

传统图饰在包装设计中的应用

李雯雯

(绥化学院, 绥化 152061)

摘要: **目的** 探索传统图饰的具体内涵及作用, 并以此为基础探索其在包装设计领域中的有效应用与发展。**方法** 从包装设计对传统文化元素的现实需求谈起, 引出传统图饰的应用畅想, 结合传统图饰的内涵与特点, 总结传统图饰元素在包装设计中的重要作用, 并分别列举出其在语言的交流、哲学理念的揭示以及传统文化精神的糅合与传播等方面所发挥的种种积极作用, 接着引申出传统图饰元素在现代包装设计中主题性、审美性、民族性、时代性等艺术表达及其具体路径, 分析了这些尝试的可行性。**结论** 传统图饰的丰富内容和广泛素材为包装设计提供了更多的创作可能, 极大地丰富了包装设计的艺术形式, 强化了其中的文化内涵, 真正将包装的文化性、历史性、审美性和时代性融合在一起, 赋予了包装新的精神, 促进了产品的销售。

关键词: 传统图饰; 哲学理念; 创作

中图分类号: J524 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2021)04-0312-03

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2021.04.048

Application of Traditional Graphic Decoration in Packaging Design

LI Wen-wen

(Suihua University, Suihua 152061, China)

ABSTRACT: The work aims to explore the specific connotation and function of traditional graphic decoration, and explore its effective application and development in packaging design on this basis. From the realistic demand of packaging design elements of traditional culture, the imagination on application of traditional graphic decoration was introduced. Combining with the connotation and characteristics of traditional graphic decoration, the important role of traditional graphic decoration elements in packaging design was summarized. Its positive roles in the communication of language, the revelation of philosophy, the mix and spread of traditional culture were listed. The artistic expression of topicality, aesthetic, nationality, contemporaneity and specific path of traditional graphic decoration elements in modern packaging design were expounded and the feasibility of these attempts was analyzed. Traditional graphic decoration has rich content and extensive material, providing more creation possibility for packaging design, greatly enriching the art form of packaging design, strengthening the cultural connotations of them, really integrating the cultural, historic, aesthetic and epochal significance of package together, giving the packaging new spirit, promote the product sales.

KEY WORDS: traditional graphic decoration; philosophical ideas; creation

民族化设计是当前设计界较为推崇的设计方向之一, 其主要借助那些独特的民族视觉形象展现设计观念, 因此多会对经典的民族文化形式进行提炼和升华, 选取其中的精髓之处与现代人的审美观相结合,

形成一种独特的民族化风格。这样的设计形式不仅迎合了我国人民的心理, 也得到了外国人的赞同与肯定。于是, 从中国悠久的历史开始探寻, 找到其中的精华元素, 并将其与现代设计相结合, 成为广大设计

收稿日期: 2020-10-03

基金项目: 2019 黑龙江省省属高等学校基本科研业务费科研项目 (KYYWF10236180220); 2019 绥化学院教育教学改革项目 (JS2020012); 2019 年黑龙江省艺术科学规划课题 (2019B115); 2020 年黑龙江省哲学社会科学规划 (20YSE87); 2021 黑龙江省教育科学“十四五”规划 (GJB1421413)

作者简介: 李雯雯 (1982—), 女, 黑龙江人, 硕士, 绥化学院讲师, 主要研究方向为设计学。

师一直在探索和尝试的重要方向。无论是标志设计、海报设计还是包装设计、广告设计，都对这种设计形式与思路有着极大的需求，因此，这样的设计思路开始受到越来越多设计师的关注，而这使我国设计作品在国际竞争中的地位越来越突出^[1]。其中，包装设计对传统图饰的应用值得一提。设计师通过包装设定的风格倾向、情趣格调以及文化内涵去选取传统图饰中的经典纹样与形式，以此为基点进一步拓展设计思路与方法，在其中融入更加浓厚的传统文化色彩与气息，使得包装作品得以更加准确地传达民族特色，并赋予其更多的内容与形式，有效丰富了当前的文化消费市场。

1 传统图饰概念简述

中国传统图饰其图案并不是盲目随意的，受中华民族传统文化的深刻影响，这些图饰的图案元素多讲究对称与协调，要求必须做到完整性、装饰性的强化，并实现对偶成双的视觉效果。不仅如此，传统图饰之所以能够传承至今，除了其本身极具欣赏价值的外形之外，还在于其内部深厚的文化内涵和美好的吉祥意义，代表着中华民族特有的文化内涵和心理特征^[2]。从图形来看，主要包含龙、凤、狮子、麒麟、莲花等，其表现形式及造型方式基本保持不变，只是会随着历史的发展有适当的调整与丰富；从纹样来看，云纹、雷纹、铜器纹、藻井纹等经典纹样也有着广泛的应用价值，只是在应用时多会进行适当的简化与重构，以塑造更具识别性的视觉形象^[3]。再加上牡丹的“雍荣华贵”、荷花的“清明廉洁”、寿桃的“福寿呈祥”等吉祥如意，更凸显了传统图饰的艺术特色，时代特色和民族地域特点也十分明显。

2 传统图饰在包装设计中的重要作用

2.1 实现语言交流

包装设计并不仅仅是对产品的一种包装和保护，还是一种符号，一种代表着设计者思想和自身文化内涵的特殊形式，其作用是在保护产品的基础上展现设计者思想或是实现产品信息的交流与宣传，是一种无声的交流^[4]。融入了传统图饰的包装设计更是将包装的这一交流作用深刻地表达了出来，轻松引发了人们的情感共鸣，实现了思想层面的流畅交流。

2.2 传达哲学理念

在漫长的中华民族发展史中，五行理念、太极八卦等独特的哲学理念逐渐形成，并多借助于传统的图形图饰表达出来。比如，从五行思想来看，其影响下的图案元素并不随意和盲目，而是讲究一种更加严谨的疏密与虚实的对照和表现，其颜色的使用也多为红色代表正义，黑色代表邪恶与黑暗。正是这样的传统

图饰的存在，才让当前的包装设计有了更多艺术表达的可能性，无论是简单的视觉表达，还是更高层面的寓情于景、寓情于物，都在无形之中实现了对我国传统哲学思想的宣传，赋予了包装不一样的艺术特质^[5]。

2.3 体现传统精神文化

我国传统图饰并不空洞，其中包含着各种文化思想与智慧结晶，这促使传统图饰在很多方面都表现出突出的应用优势，尤其以中庸思想最具代表性，中庸思想强调在设计过程中多体现对称、完整等设计特点，同时在无形中传达了我国优秀的传统文化精神，给设计作品带来了别样的艺术特质。

3 传统图饰在包装设计中的应用

3.1 主题性表达

包装设计对传统图饰元素的具体应用并不是随意为之的，其首要的条件就是为主题表达服务，意在助力设计师在思想的表达与形式展现上更进一步，从而能够以更加生动的形式对产品进行推广。可以说，图饰元素的设计是产品的形式表达，而产品是内容，两者相结合就传达了设计师的理念，实现了主题的强化^[6]。因此，在实际的应用过程中，主体性的表达一直是重要的方面。在具体的设计过程中，设计师必须对产品的特性进行深入研究，并尝试结合传统图饰中的个性化元素进行主题的提炼与表达，将产品的特性真实表现出来，以此促使受众在对产品包装产生兴趣的同时，对产品的重点信息进行关注，最终提高整个包装的水平。只是在具体的应用过程中，设计师并不仅仅是对传统图饰元素进行简单挪用，也会根据实际进行必要的分解与重构，或者进行艺术化的组合，形成新的视觉形象，以便能够更加直观地展现设计主题，以更加独特的形式与更富内涵的表达诠释产品^[7]。在白酒包装设计中，传统图饰的形式与内涵就得到了良好的表达与再现，很好地迎合了设计主题。泸州老窖国窖 1573 原浆酒的包装独具特色，其中有一款设计更是值得设计师进行学习和借鉴，其包装容器并不是传统的一般酒品造型，而是被设计成竹节，并在其上刻有浮雕，以展现竹的意象，接着为了更好地迎合主题，设计师还以青花彩绘的方式进行点缀，进一步升华了包装的韵味，让竹元素与陶瓷包装融为一体，从而将这款酒的气质进行了更加直观与深刻的表达，形成了理想的包装形式与效果。

3.2 审美性表达

在主题表达的基础上，包装设计还讲究一定的审美表达。因此，在设计过程中，设计师多会在保证传统图饰元素的应用与主题相符的基础上，追求图形的设计美感，以更加强烈的设计美感和审美视觉冲击去

吸引受众的注意,让受众在欣赏的过程中不断加深对产品的印象,并迅速提升他们对产品的好感,使产品在推广上能够更加有效^[8]。从更深的意义上看,对传统图饰进行审美化艺术表达,可以使包装更具特色,如此既可以帮助企业建立品牌效应,还能宣传企业文化,久而久之,必定可以实现良好的品牌效应,使企业及其产品得到认可。第一,直接应用传统图饰元素。在审美的表达过程中,设计师有时会直接应用有着独特审美形式的传统图饰元素,以保持其真实性,保留更多的文化内涵。剑南春酒的外包装设计就将唐朝宝相花纹样进行了艺术铺地设计,但其酒瓶瓶身上的元青花的图案并没有进行任何的艺术化改造,力求保持原本的真实性和历史感,形成了简洁大方而又极具历史感的艺术化表达形式,那种青花所独有的纯粹更是与剑南春酒的整体形象相得益彰,互相促进,有效强化了审美性表达,让整个包装仿佛有着说不完的历史,营造出了浓郁的文化品位^[9]。第二,改变并糅合传统图饰。在现代包装设计中,利用糅合或者拼贴等艺术化改造手法对传统图饰进行改变,是设计师常用的方法之一。经过适当的改动与变化,形成新的表达形式,并且没有让传统图饰失去风采,而是使其具备了全新的价值,为设计师创作出更加个性、新颖的现代设计作品提供了更多的支持。中国联通的包装袋设计就是对其标志进行合理的设计编排而获得成功的,该设计是以中国结的为原型设计而成,并对其中的元素进行了艺术化改造和升级,既蕴含了中国人所看重的作风与品德相融合的寓意,又象征互联互通,体现了一种凝聚的力量。

3.3 民族性表达

为了使现代包装设计实现理想的设计要求与设计效果,设计师还会进一步深化包装设计的民族化表达。鉴于传统图饰纹样多有着深厚的文化内涵与艺术价值,体现着深刻的民族文化情感,设计师在包装设计中可以对其进行灵活应用与创造,强化民族化特质,使其为包装增添历史韵味与艺术价值^[10]。其中,皮影、剪纸、年画等代表性艺术形式就给包装设计的民族性表达提供了良好的借鉴与思路的指引。这些经典艺术形式有着较强的生命力和浓厚的生活气息,既反映了人们的风俗与信仰,寄托着美好的愿望与希望,又有着强烈的民族文化美感,民族特质明显。这就与当前包装设计中追求的民族化表达不谋而合,能给设计师带来更多的设计灵感。于是,越来越多的设计师在包装设计中开始尝试应用这些图饰艺术元素,并取得了不错的艺术设计效果,尤其是其中对民族化的艺术表达更让包装作品深入人心,获得了广泛的好评^[11]。另外,对传统图饰图案的应用还包含一些十分有特色的传统图案,如二方连续纹样。一款中秋礼盒包装设计就将二方连续纹样融入其中,不仅起到

了很好的装饰效果,还将产品的民族特色进行了淋漓尽致的表达,让整个包装的文化内涵得到了有效的丰富,也让整体的民族风情与历史情感相得益彰,十分经典。

3.4 时代性表达

传统图饰与包装设计的结合还需要时代性表达的加持,毕竟包装设计的受众是现代社会的人们,因此需要结合现代人的思想与审美进行具有时代性的艺术改造,让整个包装能够更加符合现代人的需求^[12]。以抽象性艺术表达为例,这种设计形式与“具象美”是对立的,其多用点、线、面、块和颜色等进行抽象的组合,促使人产生联想,以极简的造型创造耐人寻味的艺术效果。这一点同样在酒品包装领域有着突出的表现。设计师多会将传统图饰纹样打散,取其精华,突出特质,再配合现代设计手法进行艺术化的重构,以体现抽象之美。将这样的元素应用于包装设计上,不仅可以实现独特的视觉表达,还能够以简单、单纯的形式体现出抽象的艺术气韵,从整体上提高酒品包装的艺术性和时代性^[13]。

4 结语

在当前的时代背景下,社会的多样化发展和消费者多变的现实需求,都对设计师提出了更高的要求。如何利用传统图饰在包装设计中实现艺术性表达,使其能够增进语言交流、传达哲学理念、体现传统文化精神,从而与产品形成统一化的存在,表达主题性、审美性、民族性、时代性的完美形式与语言一直是设计师不断探索的重要内容。相信在未来的设计实践中,只要科学利用这一传统文化形式,大胆将包装设计与传统文化元素相结合,进行艺术化的改造与升级,就一定可以让传统文化艺术重放光彩,促使包装设计实现理想的创新与实践,如此定能追赶时代的脚步,迎合当前消费者的多样化审美需求,实现更大意义上的成功。

参考文献:

- [1] 王魏霞,王丽岩. 传统纹样在现代包装设计中的应用[J]. 都市家教: 下半月, 2010(7): 183.
WANG Wei-xia, WANG Li-yan. Application of Traditional Patterns in Modern Packaging Design[J]. Metropolitan Tutoring: The Second Half of the Month, 2010(7): 183.
- [2] 王刚. 浅谈传统纹样在现代包装设计中的应用[J]. 科技视界, 2014(6): 179.
WANG Gang. Application of Traditional Patterns in Modern Packaging Design[J]. Science & Technology Vision, 2014(6): 179.

(下转第 318 页)