

海派民艺嵌入商品包装设计创新策略研究

高秦艳

(上海出版印刷高等专科学校, 上海 200093)

摘要: **目的** 探索海派民艺嵌入商品包装设计的创新方法与策略, 为海派民艺的传承与应用寻求可行的路径。**方法** 从对海派民艺发展现状的梳理着手, 分析其艺术特色及流派风格, 以及在新时代中所面临的机遇与挑战。在此基础上, 研究不同类型海派民艺的特点及其嵌入商品包装设计的可行性, 从包装色彩设计、图形创意、图案表现、结构营造、造型研发等五个方面, 深入讨论海派民艺嵌入商品包装设计的创新策略, 并以设计实案进行佐证, 最后对研究结果进行总结、归纳和反思。**结论** 基于科学的设计方法和创新策略实施, 海派民艺可以有效地嵌入商品包装设计的各个层面, 从而搭建继承、弘扬民间艺术的良性通道。该创新策略体系的建构, 将为当代商品包装设计研究领域提供思路和借鉴。

关键词: 海派民艺; 商品包装设计; 设计创新; 策略研究

中图分类号: TB482 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2020)22-0211-05

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2020.22.0034

Innovative Strategies of Shanghai Style Folk Art Embedded in Commodity Packaging Design

GAO Qin-yan

(Shanghai Publishing and Printing College, Shanghai 200093, China)

ABSTRACT: The work aims to explore the innovative design methods and strategies of embedding Shanghai folk art into commodity packaging, so as to seek a feasible path for the inheritance and application of Shanghai folk art. Starting from the current development situation of Shanghai folk art, the artistic characteristics and genre style, as well as the opportunities and challenges faced in the new era were analyzed. On this basis, the characteristics of different types of Shanghai folk arts and the feasibility of embedding Shanghai folk arts into commodity packaging design were studied. From five aspects of packaging color design, graphic creativity, pattern expression, structure construction and shape research, the innovative strategy of embedding Shanghai folk art into commodity packaging design was discussed deeply and demonstrated by design cases. Finally, the research results were concluded, summarized and reflected. Based on the implementation of scientific design methods and innovative strategies, Shanghai folk art can be effectively embedded in all levels of commodity packaging design, to build a good channel to inherit and promote folk art. The construction of this innovative strategy system will provide ideas and reference for the research field of contemporary commodity packaging design.

KEY WORDS: Shanghai style folk art; commodity packaging design; design innovation; strategy research

近年来,我国不断加强对优秀传统文化艺术领域的扶植力度,作为上海地域性文化遗产的重要组成部分,对海派民间艺术(后简称:海派民艺)的研究、传承和发展问题逐渐成为学界关注的热点^[1]。本文从

海派民艺的发展源流入手,分析梳理其艺术品类、特征,尝试探索民间艺术嵌入当代商品包装设计创新的具体路径、方案,并以此为基础搭建体系化的设计策略,为活化拓展海派民艺的当代设计应用空间

收稿日期: 2020-07-01

基金项目: 2019年度上海市哲学社会科学规划一般课题“传承、转型与创新:海派民间美术的当代价值及活化应用研究”(2019BWW027); 2019年度上海市学校艺术科研一般项目(HJYS-2019-B22); 2019年度上海出版印刷高等专科学校课程思政试点课程项目《商品包装设计项目实训》

作者简介: 高秦艳(1982—),女,上海人,博士,上海出版印刷高等专科学校副教授,主要研究方向为视觉传达设计。

寻求新的思路^[2]。

1 海派民艺发展现状

上海是一片东西交融、海纳百川的热土，具有悠久的开埠历史。江南传统的吴越文化和欧美近现代工业文明的碰撞，为海派民艺的生成成长提供了开放、多元、包容的气候背景，它培育了上海民间艺术独特鲜明的特质，在国内外享有较高的声誉^[3]。据统计，上海有国家级非物质文化遗产 55 项，其中 34 项涉及传统民间艺术，一些优秀的民艺作品被国外艺术馆收藏，受到国际艺术界瞩目。就海派民艺的发展现状而言，主要体现为以下几点。第一，技术与艺术并蓄。例如，以“海派黄杨木雕”为代表的民间工艺美术，其艺术表现手法与创作者的专业技术紧密相连，创作者兼具艺术家和工匠人双重身份。“技”与“艺”相辅相成的沿承与保护显得尤为重要^[4]。第二，乡土经验与现实生活互融。与其他地域的民间艺术有所不同的是，超大都市背景下的上海原乡文化孕育了鲜活多样的民艺流派。以农民画为例，上海就有金山水粉农民画、松江农民丝网版画、宝山杨行吹塑版画等在艺术风格、表现形式上完全不同的画种类型，现实的乡土生活是它们赖以生存发展的文化土壤。当然，随着城市化进程的不断加快，民间艺术的乡土氛围正逐渐式微，这也是其发展进程中的潜在隐患。第三，传承与创新共存。飞速发展的时代是一把双刃剑，一方面，它促进了民间艺术的技术革新和改良活化；另一方面，它也加重了某些民间艺术后继乏人的窘况^[5]。笔者以为，当下的时代背景正为海派民艺提供了传承创新的重要时机，创新是传承的不竭动力和首要基础。海派织绣艺术“宝山罗泾十字挑花”衍生项目的成功开发，为人们提供了有利的案例参照。综上所述，机遇与挑战共存是当代海派民艺发展现状的重要趋势，只有准确把握海派民艺的特征，从而扬长避短、创新发展才能更好地保护、传承海派民艺^[6]。

2 海派民艺嵌入商品包装设计创新策略路径探索

随着材料、技术、消费与审美水平的发展，当代商品包装设计领域涌现出许多新的理念和方法，将民间艺术的表现形式嵌入商品包装的设计创新之中也是其趋势之一^[7]。在商品包装设计的各个流程中，设计师对民间艺术形式的甄选、改良和嵌入包装设计的具体方法、思路对设计效果具有重要影响。对主题选择、方法导入和理念表达的正确把握，是海派民艺嵌入商品包装设计创新策略的前提基础，下文将从包装色彩、图形、图案、结构、造型等五大方面来展开具体论述。

2.1 基于提炼重构的包装色彩设计方案

上海地处苏浙两省交界之地，江南的吴越文化赋予海派民艺素淡清雅的色彩审美趣味。在海派民艺中的绘画、织绣作品中，高纯度、高对比的色彩搭配并不多见，常以中低纯度、中明度的邻近色作为画面主基调，其色系配比和谐、内敛，体现了海派文化滋养下人们对精致、优雅格调的精神追求^[8]。以跻身国家级非物质文化遗产名录的上海顾绣为例，其悠久的发展历程和独特的技术方法，已经形成了一套稳定的色彩表现体系。顾绣艺术的主题多以虫鸟、花卉、山水、人物为主，其艺术风格古朴素淡，以中明度、中低纯度的和谐色作为绣品的主色调。在当代商品包装设计中，设计师可以对此类艺术作品中的色彩进行提炼，并在特定的主题中进行重构应用，赋予商品包装温婉典雅之美，见图 1。在实施色彩提炼与重构的包装色彩设计方案时，设计者需注意把握一定的原则，即主题适宜（选择与色彩气质相符的商品进行包装策划）、色比适合（依据科学提取的色彩进行合理重构）、视觉调试（投放包装设计前进行多稿色彩配搭调试）。当然，设计者在对海派民艺进行色彩提炼与重构的过程中，可以适当融入自己对该主题商品包装设计创新的理念，适时加入一些特别的色彩（如金银色系、荧光色系）等，这样融入现代色彩设计的构成技巧，可以形成“源于民艺、时尚表达”的设计效果^[9]。

2.2 基于借鉴混搭的包装图形创意方案

在以民间绘画、剪纸为代表的平面表现类海派民艺作品中，可以看到民间艺术家淳朴天真的想象力和极具创造力的图形世界。海派剪纸艺术家李守白以剪刀代笔墨，为人们展现了都市上海的市井风貌^[10]。其作品设色典雅，表现概括，一气呵成的自由造型生动刻画了热气蒸腾的城市图景。以上海金山农民画为代表的上海本土农民画种也呈现出与其他地域农民画完全不同的风貌，其表现的主题多为江南农村的风土人情，图形造型夸张、稚拙烂漫，画面质朴简约又不失江南韵味，这些鲜活灵动的图形创造无疑为商品包装设计领域提供了丰富养料^[11]。设计师可以有选择地借鉴海派民艺中的图形表现语言，并将其以特定手法

图 1 海派丝巾包装设计

Fig.1 Shanghai style silk scarf packaging design

融入商品包装的图形创意方案之中。然而，借鉴不意味着“照搬”。为了体现当代包装设计的时代感，设计师可以灵活运用“混搭”技巧，将取材于民间的图形艺术形式与现代设计的编排风格进行有机融合，形成别具一格的搭配效果，见图 2。在“上海土味·五香豆”包装设计中，设计师借鉴金山农民画中的图形元素，并将其与现代平面构成语言（点、线、面）进行混搭组合，构建了兼具传统与时尚的商品包装设计风格。在实施基于借鉴混搭的包装图形创意方案时，设计者必须合理把握借鉴的源点（民艺中的图形元素）和终点（商品的包装主题）两者的关系，以适度为原则进行混搭设计，尽量避免因混合过多设计元素所造成的视觉混乱。

2.3 基于传承活化的包装图案表现方案

在某些场合中，商品包装的图案设计能够提升包装设计的品质感和亲和力，它是包装版式设计中不可或缺的重要元素。在艺术设计界，许多经典的图案和纹样都来源于本民族的传统民间艺术，它们是民族文

化、艺术审美和生活智慧的集中体现。海派民艺中的织绣艺术保存着众多图案样式，莘庄钩针编艺、奉贤罗泾十字挑花、三林刺绣中的图案样式繁多。在民间艺术家的手中，这些织绣图案幻化为单独纹样、二方连续、四方连续等，形成丰富多彩的视觉景观^[12]。在传承这些图案艺术的同时，也应当思考如何将其进行活化拓展，以适应新形势下商品包装设计的实际需求。以图 3 为例，奉贤罗泾十字挑花的图形样式极为丰富，八角花、寿字花、柏枝花、攀藤花、鸟花、蝴蝶花等以植物、动物、吉祥文字为题材的图案可以组合成或繁复、或简约的装饰纹饰。它们被广泛地应用在当地劳动人民的服饰（如兜头手巾、肚兜、布裙等）之中，既传达了喜庆如意的祝福之意，又寄托了人民对美好生活的憧憬和向往。奉贤罗泾十字挑花的针法技艺讲究均匀、精细和平整，因此其图形纹样显现出天然而朴素的几何美感，动植物轮廓造型单纯、精炼，具有较高的审美价值。笔者基于对于上海奉贤罗泾十字挑花图案艺术的研究，将其拓展应用至奉贤特产的包装设计之中，见图 4。在商品包装设计的过程中，

图 2 上海土味五香豆包装设计

Fig.2 Shanghai spiced beans packaging design

图 3 八角花图案和兜头手巾

Fig.3 Octagonal flower pattern and headscarf

图 4 上海奉贤海棠糕包装设计

Fig.4 Shanghai Fengxian begonia cake packaging design

对海派民艺的图案艺术进行传承活化,就应当在遵从图案设计基本规律的基础上,发挥设计师的主观能动性,从色彩、形态和造型手法上进行适当改良,以适应新的消费市场商品包装设计的审美需求。

2.4 基于嫁接创新的包装结构营造方案

在当代商品包装设计领域,包装结构设计是最能体现设计者智慧和能力的环节之一。尽管,国内外设计界关于商品包装的结构设计已有诸多成熟可行的方案,但是面对包装市场不断求新求变的需求,不能停止对包装结构设计的创新研究。千百年来劳动人民从生活中总结出的艺术经验与智慧,往往能给人带来灵感与启示^[13]。以奉贤乡土纸艺为代表的海派民艺,恰恰为人们提供了包装结构创新营造的参考。奉贤乡土纸艺中的折纸艺术,体现出精美绝伦的“技艺”之美,艺术家无需图纸,仅靠对手中纸张的观察和脑中的构思,就能完成立体折纸结构的塑造。一件立体折纸作品需要经历剪、撕、折、叠、转、翻、插等技术手段方能成型。其精妙的结构、复杂的穿插和准确的连接,与商品包装结构创新营造有着异曲同工之处。凭借对奉贤乡土纸艺的研究和借鉴,设计师可以获得新的创意思路。在包装结构营造方案的实施过程中,“嫁接”与“创新”紧密关联,设计师可以将取材于海派民艺的折纸造型技巧嵌入商品包装结构设计的创新策略之中。从某种程度上来说,在包装结构设计的初始阶段,朴素的手工折纸往往比电脑制图更为直观、灵活和准确,这也是民间艺术对现代设计的重要启迪之一。

2.5 基于发掘改良的包装造型研发方案

优良的包装造型除了具有保护商品的功能,还能吸引消费者的注意,达到宣传促销的作用。与包装结构相比,包装造型的研发更注重在包装外观立体形态方面的建构。新颖的包装造型有利于美化商品、提升其附加值。海派民艺是一座造型艺术的宝库,海派黄杨木雕、南汇石雕、嘉定竹刻、宝山罗店灯彩等民间艺术为人们展示了异彩纷呈的画卷^[14]。不同海派民艺的造型技巧迥异,海派黄杨木雕以圆润明快的造型为特色,而嘉定竹刻的造型设计古朴拙雅,书卷气和金石味是其造型艺术的主要特征。设计者可以对缤纷的海派民艺造型宝库进行捕捉和挖掘,将海派民艺的造型技巧实施开发和改良,以适应商品包装设计的需要。以宝山罗店灯彩艺术为例,传统的海派灯彩造型多变、饱满,十分适用于食品、工艺礼品的包装造型设计,见图5。从包装造型上来看,设计师对宝山灯彩的设计原型进行了较大幅度的改良,省去了不适合工业流水线批量生产的灯彩装饰元素,并在造型比例方面将灯彩的八角造型进行改进,使其形成类似立柱的包装造型,从而获得稳定的展示效果。尽管海派民

图5 上海特产梨膏糖包装设计

Fig.5 Shanghai pear drop sugar packaging design

艺具有丰富的造型艺术元素,但设计师在发掘利用这些元素时,必须全面考虑包装主题和应用场景,对造型元素进行适当改良,以适应市场、流通和促销的实际要求。

3 海派民艺嵌入商品包装设计创新的思考

本土民间艺术是一个民族乃至国家文化形象的重要组成部分,它是被打上了生活烙印的、非学院派的原生艺术形式^[15]。作为中国民艺宝库中的一颗明珠,海派民艺中蕴含着极为丰富的艺术资源,它为当代艺术设计研究提供了不竭的灵感源泉。将海派民艺嵌入商品包装设计的创新研究之中,需要对其进行系统化的梳理、整理和归纳。但是,一些传统民艺所面临的现实困境以及当代包装设计领域的技术与理念革新,对设计研究者提出了严峻的考验。笔者以为,抛开“创新”谈“传承”显然是不合时宜的,推陈出新、改良活化是对海派民艺最好的传承与弘扬,新一代学者的课题就是将其落实到具体的设计策略和方案之中,探索继承、发扬海派民艺的良性发展之路。

4 结语

海派民艺源远流长,它是上海地域文化的重要缩影。基于前文对于海派民艺嵌入商品包装设计创新策略的探索,可以看到民间美术在当代商品包装设计中具有较强的借鉴意义^[16]。随着中国设计逐步走向国际舞台,获得越来越多的话语权,有责任承担起保护、传承、发展海派民艺的历史使命,让这些民间艺术瑰宝在不断创新中焕发青春活力。

参考文献:

- [1] 陈平,马熙逵.当代民间艺术新论[M].北京:社会科

- 学文献出版社, 2019.
CHEN Ping, MA Xi-kui. New Views on Contemporary Folk Art[M]. Beijing: Social Science Literature Publishing House, 2019.
- [2] 向勇, 白晓晴. 审美经济视野下商品创意设计与品牌提升策略研究[J]. 广西民族大学学报(哲学社会科学版), 2017(6): 8-14.
XIANG Yong, BAI Xiao-qing. Innovation Strategy of Aesthetic Value in Commodities under the Aesthetic Economic Perspective[J]. Journal of Guangxi University for Nationalities (Philosophy and Social Science Edition), 2017(6): 8-14.
- [3] 倪倩. 中国民间艺术鉴赏与研究[M]. 北京: 北京理工大学出版社, 2019.
NI Qian. Appreciation and Research of Chinese Folk Art[M]. Beijing: Beijing University of Technology Press, 2019.
- [4] 程芙蓉. 民间艺术美学的研究范畴和方法[J]. 学术界, 2017(2): 160-167.
CHENG Fu-rong. Study on the Construction of the Scope and Methods of Folk Art Aesthetics[J]. Academics, 2017(2): 160-167.
- [5] 张磊. 媒介语境下民间艺术现代转型研究[J]. 出版广角, 2019(4): 42-44.
ZHANG Lei. Research on the Modern Transformation of Folk Art in the Context of Media[J]. View on Publishing, 2019(4): 42-44.
- [6] 张凯. 论现代艺术设计与民间美术的结合[J]. 包装工程, 2019, 30(12): 327-330.
ZHANG Kai. On the Combination of Modern Art Design and Folk Art[J]. Packaging Engineering, 2019, 30(12): 327-330.
- [7] 陈欢. 民间艺术在包装创新设计中的表现与应用[J]. 包装工程, 2014, 35(6): 113-116.
CHEN Huan. Performance and Application of Folk Art in Packaging Design[J]. Packaging Engineering, 2014, 35(6): 113-116.
- [8] 皇甫娟. 包装设计中民间艺术元素的体现[J]. 包装工程, 2015, 36(2): 107-109.
HUANGFU Juan. Embodiment of Folk Art Elements in Packaging Design[J]. Packaging Engineering, 2015, 36(2): 107-109.
- [9] 王萍. 地域传统元素与文化创意商品设计结合的价值研究[J]. 艺术工作, 2017(2): 90-91.
WANG Ping. Research on the Value of Combining Regional Traditional Elements with Cultural Creative Commodity Design[J]. Art Work, 2017(2): 90-91.
- [10] 董小龙, 张子涵. 解析民间美术造型图式语言[J]. 美术大观, 2019(5): 114-115.
DONG Xiao-long, ZHANG Zi-han. Analysis of the Schema Language of Folk Art Modeling[J]. Art Panorama, 2019(5): 114-115.
- [11] 李牧. 民俗、艺术及审美经验——兼论季中扬《民间艺术的审美经验研究》[J]. 民族文学研究, 2017(4): 120-125.
LI Mu. Folklore, Art and Aesthetic Experience: Research of Ji Zhongyang's Study on the Aesthetic Experience of Folk Art[J]. Studies of Ethnic Literature, 2017(4): 120-125.
- [12] 邢宏亮, 段成瑞. 现代包装设计形式的创新应用[J]. 包装工程, 2016, 37(4): 18-20.
XING Hong-liang, DUAN Cheng-rui. Creative Application of Modern Packaging Design Pattern[J]. Packaging Engineering, 2016, 37(4): 18-20.
- [13] 李馨童. 中国民间艺术浅析[M]. 长春: 吉林人民出版社, 2018.
LI Xin-tong. Brief Analysis of Chinese Folk Art[M]. Changchun: Jilin People's Press, 2018.
- [14] 梁淑敏. 广府民间艺术在包装设计中的应用[J]. 包装工程, 2017, 38(8): 62-66.
LIANG Shu-min. Application of Guangfu Folk Arts in Packaging Design[J]. Packaging Engineering, 2017, 38(8): 62-66.
- [15] 李兵. 民间艺术研究的视野与方法[J]. 美术, 2018(7): 148-149.
LI Bing. Perspectives and Methods of Folk Art Research[J]. Art Magazine, 2018(7): 148-149.
- [16] 潘鲁生, 邱运华. 2017 民间文艺研究论丛年选佳作[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2019.
PAN Lu-sheng, QIU Yun-hua. Selection of Excellent Works in the Year of 2017 on the Study of Folk Literature and Art[M]. Beijing: Social Science Literature Publishing House, 2019.