

doi:10.3969/j.issn.1674-7100.2013.02.015

茱萸纹在现代包装设计中的应用

黄 蓉, 王美艳

(湖南工业大学 包装设计艺术学院, 湖南 株洲 412007)

摘 要: 茱萸纹作为一种中国传统吉祥纹样, 寓意着“辟除不祥, 祝颂长寿”, 因此极具历史文化价值与审美价值, 在现代食品包装、日用品包装、医药包装、家具及陶瓷装饰设计等领域得到了广泛应用。应用茱萸纹进行现代包装设计时一般可采用添加与删除、分解与重构、变形与整合等方法。

关键词: 中国传统纹样; 茱萸纹; 现代包装设计

中图分类号: J522.3; TB482

文献标志码: A

文章编号: 1674-7100(2013)02-0071-05

Application of Cornus Pattern in Modern Packaging Design

Huang Rong, Wang Meiyang

(School of Packaging Design and Art, Hunan University of Technology, Zhuzhou Hunan 412007, China)

Abstract : As a Chinese traditional auspicious pattern, cornel pattern signifies “removing the ominous and congratulating longevity”, therefore it has great historical cultural and aesthetic value. In the field of modern food packaging such as daily necessities packaging, pharmaceutical packaging, furniture and decorative ceramic design, it has been widely applied. The ways of general application of cornel modern packaging design pattern normally include adding and deleting, decomposition and reconstruction, deformation and integration and so on.

Key words Chinese traditional pattern; cornus pattern; modern packaging design

0 引言

茱萸纹是汉代丝绸的代表性纹样, 也是目前我国古代传统纹样中唯一能明确指认的植物纹样^[1]。中国古代的传统纹样多种多样, 不但成为现代设计取之不尽的源泉, 而且为现代包装设计提供了极具价值的参考, 并为中国包装设计注入了强大的文化内涵与人文精神^[2]。如何充分有效地挖掘传统纹样的文化内涵, 并将其充分合理地运用到现代包装设计中, 是当代设计界的重要议题。

目前, 包装界非常重视自然的设计理念, 提倡从自然界中提取元素进行设计, 因而植物纹样受到世界各国设计师与消费者的喜爱。茱萸纹作为一种深含民族传统吉祥文化的装饰纹样, 能产生特定的视觉艺术效果, 传达深层的视觉符号语义, 表现出应有的民族传统文化内涵^[3]。同时, 还能为包装产品增添东方古国的风韵, 使被包装产品更富于民族性。因而, 将植物纹样茱萸纹应用到包装设计中, 不但符合中华民族的审美习惯, 而且还能将一些产品的

收稿日期: 2012-10-26

作者简介: 黄 蓉 (1988-), 女, 湖南株洲人, 湖南工业大学硕士生, 主要研究方向为设计艺术历史与文化,

E-mail: 757585104@qq.com

通信作者: 王美艳 (1974-), 女, 湖南株洲人, 湖南工业大学教授, 博士后, 主要从事艺术设计史的教学与研究,

E-mail: 1020196432@qq.com

性能、理念更加准确地传达给受众;不但有利于植物花卉纹样的应用和传播,而且能有效促进被包装商品的销售。

1 茱萸纹概述

茱萸是一种常绿植物,气味芬芳,传说可以用来辟邪和驱寒,同时能延年益寿。《西京杂记》曰:“戚夫人侍儿贾佩兰,……说在宫内时,……九月九日佩茱萸,食蓬饵,饮菊花酒,令人长寿。”^[4]茱萸纹(如图1所示,图片来源:<http://www.hnmuseum.com/hnmuseum/UserFiles/Image/06-jd.jpg>)是中国古代一种寓意吉祥的传统装饰纹样,它寓意着“辟除不祥,祝颂长寿”,因此,该纹样在古代应用甚为广泛,尤以汉代为盛。1972年发掘的长沙马王堆一号墓出土了茱萸纹的锦、绣各一片,花纹的名称未见于遣策(即随葬品清单),而由发掘者命名^[5]。图2(图片来源:<http://www.hnmuseum.com/hnmuseum/upload/mainpic/010f12c5f8af402881b70f0d2b96007c.jpg>)所示为其中的一片,为绢质茱萸纹绣片。

图1 茱萸纹图案

Fig. 1 Cornus pattern

图2 绢质茱萸纹绣

Fig. 2 The cornel munsu

中国传统图案种类繁多,数量巨大,其中与花有关的传统纹样占有很重要的地位,凝聚着古代劳动人民的聪明智慧。花的美好象征与民族的文化精神及审美意识密切相关,有着极为丰富的内涵,因而有着极高的审美价值。

关于美的起源,古今中外,有很多人都思考过。我国古代著名思想家庄子曾说过:“天地有大美而不言。”(《庄子·知北游》)“美”存在于宇宙天地之间的每一角落,无所不有,无处不在。以自然界中的花为例,人们对于花总有无数的遐想与喜爱。当春天到来,人们看到花充满生机地开放着,会满心喜悦,心情格外明朗,或者还会情不自禁地赞美这美丽的景象。然而,当秋天来临,花儿凋零萎败时,则会产生无限惋惜和眷恋的情感。显然,在这里花成了人们对于美的感受对象,超脱于种族、语言、身份和地位。茱萸花绽放于早春时节,它往往在光秃

秃的树枝上爆出花蕾,然后在料峭春风中竞相开放。远观茱萸花时感觉其花是白色或粉红色,其实这是苞叶的颜色,苞叶内的黄绿色花才是真正的茱萸花。花开过后,果实成熟时其颜色呈现出鲜艳的红色,树枝上好像缀上了一颗颗红色的玛瑙,晶莹圆泽,一如其开花一般美丽(如图3所示,图片来源:

图3 茱萸花果

Fig. 3 Cornus flower

<http://baike.soso.com/v18626026.htm>)。也许正因为如此,自古以来,茱萸花的美学价值一直被人们追捧,茱萸纹亦得到了广泛的应用。

茱萸是一种自然植物。将自然界的动植物转化为一种装饰纹样,需要艺术家进行长期不断地艺术加工与改造,并经过漫长的历史沉淀,然后才能使之具备一定的实用价值和审美价值。图1所示的茱萸纹图案就是一张经过艺术加工后形成的茱萸纹样。与图3比较后可知,它并不是简单地照搬或模仿现实中的自然纹样,而是融入了艺术家的思想情感和各种客观因素。传统纹样按其排列组合形式的不同,一般分为单独纹样和连续纹样。茱萸纹既可做为单独纹样用于各种包装的装饰中,同时也可将其设计成连续纹样。而具体怎样设计,则需综合考虑多种主客观因素。

2 茱萸纹在现代包装中的主要应用领域

茱萸纹特有的吉祥寓意使其在食品、日用品、药品、家具与陶瓷设计等现代包装设计的各个领域得到了广泛应用。

2.1 食品包装

食品包装有别于其它产品包装,其特殊性决定其所选用的图形和设计用色只有与商品内容相统一时,才能有效传递商品信息。现代包装设计师往往会通过一些表现食物的图形和颜色来传达食品的口味。由于人的味觉、视觉、听觉、触觉和嗅觉都是相通的,所以食品包装上的图形会对人的心理产生一定的刺激作用,设计师可利用这个特点,通过描绘食物的图形和颜色来传达食品的口味。图4为两款月饼包装盒,色彩上主要采用了中国的吉祥色——红色(如图4a所示,图片来源:<http://www.nipic.com/show/3/90/5181229k1109a99c.html>)和黄色(如图4b所示,图片来源:<http://www.nipic.com/show/3/90/5181229k1109a99c>。

html)。红色象征着太阳、火焰、血液等与生命具有较强关系的形象,这种热烈的颜色在月饼包装中运用得比较多。黄色是我国封建帝王的专用色,标志着神圣、庄严、权威。月饼包装运用这两种颜色不仅浓厚了节日气氛,使得整体包装色调协调并透露出华丽富贵之感,在一定程度上提高了产品的档次。包装图案方面主要以茱萸纹为装饰纹样,同时融入了其它传统纹样进行点缀。茱萸纹等传统纹样在食品包装中的应用,深化了产品的文化内涵,表达了产品独特的意蕴。

a) 红色为主的包装 b) 黄色为主的包装

图4 月饼盒包装设计

Fig. 4 Moon cake packaging design

2.2 日用品包装

随着社会的发展,与人们生活密切相关的日用品日益丰富,市场上的品牌琳琅满目。因此,如何吸引消费者的注意,并促使其购买,成为生产商极为重视的问题。据有关部门的市场调查显示,大多数顾客在选择新产品时,很大程度上取决于其对该产品包装设计的认可程度,可以说外包装直接影响着顾客对产品的第一印象。因此,包装设计就应用清晰的视觉传达符号向消费者准确传达信息,以增强产品的识别度,从而促进消费行为的产生^[6-7]。

利用外形漂亮、寓意吉祥的茱萸纹等植物花卉纹样进行包装设计,既能满足消费者追求自然的现代消费心理,又能满足其祈盼吉祥的传统文化心理,因此,有许多设计师在日用品设计中大量使用了这些传统纹样,台湾设计师粘碧华就是其中之一。如图5a(图片来源: <http://www.lionart.com.tw/ch/CH1/1816/MD/MD0000001816001628.html>)所示,这是粘碧华设计的茱萸纹信用摺夹。设计者在展示面采用卡其色为底色的棉质材料,茱萸纹图案则根据背景颜色采用红色与之相协调。展示面主要由茱萸纹彩图组成,茱萸纹图案不是杂乱无章地展现在包装上,而是经过添加与删除、分解与重构、变形与整合设计成的。图5b(图片来源: <http://www.lionart.com.tw/ch/CH1/1816/MD/MD0000001816001623.html>)为粘碧华设计的文具袋,在图案的选用上和信用摺夹一样,采用经过变形整合了的茱萸纹图案,但在背景颜色的

处理上,根据文具袋易脏的特点,采用了颜色较深的墨绿色。这两款包装既突出了产品的特性,同时结合了中国传统纹样,赋予了产品以民族特色,能给消费者留下深刻的印象。

a) 信用摺夹

b) 文具袋

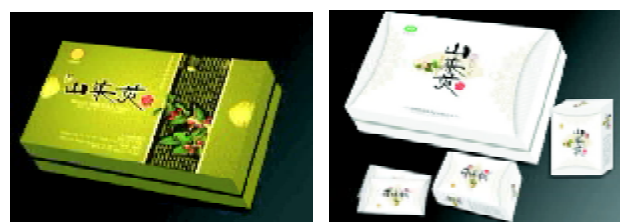
图5 日用品包装

Fig. 5 Commodity packaging

2.3 医药包装

药品作为特殊的商品,其包装除了应满足相应的特殊性要求外,如何使其赏心悦目,并使患者对该药品产生信任感,成为生产商及药品包装设计者的追求。从某种意义上来说,药品包装承担了部分心理治疗的责任,这就要求设计者在设计药品包装时融入生活,注重对人情和人性的把握^[8]。

利用植物纹样进行设计的药品包装通常能反应药品的内容和主要特性,从而迎合患者追求天然的心理需求,最终得到患者更多的信赖。如图6(图片来源: <http://qichang.net/Products/2011/0921/21.html>)所示的山茱萸药品包装,以抽象的茱萸纹样作背景,配以生动形象的山茱萸图片及字样,整个包装能突出药品的主要成分,具有科学、直观的效果,让消费者一目了然,放心购买。在色彩方面,设计师选择了淡绿色和淡白色,给人以温馨舒适、清新自然的感觉,能够给病人带来信任感,并使之产生良好的心理感受。

a) 淡绿色包装

b) 白色包装

图6 山茱萸药品包装

Fig. 6 Cornus pharmaceutical packaging

2.4 家具与陶瓷装饰设计

中国传统的红木家具材质优异,具有良好的保值性,因而受到消费者追捧。如对其进行精美的装饰设计就能更好地吸引消费者的眼球,为企业创造更多的价值。在中国古典家具装饰中,运用最多的装饰图案为茱萸纹与云纹,很多时候,设计者将这两种吉祥寓

意纹样结合在一起应用于家具的装饰设计中。在明清时期的红木家具上,大多有茱萸纹与云纹装饰的应用,如图7所示(图片来源: <http://www.cfucn.com/hmwh/d/20110418/5793.html>)。

图7 红木家具茱萸纹装饰

Fig. 7 Annatto furniture with cornus decoration

茱萸纹代表着吉利、祥和与美好,通过几千年的传承与发展,产生了丰富多彩的形态和图案样式,蕴涵着中华民族崇尚自然、超越自然的精神特征,因此很多现代红木家具依旧在装饰设计上大量采用中国的传统纹样,如茱萸纹、云纹、龙纹等。中国传统纹样在家具设计上的合理运用很好地传达了本国的民族特色,体现了中华民族的审美感受或审美心理的普遍倾向。

中国陶器制造艺术源远流长。精美的陶瓷纹饰不仅能起装饰作用,而且能表达中华民族物质文明和精神文明的积淀程度。早期的陶瓷大多采用抽象的几何纹样、客观写实的生活画面等作为装饰。随着吉祥图案茱萸纹的流行,中国古代陶瓷大量运用其作为装饰图案(如图8a所示,图片来源: <http://www.midita.com/ok/hmcjw.asp?id=1446>)。将古典元素融合于陶瓷设计中是中国现代陶瓷设计者探索与创新的课题。“传统+现代”是我国现代陶瓷设计的发展趋势,也是陶瓷设计者应当传承的理念^[9]。图8b(图片来源: <http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.0.195.FTfDq9&id=16427662450>)为一款以茱萸纹为主体图案的现代陶瓷花瓶,其采用优美的曲线造型,与花“柔媚”的特性相呼应,具有较强的审美效果。

a) 古代陶瓷碗

b) 现代陶瓷花瓶

图8 茱萸纹在陶瓷装饰中的应用

Fig. 8 Cornus pattern applied in ceramic

3 现代包装中茱萸纹的应用方法

现代包装设计师在运用传统图案进行设计时,不能只考虑图案本身的美学价值而忽视现代人的审美观念,应该综合各方面的因素。强调包装设计的中国传统风格,不但符合当代中国消费者的心理,也符合国外消费者的心理。因为外国人来到中国更希望能够买到具有中国特色的产品,以此来了解中国的传统习俗。所以,充分吸取传统文化的精华,结合现代包装的特点和要求,设计出具有浓烈的中国传统文化色彩和强烈时代气息的包装作品,是我国的包装设计在当今世界中处于不败之地的重要法宝。

设计师在运用传统纹样进行民族特色包装设计时,首先应当对该纹样的传统文化内涵及寓意进行充分了解,然后对商品进行具体详尽的分析,特别是要把握该商品的文化背景。如对茱萸纹的运用,首先必须了解茱萸纹特定的吉祥寓意,然后了解产品,寻找产品与茱萸纹特定寓意间的联系,而并非简单地将茱萸纹运用到任何包装设计中去。因为在现代包装设计中滥用传统纹样,不仅不能给设计的产品增添价值,反倒会误导人们对于中国传统纹样意义的理解与把握。越是民族的就越是世界的。实际上,高超的包装设计师都能通过运用民族传统纹样很好地表现本民族的习惯与心理,不但能有效地吸引消费者的注意力,满足消费者深层的心理需要,从而促进销售,而且还能借此传播民族或地域文化,赢得更多的文化认同。

在我国,茱萸纹自古至今都是一种运用较为广泛的传统吉祥纹样。在现代包装设计中,设计师在运用茱萸纹时,不仅要深刻领会其吉祥寓意以及其所代表的民族文化,而且要注意采用以下方法,以取得更好的表达效果:

1) 添加与删除。在利用茱萸纹进行设计时,首先要了解茱萸纹的审美价值与历史文化价值,然后采集合适的素材,并对这些素材进行理性的思考,最后运用添加与删除的方法,营造与包装物相适应的美好意境,切不可直接照搬利用。可在传统茱萸纹上适当添加某些元素,使图案更为丰满的同时使其寓意更加丰富;也可将传统茱萸纹多余、繁杂的元素删除,对多余的部分进行精简,删减原图案中没有意义的部分,这是为了让图案更加精炼。

2) 分解与重构。在利用茱萸纹进行现代包装设计的过程中,这两个方法必不可少。“分解”与“重构”的对象是传统的图形纹样,现代设计师通过分解与重构,改变其原来简单、原始的形式,使其成

为新的具有良好视觉美感的新形象。当然,分解与重构并非随心所欲,而是应当在不违背传统习俗与传统民族心理的情况下对图案进行分解,使重构后的图案符合现代人的审美习惯,且保证作为中国传统纹样的深刻本质内涵不会改变,分解与重构后组成的新形象能较好地传达产品的含义。

3) 变形与整合^[5]。在包装设计过程中,为了使画面更加丰富美观,设计师要通过自己的创造性劳动去改变原有的纹样,从而产生新的形式。但是,无论对原有纹样做何种形式的改变,都应在变形的同时通过整合将其统一起来。总之,在图形的创作过程中,对前人所创造出来的传统纹样不能一味地照搬利用。

4 结语

茱萸纹作为中华民族的传统吉祥纹样,无论在古代还是现代都具有较高的应用价值。现代包装设计师在为产品做包装设计时,既不能仅仅为创造商业价值而设计,也不能仅仅追求其审美价值,而是应当自觉地将设计行为看成一种文化的创造或设计。正如茱萸纹在现代包装设计中的应用,既是为了美化产品,创造特有的意境,也是为了宣传产品特有的功能,吸引消费者的注意,并最终扩大销售。当然,还有一个目的,那就是弘扬和传承中华民族灿烂辉煌的传统文

参考文献:

- [1] 展梦夏. 汉代丝绸上的茱萸纹与穗云纹[J]. 装饰, 2010(2): 118-119.
Zhan Mengxia. Two Kinds of Patterns of Silk in Han Dynasty [J]. Art & Design, 2010(2): 118-119.
- [2] 吴湘君, 王美艳. 论中国传统符号在现代包装设计中的应用[J]. 包装学报, 2012, 4(1): 80-83.
Wu Xiangjun, Wang Meiyun. On Traditional Chinese Symbols in the Application of Modern Packaging[J]. Packaging Journal, 2012, 4(1): 80-83.
- [3] 邢江浩, 吴志军. 传统吉祥艺术在企业吉祥物设计中的应用研究[J]. 包装学报, 2011, 3(3): 84-89.
Xing Jianghao, Wu Zhijun. Application of Traditional Auspicious Art in the Design of Corporate Character[J]. Packaging Journal, 2011, 3(3): 84-89.
- [4] 刘歆. 西京杂记校注: 卷3[M]. 上海: 上海古籍出版社, 1991: 138.
Liu Xin. Xijing School Note: Volume 3[M]. Shanghai: Shanghai Ancient Books Publishing House, 1991: 138.
- [5] 湖南省博物馆. 长沙马王堆一号汉墓: 上[M]. 北京: 文物出版社, 1973: 51.
Hunan Provincial Museum. Changsha No.1 Han Dynasty Tomb in Mawangdui: Part 1[M]. Beijing: Cultural Relics Publishing House, 1973: 51.
- [6] 王魏霞, 王立颖. 传统纹样在现代包装设计中的应用[J]. 青年文学家, 2009(11): 37.
Wang Weixia, Wang Liying. The Application of Traditional Patterns in the Modern Package Design[J]. Youth Literator, 2009(11): 37.
- [7] 王晓庆. 符号学在女性保健品包装设计中的应用[J]. 包装学报, 2013, 5(1): 60-63.
Wang Xiaoqing. Application of Semiotics in Package Design of Women Health Care Products[J]. Packaging Journal, 2013, 5(1): 60-63.
- [8] 郑兰兰. 植物花卉纹在现代包装设计中的装饰应用[D]. 武汉: 华中师范大学, 2008.
Zheng Lanlan. Decorative Application of Plant Floral Pattern in Modern Packaging Design[D]. Wuhan: Central China Normal University, 2008.
- [9] 李君华. 浅析陶瓷设计中的纹饰应用[J]. 美术大观, 2010(1): 114-115.
Li Junhua. Analysis of Ceramic Design Ornamentation Fine Arts Grand View[J]. Art Panorama, 2010(1): 114-115.

(责任编辑: 蔡燕飞)