

书法元素在现代包装设计中的应用探析

范瑞芳

(集宁师范学院, 乌兰察布 012000)

摘要: **目的** 探究书法元素在现代包装设计中的应用方向与策略。**方法** 结合当前产品包装设计中重视文化内涵这一现实,就包装设计的文化展现进行研究,并引出了书法元素在包装设计中的参与可能性,接着对包装设计中,书法元素在品牌形象的塑造、产品内涵的体现等方面的应用意义进行分析,并深入探究书法元素与文字、图形、色彩等方面的融合方式,总结书法元素在现代包装设计中的文化气息、意境营造、情感匹配等方面的具体路径,最终以酒、阿胶等包装设计中书法元素的具体应用为例进行进一步论证,探索更加可行的融合发展策略。**结论** 书法元素与包装设计的结合并不是简单的“拿来主义”,而是吸纳传统文化的精髓以及先进的设计理念,并与现代文明进行融合。这让产品包装更富感染力、表现力和生命力,并凭借高水准的书法字体形象成为被大众广泛认可的优秀产品包装。

关键词: 书法元素; 现代包装设计; 情感匹配

中图分类号: TB482 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2021)04-0315-04

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2021.04.049

Application of Calligraphy Elements in Modern Packaging Design

FAN Rui-fang

(Jining Normal University, Ulanqab 012000, China)

ABSTRACT: The work aims to explore the application direction and strategy of calligraphy elements in modern packaging design. Combined with the reality that cultural connotation was emphasized in current product packaging design, the cultural presentation of packaging design was studied and the possibility of participation of calligraphy elements was proposed. Then, the application significance of calligraphy elements in shaping brand image and embodying product connotation in packaging design was analyzed and the fusion mode of calligraphy elements with words, figures and colors was explored to summarize the specific path of calligraphy elements in modern packaging design in terms of cultural atmosphere, artistic conception and emotional matching. Finally, the specific application of calligraphy elements in packaging design such as wine and donkey-hide gelatin was taken as an example to further demonstrate and explore more feasible integration development strategies. The combination of calligraphy elements and packaging design is not a simple “take-in doctrine”, but absorbs the essence of traditional culture, gathers advanced design concepts and integrates with modern civilization, which makes product packaging more appealing, expressive and vital, and become an excellent product packaging widely recognized by the public with its high-level calligraphy font image.

KEY WORDS: calligraphy elements; modern packaging design; emotional matching

任何产品都有其特定的生命周期,退出市场也是必然,因此产商一直在尝试最大化地延续产品的“死亡”期限。产品包装就是能帮助产品延长生命周期的存在,其在产品的营销策略中具有举足轻重的地位,尤其在消费者还不能够区分产品及其包装的情况下,

许多产品的包装便是其所认知的产品。从某种意义上说,当前市场的产品竞争已经转化为包装的竞争。于是,包装设计领域开始蓬勃发展,并在追求外在的基础上,更加重视文化的融入,讲究外在与内在的和谐统一和相辅相生。书法元素的融入正是基于这一发展

收稿日期: 2020-10-05

作者简介: 范瑞芳(1978—),女,内蒙古人,硕士,集宁师范学院副教授,主要研究方向为艺术学、美术学。

要求,其旋律美、形体美、意境美的特点正在获得越来越多设计者的重视,并逐步融合、推广到产品包装设计中。从当前的市场情况看,书法元素已经融入到包装设计的方方面面,不仅形式不一,还有着多样化的表达方法,无论是食品、化妆品还是茶品、酒品都出现了使用书法元素的代表性包装设计案例。但是,种类繁多、形式多样的包装却并没有真正将书法元素有意识地应用于包装设计中,整体效果并不是十分理想^[1]。因此,对书法元素在现代包装设计中的应用优势与方向、策略进行详细分析与研究,探索更加合理、科学、有效的应用路径成为广大设计者必须重视并加以研究的重要课题。

1 书法元素应用在包装设计中的意义

书法元素与包装设计的融合有着重要的促进作用,这使得产品信息得到了最大化的表现,也对整体的包装进行了美化,体现了个性差异,尤其当书法元素作为包装设计中的主角,与其他元素进行合理搭配时,更能够表现出浓厚的文化感,带来更加个性的展现形式^[2]。

1.1 助力品牌形象塑造

汉字是从原始的图形符号逐渐演变而来的,因此拥有一定的图像性特征,而书法就是文字的一种载体,将书法元素加入包装设计,就给了包装设计更多的发挥空间,尤其是书法所特有的美感和内涵,让产品更具文化品位,拥有了更加形象的设计效果,对整个品牌形象的塑造有着很强的助力作用。

1.2 增添包装的个性差异

书法虽是一门传统艺术,却能在传递产品信息的同时借助线条构造出一种独特的空间效果,让消费者面对这一独特形式产生无限遐想^[3]。因此,设计师在产品包装设计中常会对书法的字体进行艺术性设计,激发受众的情感。这便在某种程度上实现了差异化的艺术表达,起到了构建形式美的作用,有利于展现产品的独特性。

1.3 形象展现产品内涵

产品包装的字体设计可以引起消费者对产品的功能等个性特征的联想,从而更加形象地折射出产品内涵,引导消费者购买。可以说,书法架起了产品与消费者之间的桥梁,让信息的传达更加高效^[4]。只要在包装设计中合理使用书法元素,就能将其与产品的内容、色彩、图形等元素进行有效结合,体现更高的艺术价值,促进产品的销售。

2 书法元素在现代包装设计中的应用方向

包装设计中的各种视觉元素的组合造就了其艺

术性的表达,尤其是图形、文字、色彩等基本元素的配合更是成为包装设计中不可或缺的存在。书法作为文字中十分有代表性的展现方式,其与这些视觉元素的灵活配合更是给包装设计带来了更多的灵感,指明了发展的方向。

2.1 在文字系统中的应用

文字系统是书法与包装设计联系最直接的体现。作为抽象的造型艺术,书法之所以能够给人带来审美的享受是因为其客观存在着的多种美的构成规律,经过设计者的灵活应用实现了一种近乎完美的形式感,特别是不同的字体在包装设计中所创造的不同的风格,如篆、隶等字体的古色古香与名贵,正书体的现代化感觉等,都给包装设计带来了个性化的艺术表达。需要注意的是,对包装字体的选择必须与产品的特点相符,如果应用不得当将产生相反的效果^[5]。

2.2 在图形系统中的尝试

图形系统多会选择造型语言来合理安排画面,以便更好地推销产品。从这一层面看,书法艺术本身所具有的优美的线型设计恰恰与图形系统的追求相符。书法元素凭借单纯的线条架构演绎出千变万化的视觉艺术形象,其与图形系统配合所形成的调和、对比、对称、均衡、律动等形式美更强化了包装设计的审美特征,为预期目标的实现提供了更多可能^[6]。

2.3 在色彩系统中的探索

“黑”与“白”的对比协调是书法艺术的灵魂,同时也拥有着很强的视觉力量,其采用水墨表现,并不狭窄和单一,尤其是留白的存在常常成为一幅字画最绝妙之处。在包装设计中将书法元素与色彩系统相互融合与搭配,会形成一种中国艺术特有的形式感,展现一种悠久、神秘、博大精深的历史文化积淀,深化包装的内涵。

3 书法元素在现代包装设计中的具体应用策略

在不断发展的现代社会,科学技术的进步让标准化、统一化、批量化的包装设计逐渐暗淡,那种单调乏味、千篇一律的包装已经难以吸引消费者的眼光^[7]。书法元素正是在这一背景下脱颖而出的,其给予了设计师更多的设计资源与设计灵感,也让包装设计有了更多的可能,深化了包装的内涵。下面从文化气息、意境营造、情感匹配的视角进行具体应用策略的论述与探讨。

3.1 文化气息

随着商业化生产规模的扩大,包装设计由起初的保护、便利等作用逐渐向商业化倾斜,更加注重商业

利益的实现,因此国内常常出现盲目模仿国外包装设计现象,导致整个包装失去了必要的文化性与内涵,浮于表面。与此同时,“礼尚往来”的存在也导致消费者在选择产品包装时更加倾向于华而不实的包装,有的更是脱离了原产品的实用性,只是一种追求商业利益的设计表现^[8]。这种浮夸的设计也让产品包装缺乏可以支撑的内在精神。书法是中华民族特有的文化符号,在我国乃至世界都有着强大的影响力,其与包装设计的融合可以帮助产品包装提升国际知名度和影响力,同时很好地传播中国传统文化。因此,设计师在对产品的包装进行艺术化设计与表达的时候,总是会优先考虑书法元素,希望能够借助这一形式实现文化气息的深化和内涵的强化。舍得酒业在竞争激烈的市场上另辟蹊径,开始了对整个酒品包装的文化性表达^[9]。采用书法的形式简单地展现“舍得”两个字,方正有力的字迹在毛笔的字帖线框中展现出浓厚的古典文化气息,同时配合两种颜色将瓶身一分为二,寓意“一舍一得,有舍才有得”,体现了一种对智慧人生的深刻解读,成功地在各种烫金烫银的华丽酒品包装中脱颖而出,并迅速让消费者被舍得酒包装所透露的浓浓的文化气息所吸引。

3.2 意境营造

发于意,止于境。书法艺术是抒发书者心境的一种存在,其墨色与周围的负空间形成黑与白的对比,虚实相生,线条参差错落、浓淡相间,形成了形与意的融合,也体现了明快与忧伤、紧张与松弛、张扬与含蓄等节奏感或韵律感,由此产生的意境疯狂而不失章法,大气而不失细节^[10]。在包装设计中充分应用书法元素,在实用、文化与艺术的追求中寻找平衡点,将书法的精髓与设计元素相融合,“让意境说话”,以便更好地进行产品的宣传,提高产品品牌的影响力。比如,草书可以营造一种大气磅礴、酣畅淋漓的意境;楷书可以营造横竖分明、规整清晰的意境;行书更是凭借自身变化与统一的特点创造出行云流水般的美妙意境。因此,充分融合书法元素的形与意无疑是现代包装设计必须做到并要加以强化的。但若重视外在忽略内涵,有时反而适得其反,因此必须处理好文字与图形之间的关系,进一步延伸书法文化的空间,拓展设计师的思路,这才是营造意境的关键^[11]。东阿阿胶股份有限公司推出的一款桃花姬阿胶糕的包装就是很好的设计范例。这是一款专门针对女性的保健食品,其功效主要有润燥、美容养颜、滋阴养血、增强免疫力等。为了与产品形成和谐的存在,设计师在包装设计上运用书法字体书写了“桃花姬”三个字,将“桃”字变形成一个在跳舞的曼妙女子,并为其配上了粉色的桃花相衬,宛若一个面色粉嫩的女子的脸庞,营造了美好的特殊意蕴,让女性消费者不得不驻足并加以欣赏,进而促进其消费。

3.3 情感匹配

为了引起消费者文化与情感的共鸣,设计师在进行包装设计时应充分借鉴书法元素的笔意墨趣,通过力度、速度等的不同表现,进一步丰富包装的形象。在当前这个产品性能、消费层次、目标人群都不相同的包装市场,想要获得更多的肯定与认可,设计师必须找准平衡点,使自己的情感与产品形象、消费需求相匹配^[12]。以劲酒的包装为例,作为补酒品牌之一,其消费对象多为中年男性,因此在包装设计上更加倾向于迎合这一特定的消费群体的个性与审美特征。尾墨干枯、飞白流露、苍劲有力的浓墨书写无形中已经使消费主体将目光聚焦于此,并感受到了劲酒的恢弘气场和强有力的品牌效应,也更进一步地实现了与消费主体的情感共鸣,可以说是很有代表性的包装设计作品。

4 结语

书法文化博大精深,其与包装设计的结合给包装领域带来了新鲜又不失传统的力量,尤其是在当前这个多元化发展的世界潮流中,书法元素的民族文化内涵更是体现出与众不同的魅力,给予了包装设计更多的灵感与方向^[13]。在设计过程中重视书法艺术,坚持对书法美的探讨和应用,深刻探析这一传统文化所孕育的内涵,找到其与包装设计合理的结合点,可以使包装设计在跟紧时代步伐的同时,散发出具有民族特色的独特光彩,让包装设计实现形式语言与内容的完美结合,提高包装设计作品的视觉传达力。

参考文献:

- [1] 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.
- [2] 王倩倩. 书法元素在现代包装设计中的应用[J]. 大众文艺, 2011(9): 88.
WANG Qian-qian. The Application of Calligraphy Elements in Modern Packaging Design[J]. Public Literature, 2011(9): 88.
- [3] 赵楠,尹言. 书法笔画元素在现代包装设计中的应用[J]. 艺术教育, 2014(5): 211-212.
ZHAO Nan, YIN Yan. The Application of Calligraphy Stroke Elements in Modern Packaging Design[J]. Art Education, 2014(5): 211-212.
- [4] 刘艺. 浅析书法元素在现代包装中的应用[J]. 美与时代: 城市, 2014(11): 54.
LIU Yi. Analysis of the Application of Calligraphy Elements in Modern Packaging[J]. Beauty and Era: Cities, 2014(11): 54.

- [5] 袁伟静, 杨晓萍. 浅析书法艺术在现代包装设计中的应用[J]. 艺术科技, 2014, 27(2): 452.
YUAN Wei-jing, YANG Xiao-ping. Analysis of the Application of Calligraphy Art in Modern Packaging Design[J]. Art Science and Technology, 2014, 27(2): 452.
- [6] 杨一洋. 浅谈书法元素在包装设计中的运用[J]. 文艺生活·文艺理论, 2015(5): 67.
YANG Yi-yang. Application of Calligraphy Elements in Packaging Design[J]. Literary Life · Literary Theory, 2015(5): 67.
- [7] 刘华. 浅析书法在包装设计中的运用[J]. 新课程学习(中), 2013(4): 182.
LIU Hua. Analysis of the Application of Calligraphy in Packaging Design[J]. New Course Study (Middle), 2013(4): 182.
- [8] 鲁乔, 郑莉. 基于水墨书法在现代包装设计中的应用[J]. 大观, 2016(1): 85.
LU Qiao, ZHENG Li. Application of Ink Calligraphy in Modern Packaging Design[J]. Grand View, 2016(1): 85.
- [9] 纪铖. 浅谈传统书法元素在现代设计中的应用体现[J]. 艺术教育, 2015(4): 276.
JI Cheng. Application of Traditional Calligraphy Elements in Modern Design[J]. Art Education, 2015(4): 276.
- [10] 王晓丽. 传统书法元素在现代平面设计中的应用[J]. 南风, 2016(26): 40.
WANG Xiao-li. Application of Traditional Calligraphy Elements in Modern Graphic Design[J]. South Wind, 2016(26): 40.
- [11] 蔡媛媛. 包装设计的个性视觉元素——传统书法[J]. 大舞台, 2010(6): 101.
CAI Yuan-yuan. Personalized Visual Elements of Packaging Design: Traditional Calligraphy[J]. 大舞台, 2010(6): 101.
- [12] 张晓伟, 黄延传. 刍议书法字体在包装设计中的应用[J]. 文艺生活: 下旬刊, 2012(4): 185.
ZHANG Xiao-wei, HUANG Yan-chuan. Application of Calligraphy Fonts in Packaging Design[J]. Literary Life: The Late Magazine, 2012(4): 185.
- [13] 赵恒. 中国书法字体在包装设计中的应用[J]. 工业设计, 2017(5): 100.
ZHAO Xuan. Application of Chinese Calligraphy Fonts in Packaging Design[J]. Industrial Design, 2017(5): 100.

(上接第 314 页)

- [3] 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.
- [4] 张萍萍. 浅谈传统装饰纹样在现代包装设计中的应用[J]. 文艺生活·文海艺苑, 2012(10): 170-171.
ZHANG Ping-ping. Application of Traditional Decorative Patterns in Modern Packaging Design[J]. Literary Life·Wenhai Yiyuan, 2012(10): 170-171.
- [5] 王文建. 探析包装设计中的传统图案纹样[J]. 现代装饰(理论), 2014(7): 81.
WANG Wen-jian. Traditional Patterns in Packaging Design[J]. Modern Decoration (Theory), 2014(7): 81.
- [6] 罗静. 传统民间艺术在现代包装设计中的运用[J]. 群文天地, 2008(9): 33-34.
LUO Jing. The Application of Traditional Folk Art in Modern Packaging Design[J]. Group World, 2008(9): 33-34.
- [7] 张洪萍. 传统陶瓷艺术在白酒包装设计中的应用研究[J]. 初中生优秀作文, 2015(22): 56.
ZHANG Hong-ping. Application of Traditional Ceramic Art in Packaging Design of Liquor[J]. Excellent Composition of Junior Middle School Students, 2015(22): 56.
- [8] 车桂贤, 彭嵘. 中国传统装饰图案在包装设计中的应用[J]. 艺术科技, 2013, 26(5): 158.
CHE Gui-xian, PENG Rong. Application of Chinese Traditional Decorative Patterns in Packaging Design[J]. Art Science, 2013, 26(5): 158.
- [9] 李晓昕. 中国传统图案在现代包装设计中的体现[J]. 魅力中国, 2009(36): 98-99.
LI Xiao-xin. The Embodiment of Chinese Traditional Patterns in Modern Packaging Design[J]. Charisma China, 2009(36): 98-99.
- [10] 方莉. 青花纹样在酒包装设计中的应用研究[J]. 艺术研究, 2016(3): 174-175.
FANG Li. Application Research of Blue Pattern in Wine Packaging Design[J]. Art Research, 2016(3): 174-175.
- [11] 袁楚静, 王梦林. 试论传统陶瓷元素在包装设计中的应用[J]. 中国包装工业, 2015(12): 34-35.
YUAN Chu-jing, WANG Meng-lin. Application of Traditional Ceramic Elements in Packaging Design[J]. China Packaging Industry, 2015(12): 34-35.
- [12] 牛小鹏. 传统吉祥装饰在现代包装设计中的应用[J]. 商场现代化, 2008(20): 168.
NIU Xiao-peng. Application of Traditional Auspicious Decoration in Modern Packaging Design[J]. Modernization of Shopping Mall, 2008(20): 168.
- [13] 赵新荣. 传统装饰元素在包装设计中的运用[J]. 科教导刊(电子版), 2014(4): 85.
ZHAO Xin-rong. Application of Traditional Decorative Elements in Packaging Design[J]. Science and Technology Journal, 2014(4): 85.