

传统吉祥图案在现代包装设计中的应用价值和策略研究

赵澈丽

(内蒙古民族大学 美术学院, 内蒙古 通辽 028000)

摘要: **目的** 探索现代包装设计中, 传统吉祥图案的应用价值和策略。**方法** 经过历史与文化的洗礼与熏陶, 传统吉祥图案的形式与内涵更加独特、丰富, 并表现出旺盛的生命力。针对包装设计领域, 根据包装设计的发展路线探寻到传统吉祥图案这一文化形式, 对其深化文化底蕴、突出时代特点等重要的价值意义进行总结, 从色彩、装饰与融合3个视角来分析具体的应用可能性与方向, 并辅以酒品与茶叶两大类包装设计应用实践进行探究。**结论** 将传统吉祥图案融入现代包装设计中, 可以更好地展示和发扬传统文化, 最大化地发挥现代包装设计的艺术价值和文化魅力, 使其拥有外在与内在的双重魅力, 从而造就更好的市场价值和艺术价值。

关键词: 传统吉祥图案; 消费需求; 文化魅力

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2022)10-0358-03

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2022.10.044

Application Value and Strategy of Traditional Auspicious Patterns on Modern Packaging Design

ZHAO Che-li

(Academy of Fine Arts, Inner Mongolia University for Nationalities, Inner Mongolia Tongliao 028000, China)

ABSTRACT: The paper aims to explore the application value and strategy of traditional auspicious patterns on modern packaging design. As the history being on move and the culture continuing booming, both the form and connotation of traditional auspicious patterns are becoming more unique and richer and showing exuberant vitality. Focusing on the packaging design, the paper retraces its development and concentrates on the traditional auspicious patterns. The significance of these patterns to deepen cultural foundation and reflect the sign of times are concluded. The paper analyses the possibility of practical application and its direction from the perspective of color, decoration and integration, and then conducts the exploration through the packaging of wine and tea. The paper finds that integrating traditional auspicious patterns into modern packaging design can better display and carry forward traditional culture and maximize the design's artistic value and cultural charm. The patterns can endow the design with both external and internal charms, which will bring higher market value and artistic value.

KEY WORDS: traditional auspicious patterns; consumer demand; cultural charm

自古以来, 崇尚自然的中国人一直认为宇宙是无限的, 主张与自然融合为一, 之所以有这样的思想认识, 是因为人们在与大自然的接触中感受到了大自然无穷的气与力。现在所说的包装设计, 正是与这一认知有着高度契合度的重要领域, 其不仅与人们的日常生活紧密相关, 还在一定程度上承担着人与人、人与

社会、人与自然的媒介, 其发展离不开特定的文化和独特的创意, 尤其是新思想、新技术的不断融入, 更让包装设计这一媒介功能更加突出, 为包装设计师打开了设计思路, 从而涌现出了越来越多的有着高水准的包装作品^[1], 这也为人们主张与自然融合为一的想法找到了实现的方向与途径。在经历了众多的尝试与

收稿日期: 2021-12-30

基金项目: 内蒙古民族大学人文社会科学一般项目“民族元素在蒙古族医药包装设计中的应用”(NMDYB17117)

作者简介: 赵澈丽(1983—), 女, 讲师, 主要研究方向为艺术设计。

革新后,设计师发现那些有着千年文化沉淀的传统吉祥图案,不仅是独特的民族和地域风格的凝聚,还是悠久的历史文化的重要载体,其形式与内涵中多包含着人们的思想认知,与人们普遍崇尚自然的思想相契合,在当前的社会发展下,这一特点的价值意义更加突出,那些融合了传统吉祥图案的包装具有独特的民族和地域风格,让包装设计拥有了承载传统、走向世界的底气,那独特的民族风格和文化传承值得人们对其进行深入的文化探寻与设计创新^[2]。

1 传统吉祥图案在现代包装设计中的重要价值

作为民间的一种代表性的文化形式,传统吉祥图案的文化底蕴深厚,与包装设计在很多方面存在契合点。对包装设计师而言,借助传统吉祥图案的特点与内蕴,应用新的思想与手段,将两者进行融合,能够创造出更加符合时代特征,且独具文化内涵的包装作品。

1.1 丰富文化内涵,深化文化底蕴

传统吉祥图案的形式与内容非常丰富,在不断的传承与创新中,实现了自身文化内涵的升华,其中不仅有简单的形式,还有着深刻的文化意蕴,这对现代包装设计而言,无疑是一种独特的价值载体^[3]。传统吉祥图案的创造多以寓意、谐音、象征等为主要手法,同时借助动物与植物来表达思想、寄托情感,造就了“图必有意,意必吉祥”的艺术效果,将这些图案应用于现代包装设计中,可以丰富包装设计的形式与内涵,并形成突出的文化特点。

1.2 与时代相适应,引发情感共鸣

在不同的时代、不同的地区、不同的民族中,人们对美的认知并不完全一致^[4],这一点众所周知,但是人们也必须认识到另一点:中华民族在长期的生活繁衍中所积累的文化形式,有着普遍的价值追求和情感表达,在人们的内心深处有着极强的认同感。传统吉祥图案就是这样的存在,其可以与设计师的设计思想相契合,也可以与设计作品相契合,并最终以一种极强的民族认同感获得价值的提升,可以改变包装设计枯燥、死板的现状,并在深层次上引发人们的情感共鸣。将传统吉祥图案与时代相融,并进行现代化的创造与升级,可以更好地满足人们多元化的审美需求,并顺应时代的发展。

2 传统吉祥图案在现代包装设计中的三大应用方向

传统吉祥图案在发展过程中逐渐形成了四大类别:梅、兰、竹等植物类,龙、凤、鱼等动物类,云纹、方胜纹等文字符号类,以及福、寿和蝙蝠等混合图案类,这些图案在传承过程中显示出了独特的魅

力,有着一定的影响力和旺盛的生命力,是包装设计的主要灵感来源^[5]。在设计包装作品时,设计者应将传统吉祥图案的有效元素相融合,以正确的方向为指引,实现更好的创作,一般来讲,其应用方向包含3个方面。

1) 色彩借鉴。传统吉祥图案的色彩不仅有其自身的象征性,还有着很强的创新应用价值,为人们追求传统文化带来了更多的可能^[6],这一点反映在包装设计中,使设计者开始了更加多样化的尝试,借助对传统吉祥图案的深入挖掘与提炼,配合自身的设计需求与想象力,在设计中对其图案进行合理化的应用(可以是直接应用具有代表性的色彩,也可以将色彩进一步分析、分解和提炼),使其更加符合现代人的审美需求,同时增强包装设计作品的神秘感与经典感。

2) 装饰应用。现代包装设计所应用的元素可以是现代元素,也可以是传统元素,还可以大胆突破创新,将传统与现代元素相结合,实现更加理想的装饰性效果。传统吉祥图案恰恰是这样的一种存在,其是内在意义与外在美的结合,本身就具有很强的装饰性,能够以艺术化的方式表达内在的含义,能够使包装设计作品更加生动形象,更具艺术魅力^[7]。

3) 融合升华。传统吉祥图案的形式并不是盲目的结合,其中有着多方面的内在含义和人们的普遍追求^[8],并借助造型和装饰来实现艺术魅力的升级。将这样的艺术形式应用于包装设计中,从协调布局方向着手,强调装饰感、空间感和文化感,将传统吉祥图案的优势充分发挥出来,让包装设计作品更具艺术生命力。

3 传统吉祥图案在现代包装设计中的应用策略

传统吉祥图案凭借其美好的形式与寓意,在历史的长河中不断流传与完善,至今依然有着极大的应用价值,在很多行业领域都有其独特的身影存在。具体到艺术设计中,越来越多的设计师对此展开了尝试,也创造出了成功的设计作品,为传统吉祥图案的现代应用与发展创造了条件^[9]。下面主要以现代包装设计为例,从酒品包装、茶叶包装2个方面进行传统吉祥图案的应用研究。

3.1 酒品包装设计中的传统吉祥图案应用

传统吉祥图案融入酒品包装设计的方法有很多,一般情况下,其应用方法主要有直接应用、变形应用和传统与现代相结合等^[10]。相对而言,传统与现代相结合的形式应用较少,主要因为直接应用有时候能够帮助商家借用传统吉祥图案的内蕴和象征特点,更好地与自己的产品、构成的形式以及其中所隐藏的观念等相结合,变形应用也能够实现灵活的艺术加工,有时甚至可以拥有比直接应用更好的效果,真正贴合企业文化和产品内涵,从而凸显传统吉祥图案的

魅力与价值。事实上,传统与现代相结合拥有更大的价值意义,因为传统吉祥图案有着深厚的文化底蕴,只有科学地将其与现代手段相结合,才能设计出理想的包装作品,不能盲目拼接、随意组合、张冠李戴、千篇一律,这样不仅无法增加酒品的文化附加值,还会因为肤浅和无意义而最终失去市场竞争力,成为包装失败的典型^[11]。西凤特醇酒的2款包装设计就是对传统图案的典型应用,呈现出了不一样的艺术效果,其颜色主基调分别为红色和蓝色,以“西凤特醇酒”5个字为主体,辅以竹子背景,传统吉祥纹样凤凰、麒麟图案置于顶部和中部,底部采用了兰花衬托三颗金星的形式,这些都是对传统吉祥图案的灵活应用,有效传达了该品牌风清典雅、富贵吉祥的产品寓意。另外,河南仰韶酒业的仰韶酒包装设计,同样对传统吉祥图案有着代表性的应用,其以彩陶时期的纹样作为底纹,以龙纹图案作为主纹,将这一团纹样所代表的纯朴、浑厚、爽朗等特点与产品实现了良好的融合,轻松营造出一种亲切感和认可感,有效深化了产品的文化底蕴,让该酒拥有了更深层面的精神象征,传递出了一种亲切愉快的寓意。另外,以青铜器造型作为纹样的杜康酒包装,以杏花、牧童配合龙凤纹样的山西杏花村酒包装,都十分具有代表性。

3.2 茶类包装设计中的传统吉祥图案应用

从当前的产品包装市场上看,那些华美的包装并不见得能够获得理想的设计效果^[12]。传统吉祥图案在茶叶包装设计中的融入,给设计师以重要的启示和指引,能够以更加引人注意的包装吸引消费者,在很大程度上促进消费。以传统吉祥图案的色彩为例,其最具代表性的金色、红色和绿色等色彩都是茶叶包装设计的重要组成部分,红色的鲜艳、金色的富丽、绿色的安全感都给了茶叶包装以强大的色彩支持,设计师只有结合实际需要对其进行合理的应用,才能够获得理想的设计效果^[13]。例如,中华茶韵的包装设计中,无论是金黄色的“中华茶韵”字样还是绿色的底色,都有着一种传统文化的深厚韵味,再配合一边下棋一边品茶的古装老者形象,使古典韵味油然而生,这与中华特色的茶文化有着极好的契合度,使整体的设计效果十分理想。另外,在材料的应用上,传统吉祥图案对天然木材和竹材的应用较多,很多都是依附于这样的材料才得以流传。例如,江南特有的竹茶就将包装材料设定为天然竹节,既生态环保又新颖独特,有着不可替代的艺术设计效果。在图案的选择应用上,传统吉祥图案中长寿的仙鹤、富贵的牡丹、高贵的龙凤,这些都与茶叶包装有着极大的契合度,能够赋予茶叶丰富的文化内涵,并借助情意与祝福吸引消费者的注意,从而实现更好的设计效果。

4 结语

传统吉祥图案之所以能够传承下来,除了其自身

的外在形式之外,也与其内在蕴含有着不可忽视的联系,在这些因素的共同作用下,现代艺术设计领域已经呈现出了全新的面貌,越来越多的优秀设计作品与传统吉祥图案紧密相关。传统吉祥图案是消费者与产品之间有效的沟通桥梁,其不仅让包装的效果更加突出,还给消费者带来了一种文化与艺术的熏陶,实现了产品形式的丰富与价值的升级。在未来的包装设计应用中,应从更加宽广的角度去审视和挖掘其中的价值,选准可以利用和借鉴的有效因素,创造出更加切合时代的包装作品,让产品从外在到内涵都能够拥有极强的闪光点。

参考文献:

- [1] 王安霞,戴雪红.中国传统吉祥图案在现代包装设计中的应用[J].郑州轻工业学院学报:社会科学版,2007,8(6):66-68.
WANG An-xia, DAI Xue-hong. Application of Chinese Traditional Auspicious Patterns in Modern Packaging Design[J]. Journal of Zhengzhou University of Light Industry: Social Science Edition, 2007, 8(6): 66-68.
- [2] 马超.中国传统吉祥图案在包装设计中的运用[J].考试周刊,2014(98):20-21.
MA Chao. Application of Chinese Traditional Auspicious Patterns in Packaging Design[J]. Examination Weekly, 2014(98): 20-21.
- [3] 万桂香.解析中国传统吉祥图案在现代包装设计中的应用[J].包装工程,2008,29(4):166-168.
WAN Gui-xiang. Analysis of the Application of Chinese Traditional Auspicious Patterns in Modern Packaging Design[J]. Packaging Engineering, 2008, 29(4): 166-168.
- [4] 薛辉.论中国传统元素在现代包装设计中的回归[J].神州,2011(3):15.
XUE Hui. On the Return of Chinese Traditional Elements in Modern Packaging Design[J]. Shenzhen, 2011(3): 15.
- [5] 赵朴.中国传统吉祥图案在现代包装设计中的价值[J].大众文艺,2014(15):67-68.
ZHAO Pu. The Value of Chinese Traditional Auspicious Patterns in Modern Packaging Design[J]. Popular Culture, 2014(15): 67-68.
- [6] 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. The Application of Simple Traditional Patterns in Modern Packaging Design[J]. Science and Technology Vision, 2014(6): 179.
- [7] 王智睿,贺庆文.中国传统吉祥图案在现代艺术设计中的应用[J].包装工程,2016(6):164-167.
WANG Zhi-rui, HE Qing-wen. Application of Chinese Traditional Auspicious Patterns in Modern Art Design[J]. Packaging Engineering, 2016(6): 164-167.

(下转第371页)