

【视觉传达设计】

现代包装设计中传统文化的影响因素研究

欧阳莉¹, 凌杰²

(1.广州美术学院, 广州 510260; 2.仲恺农业工程学院, 广州 510260)

摘要: **目的** 以经典的包装设计为例, 从中国传统元素和中国传统理念两个方面, 分析传统文化对现代包装设计的影响。帮助设计者确立自主的设计立场和文化身份, 创作出具有文化底蕴的中国设计。**方法** 从传统元素的重塑挪用到传统理念潜移默化的渗透两个层次, 分析传统文化与现代包装设计的关系。**结论** 通过分析现代包装设计中的传统元素和传统理念, 得出传统文化使现代包装设计散发出独特的生命力。

关键词: 传统元素; 传统图案; 传统艺术表现形式; 传统理念; 中国设计

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2017)24-0048-04

Influence Elements of Chinese Traditional Culture in Modern Packing Design

OUYANG-li¹, LING Jie²

(1.Guangzhou Academy of Fine Arts, Guangzhou 510260, China;

2.Zhongkai University of Agriculture and Engineering, Guangzhou 510260, China)

ABSTRACT: Using classical packaging designs as examples, it analyzes the influence of traditional culture on modern packaging design level from Chinese traditional elements and Chinese traditional philosophy, in order to help designer establish the independent design position and cultural identity. From the reshaping of traditional elements to diverted to the penetration of traditional philosophy, it analyzes the adaptation of the traditional culture and modern packaging design development relations. Through analysis of the traditional elements and traditional concept in modern packaging design, it is concluded that the traditional culture is the guarantee of modern packaging design.

KEY WORDS: traditional elements; traditional pattern; traditional forms; traditional concept; China design

如今, 人们的消费观念逐渐多样化, 产品自身的属性对消费者的吸引力逐渐减弱, 想要在琳琅满目的产品中脱颖而出, 包装设计起到至关重要的作用。包装设计通常是通过文字、图片、色彩等视觉语言向受众传达信息, 其传播的是特定的消费文化和潜移默化的认知文化^[1]。设计者应不断发掘中国的传统元素, 与现代包装设计碰撞出更璀璨的火花。从初期传统元素的重塑挪用, 到成熟时期传统理念在现代设计中的渗透, 这经历了一个漫长的层次累进的过程。

1 中国传统元素对现代包装设计的直接影响

中国传统元素在现代包装设计中的运用是传统文化复兴的结果, 这是通过对传统图案、传统色彩、

传统艺术表现形式、传统材料等基础元素进行利用和分析, 使现代设计包装的再造形象古今相宜。中国传统元素与现代包装设计是双向影响的关系, 一方面传统元素的设计和利用借助现代设计的载体获得新生, 另一方面具有浓厚的中国传统文化特点的包装作品直接影响人们对古典审美的认同, 提升消费者的审美层次。在力求包装设计日益趋同的今天, 设计者应该通过包装设计所承载的格调及内涵, 充分展现中国传统文化的精粹, 特别是有异于其他国家民族特色的中国文化。

1.1 中国传统图案对现代包装设计的影响

中国艺术文化源远流长, 期间产生了很多具有寓意的图案和纹样^[2], 这些图案和纹样的装饰性强, 是

收稿日期: 2017-05-12

作者简介: 欧阳莉(1979—), 女, 湖南人, 硕士, 广州美术学院副教授, 主要从事视觉传达设计方面的研究。

通讯作者: 凌杰(1979—), 男, 广东人, 硕士, 仲恺农业工程学院讲师, 主要从事艺术和传统文化方面的研究。

当时社会的政治、道德以及生活理想的美好愿景，代表了丰富的文化内涵。人们熟知的青铜纹样，如饕餮纹、云龙纹、云雷纹等，其原有的纹样结构繁复，不符合现代的审美需求，这就要求设计师必须对其进行提炼、加工、简化和重组，这样纹样才能在保留传统神韵的基础上被留在现代包装上。例如茅台酒的系列包装，见图 1。其包装设计受到中国传统图案的极大影响，其包装均使用高档的材料和精美的印刷，包括利用烫印技术等^[3]。茅台集团还为参加 2012 年伦敦奥运会的中国体育代表团专属设计了金、银、铜三色陶瓷酒瓶，瓶身整体采用描金工艺，图案是云纹，以浮雕勾线的手法，让整个瓶子熠熠发光。同时，配合瓶盖顶部的珠宝，展现了国酒大气磅礴的风貌。外盒的包装装饰以传统的斜挂绶带为主要元素，别具中国传统元素之美。茅台酒以“国酒”理念为品牌核心，从皇家御品的角度升华了产品形象。

图 1 贵州茅台酒包装

Fig.1 Moutai wine packaging in Guizhou

1.2 中国传统色彩对现代包装设计的影响

在古代，不同时期的人们对色彩的理解和认识并不相同。在原始社会，将红色视为血与火的象征，血是生命，火能祭祀，它们都与原始的宗教信仰有密切的关系。随着色彩的多元发展，人们对色彩的认识从逐渐单色到多色，正如《周礼·考工记》中所说的“杂五色”即指“青、赤、黄、白、黑”^[4]。这 5 种颜色从自然界的原料中提取，具有浓郁的民族特色和强烈的视觉效果。统治者一直用五色来规范服装的等级制度，以正色为上等色，灰色被视为低级色，现代包装设计延续了传统色彩的理念，强调高色度、强对比的传统配色方法^[5]。

中国传统的色彩比现代流行的色调更加鲜明，设计师无形中受到古代色彩程式的影响，将古代的用色理念融入到现代包装设计中，这无疑为日益趋同的色彩和色域增添了一抹光亮。故宫的文创产品在不知不觉间让故宫的“沧桑”、“严肃”变得“亲民”、“鲜活”，因此，中国古代特有的“中国红”和“中国黄”都成了故宫的原创设计中必不可少的色彩。例如故宫贺岁礼盒

的包装设计，见图 2。其包装既采用了“中国红”和“中国黄”的色彩，同时配合手工刷版和丝网印刷的工艺，使整个包装具有复古的文化气息。

图 2 故宫贺岁礼盒

Fig.2 The forbidden city new year gift box

除了皇室设计经常采用红、黄两色外，平民设计也广泛受到传统色彩的影响。在中国文化中，人们常用谐音去表达吉祥如意，例如“年有余”年糕礼盒的包装设计，见图 3。设计师借用“鱼”和“余”同音这个传统的文化知识，以鱼作为包装设计主题的图像，盒身采用中国红和中国金，将一条手绘的银鱼呈现在盒上。这件作品获得了德国 iF2014 年包装设计大奖，由此可见中国传统元素对现代设计的影响之深。

图 3 年糕礼盒包装设计

Fig.3 Packaging design of rice cake gift box

1.3 中国传统艺术表现形式对现代包装设计的影响

中国传统艺术博大精深，年画、剪纸、水墨、刺绣等传统艺术展现了中国特有的本土文化。这些传统的艺术表现形式不仅承载了丰富的文化内涵，也代表了当地的民族民俗特色。设计师对中国传统艺术的了解、传承及利用，构成了现代包装设计的客观内容，它为包装设计带来鲜活的文化材料，并通过独特的艺术表现形式揭示了中国特有的美学特征。

地域艺术代表了当地的民族特色，这些艺术形式影响了现代包装设计。例如苏州桃花坞木刻年画，它的构图对称，色彩绚丽，常以紫红色为主调表现欢乐

的气氛,同时呈现了当地的民俗生活、戏文故事、花鸟蔬果等^[6]。桃花坞年画在现代包装设计中的典型应用是稻香村的包装盒设计,19世纪末苏州稻香村的伙计来北京开厂,深受北京人的喜爱。例如以稻香福礼为例,其整体包装借鉴了年画中的福娃娃元素,喜庆的福娃娃寄托了人们对美好生活的向往,增强了消费者的购买欲望,促进了产品的销售。苏州刺绣驰名中外,它对江浙地区的著名中餐品牌“苏浙汇”的包装设计也产生了重要影响,例如苏浙汇的八角食盒,见图4。其整体的八角造型别出心裁,包装上的烫金字体高贵婉约。盒面上的图案出自苏绣图案,苏绣具有图案秀丽、色彩典雅、针法丰富、绣工精细等特色,这些特点被设计师巧妙地运用到包装盒的设计上,使包装盒具有精细、雅洁的特点。

图4 苏浙汇八角食盒
Fig.4 Jardin de jade hamper

1.4 中国传统材料对现代包装设计的影响

在现代包装设计中,对于包装材料的选择五花八门,以纸质、金属、亚克力玻璃等为主,应用这些材料虽然方便快捷,但容易造成资源的消耗和浪费。我国古代的包装材料以自然环保的棉、麻、竹为主,与当今社会倡导的天然绿色材料非常切合^[7]。天然材料的包装设计具有复古的视觉体验,会给消费者带来耳目一新的感受。

传统材料的理念影响着现代包装设计的材料走向,使中国的现代包装设计在趋同的后现代浪潮中始终保持中国特色。例如广东的葫芦茶包装,见图5。

图5 葫芦茶包装
Fig.5 Calabash tea packaging

其包装设计受到了传统的天然绿色材料的影响,它是用细草绳将褐色的茶末捆扎起来,形成连续的小圆球,颇似北方的葫芦^[8]。这种包装方法保留了茶叶原生的储存方式和味道,不仅符合人们的生活理念,还使人们产生情感上的共鸣,令人倍感亲切。

2 中国传统理念在现代包装设计中的间接渗透

传统元素在包装上的应用是再设计、再创造的过程,大家可以直观的看到传统图案、传统色彩、传统艺术的表现形式和传统材料对现代包装设计的影响,而传统理念对现代包装设计的影响是潜移默化的。

道家作为本土先民独创的传统文化流派,推崇清净之道和自然之道。如果这种文化能融入当代的包装设计中,这将更有利于人们在接受现代设计的过程中,同时受到传统文化的熏陶^[9]。香港设计师陈幼坚为竹叶青茶叶有限公司设计了独具中国文化理念的茶叶包装,修长的竹叶形态构成一个“竹”字,竹子以其中空、有节、挺拔的特性历来为中国人所称道。以绿色作为品牌主色,代表了竹叶青茶业的企业文化。其中“论道竹叶青”属于高端茶,设计师利用本禅味的原木盒,配以《道德经》摘章与水晶玻璃棒加以缀饰,设计简约又不失大气。广告“大师之道,历练之道”道出了茶叶本身对生命价值的感悟和对完美品质的追求,把传统的“道”推向了更高的层次,同时将约定俗成的传统理念通过现代包装设计表达出来,是现代包装设计与文化内涵的完美结合。“论道竹叶青”设计见图6。

图6 “论道竹叶青”设计
Fig.6 "On Zhuyeqing" design

佛教为世人描绘了一个轮回的美好净土,在佛说戒德香经中,佛陀就以香来比喻持戒之香,不受顺、逆风的影响,能普薰十方。在六祖坛经中,也以香来比喻圣者的五分法身香,即戒、定、慧、解脱、解脱知见,由此可见,香与佛之间有着密切的联系。三香三作为顶级的佛具,设计师以黑、白、灰三色代表沉香的品级,颜色越深则品质越好。修行时,点上一炷沉香,在香气中,人们可以与神和自然沟通交流。无论是本土的道教还是外来的佛教,作为中国传统文化中不可缺的部分,它们都以潜移默化的无形状态贯穿在整个文化氛围中,一旦设计师意识到传统文化的重要性,传统理念便会在现代包装设计中发挥引人入胜的作用。

图7 三香三“sense”系列包装设计

Fig7 Three incense three "sense" series packaging design

3 结语

无论是直接嫁接的传统元素,还是潜移默化的传统理念,它们都是中华民族文化博大精深的体现。面对日益变化的社会,既要运用好传统元素,利用现代包装设计将传统元素进行重新组合和整理,又要吸收传统文化理念,将本土的文化精髓慢慢渗透到设计中,兼收并蓄,融会贯通,从而得到消费者的认同。因此,设计师必须具有良好的素养以及实践经验,建立自主的设计立场和文化身份,融古通今,创作出带有文化底蕴的中国设计^[10]。

参考文献:

- [1] 王安霞. 产品包装设计[M]. 南京: 东南大学出版社, 2009.
WANG An-xia. Product Packaging Design[M]. Nanjing: Southeast University Press, 2009.
- [2] 郝翠云. 浅论中国传统图案的现代设计[J]. 美术大观, 2009(11): 216.
HAO Cui-yun. Shallow Theory of Modern Design of Chinese Traditional Pattern[J]. Art Panorama, 2009(11): 216.
- [3] 陈秋漪, 袁平, 黄俊淞. 本土化酒包装设计中图案元素的应用[J]. 包装工程, 2011, 32(4): 95—97.
CHEN Qiu-yi, YUAN Ping, HUANG Jun-song. Analysis of the Application of Pattern Elements in Localized Wine Packaging Design[J]. Packaging Engineering, 2011, 32(4): 95—97.
- [4] 闻人军. 考工记译注[M]. 上海: 上海古籍出版社, 2008.
WEN Ren-jun. Kao Gong Ji Yi Zhu[M]. Shanghai: Shanghai Ancient Books Publishing House, 2008.
- [5] 宋文雯. “中国红”的魅力[J]. 美术观察, 2006(2): 15—16.
SONG Wen-wen. The Charming of "China Red" [J]. Art Observation, 2006(2): 15—16.
- [6] 陈燕. 苏州桃花坞木刻年画在文化创意设计中的构想和研究[J]. 美与时代, 2015(9): 118—119.
CHEN Yan. Ideas and Research of Taohuawu Woodcut New Year Pictures in Suzhou in Cultural Creative Design[J]. Beauty and Times, 2015(9): 118—119.
- [7] 李晓宁. 浅析传统包装材料在包装设计中的应用[J]. 大众文艺, 2011(22): 59.
LI Xiao-ning. Analysis of the Application of Traditional Packaging Materials in Packaging Design[J]. Popular Culture and Arts, 2011(22): 59.
- [8] 肖静. 传统竹壳茶制作工艺及特征研究[J]. 装饰, 2015(8): 110—112.
XIAO Jing. Traditional Bamboo Shell Tea Production Process and Characteristics Research[J]. Zhuangshi, 2015(8): 110—112.
- [9] 李霞. 道家生命观论纲[J]. 学术界, 2004(5): 38.
LI Xia. The Taoist View on the Outline[J]. Academic World, 2004(5): 38.
- [10] 何彤. 中国传统人文精神在包装设计中的运用研究[J]. 包装工程, 2016(12): 12—15.
HE Tong. Application of Chinese Traditional Humanistic Spirits in the Packaging Design[J]. Packaging Engineering, 2016(12): 12—15.