

水墨元素在包装设计中的应用

张丽

(绥化学院, 绥化 152100)

摘要: **目的** 探究水墨元素在包装设计中的应用策略, 展现传统元素的丰富哲学与文化内涵, 增加包装设计的民族情感。**方法** 利用水墨元素的深厚文化内涵以及鲜明的视觉冲击力, 结合水墨艺术对于包装设计的现实意义, 通过文字的状态呈现、图形的笔墨韵味、画面的氛围营造、意境的虚实渲染 4 方面, 对水墨元素在包装设计中的应用进行详细解读。**结论** 在包装设计中恰当的运用水墨元素, 能够引导观众的视线按照包装设计意图, 以更加快捷的途径和有效的感知方式, 获取最佳的视觉效果, 有利于设计理念的表达和设计目的的实现。同时传统元素在包装设计中的运用更加彰显独特的东方文化气韵, 使现代设计更具中国特色文化品牌, 为发扬中国传统文化有着现实的意义。

关键词: 水墨元素; 现实意义; 包装设计

中图分类号: TB482 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2018)10-0241-04

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2018.10.045

Application of Ink Elements in Packaging Design

ZHANG Li

(Suihua University, Suihua 152100, China)

ABSTRACT: It aims to explore the application strategy of ink elements in packaging design, to show the rich philosophical and cultural connotations of traditional elements, and to increase the national feeling of packaging design. The application of ink elements in packaging design is explained in detail through utilizing the deep cultural connotation of the ink elements and their vivid visual impact, combining the practical significance of the ink art for the packaging design, through the appearance of the Chinese characters, the strokes of the graphics, the atmosphere of the painting, and the rendering of the artistic conception. Appropriate use of ink elements in packaging design can guide the viewer's sight according to the intent of the packaging designers, and obtain the best visual effects in a more efficient way and perception. It is conducive to the expression the design concept and the realization of design purpose. Meanwhile the use of traditional elements in the packaging design can more highlight the unique charm of oriental culture, and also can make modern designs with more Chinese cultural characteristics and brand. It has a practical significance to carry forward the Chinese traditional culture.

KEY WORDS: ink elements; practical significance; packaging design

人们生活在一个设计无处不在的社会, 各个方面都渗透着设计的巨大魅力。不得不承认, 随着信息技术的扩张和人们消费欲的不断增长, 生活中各方面开始走向技术一体化, 物质追求远远超出了精神需要。最为突出的表现是, 很多产品包装为了迎合这种快节奏

的生活和物质需求, 常常忽略产品本身的内在涵义, 失去了原本应该具备的文化内涵^[1]。加之外来文化的渗入, 更对我国的包装设计造成了很大的影响。在这样的社会大背景下, 人们需要寻求传统文化与包装设计之间的融合点, 使双方都在表现上获得创新与

收稿日期: 2018-01-10

基金项目: 黑龙江省哲学社会科学研究规划项目《传统艺术符号在现代皮革工艺创作中的应用研究》(16YSE02); 绥化学院人文社会科学研究专项项目(党的十九大精神)《新时代传统民族艺术文化传承路径研究》(R1703009)

作者简介: 张丽(1980—), 女, 黑龙江人, 硕士, 绥化学院讲师, 主要研究方向为美术学。

发展。水墨艺术作为我国艺术文化的瑰宝,有着自然、通透、黑白特性构造出的富有层次和灵动的艺术境界,将其中的传统元素介入到产品包装设计中,能够构建出具有和谐感的审美画面,在一定程度上满足人们的精神需求,为产品包装增添几分艺术色彩,带来更多的内在价值。

1 水墨艺术的特征

水墨,一般指用水和墨所作的画。水墨艺术是中国民族文化的精粹和代表,与中国的儒道释文化一样,是民族身份的符号。具体来讲,水墨艺术具备以下特点^[2]。首先,自然。水墨艺术强调抒发作者的真情实感,因此在创作过程中,作者多借助敏锐的观察力,将世间万物通过水墨画表达出来,追求一种朴质自然、不事雕琢的水墨。不止于此,水墨艺术为表现丰富的墨色层次,一般将纸作为载体,不拘形式,自由润染,最终实现画与情的相互交融,体现出大自然生命的节奏变化,极具观赏性^[3]。其次,空灵。空灵是水墨艺术孜孜以求的艺术效果,也是对其进行评价的重要标准之一。在创作过程中,水墨艺术常借助简约的画面,以朦胧细微的笔触传达出信息和情感,营造出既有心灵之空、情感之虚,又有万物具象之实的艺术境界,再通过自然符号让人产生无限的联想,实现“虚实相生,无画处皆成妙境”的境界,而这便促成了水墨艺术的“空灵”特征。再次,黑白。水墨艺术在色调的表现上极为简单,最常用的便是黑与白^[4]。黑色有分量感,能够给整个画面带来稳重之感,因此多用来表现真实;白色相对跳跃,能够营造轻盈、明快、淡雅的意境,常被用来体现虚幻的空间感。这两种色调相互对比,相互映衬,既让画面更加稳定,又不显得苍白,展现出强烈的视觉冲击力。

2 传统水墨艺术对于现代包装设计的意义

2.1 符合时代发展的要求

现代包装是一种比较明确的经济活动现象,所针对的社会群体十分广泛,所以其不仅具备明显的商业特征,同时也在传播中产生了一定的思想性和教育作用。在一定程度上说,包装设计已经成为了一种文化现象。面对激烈的市场竞争和外来文化的渗透,包装设计必须正确利用自身的文化教育功能,立足于中国的传统艺术,设计出具备深厚中华文化艺术精髓的包装^[5]。水墨艺术无论是色彩、文字还是画面,都蕴涵着强烈的东方民族风情以及民族习惯和价值观等。将水墨元素融入包装设计,能够为包装设计增添民族情感,释放更加丰富的哲学、文化内涵,是现代包装设计发展的必然选择。

2.2 满足消费者的心理需求

在包装设计中,设计师必须明确这一点,即必须使包装满足消费者的心理需求,只有让消费者得到心灵的满足,才能刺激消费者的行动,产生购买行为。鉴于此,越来越多的设计师开始在包装中融入传统艺术元素,希望借此引发消费者的情感共鸣,在情感交流中促成消费,实现设计目的。水墨元素具有深厚的文化内涵以及鲜明的视觉冲击力,将其融入到包装设计中能够引发消费者内心对于传统的尊重和文化的坚持,触动消费者的心灵,打动消费者,实现包装设计效果的最大化。

3 水墨元素在现代包装设计中的应用

由于认识到了水墨艺术的特点,发现了水墨艺术对现代包装设计的重要意义,越来越多的设计师开始了水墨元素与包装设计的融合,实现了艺术效果的提升。具体来讲,主要分为水墨文字、水墨图形、水墨画及水墨意境的应用4个方面。

3.1 包装设计中的水墨文字

在产品包装设计的外观形象上,比较深入人心的就是文字部分。水墨元素中的中国书法能够体现出要表达事物的内在精神,有利于包装内在品质的展现,因此,在包装设计中很多设计师开始运用水墨文字来诠释产品,并获得了很好的市场效果^[6]。首先,茶叶包装设计中的水墨文字。茶文化讲究在传统韵味的基础上凸显简约、典雅、高贵的设计风格。在茶叶包装设计中,设计师可以将行书、草书等风格的水墨文字作为书写的主体文字,将中国水墨的气韵与茶的清香和高雅完美融合,再配合与茶相符的图形和图案,准确表达其韵味,既能够起到很好的装饰效果,又能与商品的本质相协调。其次,酒品包装设计中的水墨文字。酒是中华民族物质文明的产物和标志之一,源远流长的酒文化与包装相互依存、相互促进,共同开辟出流露着浓浓中国韵味的酒品包装之路^[7]。目前,市面上许多白酒的包装设计都很好地运用了水墨文字,从而在同类包装设计中大放异彩。比如“中国劲酒”包装设计,通过草书书法“劲”的苍劲豪放、浑厚遒劲,体现其药酒属性,同时也将品牌与图案融为一体,形成了一个独特的字体形象,体现了劲酒集团健康人类、永无止“劲”的企业精神。再比如五粮液的包装设计,完全抛弃了复杂的图形,借助中国书法使整体更富立体感。“汾酒”的包装设计,采用了粗大的行书,并对其进行了图形化处理,多变的笔墨搭配虚实结合的效果,中国味十足。

3.2 包装设计中的水墨图形

水墨图形在包装设计领域的应用多是由设计师

从与表达主体相契合的水墨图像中选取出来,再配合电脑技术进行处理,最后把处理后的水墨图像放入设计之中。融合了水墨元素的现代图形的出现给包装设计带来了立体化的表现空间,使消费者仿若进入了一个水墨的民族形式世界,有效引发了消费者的思考与想象,提升了产品的附加值^[8]。以三九医药旗下的999强力枇杷露包装为例,其包装就成功融合了水墨元素,实现了成功的产品定位,赢得了广泛的市场。当前,止咳药市场已较为成熟,品质繁多,价格不一,想要脱颖而出,必须不断创新。999强力枇杷露在包装设计上另辟蹊径,以水墨画形式的枇杷形象为设计主题,在用笔方面将粗细、长短、刚柔、曲直、快慢等不断变化的笔法一气呵成,在墨色方面,对墨和色的比例掌握得当,从而将笔墨韵味、气势、细腻的精神实质完美发挥出来,使包装在有保护药品、宣传药品的基本功能之外,还增添了其附加值,既不失现代感,又有着深厚的文化内涵,这种融合了中医和国画的创新做法,恰如其分地实现了创作意图,成功地引发了消费者的共鸣。

3.3 包装设计中的水墨画

相比于水墨文字与图形,水墨画不仅能使包装设计更富亲切感,而且还能让包装设计表现得更加完整、和谐,让受众能更直观地感知产品的精致和品质。首先,礼品包装设计中的水墨画。中秋佳节,人们总喜欢购买月饼作为礼品来传达情感,在月饼礼盒的包装设计中,设计师多会融入一些中国古典元素,有的更是将嫦娥奔月等传说故事通过水墨画的形式呈现在包装中,从而使得整个包装传递出浓浓的亲切感和深厚的文化内涵,既呼应节日,又不庸俗,很好地满足了消费者的情感需求^[9]。其次,茶叶包装设计中的水墨画。纵观当前的茶叶包装市场,很多包装都是将拍摄的一些真实图片进行简单地编排设计,虽然具备真实性,但是难免显得严谨和呆板,缺少情感的表达。为了提升包装的整体形象,设计师开始尝试将一些具有代表性的以山水为对象的水墨作品融入包装中,并借助名画效应及其独特的艺术魅力,增强其美观的视觉效果。比如,一款碧螺春茶叶的包装设计就选用了一幅水墨画作为包装的主要装饰图案,周围只有简单的修饰图案来陪衬,整个包装并没有因为缺少装饰而显得单调,反而十分美观。

3.4 包装设计中的水墨意境

虚与实在中国传统美学上是一对对立统一的重要范畴,是营造意境的主要方面。水墨艺术经常会有大片留白,以虚衬实,拓展画面意境,这一特点同样适用于包装设计^[10]。频道包装作为当前一种重要的包装类型,十分注重意境的营造,在设计过程中,设计

师经常会利用水墨元素来营造出深远的意境,让观众在观看频道包装作品中受到文化的洗礼。首先,营造意蕴深长的韵味。中央电视台推出的《相信品牌的力量》水墨风格宣传片,就利用水墨元素的表达笼罩上了浓浓的中国味。随着水墨的变幻和流动,从无形到有形,从有界到无疆,由近到远,在似与不似间的物象中,完美展现了中国几千年积淀下来的精神和气息,塑造了一个由有限到无限的意境,呈现出一种抽象、妙不可言的新的气韵。其次,讲究声画结合的视听享受。戏曲频道的一条水墨宣传片,演员飘洒的袖摆,徐徐的脚步,让观众仿佛听到了中国的《牡丹亭》等悠远的戏曲声音从远处传来,引人遐想,有效渲染了气氛,再配合水墨画面的意境,两者交相呼应,此情此景美不胜收,给观众带来了声画结合的视听享受。

4 结语

在当今社会,包装作为一种新的消费文化的载体,更多地要承担一定的文化功能,以此来促进销售。传统水墨元素的融入,恰恰能够有效引导现代包装设计,更好地传递视觉信息。中国的包装设计师必须要建立起创作特色,在设计中凸显中国气派及民族特色,巧妙依托水墨元素的文化载体作用,设计出带有独特东方文化气韵的包装作品,让水墨艺术独特的文化特质在现代设计中产生更大的艺术魅力,促进包装设计艺术的发展。

参考文献:

- [1] 姚松奇. 水墨元素在包装设计中的再现[J]. 萍乡高等专科学校学报, 2010(1): 67—69.
YAO Song-qi. Reproduction of Ink Elements in Packaging Design[J]. Journal of Pingxiang College, 2010(1): 67—69.
- [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): 144—145.
SHENG Jian. Reproduction of Ink Elements in Packaging Design[J]. China Packaging Industry, 2015(22): 144—145.
- [3] 吴迪. 水墨元素在包装设计中的视觉表现[J]. 中国包装工业, 2013(6): 54.
WU Di. Visual Performance of Ink Elements in Packaging Design[J]. China Packaging Industry, 2013(6): 54.
- [4] 郭向阳. 中国传统水墨元素在现代包装设计中的应用[J]. 中外企业家, 2016(14): 202.
GUO Xiang-yang. Application of Chinese Traditional Ink Elements in Modern Packaging Design[J]. Chinese and Foreign Entrepreneurs, 2016(14): 202.

- [5] 惠菲. 水墨艺术元素在茶叶包装设计中的运用[J]. 福建茶叶, 2016(4): 200—201.
HUI Fei. Application of Ink Art Elements in Tea Packaging Design[J]. Fujian Tea, 2016(4): 200—201.
- [6] 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. Application of Chinese Traditional Ink Elements in Tea Packaging Design[J]. Art Review, 2015(6): 131—133.
- [7] 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 and Wash Elements in the Design[J]. Literary Life and Literary Theory, 2011(7): 54—55.
- [8] 王征, 闫青青. 中药包装设计中“水墨”元素的运用——“999强力枇杷露”的包装案例分析[J]. 群文天地, 2012(8): 51—52.
WANG Zheng, YAN Qing-qing. Application of "Ink and Wash" Elements in the Packaging Design of Traditional Chinese Medicine: A Case Study of "999 Strong Loquat Dew"[J]. Folk Art and Literature, 2012(8): 51—52.
- [9] 姚继琴. 论水墨意蕴在包装设计中的运用[J]. 中国包装工业, 2015(12): 144—145.
YAO Ji-qin. On the Use of Ink and Ink in Packaging Design[J]. China Packaging Industry, 2015(12): 144—145.
- [10] 王丽君. 水墨肌理效果在包装设计中的运用[J]. 甘肃高师学报, 2014(3): 67—68.
WANG Li-jun. Application of Ink and Wash Texture Effect in Packaging Design[J]. Journal of Gansu Teachers College, 2014(3): 67—68.