

土家织锦图案的视觉效应在现代包装中的应用

郑真

(重庆科技学院, 重庆 401331)

摘要: **目的** 研究土家织锦图案在现代包装设计中的创新应用, 让民族传统艺术在现代包装设计中得到传承和升华。**方法** 充分运用视觉心理学原理解读土家织锦的图案基元、图式结构和色彩感知, 深度挖掘土家织锦图案的视觉效应, 提出土家织锦图案在现代包装设计中的创新运用方法, 并结合案例分析如何将织锦图案的视觉效应融入包装设计中, 使包装富有高品位的民族感和强烈的时代感。**结论** 传统织锦图案在包装设计中的创新应用不仅有利于推动现代包装设计产业的可持续性发展, 对保护和传承土家织锦艺术这项非物质文化遗产方面也有积极意义。

关键词: 土家织锦图案; 视觉效应; 现代包装

中图分类号: TB482 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2018)10-0064-05

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2018.10.012

Application of Visual Effect of Tujia Brocade Pattern in Modern Packaging

ZHENG Zhen

(Chongqing University of Science and Technology, Chongqing 401331, China)

ABSTRACT: It aims to study the innovative application of Tujia brocade patterns in modern packaging design, so that the traditional national art in modern packaging design has been inherited and sublimated. It makes full use of visual psychology principle to analyze the interpretation of the Tujia brocade motifs, schema structure and color perception, the visual effect of the depth of excavation of Tujia brocade pattern, and puts forward the innovation methods of Tujia brocade patterns in modern packaging design, and combined with the case analysis of how the visual effect of brocade pattern into the packaging design, the high grade packaging rich national feeling and a strong sense of the times. The application of traditional brocade pattern innovation in packaging design is not only conducive to promoting the sustainable development of modern packaging design industry, also have a positive significance for the protection and inheritance of Tujia brocade art of the intangible cultural.

KEY WORDS: Tujia brocade pattern; visual effect; modern packaging

中华民族传统艺术一直保持着浓厚的地域特色和鲜明的民族个性, 为现代设计提供了珍贵的创意的符号元素。在这博大精深的艺海之中, 土家族织锦是其中一颗极为璀璨的明珠。土家族织锦是第一批列入国家级非物质文化遗产的传统民间艺术, 织锦图案约有 409 种, 工艺精美、种类丰富。土家织锦图案遵循均衡、次序的构成规律, 运用分割、错位等形式要素, 带来完美和谐的视觉心理效应, 具有独特的民族风情

和审美趣味。织锦图案中融入了土家人的文化习俗、审美情趣、宗教信仰等理念, 被称为“高度浓缩的土家族文化”^[1]。

优秀的设计必然扎根于民族艺术和传统文化中, 土家族织锦图案蕴含着丰富的艺术语言与视觉符号, 为包装设计带来取之不尽的创意灵感, 有利于打破现代包装中同质化严重以及缺乏地域特色的尴尬现状。如果将织锦图案的美学精髓融入现代包装中, 既可以

收稿日期: 2017-10-04

基金项目: 2015 年重庆市社会科学规划培育项目 (2015py16); 2016 年重庆科技学院重点培育基金项目 (CK2016Z27); 2017 年重庆市高等教育教学教改项目 (173155)

作者简介: 郑真 (1982—), 女, 重庆人, 硕士, 重庆科技学院讲师, 主要从事视觉传达设计与理论方面的研究。

提升包装的艺术品质，构建出鲜明的民族气质与个性，又能使商品博取消费者的眼球，提高商品的市场竞争力^[2]。它所蕴含的文化内涵能引起人们情感共鸣，满足人们精神上的需求，对推动包装设计产业可持续性发展有着积极意义。同时，现代设计借助织锦图案，能吸引更多人了解和体验土家织锦艺术，有利于推动土家非物质文化的传承与发展。

1 土家织锦图案的视觉效应

1.1 “理性刚直”的图案基元

图案基元是构成图案的基本元素，具有代表性的图案单元能决定图案的整体风格和视觉效果。土家织锦在工艺上以棉线为经线，以多股纱或绒线的交织为纬线，通过纬线的穿插形成图案。为了配合平纹结构，编织只能朝水平、垂直、倾斜方向发展，3种走向最适合表现直线、斜线及其构成的几何图形。土家织锦以直线和斜线构成的抽象形态来表现自然界中“柔曲”的形态，直线反映了运动最简单的状态，在视觉上产生庄重挺拔、刚毅理性的效果，而垂线给人一种情感体验和肃穆感^[3]。土家织锦的每个图案基元都被限定在菱形结构内，见图 1。菱形是倾斜的平行四边形，在视觉上能给人一种对称、平稳、交错的感觉，因此，直线虽没有曲线的柔美，但其形成的几何基元经过变化处理，能产生稳定大气、柔中带刚、静中有动的视觉冲击力。例如“万字花”、“大刺花”、“田字花”、“四十八勾”、“梳齿花”等都是齿边菱形的表现。“狮子滚绣球”把狮子的头部、身体、四肢和绣球用直线与斜线归纳成几何形^[4]；“杜鹃花”中用连续性的斜向几何形来概括阳雀的形态，用一个菱形表现眼睛，三角形构成小尖嘴，翅膀与尾部由重复的斜排直线组成，阳雀的优雅与灵动被表现得淋漓尽致，见图 2。得益于土家人的智慧与勤劳，织锦制作工艺成就了织锦图案基元别具一格的视觉特征。

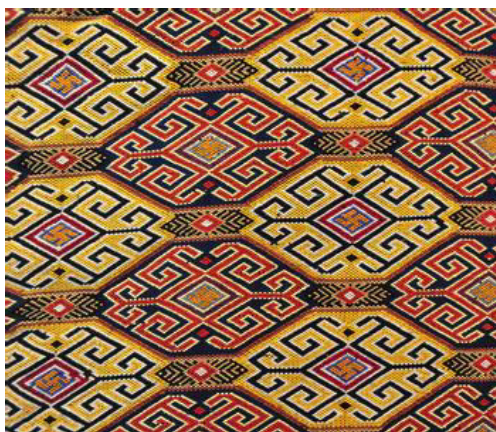

图 1 土家族“勾纹”图案
Fig.1 Tujia "Hook" pattern

图 2 土家族“阳雀花”图案
Fig.2 Tujia "Yangque flower" pattern

1.2 “分割有序”的图式编排

在构成上，土家织锦按整体形象的需要，通过水平、垂直、倾斜的直线交织成基本脉络，把画面分割成有序的骨骼，将图案基元排列到分割的单元空间内，每个图案基元遵循骨格进行排列，骨骼决定每个组成基元的距离和空间。按照骨骼编排，整体图式呈带状展开，反复排列成连续图案，向四周放射状展开。有序的分割结构给人以饱满且完整的感受，使人产生愉悦的情感体验。例如土家族“岩墙花”图案，见图 3。该图案既有吉祥如意的寓意，又传达出一种类似军人走方队时的气势，呈现出整齐有序、和谐统一的视觉效果。又例如土家族“凤凰牡丹”图案，见图 4，以凤凰和牡丹相互交织作为独立的图案基元，把组合好的基元填入 Z 型骨骼分割的空间中，通过上下相对、连续有序的排列，组合成复方连续图案。这种整齐有序、结构严谨的表现方式融合了土家人特有的民族审美意识，呈现出层次分明、变化丰富的独特效果。

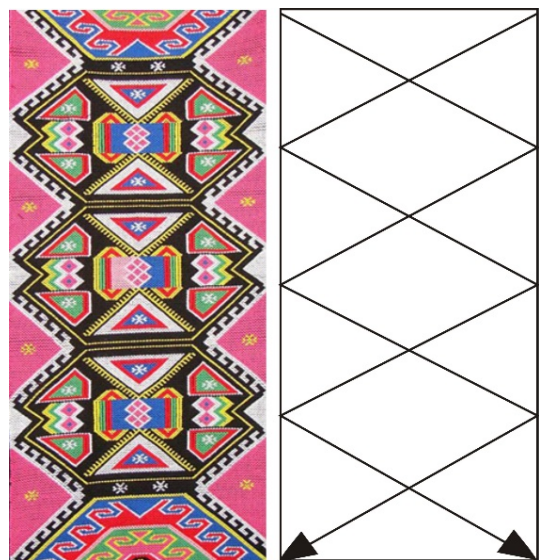

图 3 “岩墙花”图案
Fig.3 "Rockdrill flower" patten

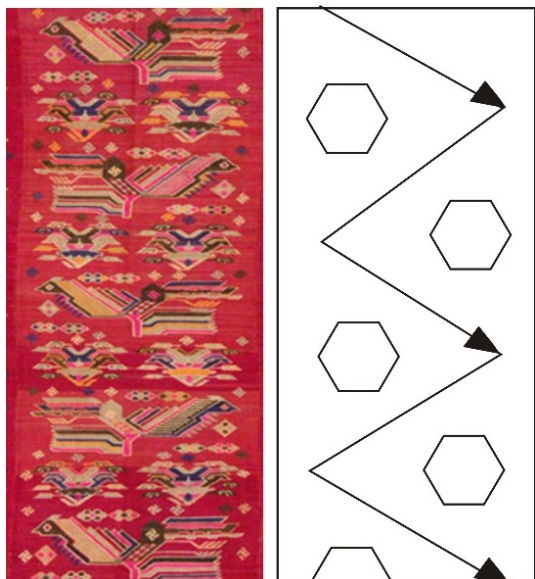

图4 “凤凰牡丹”图案
Fig.4 "Phoenix peony" pattern

1.3 “浓烈斑斓”的色彩感知

色彩的明度、纯度及对比关系影响着人们的心理感知,对视觉效果的影响也最直接和深刻。土家人非常喜欢用斑斓的色彩来表现对自然和生活的热爱^[5],他们多聚居在植被丰富的武陵山区,喜欢采用天然植物染出五彩缤纷的线。土家人善于借鉴艳丽的山花、锦鸡的羽毛、傍晚雨后的彩虹等大自然中的色彩,不受固有色的限制,大胆用色,追求一种理想化的装饰效果。

1.3.1 强烈的色彩对比

土家织锦通常运用高纯度、强对比的配色法,将饱和度很高的色块放在一起,用互补色系进行搭配,在视觉上给人以大胆、强烈的冲击力。他们常用深蓝色、黑色的深色纱线作为底色,搭配艳丽或对比强烈的色块,在冷暖与明暗的对比中增强图案的层次感^[6]。黑色等较深的色彩给人一种沉稳的视觉感受,不仅能压制与其并置的鲜艳色彩的跳跃感,还能起到稳固视觉的作用。整体色调和谐统一,视觉效果丰富,体现一种真挚质朴、粗犷热情的艺术美。例如“四十勾”图案的色彩搭配,见图5。其以大红色为底色,以绿色勾纹配之,以黑色、玫红色、蓝色、黄色为辅进行搭

配,整个图案色彩对比强烈、层次鲜明。红色能给人带来温暖的感受,绿色则寓意自然,红配绿是土家最常用的配色,象征与生命本体息息相关的主题。

1.3.2 平衡和谐的视觉调合

印象派画家认为,调和的颜色会影响色彩的效果,小面积的高纯度色彩并置在观者眼里自然会被调和。土家织锦工艺需要将不同色彩的棉线进行经纬交错编织,图案只能以小色块的形式呈现出来,鲜艳的色点在深色的底色上相互交织,交错并置的鲜艳色彩在观者眼中被自动调和,达到了视觉的平衡统一。织锦色点的排列形式与西方现代色彩的构成理论有异曲同工之妙。

图5 “四十勾”图案的色彩搭配
Fig. 5 Color collocation of "Forty-eight hook" pattern

2 土家织锦图案在现代包装中的创新

土家织锦图案与现代包装设计之间的创新融合,并不是照搬和拼贴,而应当充分挖掘图案的视觉效应,对图案进行再创造,将传统图案的形式美感和文化内涵融入到现代包装中,取其“形”,延其“意”,传其“神”^[7]。

2.1 形的提炼与重构

首先是基元变形。提取织锦图案中具有代表性的单元进行剖析,在保持织锦图案视觉特征的基础上,通过拟形手法进行重新描述,运用抽象异化、扭曲变形、立体化、趣味化等艺术手段对图案进行加工,转化成生动有趣、有识别度、符合现代审美的新造型,见图6。

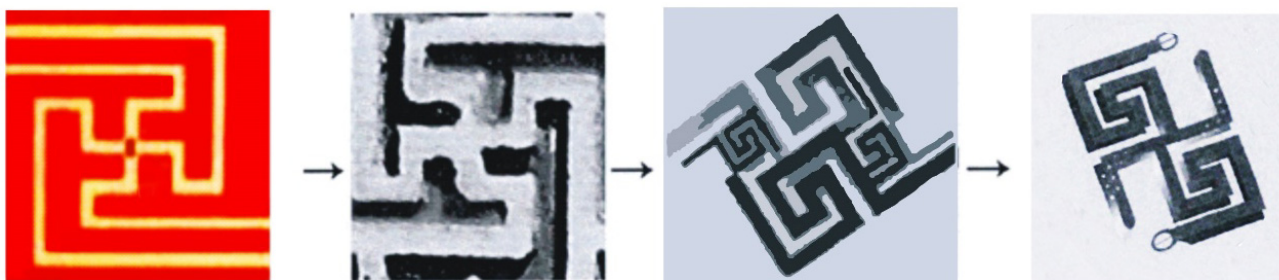

图6 织锦图案的变异重构
Fig.6 Variation reconstruction of brocade pattern

其次是聚合重构。切割打散原始纹样，再运用错位、旋转、聚合等手法进行重组，利用点、线、面的构成形式进行设计，构成形异而神似的新图案，强调纹样配置的互相呼应，即中心纹样与边框边花、角隅纹样的组合关系^[8]。

以 Minorities Kitchen 品牌包装设计为例，见图 7。提取土家织锦纹样中最具代表性的菱形纹样作为主要设计元素，通过大胆而夸张的简化变形和打散错位的处理后得到 4 种简洁鲜明、识别性强的图案，把提炼后的图案重新配置在土家织锦经典的 Z 型分割式骨骼和重复式骨骼中进行排列组合，强调视觉上的疏密对比，由此重新组成一套精致高雅的现代包装图案，这套包装设计获得了 2016 年的台湾金点奖和 2017 年的 MUSE Creative Awards 白金奖。

图 7 Minorities Kitchen 品牌包装设计
Fig.7 Minorities Kitchen brand packaging design

2.2 色的归纳与创新

色彩作为地域文化的一部分，能代表当地人民的文化价值和审美情趣，传递情感信息。包装想要吸引消费者，彰显地域特色，色彩符号的运用尤为重要。土家族织锦在色彩搭配上有独特之处，设计师通过对织锦色彩进行提炼与归纳，使包装图案色彩的应用更富有创意和时代感。首先将织锦色彩和产品本身的象征色彩相结合，构建整体色调，兼顾文化性与商业性。其次强调色相的组合，注重明度、纯度的对比关系，采用同类色、相似色、对比色、冷暖色对比等配色方式，最后通过色彩相互交叉、渗透、呼应，调和色彩在画面上的面积大小与强弱对比关系，达到配色的平衡与统一。例如 Minorities Kitchen 品牌包装设计见图 7，该包装设计以土家织锦的蓝靛色底作为主调，采用从土家织锦的天然染料中提炼出的红花色、橘色、

青色、白色这 4 种鲜艳的颜色，巧妙地将高纯度、强对比的颜色配置在深蓝色的背景中，兼顾冷暖色调和明度的对比，又通过点和线的穿插渗透，分隔衬托色块，达到了视觉上和谐的效果。整体配色大气沉稳又变幻无穷，生动、准确地诠释了织锦图案的色彩特征，符合现代人的审美要求。

2.3 意的延展与升华

土家织锦汇入了土家人的岁时节令、神话传说、宗教文化等，承载着丰厚的民俗内涵与文化意蕴。例如“阳雀花”就包含了一个动人的传说：土家姑娘西兰为了描绘白果花这一图案，被父亲打死后化成了一只“阳雀”^[9]。而“双凤朝阳”、“鹭鸶采莲”、“二龙戏宝”则寄托了人们对美好情感的向往。每个织锦图案后面都有一整套与之对应的故事和主题，传递着大量信息，为现代包装设计提供了鲜活的创意素材。

虽然随着时代的变迁，土家织锦的存在条件受到极大的威胁，但蕴含在织锦图案中的那些深刻、美好的寓意，却永远散发着艺术魅力。依循土家织锦图案相对应的题材或故事来开发包装的主题，通过现代设计手法的演绎，将织锦符号丰富的人文内涵融入包装设计中，并延展出更深层次的精神理念，引发受众的情感共鸣，提高包装的文化附加值和艺术价值，有利于传承和发扬土家族的传统民族文化精髓。

以恩施玉露茶包装设计为例，见图 8。该包装以织锦图案中的凤元素为题材进行设计，凤是土家人心目中的瑞鸟，凤凰图案象征无所不在的灵性力量，突出“吉祥安顺”的民族文化内涵。设计师按照环状结构进行巧妙编排，借“丹凤起飞”之势，使环形图案与下方带状图案浑然一体，有方圆的视觉对比，使整个包装图案犹如吉祥大气的盘结绶带，寓意风调雨顺、天下太平。这种设计手法既传递了织锦图案的原始意蕴，又更加贴近现代审美意境，为受众提供了一种神秘的民族风情体验，使土家织锦文化的精神内涵在现代包装设计中得到延展与升华。

图 8 恩施玉露茶包装设计
Fig.8 Enshi dewdrops tea packaging design

2.4 彰显时代精神

随着数字媒体时代的到来,包装图案的创作手段、表现形式、应用范围发生了翻天覆地的变化。土家织锦图案应结合最新的UI设计、H5语言、VR虚拟技术等数字技术手段,从传统的土特产、服装包装延伸到网游包装、交互式界面、CG动画、WAP设计等更广的领域。织锦图案在包装中的运用应符合现代消费者的审美需求,设计语言应更简洁化、扁平化、符号化,这样才能在最短的时间内获得最佳视觉效果,例如 Minorities Kitchen 包装中对图案的扁平化处理,见图9。

图9 Minorities Kitchen 包装中对图案的扁平化处理
Fig.9 Flattening treatment of patterns in Minorities Kitchen packaging

随着社会生产力的发展,新材料、新工艺不断涌现,土家织锦图案的运用应充分考虑新材料、新工艺在图案表现过程中的创造力,使织锦图案的演绎更符合受众的审美需求^[10]。运用现代工艺和新型材料能让织锦图案的形象更具现代感,新材质和传统符号的摩擦会产生新奇的视觉效果。例如织锦图案和感温材料相结合时,其色彩会随着温度的改变而改变,使普通的包装变成一个有趣的纪念品;与水晶、玻璃等材质结合时,能凸显出图案的时尚感;和金属材质相结合时,图案既具有了现代感又不乏织锦的个性呈现。

3 结语

土家织锦图案是一种形式优美、内涵丰富的视觉符号,反映了土家人朴实厚重的民族气质和人文精神,蕴含了独特的地域文化和审美价值。土家织锦图案与现代包装的结合,是传统民间艺术与现代商业设计之间的有机融合,是传统文化精华在现代设计中的演绎与延伸。深度挖掘土家织锦图案的视觉效应并有效运用于现代包装中,对打破现代包装的同质化局面,彰显包装的民族特质,推进包装产业的可持续发展有着重要的实践意义。

参考文献:

- [1] 张力. 中国少数民族元素在视觉设计中的思考[J]. 西南大学学报, 2011(s1):225—226.
ZHANG Li. Thinking of China's Ethnic Elements in the Visual Design[J]. Journal of Southwest University (Social Science Edition), 2011(s1): 225—226.
- [2] 王琼. 包装设计民族化过程中的问题与对策研究[J]. 包装工程, 2014(20): 95—97.
WANG Qiong. The Problems and Countermeasures in Packaging Design Nationalization[J]. Packaging Engineering, 2014(20): 95—97.
- [3] 鲁道夫·阿恩海姆. 艺术与视知觉[M]. 滕守尧, 译. 成都: 四川人民出版社, 1998.
RUDOLF A. Art and Visual[M]. TENG Shou-yao, Translate. Chengdu: Sichuan People's Press, 1998.
- [4] 鲁一妹, 鲁倩. 从图案与色彩看土家织锦的审美抽象[J]. 装饰, 2009(8): 116—117.
LU Yi-mei, LU Qian. The Aesthetic Abstraction of Tujia Brocade from the Patterns and Colors[J]. Decoration, 2009(2008): 116—117.
- [5] 周丽娅, 古怡. 土家族织锦艺术意蕴探微[J]. 装饰, 2004(4): 88—89.
ZHOU Li-ya, GU Yi. The Connotation of Tujia Brocade Art[J]. Decoration, 2004(4): 88—89.
- [6] 扶聘, 孙明海. 土家族图案带给现代设计的启示[J]. 包装工程, 2010, 31(1): 51—53.
FU Dan, SUN Ming-hai. The Inspiration of The Modern Design of Tujia Family Patterns[J]. Packaging Engineering, 2010(1): 51—53.
- [7] 韩玉婷, 韩帆. 湘西土家族织锦图案在现代设计中的运用研究[J]. 贵州民族研究, 2015(8): 99—102.
HAN Yu-ting, HAN Fan. Study on the Application of Xiangxi Brocade Pattern in Modern Design[J]. Guizhou Ethnic Studies, 2015(8): 99—102.
- [8] 王巍, 李昱娇. 基于土家织锦符号化图形的文创产品设计方法研究[J]. 文艺评论, 2015(9): 138—141.
WANG Wei, LI Yu-jiao. Research on the Design Method of Literary and Creative Products Based on the Symbolization of Tujia Brocade[J]. Chinese Literature Review, 2015(9): 138—141.
- [9] 王雪筠. 基于符号学的土家族服饰图案解读[J]. 丝绸, 2016(11): 54—59.
WANG Xue-yun. Interpretation of Tujia Costume Patterns Based on Semiotics[J]. Silk, 2016(11): 54—59.
- [10] 郑真. 非物质文化符号在旅游纪念品设计中的创新运用——以长江三峡地区为例[J]. 艺术评论, 2015(10): 83—86.
ZHENG Zhen. The Innovative Application of Immaterial Cultural Symbols In The Design of Tourist Souvenirs: A Case Study of the Three Gorges Area of Yangtze River[J]. Art Review, 2015(10): 83—86.