

中华优秀传统文化在包装设计中的应用

冯盛彬

(广州科技职业技术大学, 广东 广州 510550)

摘要: 我国的传统文化经过几千年的沉淀, 酝酿了丰富的文化内涵。近几年, 这些优秀的传统文化元素得到了世界的认可, 进而越来越广泛地应用到包装设计中。在应用的过程中, 传统文化符号展现了其高贵美, 不仅提高了包装的艺术风格, 也充实了设计中的文化结构, 为产品的外包装增添了民族艺术感。为弘扬我国优秀传统文化提供了新的渠道, 是一种独具风格的创新传播, 为我国产品披上民族特色的外观。本文就中华优秀传统文化在包装设计中的应用进行了研究, 以期中华传统文化在包装设计中的应用指明方向。

关键词: 传统文化; 包装设计; 应用

在企业进行产品销售的过程中, 外包装起着十分重要的作用。其在一定程度上反映着产品的品质, 能够在消费者心目中打好最初印象的良好基础, 为接下来的销售环节做好准备。因此, 外包装的重要性不言而喻。此外, 传统文化是我国的民族瑰宝, 不只是简单的民族图案, 更蕴含了丰富的民族精神, 为图案增添了浓厚的文化内涵。将传统民族文化中的符号和图案融入到包装设计中, 在体现产品特点的同时, 也能够体现出包装设计中的创新点, 将独特的民族特色体现出来, 有利于弘扬传统文化。

在经济全球化发展的背景下, 我国的产品要想拥有在全球化市场中站稳脚步, 可以借助这一独特的民族文化元素, 为产品创造独特的外观, 成为我国企业品牌的特点, 从而增加产品的市场占有率。而且, 我们也需要深刻的认识到, 传统文化元素已经成为产品外包装行业的流行趋势, 并且得到了良好的市场反馈。

一、应用传统文化的包装设计所具备的特征

传统文化是当代包装设计中的流行元素, 以其较强的独特性深受各行各业的追捧。以下是笔者总结的传统文化包装设计所具备的几点特征:

(一) 审美性

审美性对于产品的包装设计来讲, 是最直接的特征, 也是企业对产品外观进行包装的目的之一, 使产品更好地被消费者认可。在我国经济水平和整理国力不断提升的当下, 人们对产品的整体品质要求越来越高, 也使得产品的外包装设计被重视起来。随着人们生活水平的提升, 对产品的外观也有了一定的要求, 体现出人们对审美的一种追求。因此, 企业在满足消费者个性化需求的过程中, 对产品的外包装进行了不懈追求, 使得传统文化元素被搬到商业领域, 为传统的外包装设计增添不少亮点, 使外包装能

够更好地满足当下消费者对美和品质的需求。为此, 设计师在进行外包装设计时, 对传统文化元素做了优化处理, 将其以更加艺术化和商业化的形式满足人们的审美需求。近几年, 在应用传统文化元素设计外包装时, 会尽量简化外观设计, 让人们更好地感受传统文化元素所传递的文化底蕴。

(二) 针对性

产品的外包装设计需要具备一定的针对性, 这样才能为产品的销售和推广做好铺垫, 这种针对性主要是指产品所面向的客户。就现阶段我国消费者对包装外观设计的理解并没有达到普及程度, 更多的消费人群只是对外观的图像产生好感或反感, 如设计理念、思想以及内容则是面向一小部分的人群。因此, 现阶段进行外包装, 需要充分考虑其针对性, 这样才能更好地满足消费者的需求, 发挥包装设计的作用。比如, 产品面向的人群是老人或者产品定位是礼品, 则可以更多地采用一些象征吉祥的图案, 比如祥云、寿桃等, 在配色上可更多地采用比较沉稳的颜色。当产品面向的群体是青年人时, 可以更多的提升美感, 融入古风的元素, 配色可以是淡雅, 也可以是鲜亮色系的, 这样比较符合青年人的审美。借助传统优秀文化元素, 为产品进行有针对性的设计, 能够帮助产品更好地进行市场定位和人群定位, 进而提升产品的市场竞争力。

(三) 独特性

独特性是设计领域竭力追求的, 也是企业对产品进行外包装设计的主要目的, 使自己的产品具备较强的特殊性。对于一个好的包装设计来讲, 其进行包装设计的理念需要具备独特性, 否则就让产品披上仿品的色彩, 不利于产品的推广和销售, 也不利于企业的长久发展。因此, 当前的市场存在较多的相似产品, 使得产品种类呈现出五花八门的现象。当产品的实际品质需要使用之后才能验证时, 就需要借助包装设计来提升产品的市场竞争力, 使其能够从众多的产品中脱颖而出。借助优秀的传统文化元素, 能够使产品更加引人入胜, 打好民族情感的牌, 使产品从众多产品中脱颖而出, 因此, 优秀传统文化在产品的包装设计中应用, 能够提升产品的独特性。

(四) 合理性

优秀传统文化在包装设计中需要具备一定的合理性, 这样才能提升产品的品质, 发挥外包装的作用。在对产品进行外包装时, 需要考虑产品本身是面向大众的, 在满足人们审美需求的同时, 还需要强调产品本身的功能性。因此, 包装设计需要具备

一定的合理性。在应用传统文化元素进行包装设计时,需要充分考虑包装与产品本身存在联系,使产品本身的优势能够借助包装设计体现出来,而不是为了跟风而采用传统文化元素。

二、传统民族文化符号在包装设计中的应用原则

优秀传统文化元素是人类文化的一种具体体现,是将人们的思想和行为进行具体表达之后的产物,具备一定的代表性。经过数千年沉淀下来的传统文化元素在情感上具备一定的普遍性和民族特征,其具备的文化底蕴更加深厚,并且能够让人们对元素产品共性认知。传统文化元素对应的不仅仅是一个具体的物象,也传递着物象所表达的具体含义。在应用的过程中,我们需要遵循一定的原则。

(一) 需要深入研究和发掘

首先,要想很好地应用我国的传统文化,需要设计者自身有充分和深刻地了解,并且需要下功夫进行探索,领悟其精髓所在,才能挖掘传统民族文化中的深刻含义。这样,设计者才能在应用的过程中,结合传统元素的内涵,通过各种艺术表达方式巧妙地应用到包装设计中,使两者进行完美的融合,借助传统文化元素所蕴含的丰富内涵,提升包装设计的价值,为产品增加一定的附加价值,实现提升产品综合价值的目的。设计师在对包装进行设计的过程中,需要注重传统文化内涵的体现,使其能够具备一定的实践性,在应用的过程中注重传统文化元素创造性的凸显和传承。为包装设计添加新的生机和活力,同时也是传统文化在新时代发展的过程中孕育出新的内涵,体现其与时俱进的先进性。

(二) 需要注重借鉴与结合

在应用优秀传统文化的过程中,需要注重灵活性,使其能够与产品特征进行完美的融合,让包装设计建立在深刻理解传统文化的基础上,避免在借鉴的过程中,随意使用、随意发挥。设计师可以灵活运用风土人情、经典元素、忠孝等传统文化进行创新,与现代化思想进行融合,进而创造出具有时代特性的包装设计。因此,将优秀的传统文化元素应用到包装设计中,需要合理进行借鉴和结合。

三、传统文化在产品中的重要性

(一) 时代发展的必然产物

我国的传统文化元素都具备强烈的民族特性,比如文房四宝、剪纸艺术、戏剧以及脸谱等,这些文化元素是经过上千年的洗礼而沉淀下来的。在历史发展和变化的过程中,不断地完善和优化,不仅更加具备民族特性,还凸显出我国古人独有的智慧和古老民族的精神。例如,戏剧中的人物造型被广泛应用于各种产品中,包括学生们使用的文具,这类造型的产品不仅使产品外观看上去比较美观,而且提升了产品受市场欢迎的程度。另外,随着我国现代化程度的不断提升,外来文化不断涌入到人们的生活中,相

比于传统文化元素来讲,这些内容更具新鲜性,使人们逐渐失去对传统文化的热爱。此外,部分国人对传统文化的了解还不够,认为这部分文化是古人的生活方式,距离自己的生活较为久远。针对这样的错误认知,需要让他们认识到继承和传播传统文化是我们作为后代应尽的责任,因此,相关领域的设计人员需要将传统文化中涉及到的元素应用到产品包装中,通过人们的购买和使用让他们了解传统文化。由此,可见在包装设计中融入传统文化元素,是我国社会发展的必然趋势,也是时代发展的必然产物。

(二) 提高经济效益

产品的包装在最早开始的阶段是为了保护产品,但随着社会经济的不断发展,人们开始借助包装美化产品,并借此包装设计提高产品的经济效益。这样,就使得现阶段的包装设计不仅能够体现产品的价值,还能够利用独特的外观设计吸引消费者的目光,进而为企业打造全新的形象。如果外观的包装设计不够新颖、不够有创意,则会降低消费者的购买欲望,导致产品的销量不断下降,进而影响企业的经济效益。这一点也引起当代企业的关注,认识到提升包装的设计感可以将产品的品质体现出来。因此,企业利用提升包装设计,将产品进行适当地设计给人们焕然一新的感觉,进而提升消费者的好感,激发他们的购买欲望,实现提升产品销量的目的,达到提升企业经济利益。在社会不断发展的过程中,包装设计者不断的在包装设计领域进行新的尝试,传统文化元素的融入,为他们提供了新的思路,也使企业的产品从众多竞争品中脱颖而出。并且优秀的传统文化元素,使产品的功效和利用价值得到充分的体现,有利于消费者更加清晰的了解产品,有利于提高企业的经济效益。

四、传统文化符号与包装设计

(一) 传统图形在现代包装设计中的应用

图形是我国传统文化的重要组成部分,是我国古人智慧的结晶,寄托着他们对美好生活的向往。这些图像图形包括节日常见的灯笼、对联、祥云、石狮等,还有人们赋予美好寄托的植物,比如梅花、兰花以及菊花等,这些都蕴含着人们的对美好、幸福、长寿、平安的追求和向往。这就为现代包装设计增添了不少内涵,使得现代产品的包装不仅具备好的外形,也拥有了一定的文化内涵。比如祥云代表吉祥如意、寿桃代表长寿、红灯笼则是代表好事情、牡丹花代表富贵等。这些都是传统图形具备的特点,为产品传递出更多的信息。

在当代产品包装中融入传统文化的符号,起到弘扬传统文化的作用,也是传承我国民族文化的关键渠道。比如祥云图案,作为我国传统文化图形中的一个重要组成部分,其象征着吉祥,寓意美好的事情将临到。将祥云图像运用到产品的外包装中能够为产品提供营造出相应的意境,更好的突出产品特点。比如我国大多数地区都有送小儿银饰的习俗,这些银饰被打造成银锁的样

式,寓意长命百岁,是对婴孩的一种爱护。在对这一产品进行包装设计时,可以考虑在外包装中加入祥云的图案,衬托其长命锁的美好寓意,给其增添吉祥的寓意,更能表达长辈对晚辈的美好祝福,为产品的销售锦上添花。此外,在一些酒类的包装中,龙纹的图案应用的也比较多,甚至有的企业会将酒放在模型中,外观设计类似于古代皇帝用的龙印,这样的包装设计符合该产品的消费人群。这样在包装设计中,充分灵活运用传统文化元素中的图案和图形,汲取其中的文化精髓和美好寓意,能够为产品增添不少色彩。

(二) 剪纸艺术在包装设计中的运用

剪纸艺术是我国的传统民间艺术,通常用于传统节日中,作为装饰品烘托节日气氛,承载着我国劳动人民的智慧,也体现出普通劳动者创造美好生活的能力。不管是内容还是形态都具有浓厚的传统文化氛围。在我国包装设计领域,人们开始将其作为主要设计元素,广泛地应用于传统节日产品中,并且近几年有许多日常用品的产品也开始使用剪纸艺术作为外观设计的元素。比如,在中秋节时,我国有吃月饼和送月饼的习俗,不少厂家会将剪纸融入到产品的外包装中。一方面起到烘托节日氛围的作用,另一方面则为产品增加阖家团圆的内涵,使得产品自身就具备送去美好祝福的寓意。这一风格的包装,在一些面向老年人的产品中比较多见,比如糕点和茶叶等。此外,在大力推广农产品的当下,人们在对一些别具特色的地方产品和农副产品进行包装设计时,也可以将剪纸艺术融入其中。借此,将农产品精致化和高端化,使其成为时下流行的伴手礼,既能体现地方特色,又极富有人文情怀。因此,在对产品的外包装进行设计的过程中,剪纸艺术的应用能够为产品带去独特的艺术魅力,充分体现其作为我国独有的文化元素的价值。

(三) 传统色彩在现代包装设计中的应用

色彩所传递的信息较为丰富,尤其在古代,颜色也被赋予一定的寓意,而且受戏曲中脸谱的影响,颜色被赋予了一定的性格色彩。此外,我国大部分色彩都偏向于暖色调,比如大红色、黄色等,这些色彩代表着尊贵,也传递着积极向上的意念。在我国,大红色象征着幸福和喜悦,也是我国人民最喜欢的颜色,而黄色在古代代表着权力,是普通人家无法享用的色彩。所以,在现代产品包装设计中,将这两个颜色进行搭配则给人以喜庆和尊贵的感觉,所以这两个颜色多用于酒类产品的包装中。在我国,家庭中有值得庆祝的事情常用的是摆设酒席,比如婚宴、庆生宴以及答谢会等,这样的外观包装能够给人们带去祝福,烘托宴席氛围。此外,蓝色调是我国古代瓷器常用的颜色,而且出土的瓷器中,有许多让世人惊艳的青花瓷图案,为蓝色增加了不少文化韵味。因此,在一些现代产品包装设计中,也采用青花瓷的蓝色,给产品带去一种全新的视觉享受。比如,一些丝绸类的围巾,其

包装盒可以设计为青花类的图案,为产品增加圣洁、典雅的味道,比较符合我国女性的气质。因此,在现代的包装设计中,合理地使用传统的色彩能够恰当地表现出包装设计的文化内涵,散发出特色的民俗魅力,来提升作品的层次感。这就需要设计者,对中国的民间艺术进行细致入微的观察,对中国传统文化中的色彩进行深入的了解,合理地将其引用到包装设计当中,无论是任何形式的创作,都需要和本民族的民族文化特色相融合,通过设计文化和设计风格来得到体现,最重要的是要将包装设计的意境来让设计师逐渐展现出来。

(四) 包装设计中传统书法艺术的运用

汉字也是我国传统文化的重要组成部分,在各种语言中具有独一无二性,并且极具魅力,是我国古人生活智慧的体现。汉字的创造与古人的生活息息相关,象形文字就是代表之一,以其简明的线条和深厚的文化内涵,表现我国古代文化的思想,从而形成了别具特色的书法艺术。在几千年的历史发展中,书法艺术演变出多种风格,字体多样,以其独特的艺术魅力成为传统文化中不可或缺的部分。将其应用在产品的外包装中,能够增添美感和艺术价值,使外包装更容易被大众接受,使外包装涉及取得无声胜有声的效果,从而起到宣传引导的作用。比如,在一些产品的外包装中,我们可以看到流畅潇洒的行书字体,经过艺术化的行书字体,多了几分祥云的样式,给人以吉祥的感受,配合字体流畅潇洒的,让人觉得拥有这一次产品自豪感,多了几分身份和人生追求的象征。因此,将我国传统文化中的书法艺术,应用到产品的外包装中,能够将其独特性传递出来,对产品起到升华的作用。

五、结语

综上所述,在外包装中体现传统文化元素,需要设计者充分考虑实际产品的功用,这是对中华民族文化传承和发展的科学应用。因此,在对传统文化应用的过程当中,设计师不单是要考虑文化元素外在的表现,还需要考虑到其象征意义。经过分析之后再融入到包装设计中,从而创造出符合当代人审美观的包装设计。

参考文献:

- [1] 宋歌. 传统文化元素在现代包装设计中的应用分析[J]. 轻纺工业与技术, 2021, 50(09): 37-38.
- [2] 陈月娇, 马瑞, 邓汕, 邵丽平, 刘佳恋. 传统民俗文化与绿色环保理念交融下的现代包装设计[J]. 轻纺工业与技术, 2021, 50(09): 41-43.