

水墨元素在包装设计中的创新与应用

胡新安

(山西大同大学美术学院, 大同 037000)

摘要: **目的** 探索包装设计中水墨元素的创新应用策略。**方法** 水墨艺术是我国艺术文化中的经典和瑰宝, 基于此探讨其在发展过程中的多方面影响和渗入; 然后从水墨元素的具体特点及其在包装设计中的应用价值展开探究, 深入思考其对包装设计的形式、内容和效果等层面的突出价值; 接着分别以茶叶包装、酒品包装和食品包装三大包装设计类别为焦点, 探索具体的创新方向与策略; 最后以此为基础, 直观呈现其中的一些设计案例和具体的应用方法。**结论** 水墨元素在发展过程中形成了独特的色彩和呈现方式, 其与包装设计的结合能够展现出不一样的艺术魅力。从而在创新包装设计结构的同时, 最大化地展示民族文化精神, 为包装增加深厚的文化价值, 促使产品包装以更加独特的风格特点赢得市场竞争中的更大优势。

关键词: 水墨艺术; 包装设计; 文化价值; 创新

中图分类号: J511; TB482 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2021)08-0340-03

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2021.08.048

Innovation and Application of Ink Elements in Packaging Design

HU Xin-an

(Shanxi Datong University College of Fine Arts, Datong 037000, China)

ABSTRACT: The purpose is to explore the innovative application strategy of ink elements in packaging design. To explore effects in the process of development and infiltration based on ink painting which is a classic and treasure in the art culture of China and from the specific features of the ink element and its application in packaging design, the value, form, content and effect of packaging design are explored, such as the level of outstanding value. On the tea packaging, wine packaging and food packaging category three packaging design as the focus, the specific direction and strategy of innovation are analyzed. Finally, some design cases and specific application methods of visual presentation are searched. Ink elements has formed a unique color and presentation in the process of development. With the combination of packaging design, it can show a different artistic charm as well as an innovative packaging design structure, which can maximize the display national culture spirit, increase profound cultural value for packaging, thus promoting product packaging with more unique style to win a greater advantage in market competition.

KEY WORDS: ink art; packaging design; cultural value; innovation

水墨艺术是我国一种十分具有代表性且独特的民族文化形式。水墨艺术不仅对点、线、面及图形等有着独特的审美诠释, 使水墨元素成为一种具有深厚文化韵味和美感的象征性符号, 而且还不断渗透到艺术设计领域, 为众多的设计师在艺术形式和艺术表现手法上提供了新元素。尤其在包装设计中的创新应用, 更是为包装设计的风格塑造奠定了基础, 兼顾了民族性与时代性, 表现出了与众不同的品质与内涵^[1]。

这样的存在与创造, 有效避免了我国的包装设计被全盘西化而失去自我的困境, 同时借助纯艺术符号融会贯通了多种艺术门类, 让传统文化与时代风格相辅相成, 共同迎合了时代的呼唤, 也带来了现代化的创新理念与创新策略^[2]。因此, 设计师不能固化思维, 应从水墨艺术的丰富内容与形式语言中寻找灵感, 将其价值在包装设计中发挥到最大, 实现更高层面的艺术化表达。

收稿日期: 2021-01-14

作者简介: 胡新安 (1988—), 女, 山西人, 硕士, 山西大同大学美术学院讲师, 主要研究方向为中国画。

1 水墨艺术的特点及其融入包装设计的意义

水墨艺术在长期的发展过程中逐渐形成了独特的审美特质,其在万千变化中又坚持自我,实现了与众不同的社会价值和文化价值。总的来看,水墨艺术主要具有三个突出特点:其一,水墨艺术讲求自然,主张借助绘画表达生命的变化,达到画与情的交融,在自然中富于流动;其二,水墨艺术中的黑与白是基本的色彩,也是主色,彼此相辅相成,十分讲究,黑色避免了过多留白带来的苍白感,而白色又与黑色相配合,以更加完美的比例彰显出水墨的精髓^[3];其三,水墨艺术很多时候会借助朦胧细微的笔触表达情感,以十分自然的符号引发人们的联想,在虚与实之间使人思考。

得益于以上这些突出的特点,水墨艺术中的精髓元素受到了艺术设计领域的重视。其中包装设计对水墨元素的创新应用更是独具代表性,实现了更加理想的艺术效果,具有重要的意义。

第一,丰富形式,表达主题。水墨元素本是艺术领域中的独特存在,但当其作用于包装设计中时,不仅有效丰富了包装设计的主题表达,而且使其具备了多样化的主体表现,拓展了信息与情感的表现途径,从而使包装的形式更加丰富,主题更加突出。只要设计师充分地挖掘与应用水墨元素所具有的真实与自然等特点,必定可以强化产品与实际情境的联系,提高产品的市场认知度^[4]。

第二,拓展内容,满足需求。基于水墨丰厚的底蕴,通过在包装设计中融入水墨元素这一民族文化精髓,展现包装的内容,促成包装与消费者之间的情感沟通和情感共鸣。比如,水墨书法的相关元素在包装设计中的渗入与创新应用,就可以很好地吸引消费者的注意,促成更高层次的情感表达^[5]。

第三,顺应潮流,注入活力。包装设计对本体文化意蕴的追求,在一定程度上限制了自身的表达形式与内容,而时代的发展又让人们的消费观和审美观逐渐多元化,这一现实必须得到重视。于是,代表传统民族文化艺术的水墨元素开始与包装设计融合,并不断与时代接轨,其丰富的形式与内容给包装设计带来了活力,并在很大程度上满足了消费者的不同需求。

2 水墨元素在包装设计中的创新与应用表现

水墨元素与包装设计的结合给了包装设计更多的灵感,实现了包装的价值,进一步提高了市场竞争力^[6]。无论是茶叶包装、酒品包装还是食品包装,它们都不约而同地将目光聚焦在了水墨元素上,借助水墨元素的艺术特质进行艺术化的现代式创新,使包装设计的风格更加独特,使产品在市场中的影响力也不断提升。

2.1 水墨元素在茶叶包装设计中的创新应用

水墨元素作为中华民族文化中珍贵的佼佼者,其在发展中不断与各个领域渗透和融合,并且不断实现了更高层次的发展与升华^[7]。茶叶包装设计就是其中的一员,水墨元素给茶叶包装带来了文化与审美的双重支持,其魅力值得深入的探寻与尝试。

2.1.1 从包装的结构和外观渗入

对消费者而言,包装设计的整体结构和外观常常有着极高的吸引力,是引发消费者购买兴致的重要因素,因此设计师在设计时必须对此进行深入思考。水墨元素在包装设计中的应用自然也离不开结构和外观的加持,通过水墨元素的应用,茶叶包装设计的价值更加突出^[8]。任何事物都具有两面性,茶叶包装设计同样如此,如果过于追求图片的直观性和色彩的单一性,即便会在短时间内吸引消费者,也会很快因为自身的表达乏力和内涵缺失使消费者丧失兴趣。然而水墨元素的良好融入恰恰能弥补这一不足,如在展现茶叶或者茶树图片的同时辅之以水墨元素,营造深远而悠长的意境,不仅会使茶叶包装变得高贵典雅、形象生动,还能营造出一种美好的艺术境界,引得消费者不禁心生遐想,并在这一想象和联想的过程中实现情感的寄托与升华,达到更加理想的设计效果。

2.1.2 与茶叶的不同类别紧密联系

水墨元素在茶叶包装设计中的应用并不是盲目的,而是讲究浓淡与深浅的,这一点多体现在不同茶叶类别的色泽、肥瘦和口感等方面。想要将水墨元素与茶叶包装设计完美结合,必须将茶色与墨色密切配合^[9]。绿茶的鲜香、淡雅和清爽并不是三两笔便能绘出的,也不是简单的图片展示便能体现的,但三两支素净的墨梅或柳林竹韵却能够展现出其中的韵味与特质;红茶有着浓郁的厚味,其包装设计应以暖色调为主,借助大团的墨迹渲染效果和营造意境,让此墨迹与红茶的特质相辅相成、紧密配合,达到呈现特点和丰富效果的目的;乌龙茶在包装设计中可以黑白色调为基础,并以适当的朱红、青绿色彩为点缀,同时高度整合圆形、流水、流云、晕染的黑色水墨造型,营造包装的背景色块,以恰到好处的水墨色彩为包装的视觉表现力助力。

2.2 水墨元素在酒品包装设计中的创新应用

水墨元素与酒品包装设计的结合同样具有代表性,这是因为水墨艺术具备一种独特的气韵和意境,艺术感染力强。而这恰恰与酒品包装设计的艺术追求契合,能够让酒品的包装效果更加具有视觉冲击力,同时强化其艺术表达效果,更好地促进消费者的购买行为^[10]。

2.2.1 形式与意蕴的互助

水墨的形式与意蕴是包装设计中极好的一种艺

术化表达,尤其在酒品包装设计中,这种形式与意蕴的结合更是深受设计师的青睐。水井坊的包装设计为了实现雅致与时尚的双重表达,设计师将其包装容器底部的凸井造型与水墨元素巧妙地结合起来。有着水墨意蕴的古帛画不仅让酒品具备了深厚的文化内涵,而且让水井坊的品牌理念得到了很好的表达,迎合了消费者的审美。

2.2.2 传统与现代的结合

想要与时代接轨,除了展现传统内蕴以外,还要具备时尚特征,追赶上国际潮流,在突破与创新中实现最大化的艺术设计效果。这一点的实现在酒品包装设计中的价值与作用毋庸置疑^[11]。水墨元素恰恰是这样一种载体,其在舍得酒的包装设计中有十分典型的应用。作为品牌形象标志,“舍得”二字采用了水墨书法字体,营造出了一种稳重大气的风格特征,这是舍得酒品牌的文化浓缩与表达,改变了眼花缭乱的設計,反而实现了对品牌形象的良好宣传。

2.3 水墨元素在食品包装设计中的创新应用

食品包装设计中的水墨元素通常与所要表达的产品本身有一定联系,再借助设计师的巧妙构思和独特创造,以别出心裁的设计带来食品包装的良好宣传效果,在提升视觉审美感受的基础上促进消费。

2.3.1 水墨图案的创新

节日礼品多与传统节日紧密相关,因此其包装设计普遍从节日出发,结合食品本身塑造更加完美的包装形式与内容,给予消费者更好的情感寄托与表达的空间^[12]。月饼包装礼盒设计就是这样的存在。在一款高档月饼礼盒的包装设计中,设计师将牡丹与水墨结合,一方面借助牡丹表达富贵、圆满等吉祥如意,另一方面与水墨结合进行艺术化的升华,更加凸显牡丹花的色彩对比,展现富贵之气,最终达到艺术效果的升华。

2.3.2 水墨意境的营造

营造良好的水墨意境能够表达出食品包装更加深厚的文化内涵,同时拓展消费者的想象空间,带来与众不同的审美体验^[13-14]。一款阳澄湖大闸蟹包装设计就以水墨画为元素,展现了用水墨勾画的湖面、船只,以及在荷花映衬下的肥美大闸蟹,共同营造出了一种自然情调,让人不由得心生赞叹,并随着包装中营造的美好意境开始想象,此款包装设计实现了对包装理念的无限放大与表达。当然,也极大地提升了消费者的购买兴趣,促进了消费行为的产生。

3 结语

包装设计与水墨元素的结合有着极大的实用价

值和艺术价值。通过上述论述可以发现,水墨元素在包装设计中的多样化表达形式和极强的可塑性,有效强化了包装设计的艺术效果,也在很大程度上提高了商品的受欢迎程度,因此,设计师在包装设计中应结合实际需求科学应用水墨元素,使其价值与魅力在各个包装层面都能得以施展和升华。无论是茶叶、酒品还是食品,只要能够更好地表达主题、升华效果,那就是可行的。基于水墨元素的包装设计不仅有利于产品的内在与情感表达,而且能够强调并升华民族特色,从而创造出独具一格的艺术设计风格。

参考文献:

- [1] 刘丽. 水墨元素在平面设计中的应用[J]. 现代装饰(理论), 2014(7): 79.
LIU Li. Application of Ink Elements in Graphic Design[J]. Modern Decoration (Theory), 2014(7): 79.
- [2] 盛键. 水墨元素在包装设计中的再现[J]. 中国包装工业, 2015(22): 155.
SHENG Jian. Reproduction of Ink Elements in Packaging Design[J]. China Packaging Industry, 2015(22): 155.
- [3] 杨添. 插画中的水墨元素在包装设计中的体现[J]. 文艺生活·文海艺苑, 2012(12): 198.
YANG Tian. The Embodiment of Ink Elements in Illustration Design in Packaging Design[J]. Literary Life, Wen Hai Yi Yuan, 2012(12): 198.
- [4] 刘丽. 水墨元素在平面设计中的应用[J]. 现代装饰(理论), 2014(7): 79.
LIU Li. Application of Ink Elements in Graphic Design[J]. Modern Decoration (Theory), 2014(7): 79.
- [5] 王影. 中国传统水墨元素在设计中的应用[J]. 文艺生活·文艺理论, 2011(7): 54-55.
WANG Ying. Application of Chinese Traditional Ink Elements in Design[J]. Literary Life, Literary Theory, 2011(7): 54-55.
- [6] 胡娅静. 论传统水墨元素在现代平面设计中的应用及创新[J]. 戏剧之家, 2016(2): 150-151.
HU Ya-jing. On the Application and Innovation of Traditional Ink Elements in Modern Graphic Design[J]. Theatre House, 2016(2): 150-151.
- [7] 劳秀霞. 浅谈中国传统水墨元素在茶叶包装设计中的应用[J]. 艺术评论, 2015(6): 131-133.
LAO Xiu-xia. Discussion on the Application of Chinese Traditional Ink Elements in Tea Packaging Design[J]. Art Review, 2015(6): 131-133.
- [8] 何小川, 罗园元. 中国写意水墨元素在当代乌龙茶包装设计中的开发应用[J]. 艺海, 2016(10): 106-107.
HE Xiao-chuan, LUO Yuan-yuan. Development and Application of Chinese Freehand Ink Elements in Contemporary Oolong Tea Packaging Design[J]. Yihai, 2016(10): 106-107.

(下转第 346 页)