

民间美术元素在现代包装设计中的应用

陈剑锋

(山西师范大学, 山西 临汾 041004)

摘要: **目的** 探索现代包装设计对民间美术元素的借鉴。**方法** 从民间美术的发展史开始, 结合其代表性形式, 深入探讨民间美术与艺术设计的关系, 发现两者不仅存在相似性和融合性, 还有着相互促进的紧密联系。民间美术艺术是现代艺术设计的基础和源泉, 为包装设计带来了更多的创作可能性, 从民间美术中的代表性元素、色彩、符号等角度展开论述, 挖掘两者融合、共促的方向路径。**结论** 在现代包装设计中, 运用民间美术元素, 不仅能够丰富包装设计的表现形式, 还能够反映地域独特的文化艺术, 使产品更富有文化气息与艺术气息。

关键词: 民间美术; 现代包装设计; 色彩; 图形符号

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2022)12-0313-03

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2022.12.038

The Application of Folk Art Elements in Modern Packaging Design

CHEN Jian-feng

(Shanxi Normal University, Shanxi Linfen 041004, China)

ABSTRACT: This paper aims to explore the reference of modern packaging design to folk art elements. In this paper, starting from the history of folk art, together with its typical form, folk art and art design was discussed. It is found that the relationship between these two fields not only exists similarities and integration, but also promotes each other closely, folk art is the foundation and source of modern art design, bringing more creative possibilities for packaging design, and then spread out the discussion to representative elements of folk art colors, symbols, paper-cuttings, etc. to explore the integration and promote the direction of the path of these two aspects. In modern packaging design, the application of folk art elements can not only enrich the form of packaging design, but also reflect the unique culture and art of the region, which makes the product full of cultural and artistic flavor.

KEY WORDS: folk art; modern packaging design; color; graphic symbol

民间美术不仅是颜色和图案的组合, 更多的是反映某个地域独特的经济、政治、文化。我国的民间美术是由人民群众在劳动实践中创造的艺术形式, 主要表达人民群众质朴的审美诉求, 诠释中华民族的传统文化, 承载中华儿女的共同精神记忆。民间美术通常指的是民族传统美术活动, 其经历了数千年的发展, 时至今日, 最终让民间美术艺术形式变得极其丰富^[1]。不管是诞生于石器时期的彩陶, 还是战国时期的石雕、魏晋时期的年画等, 均是民间美术艺术的重要表现形式。在发展历程中, 具有乡土气息的民间美术艺

术得到了传承和发展, 不仅美化了外部环境, 也使社会公众的生活变得更加多姿多彩, 更让人们对生活的美好向往得以实现。对民间美术艺术而言, 其表现形式多种多样, 并依赖于民俗活动不断发展, 如出于布置庆典现场的需要, 各类民俗庆典活动会应用不同的美术艺术形式^[2], 由此可见, 民间美术与社会现实有着紧密的联系。这方面的代表包括陕西的剪纸、河北的泥玩具等。从现代艺术设计的角度来看, 民间美术艺术的应用范围十分广泛, 是现代艺术设计的宝库, 能帮助广大设计人员从中提取和发现设计灵感, 为设

收稿日期: 2022-01-17

基金项目: 山西省教育科学“十三五”规划课题(GH—18021)

作者简介: 陈剑锋(1980—), 男, 硕士, 副教授, 主要研究方向为美术教育。

计实践提供支持。

1 民间美术和艺术设计的关系

民间美术元素与现代艺术设计有着非常密切的关联,可以说,在民间美术与艺术设计之间建立起密切的关系,是艺术发展的必然,也是民间文化传承的必然。

1.1 民间美术艺术是现代艺术设计的基础和源泉

对艺术设计活动而言,其并非凭空产生,而是源于日常生活场景中。民间美术艺术亦是如此,其同样源于生活实践中。不论是艺术设计还是民间美术艺术,均离不开劳动人民为之付出的辛勤耕耘。民间美术艺术是现代艺术设计活动取之不尽的素材库,其不仅是中华民族优秀传统文化的重要组成部分之一,堪称各类艺术的渊藪,也是艺术设计领域的灵感来源^[3]。对现代艺术设计活动而言,设计人员必须具备卓越的创新思维能力,并能够秉承敏锐的设计视角,将民间美术的优秀元素融入艺术设计中,认真钻研传统文化,从民间美术艺术中汲取设计养分,推动设计行业的整体发展。

1.2 民间美术艺术与现代艺术设计存在相似性

现代艺术设计与民间美术艺术表现出诸多共性。从民间美术艺术的表现形式来看,其所运用的色彩通常以浓烈、真挚的色调为主,突出视觉张力。现代设计艺术活动十分强调要给观者带来视觉感召力,借助字体、字型、字号、图形等不同设计元素的综合运用,让其能够对社会公众产生吸引力,并从中向观者传递出独特的艺术情感^[4],与民间美术艺术表现出相似的特质,亦是现代艺术设计活动希望达到的目标,也就是依托直观的展示方式实现对作品丰富内在情感要素的承载。

1.3 民间美术艺术同现代艺术设计的融合性

纵观民间美术艺术,在颜色使用上,民间美术艺术家习惯于使用传统色调,诸如红色、绿色以及金色等,这些颜色极为醒目,可以让人产生极其深刻的视觉印象^[5]。在现代艺术设计领域,诸多设计人员也借鉴了民间美术艺术的颜色应用技法,尽管看似简洁,但能够直击人心,从而使作品彰显出厚重的东方主义色调。

2 民间美术元素在现代包装设计中的应用策略

将民间美术元素应用于现代包装设计中,可以从多个方面入手。笔者认为,民间美术色彩的融入、图形符号的融入、意象汉字与剪纸等元素的融入是其中的关键。下面将对民间美术元素在一些产品包装设计中的应用展开论述。

2.1 民间美术色彩的融入

在色彩使用方面,民间美术艺术实现了对文化思想的融入,由此使观者在赏析民间美术艺术品时,能够从中感受到浓郁的民族文化气息,并为传统文化的底蕴所触动^[6]。民间美术艺术作品的色彩均表现出热情的特点,包含着人们的情感倾向与突出特征。这一点在现代美术设计作品中并不常见,因此,艺术设计人员多会借鉴民间美术作品的创作经验,让作品整体呈现出积极向上的设计格调。

在现代艺术设计领域,设计人员习惯从民间美术作品的色彩应用手法中汲取灵感,原因在于,民间美术作品承载了传统文化思想,从设计理念的层面进行分析能够发现,绝大多数优秀民间美术作品的主题均表现出纯真的艺术风格,基于民间美术艺术作品创作技法的引入,能够使设计出的现代艺术作品显示出浓郁的民族文化特质,进而让观者产生认同感^[7]。这在现代包装设计领域中有着代表性的体现,民间美术的色彩在其中就有着突出的应用价值和意义,设计人员对这种经典民间美术色彩元素的应用,能够在更大程度上实现对消费者的充分吸引。比如,民间美术的代表色红色,是象征喜庆与吉利的颜色,非常符合国人的审美与文化心理。在春节期间,很多产品,尤其是礼盒,都会更换为红色的包装,这样非常符合节日的气氛,也符合人们“大吉大利、红红火火”的心理期待。

2.2 民间图形符号的使用

在诸多传统民族文化元素中,最具代表性的文化元素毫无疑问是民间图形符号,这些符号具有高度的可识别性,并且代表着独特的民族文化内涵^[8],诸如陶器、青铜器上的各类纹样:饕餮、蛟龙、象纹等。在现代包装设计领域,对这些纹样的引入和应用,将大大提升产品的可识别度,并且还能够在消费者传递出十分积极的信号,激发起消费者的购物热情。比如,在传统民族文化中,龙是中华民族的象征,是中华民族图腾,因此,龙这种图形符号广受人们的青睐,被看作是尊贵、荣华的代表,所以很多产品的包装设计也会运用龙这一图形符号,来展现吉祥和富贵。所谓“龙凤呈祥”,与龙相对应的,还有凤,凤是一种尊贵的瑞鸟,龙和凤是最具有中国特色的图腾,因此,龙和凤都会常常出现在产品包装设计中。相较于龙纹与凤凰纹,云纹代表着美好的意境,亦在现代包装设计领域中得到了设计人员的普遍关注和使用。

民间美术元素在包装设计中的应用与创新多体现在食品类产品上,有着极强的适应性^[9]。端午节是我国十分重视的节日,在设计端午节主题产品包装时,设计师应考虑加入传统的文化因素,将民间美术元素融入其中,从而深化文化内涵。例如,在设计粽子的包装时,可以考虑使用绿色作为包装的主色调,以体现欣欣向荣之意,并借助竹子这一意象,来体现

节节高升、正直之意。这样的设计方式不仅将让粽子的外部包装变得十分亮眼,并且给消费者带来了良好的视觉体验。

2.3 意象汉字元素的加入

汉字的发展历史悠久,不同时代的文字形态各具特色。如钟鼎文、鸟篆文、宋体字等,均能够体现出特定时代的面貌以及独特的审美观^[10]。在殷商时代,甲骨文是较为成熟的文字,秦统一六国推出的小篆,其字体形态端庄、典雅。从魏晋南北朝时期开始,字体逐渐表现出多元化的特征,楷、行、草等书体得以问世。无论是哪一种字体,都蕴含了独特的中华文化,对现代艺术设计人员而言,应当充分意识到汉字的形态之美,在包装设计中进行大胆的实践与创新,以此来让作品的包装彰显出独特的艺术表现力^[11]。

2.4 民间剪纸元素的融入

对民间美术艺术作品而言,是具备极强象征意义的文化要素,能够依托简洁的艺术语言对特定的文化内涵进行传递与展现^[12]。民间剪纸艺术是传统民间美术文化诸多表现形式之一,在其诞生之后,以独特的艺术表现形式获得了社会公众的认同。鉴于此,设计人员要善于发现民间剪纸元素的独特表现魅力,并将之引入包装设计领域中。从世界范围来看,无论是国内还是国外的现代艺术设计大师,均善于从传统民间美术艺术作品中获取设计灵感,借助这种作品的简洁艺术风格展现出厚重的思想内涵,因此,很多产品的包装都会有剪纸元素的融入,如金六福酒的包装、月饼礼盒包装等^[13]。

3 结语

笔者对民间美术与艺术设计的关系进行了阐述,并对两者的融合策略展开了深入论述。从中不难发现,民间美术之所以有着顽强的生命力,不仅在于其历史悠久、形式独特,还在于其内蕴深厚,且与当前的艺术设计有着诸多共通之处,尤其在包装设计领域实现了从外在到内在的升华,实现了更好的艺术设计效果和市场反应。在未来的包装设计中,不必过度依赖西方文化及其设计方法,可以将视线聚焦于本土的民族民间文化,从中寻求艺术元素,丰富创作灵感和创作素材。目前,本文仅从4个方面分析了民间美术元素的融入,还会有更多元素能够被运用到包装设计中,设计师要做的是从产品本身入手,选择最贴切的民间美术元素,展现民族时尚典范,使民间文化艺术大放异彩。

参考文献:

[1] 曲婷. 传统吉祥纹样在现代包装设计中的应用[J]. 艺术教育, 2011(9): 139.

- QU Ting. Application of Traditional Auspicious Patterns in Modern Packaging Design[J]. Art Education, 2011(9): 139.
- [2] 魏郑清. 浅谈民间美术与现代艺术设计的融合[J]. 南北桥, 2019(8): 18.
- WEI Zheng-qing. On the Integration of Folk Art and Modern Art Design[J]. Nanbei Bridge, 2019(8): 18.
- [3] 王萌. 传统剪纸艺术在现代设计中的再生[J]. 上海工艺美术, 2019(2): 108-109.
- WANG Meng. The Regeneration of Traditional Paper-Cut Art in Modern Design[J]. Shanghai Arts & Crafts, 2019(2): 108-109.
- [4] 徐燕妮. 论中国传统纹样在现代包装设计中的应用[J]. 现代装饰(理论), 2012(5): 19.
- XU Yan-ni. On the Application of Chinese Traditional Patterns in Modern Packaging Design[J]. Modern Decoration (Theory), 2012(5): 19.
- [5] 耿聪. 传统纹样在现代包装设计中的应用研究[J]. 剑南文学(经典教苑), 2013(3): 230, 232.
- GENG Cong. Research on the Application of Traditional Patterns in Modern Packaging Design[J]. Jiannan Literature (Classical Teaching Garden), 2013(3): 230.
- [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. Application of Traditional Patterns in Modern Packaging Design[J]. Science & Technology Vision, 2014(6): 179.
- [7] 毛玮炜. 浅谈中国传统民间艺术在包装设计中的运用[J]. 陕西教育, 2007(11): 45.
- MAO Wei-wei. On the Application of Chinese Traditional Folk Art in Packaging Design[J]. Shaanxi Education, 2007(11): 45.
- [8] 古婷, 张智铭. 传统民间美术造型在现代视觉设计中的融合与再造[J]. 传播力研究, 2019, 3(15): 187-188.
- GU Ting, ZHANG Zhi-ming. Fusion and Reconstruction of Traditional Folk Art Modeling in Modern Visual Design[J]. Research on Transmission Competence, 2019, 3(15): 187-188.
- [9] 王魏霞, 王立颖. 传统纹样在现代包装设计中的应用[J]. 青年文学家, 2009(11): 37.
- WANG Wei-xia, WANG Li-ying. Application of Traditional Patterns in Modern Packaging Design[J]. Youth Literator, 2009(11): 37.
- [10] 刘丽琼. 中原民间美术在现代包装设计中的应用研究[J]. 包装工程, 2014, 35(20): 79-82.
- LIU Li-qiong. Application Study on Central Plains Folk Art in Modern Packaging Design[J]. Packaging Engineering, 2014, 35(20): 79-82.
- [11] 史辉. 民间美术造型在包装设计中的应用研究[J]. 短篇小说, 2018(20): 123-124.
- SHI Hui. Research on the Application of Folk Art Modeling in Packaging Design[J]. Short Story, 2018(20): 123-124.
- [12] 王成成, 钱澄澄, 高琳琳. 论中国传统艺术元素在现代包装设计中的应用价值[J]. 网络导报在线教育, 2012(6): 137.
- WANG Cheng-cheng, QIAN Cheng-cheng, GAO Lin-lin. On the Application Value of Chinese Traditional Art Elements in Modern Packaging Design[J]. Network Guide • Online Education, 2012(6): 137.
- [13] 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.