

书法艺术在包装设计中产业化发展现状与应用研究

纪铖

(黑龙江财经学院, 哈尔滨 150025)

摘要: **目的** 探索书法艺术在包装设计中产业化发展现状, 分析其未来在包装设计中的主要发展方向及具体的应用策略。**方法** 首先从市场对包装设计的要求切入, 分析将书法艺术元素融入包装设计的趋势及作用, 然后从实际出发, 分析书法艺术在包装设计中的应用现状及其在产业化发展中遇到的现实阻力, 再结合图与文、形与意、文化与情感等的应用尝试, 总结具体的设计方向, 同时以茶叶包装和食品包装设计为例, 深入剖析书法艺术在包装设计领域的具体应用, 最后从整体视角出发, 探索书法艺术在包装设计中产业化发展的有效路径。**结论** 书法艺术有着博大精深、丰富多彩的内涵, 将其创新性地融入包装设计中可以赋予包装设计全新的设计视角, 有利于丰富包装设计作品的文化底蕴和美学特征, 促进包装设计产业化发展。

关键词: 书法艺术; 产业化; 包装设计

中图分类号: TB482 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2020)04-0298-04

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2020.04.043

The Industrialization Development Status and Application of Calligraphy Art in Packaging Design

JI Cheng

(Heilongjiang Institute of Finance and Economics, Harbin 150025, China)

ABSTRACT: The work aims to explore the industrialization development status of calligraphy art in packaging design, and analyze its future development direction and specific application strategy in packaging design. First, from the perspective of market demand for packaging design, the trend and function of calligraphy art elements integrated into the packaging design were analyzed. Then, starting from the reality, the current application situation of calligraphy art in packaging design and the practical resistance encountered in the industrialization development were analyzed, and then the specific design direction was summarized by combining the application attempts of figure and text, shape and meaning, culture and emotion. Meanwhile, taking tea packaging and food packaging design as an example, the specific application of calligraphy art in packaging design was deeply analyzed. Finally, from the overall perspective, the effective path of the industrialization development of calligraphy art in the packaging design was explored. The calligraphy art has extensive, profound, rich and colorful connotation, and its innovative integration into packaging design can give packaging design a new perspective of design, which is conducive to enriching the cultural deposits and aesthetic characteristics of packaging design works and promoting the development of packaging design industrialization.

KEY WORDS: calligraphy art; industrialization; packaging design

任何产品都会有退出市场的时候, 这是必然的市场规律, 因此想要尽可能地延长生存周期, 产品的包装设计在整个营销策略中具有举足轻重的地位。产品

的竞争已经逐渐转化成了包装的竞争, 借助“包”与“装”的完美呈现, 产品才有了更加坚实的基础, 才有了足够的力量应对市场的变化^[1]。将书法元素渗入包

收稿日期: 2019-12-22

基金项目: 黑龙江省哲学社会科学研究规划项目、青年项目(18YSC251)

作者简介: 纪铖(1984—), 女, 黑龙江人, 硕士, 黑龙江财经学院副教授, 主要研究方向为书法、视觉传达设计。

装设计,同样是市场发展规律的必然趋势,无论是在形体、规律还是意境上都表现出了强烈的艺术美与深厚的内涵,赋予了包装设计独特的民族风格和时代特色。事实上,书法元素在包装设计中的应用由来已久。在酒坛上贴一个“酒”字,就是古代的酒包装;在扇子的包装上书写一个“扇”字,便造就了扇子基本的包装形式。这些包装形式虽然简单,但是却有着强烈的视觉冲击力和深层的文化内涵,雅俗共赏,能够与人们在使用过程中产生情感共鸣^[2]。重新思考与审视书法艺术在包装设计中的立足点,将其发扬光大,不仅能够为设计师提供更多的灵感来源,而且是推动包装设计产业化发展的必然之选。

1 书法艺术在包装设计中产业化发展现状

改革开放的不断推进,物质经济的不断增长,都给当前的很多传统文化带来了巨大的冲击。尤其是书法艺术这一传统文化形式,似乎很难融入快节奏的现代社会^[3]。于是,人们开始改良书法艺术,强调在继承其优秀理念与形态的基础上,不断进行现代化的创新,丰富书法艺术的形式与内容,希望能够激发出这一艺术形式更加旺盛的生命力,从而逐渐融入到人们生活的方方面面。从书法艺术在包装设计中的应用现状来看,无论是酒包装、茶叶包装、化妆品包装、食品包装还是各种调味品包装,都已经有了广泛的应用^[4]。比如,一款酒品包装设计不仅在色彩上沿用了传统的暗红和土黄两种颜色,而且在文字的设计上以唐代楷书的刚健和沉稳、行草书的潇洒和爽利为灵感来源,同时强化书法字体的内在联系,形成飘逸潇洒、浑厚稳健的思维艺术效果,很好地将酒品的深厚内涵挖掘出来,传达出更加富有韵味和特色的设计效果。然而,这样的应用虽然赋予了包装设计全新的形象与内容,但是忽视了更加深远的发展潜力与路径,即将书法艺术在包装设计中的应用形成产业化模式,或者只是倾向于应用某些墨象,如线条、点划等,缺乏创新与突破。想要突破这一瓶颈,设计师还要从源头抓起,把书法融入生活,融入时代,并与产品所要表达的内容相联系,逐渐形成一种产业化发展道路,如此才能使这门古老的艺术有不断创新的动力和长久的生命力,在包装设计领域魅力四射。

2 书法艺术在现代包装设计中产业化发展的主要应用方向

从书法艺术在现代包装设计中产业化发展的现状可以看出,设计师的应用与创造的能力仍有待提高,除了做好基本的设计构思外,还要处理好图与文、形与意、文化与情感等方面的相互配合与融合,突出书法艺术强大的生命力。

2.1 图与文的配合

图片和文字都是视觉元素的突出代表,而书法艺术所具有的多变的线型突出了律动、强弱、对比、均衡的变化对比,营造出了独特的意境,这就是借助图片与文字相互结合的力量^[5]。如果设计师只注重一种现代感的表达,那么这种包装设计是不可能长久的。正确的做法是在不破坏书法营造的意境的前提下,将图与文相互配合,进一步拓展想象空间,让书法艺术的表达形式更加完美,如此才能为包装设计产业化发展拓展出更广的应用路径。

2.2 形与意的融合

正所谓“书为心画”。书法作品中的行笔、用墨形成了文化的陈述,诉说了书写者的情感。尤其在追求整体和谐的前提下,书法艺术主要借助形与意的结合,实现参差错落、调轻配重、浓淡相间的艺术效果^[6]。这里的“形”指的是视觉可感知的外在元素,而“意”指的是心灵可感知的内在意蕴。想要实现包装设计的产业化发展,设计师必须在应用书法艺术元素时进行形与意的合理编排,既要注重外形,又要考虑内涵,以更加多变的形式和丰富的内涵,提升包装设计作品的价值。

2.3 文化与情感的契合

只有当文化与情感相互契合,引发人们的共鸣时,设计才能拥有更好的感染力与识别力,才能更好地表现产品的属性与特征。包装设计的产业化发展同样离不开文化与情感的相互融合。这就要求设计师在借鉴书法艺术时多从实际出发,深入思考该艺术形式是否在产品本身所要传达的信息相契合,是否能够传达出一种情感,而这种情感是否能够引发人们的共鸣,促进他们进一步去识别和解读^[7]。只有做到了这些,整个设计作品才是成功的,才能在更深层面促进包装设计的产业化发展。

3 书法艺术在现代包装设计中的具体应用路径

近年来,书法艺术已经逐步得到了越来越多设计师的肯定及重视,越来越多的相关设计作品开始出现,让人们从中欣赏到了书法艺术的独特美,也给包装设计提供了更加系统、长远的产业化发展方向。

3.1 茶叶包装中书法艺术元素

书法中常用的横、竖、撇、捺、点、挑、折、钩是茶叶包装设计中经常会使用的基本元素,只有协调好字与笔画之间的韵律和节奏,做好线条搭配和结构安排,同时掌握黑白虚实的关系,才能获取书法艺术中最精华的内容,实现更富感染力和表现力的茶叶包装设计作品,引起消费者情感上的共鸣^[8]。尤其在产业化包装设计

发展路径的指引下,对书法艺术元素的科学化选用与改造显得更为重要。在标题的意境美营造上,设计师可以从茶叶产地、独特的民俗、人土风情入手,提升茶叶包装的辨识度,迎合消费者的审美需求。为了将标题设计完美,营造一种美好的意境,需要设计师在茶叶包装的标题上下功夫。比如,可以将所要用到的书法元素进行打散并重构,形成有节奏和韵律的书法字。在背景的意境美营造上,设计师可以根据需要将书法艺术进行改变,使其具备动态感、节奏感、整体感,前后呼应,疏密有致,一气呵成,让整个包装设计作品看起来更像是一幅线条优美的画^[9]。比如,在书写背景时应做到轻重、强弱、疾快、顿挫的变化与交融,同时配合方圆、动静、浓淡、干湿等各种具有生命力并千变万化的线条,展现独特的意境美,使人们从中得到美的享受。总之,在生活节奏日渐加快的今天,人们的视觉总是被各种新奇的事物占据,想要利用书法艺术促进包装设计的产业化发展,还有很长的一段路要走。只有不断打破旧有的形式秩序,在包装设计的标题、背景等细节上进行全新的尝试,才能在强大力量的引导下获得长远的发展。

3.2 食品包装中书法艺术元素

食品包装作为包装体系中不可或缺的一个代表性门类,其不仅讲求实用性,而且强调审美性,需要在满足人们视觉上的审美需求的同时,提升商品的信誉,增强在市场竞争中的竞争力。当然,这也是食品包装设计产业化发展的必然路径^[10]。例如,在食品包装设计中,使用篆书和隶书,能够赋予包装名贵、古香古色的感觉;使用楷书,能够使包装设计具有科技感。除此之外,食品包装设计从采用手工编织、荷叶、竹筒等传统包装材料,到运用现代的新材料、新技术,包装设计虽然已经突破了传统固化的形式,但是缺乏丰富的内涵,因此书法艺术元素的融入是及时的,也是恰当的^[11]。为了促进包装设计产业化发展,设计师需要在食品包装设计上对品牌、广告和说明文字进行艺术化处理,结合科学、新颖的艺术表现形式,形成独特的艺术表现形式,必要时还要进一步强调包装中的虚实与留白,突出层次与条理,将包装的版面设计与书法艺术表现力相互配合,形成一种轻松感,最大化地引人注目,缓解人们的视觉审美疲劳,更好地突出主题。包装设计只有拥有这些细节的加持,才能在市场上立于不败之地,才能在产业化发展中更进一步^[12]。

4 书法艺术在现代包装设计中产业化发展的注意事项

首先,强调书法字体的多变性。大篆粗犷有力,小篆均圆柔婉,行书险峭爽朗,楷书工整秀丽,这些特点都是书法艺术所特有的。随着人们的审美要求越来越高,在包装设计中书法作为承载、传达商品信息

的有效载体,设计师必须将其进行改变,同时对其中所使用的材料、图形、色彩、标志、编排等要素进行艺术化处理,传达出神秘感、新奇感,提升包装的识别效果。

其次,突出书法艺术的传统性和时代跨度感。书法艺术是中华文化的结晶,不仅具有悠久的历史感和厚重感,而且极具亲和力和感染力。在使用的过程中,设计师要做好传统性和时代性的跨越与融合,创造强烈的视觉冲击效果,在引发人们进行怀旧的同时,强调时尚感,准确地传达出中华民族的文化意象和文化价值^[13]。

最后,升华书法艺术的文化气息。无论包装设计如何改变,书法艺术的文化气息是一直不变的,其可以创造出高雅清逸的情怀,提升包装设计产品的品位、品牌价值。而这恰恰是使包装设计获得产业化发展所必需的关键点。只有基于这些特质的加持,包装设计要表达的思想、情感、精神才能展现得淋漓尽致,同时加入丰富的人文因素,有效推进包装设计产业化发展。

5 结语

博大精深的书法艺术不仅为现代包装设计注入了新鲜又不失传统的力量,而且给包装设计未来的产业化发展提供了支持。正因如此,书法艺术在包装设计领域所占的份量越来越多,地位也越来越重要,甚至成为了设计师必须具备的艺术学识和修养。为了更好地促进包装设计的产业化发展,设计师在具体的实施中要以书法艺术为载体,采用传统与创新相结合的内容和形式,使包装设计在具有民族特色的同时,跟上时代的步伐,越走越远。

参考文献:

- [1] 陈瑜. 现代书法艺术在包装设计中的应用[J]. 考试周刊, 2008(15): 204-205.
CHEN Yu. Application of Modern Calligraphy Art in Packaging Design[J]. Examination Weekly, 2008(15): 204-205.
- [2] 侯伟. 浅析书法艺术在包装设计中的应用[J]. 文艺生活旬刊, 2011(10): 176.
HOU Wei. Analysis of the Application of Calligraphy Art in Packaging Design[J]. Literary Life Journal, 2011(10): 176.
- [3] 梁慧敏. 论书法艺术在包装设计中的运用[J]. 科教导刊-电子版(中旬), 2015(3): 98.
LIANG Hui-min. On the Application of Calligraphy Art in Packaging Design[J]. Science and Technology Journal-Electronic Edition (Mid-term), 2015(3): 98.
- [4] 龙超. 浅析书法艺术在包装设计中的应用[J]. 职业, 2009(36): 130-131.
LONG Chao. Analysis of the Application of Calligraphy

- Art in Packaging Design[J]. Occupation, 2009(36): 130-131.
- [5] 陈大盛. 如何有效地在包装设计中运用书法艺术[J]. 新教育时代电子杂志(教师版), 2017(16): 274.
CHEN Da-sheng. How to Apply Calligraphy Art Effectively in Packaging Design[J]. E-News Magazine (Teacher Edition), 2017(16): 274.
- [6] 易芳容, 加瑜. 书法艺术在茶叶包装中意境美的体现[J]. 艺海, 2014(7): 119-120.
YI Fang-rong, JIA Yu. The Embodiment of the Artistic Conception of Calligraphy in Tea Packaging[J]. Yi Hai, 2014(7): 119-120.
- [7] 吴波. 论书法艺术的形式美在包装设计中的运用[J]. 艺海, 2011(6): 82-83.
WU Bo. On the Application of Formal Beauty of Calligraphy Art in Packaging Design[J]. Yi Hai, 2011(6): 82-83.
- [8] 刘英俊. 论书法艺术形式美因素对现代包装设计的影响[J]. 艺术教育, 2011(1): 138-139.
LIU Ying-jun. On the Influence of the Beauty Factors of Calligraphy Art Form on Modern Packaging Design[J]. Art Education, 2011(1): 138-139.
- [9] 李长虹. 试析书法艺术元素在设计中的应用及发展[J]. 艺术科技, 2016, 29(6): 199.
LI Chang-hong. Analysis of the Application and Development of Calligraphy Art Elements in Design[J]. Art Science, 2016, 29(6): 199.
- [10] 程笑君. 书法元素在现代食品包装设计中的应用[J]. 艺术研究, 2016(1): 184-185.
CHENG Xiao-jun. The Application of Calligraphy Elements in Modern Food Packaging Design[J]. Art Research, 2016(1): 184-185.
- [11] 王焱, 姚旭鹏. 浅析文字在包装设计中的运用与发展[J]. 新校园旬刊, 2013(7): 60-61.
WANG Yan, YAO Xu-peng. Analysis of the Application and Development of Characters in Packaging Design[J]. Journal of New Campus, 2013(7): 60-61.
- [12] 曹先兵. 书法情感因素与包装设计[J]. 艺术教育, 2011(8): 143.
CAO Xian-bing. Calligraphic Emotional Factors and Packaging Design[J]. Art Education, 2011(8): 143.
- [13] 方圣德, 朱君. 现代包装设计中书法元素的应用[J]. 商场现代化, 2008(3): 95-96.
FANG Sheng-de, ZHU Jun. Application of Calligraphy Elements in Modern Packaging Design[J]. Modernization of Shopping Mall, 2008(3): 95-96.

(上接第290页)

- WANG Lei. On the Tactile Beauty in Book Binding Design[J]. Literary Life Journal, 2010(12): 139.
- [9] 樊亚鸽. 书籍装帧设计中手工元素的独特性探究[J]. 艺术科技, 2015(11): 235-236.
FAN Ya-ge. Research on the Uniqueness of Handmade Elements in Book Binding Design[J]. Art Science, 2015(11): 235-236.
- [10] 何洁. 视觉传达设计的发展趋势[J]. 装饰, 2002(3): 4-5.
HE Jie. The Development Trend of Visual Communication Design[J]. Zhuangshi, 2002(3): 4-5.
- [11] 刘行, 赵晓明. 包装设计中的感官设计对信息传达的应用[J]. 现代交际, 2012(4): 88.
LIU Hang, ZHAO Xiao-ming. Application of Sensory Design in Information Design to Information Communication[J]. Modern Communication, 2012(4): 88.
- [12] 张茜. 视觉传达设计中五感运用刍议[J]. 现代装饰(理论), 2012(10): 129.
ZHANG Xi. Discussion on the Application of Five Senses in Visual Communication Design[J]. Modern Decoration (Theory), 2012(10): 129.
- [13] 张琰. 浅谈食品包装设计中的味觉暗示[J]. 文艺生活·文艺理论, 2011(2): 51.
ZHANG Yan. Discussion on Taste Suggestions in Food Packaging Design[J]. Literary Life Literary Theory, 2011(2): 51.