

水墨元素在包装设计中的应用探析

梁艳

(山西管理职业学院, 山西 临汾 041051)

摘要: **目的** 探索包装设计中的水墨艺术化融入。**方法** 在各种文化相互碰撞、艺术设计无处不在的社会现实中,水墨艺术不断吸收借鉴其他艺术形式的精髓,与各个艺术门类产生了紧密的联系。深入分析水墨艺术形式的外在特点与深刻内涵,从真、简、灵等视角探索水墨艺术的独特之处,得出水墨在包装设计中的融入与延伸是可行的,符合消费者和时代的双重要求,结合水墨的图形、文字、审美意境进行方向性的探讨,分别选取包装设计中的突出代表领域进行全面、详细的审视与分析。**结论** 水墨文化中的视觉元素与气韵之美都是当前包装设计中的灵感来源,其或浓或淡、或深或浅的变化,以及动静皆宜、宁静悠远的意境,让包装设计作品具备了更大的艺术魅力和经济价值,实现了更加长远的发展。

关键词: 水墨元素;气韵之美;动静皆宜

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2022)10-0361-04

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2022.10.045

Application of Ink Elements in Packaging Design

LIANG Yan

(Shanxi Management Vocational College, Shanxi Linfen 041051, China)

ABSTRACT: The paper aims to explore the artistic integration of ink painting in packaging design. In the social reality where various cultures collide with each other and art design is ubiquitous, ink and wash art constantly absorbs and learns from the essence of other art forms, and has a close relationship with each art category. Thorough external characteristics and profound connotation of ink art forms, from the perspective of true, simple, spirit, the uniqueness of ink painting is explored, and it is concluded that blend in with the extension of ink in the packaging design is feasible and conform to the dual requirements of the consumer and time. Combined with ink graphics and text on directional discussion even aesthetic artistic conception, the outstanding representative in the packaging design field are selected for comprehensive and detailed review and analysis.. The visual elements and the beauty of spirit in ink painting culture are the inspiration source in the current packaging design. The changes in depth, as well as the tranquil and distant artistic conception great for both active and passive enable the packaging design works to have greater artistic charm and economic value, and achieve more outstanding and long-term development.

KEY WORDS: ink elements; beauty of spirit; active and passive

包装设计在一定程度上是一种经济活动,其所面对的社会群体恰恰对传统文化形式有着深厚的情感基础和精神认同,若能将优秀的传统文化艺术形式巧妙地应用其中,必定可以为包装设计增添羽翼,使其与时代特点相适应,逐渐形成有代表性的、特色鲜明的存在,并成为一种民族精神的体现,从而在以后的发展之路上实现新的飞跃。水墨艺术拥有个性鲜明的

文字、图案和色彩,与我国人民一直以来的价值观、民族习惯等有很多共通点,能够赋予包装设计作品深刻的文化内涵和精神特质,同时给消费者带来一种强烈的吸引力,甚至在精神层面与消费者达成情感共鸣,最终刺激其选择购买。这两者的融合与发展是受众精神层面的照应,符合发展规律,同时值得人们一探究竟。

收稿日期: 2021-12-29

作者简介: 梁艳(1982—),女,硕士,讲师,主要研究方向为中国画。

1 自然、简洁、空灵的水墨艺术特征

黑、白是水墨艺术的代表性色彩,这2种简单、干净的色彩并不真的“简单”,白色可以营造出空间的虚幻感,黑色更多地以自身的分量感来收紧压实画面,从而让白色所创造的空间不过于苍白^[1]。这2种色彩造就了水墨艺术简洁、空灵的特征,让中国水墨的精髓得以淋漓尽致地展现出来。

1.1 自然之趣

水墨艺术所描述的多是世间万物,凭借的是自然之心,也就是说,创作者所依靠的大多是自身敏锐的观察力,虽然只是日常的所见所闻或点滴感悟,但能够自如地运用水墨画的艺术语言加以表现,更难能可贵的是,这种精髓的表达与展现并非刻意为之,而是一种随性的表达,自然之美跃然纸上,十分具有观赏性^[2]。

1.2 简洁之美

水墨艺术的展现并不追求多,通常以简约、简单的形式去表现足够多的内容,但这种简约和简单并不等于草率,而是创造者自身能力与情感的集中展现,是去掉繁文缛节之后的主次分明。由此可见,水墨艺术的简洁并不好驾驭,简洁形式的背后都是创造者的智慧与劳动,是一种蕴含了深厚情感和创作技巧的简洁艺术,这一点也让水墨艺术得以在今天仍有着众多的簇拥者和欣赏者,并不断向前发展。

1.3 空灵之境

空灵通透也是水墨艺术的重要特征,很多时候,水墨艺术作品的成功恰恰在于其空灵境界所营造出的效果。创作者以细微的笔触和虚实相生的视觉呈现给人带来无限的遐想,且这种空灵难以用词语形容,而是要在那看似真实,又清幽飘逸的艺术境界中去亲身感受,从而达到一种虚、实、空相结合的艺术效果。

2 水墨元素在包装设计中的融入方向分析

水墨艺术独特的艺术效果之所以能够实现,在很大程度上与其自身的视觉元素是分不开的,细节之处的水墨文字、图形与审美的联合发力,共同促就了其艺术魅力的升华和价值的提高^[3]。包装设计师正是看到了这些特点,并将其与自身的设计相结合,才呈现出许多优秀的设计作品,这些细节的应用恰恰指明了水墨融于包装设计的方向。

2.1 水墨文字

包装设计离不开文字的配合,许多抓人眼球的包装设计形象都是文字在发挥作用,从这一层面上看,水墨艺术的优势便明显地体现出来。水墨文字的形成依托的是中国的书法,除了讲究笔画之韵,还强调抑

扬顿挫的节奏感,无论草书还是行书的水墨文字,都表达了一种高雅、清新之感。这样的视觉元素应用于包装设计,能够很好地将创作者的设计意图展现出来,并与包装产品甚至品牌融为一体,塑造更加理想的视觉形象,赋予包装更多的附加价值,使整体的形象更加鲜明、风格更加独特。

2.2 水墨图形

水墨图形的优势更加突出,其所展现出的亲切、完整、和谐、精致等特质,是包装设计可以充分利用的重要方面^[4]。尤其在结合当前的技术手段后,水墨图形更是拥有了丰富的变化形式,完全没有呆板之感,多的是一种别出心裁、赏心悦目的图形形式,这更让包装设计者惊喜不已,只要能够将这一元素灵活地融入其中,实现更加立体、丰富的包装设计样式,将可以借助这种古典气息给包装产品带来额外的内在价值。

2.3 水墨意境

水墨意境讲究的是一种虚实之间的对立和统一,作品中常通过大片留白来营造画面的意境。这一点同样适用于包装设计,茶叶包装设计、食品包装设计等可以借助水墨元素的独特审美意境来展现品牌理念和品牌形象,通过这样的诠释彰显文化内涵,包装设计将会获得更好的拓展和延伸。

3 水墨元素在包装设计中的融入策略

针对水墨元素的典型特点和各个层面的应用探索,不难看出其有着广阔的应用空间。包装设计作品就可以借助这一形式的艺术化应用,从而创造更好的设计效果和社会价值。众多的设计实践也表明,水墨元素的各个闪光点能够给予包装设计作品更加理想的艺术设计效果,从而实现与设计初衷完美合一。

3.1 农产品包装设计中的水墨元素

消费者对农特产品品质的要求日益提高,农产品包装的作用也随之有了更高的要求 and 更多的延伸^[5]。农产品包装不仅肩负着仓储、物流等环节中保护产品不受损坏的重任,还是产品文化内涵传播的重要载体,那些具有特色、内涵且个性突出的包装,能够在消费者购买农产品时给其带来精神上的享受。基于这一现实,让农产品的包装设计凭借文化艺术的魅力得到艺术性、文化性、思想性的升华,是值得设计者思考的问题。水墨元素就是一种有效的回答,其作为传统文化的标签,不仅将民族文化进行了生动的展示,还形成了独特的艺术特色和文化价值,富于文化内涵,将自然与生机展示得更趋完美^[6]。一款原生果蔬的包装设计就采用了水墨画的艺术形式,对白菜、辣

椒等形象进行了艺术化的展示和再现,将水墨的笔触与果蔬的现实色彩进行了碰撞,并在留白之处增添了2句惬意悠长的经典诗词,营造出了一种和谐、惬意的原生之美,有效展示了产品自身的自然、有机、本真等特点,让消费者感受到一份来自大自然的关爱。由此可见,农产品包装并不仅限于安全层面,适当的艺术化的升华往往能够实现更大的价值效用。

3.2 茶叶包装设计中的水墨元素

茶叶包装在我国的包装设计领域有着重要的地位,我国是茶树的故乡,随着时代的发展,茶文化也在不断发展,茶叶的消费需求与日俱增,人们更加追求返璞归真的心灵感受^[7]。从这一点出发,找到传统文化艺术形式与茶叶包装的契合点至关重要。市场上那些精美雅致的茶叶包装,总是蕴含着强烈的民族特色和深厚的文化内涵,营造出如名画一般的典雅意境,受到消费者的青睐^[8],水墨元素的应用就是其中之一。其一,水墨的线条和用笔讲究粗与快慢的变化,更在那股遒劲坚韧之气中传达出深深的文化内蕴,有一种独特的民族风格魅力^[9]。在茶叶包装设计中进行造型意象的搭建与升华,无论是山石还是草木,也无论是形象还是具象,只要能够在茶叶包装设计中为其增添一种高雅、内涵深厚的东方情感,造就一种高度抽象化、纯粹化的意象,就能够迅速拉近包装与消费者的距离,从而使其成为包装设计中的佼佼者。其二,水墨的色彩所传达出的一种独特的简约美与茶叶包装也有着极大的契合性,能够艺术化地塑造出深远的意境和想象空间,为茶叶包装增添一种情思。例如,设计者利用水墨色彩的代表色黑与白进行层次性的表达,展现出云雾缭绕的高山和宁静清澈的湖水,配合大面积的留白处理,将一种缥缈的意境跃然其上,这方寸之间的情感能够传递出茶叶的悠长韵味,将中国人对茶的情结展现得恰到好处。另外,茶叶的种类不同,其所蕴含的情感和彰显的特质也不同,需要借助的水墨元素和创作手法也不同,这些都需要设计者突破思维的禁锢,大胆尝试并探索更加有效、新颖的设计思路和手法,让茶叶包装与水墨艺术更加契合,充满艺术张力^[10]。

3.3 文创产品包装设计中的水墨元素

文创产品独特的文化意蕴是其不同于其他商品的关键,其不仅是一种产品,更是一种文化^[11],由此可见,这种文创产品的包装形式与文化有着紧密的联系,尤其在文创产品日渐火热的当下,其外包装能够将民族文化与传统图形相结合、民族色彩与包装材料相结合,实现了中国趣味的美好呈现^[12]。然而,当前文创产品在设计上也存在着一些普遍的问题(如复制抄袭现象严重、个性不够鲜明,文化自然利用和挖掘不到位等),需要人们进一步地深入挖掘和探索。

那么,如何才能从现实困境中走出来,开启全新的设计之路,水墨元素的艺术化应用给出了一个很好的解答:可以是一个小故事情节,也可以是水墨形式的外在造型设计,还可以是引人入胜的审美意境的营造,让文创产品实现一种内蕴深厚的外在形式,并快速与消费者达成情感层面的共鸣,使包装附加值进一步提高,最终给消费者带来不一样的文化体验^[13]。让文创产品富有更加多元的艺术语言,打造出了一方属于自己的艺术领域。

4 结语

拥有审美与人文双重艺术效果的水墨艺术,在当前表现出了强大的生命力与独特的艺术气质,已经被应用于越来越多的艺术领域,并凭借自身层次性与灵动性的视觉效果和深远的艺术境界,在各个领域获得了肯定。在未来,需要人们从现代的视角对其进行新的呈现,融入时代精神和理念,从科学创新的角度进行挖掘与应用,让这样一种艺术形式能够与当前的艺术设计,尤其是包装设计这样一种代表性的设计领域实现完美的结合,从而提升包装的艺术价值和人文价值,实现更高层次面的艺术设计效果。

参考文献:

- [1] 赵蓉. 浅析水墨元素在包装设计中的运用[J]. 文物鉴定与鉴赏, 2019(15): 136-137.
ZHAO Rong. Analysis on the Application of Ink and Wash Elements in Packaging Design[J]. Cultural Relic Appreciation and Appreciation, 2019(15): 136-137.
- [2] 王鑫. 中国传统文化元素在茶叶包装设计中的运用[J]. 美术教育研究, 2017(23): 84.
WANG Xin. The Application of Chinese Traditional Cultural Elements in Tea Packaging Design[J]. Art Education Research, 2017(23): 84.
- [3] 李丹骏. 浅析当代个性化包装设计语言的特点[J]. 艺术科技, 2019, 32(2): 189.
LI Dan-jun. Analysis of the Characteristics of Contemporary Personalized Packaging Design Language[J]. Art Science and Technology, 2019, 32(2): 189.
- [4] 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. Reappearance of Ink and Wash Elements in Packaging Design[J]. Journal of Pingxiang Technical College, 2010(1): 67-69.
- [5] 苏润, 黄勤艳, 林泉杏, 等. 视觉元素在包装设计中的应用研究——以左江花山岩画在崇左市农特产品中的应用为例[J]. 艺术科技, 2019, 032(7): 13-14.
SU Run, HUANG Qin-yan, LIN Quan-xing, et al. Ap-

- plication Research of Visual Elements in Packaging Design: Taking the Application of Zuojiang Huashan Rock Painting in Chongzuo Agricultural Special Products[J]. Art Science and Technology, 2019, 32(7): 13-14.
- [6] 熊文文. 水墨元素在食品包装设计中的应用与创新[J]. 读天下(综合), 2018(8): 250.
XIONG Wen-wen. Application and Innovation of Ink and Wash Elements in Food Packaging Design[J]. Reading the World(General), 2018(8): 250.
- [7] 周莹. 传统水墨元素在茶叶包装设计中的融合[J]. 湖北开放职业学院学报, 2019, 32(5): 199-201.
ZHOU Ying. The Integration of Traditional Ink and Wash Elements in Tea Packaging Design[J]. Journal of Hubei Open Vocational College, 2019, 32(5): 199-201.
- [8] 王增. 水墨书画元素与茶叶包装设计的应用结合[J]. 福建茶叶, 2016, 38(9): 181-182.
WANG Zeng. The Application Combination of Ink Painting and Calligraphy Elements and Tea Packaging Design[J]. Fujian Tea, 2016, 38(9): 181-182.
- [9] 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. The Use of Ink and Wash Art Elements in Tea Packaging Design[J]. Fujian Tea, 2016(4): 200-201.
- [10] 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): 133-135.
LAO Xiu-xia. On the Application of Chinese Traditional Ink and Wash Elements in Tea Packaging Design[J]. Art Review, 2015(6): 133-135.
- [11] 盛键. 水墨元素在包装设计中的再现[J]. 中国包装工业, 2015(22): 117.
SHENG Jian. Reproduction of Ink and Wash Elements in Packaging Design[J]. China Packaging Industry, 2015(22): 117.
- [12] 王唯茵. 基于绿色理念文创产品包装设计方法[J]. 东京文学, 2019(9): 41-42.
WANG Wei-yin. Packaging Design Methods for Cultural and Creative Products Based on Green Concepts[J]. Tokyo Literature, 2019(9): 41-42.
- [13] 毕宇娟. 中国传统元素在现代包装设计中的应用[J]. 科学与财富, 2010(4): 111.
BI Yu-juan. The Application of Chinese Traditional Elements in Modern Packaging Design[J]. Science and Fortune, 2010(4): 111.

责任编辑: 马梦遥