

山东鲁锦图案在煎饼包装中的应用

刘忠博 杨会娟

湖南科技大学建筑与艺术设计学院, 中国·湖南 湘潭 411201

【摘要】鲁锦作为山东民间重要非物质文化遗产, 独特艺术形式受到了大众的喜爱, 将其应用于设计中能够更好的传播传统文化, 丰富设计内容。文章以自己的设计作品为例, 探索将鲁锦应用产品包装的设计策略。在初步分析鲁锦文化渊源与图案特征的基础上, 进行图案提取及创新设计, 最终完成具有“鲁味”特征的煎饼包装。

【关键词】鲁锦; 煎饼包装; 图案

【基金项目】湖南省哲学社会科学成果评审委员会项目(项目编号: XSP22YBZ059)。

1 前言

鲁锦被列为中国非物质文化遗产之一, 属于山东民间的传统刺绣艺术。随着国家对非物质文化遗产保护的重视, 鲁锦逐渐进入了大众视野, 其产品也开始在人们的日常生活中出现。但关于鲁锦的产品依然不够丰富。为了推动鲁锦艺术走向更广阔的市场, 需要深入研究其设计应用。尤其是在当下国朝风格兴盛的背景下, 以传统文化为设计潮流, 进一步宣传鲁地文化势在必行。

2 山东鲁锦图案的特征

鲁锦作为鲁西南地区传统文化的代表之一, 承载着悠久的历史 and 深厚的文化内涵。它是黄河文化和儒家文化交融的产物, 也是当地社会生活、风俗习惯的重要表现形式。通过田野调查和文献研究, 我们可以更深入地了解鲁锦的起源、发展及图案特征。

2.1 鲁锦图案来源

鲁锦是农耕时代特定的产物, 它的图案与农业文明息息相关, 是人们生活实践的总结。鲁锦图案常常以人们生活中喜闻乐见的事迹、自然、草木为题材。

2.1.1 以自然为主题

鲁锦从大自然中汲取灵感。大自然作为人类文化的根源, 蕴藏着丰富的自然资源, 其中包括多种植物与动物与人们的日常生活密不可分。这些自然元素成为了鲁锦艺术的重要灵感来源。在鲁锦的图案很多均取自于自然界, 如鲜花、植物、动物等, 这些图案的形成是艺术家们通过他们的创造力对这些元素进行了抽象化处理和再构思而形成。

2.1.2 以风俗习惯为主题

鲁锦不仅代表当地人民的美好祝愿, 而且还能体现出当地的风俗习惯。例如, 在娶妻生子、举办丧事、五谷丰登等喜庆或悲伤场合, 人们会通过鲁锦来传达祝福和慰问之情, 这反映了鲁西南人热情开放、内心含蓄的情感表达方式。

2.1.3 以历史文化为主题

鲁西南地区的人民收到儒家文化的深远影响, 因此在作品中会有关于儒家历史文化的记述, 例如鲁锦纹样中的“难死人”。孙臆是战国时期将领, 是当地有名的军事家, 他因为使用迷魂阵赢得胜利, 名声远播。为了纪念这位著名的家乡英雄, 鲁西南人民将迷魂阵抽象化地织入了鲁锦之中形成的复杂图案。

2.2 山东鲁锦图案的视觉特征

鲁锦独特图案是区别于其他织锦图案的主要因素。鲁锦的基础纹样有十种, 艺人们会根据自己的艺术追求进行重新排列组合, 形成独特的线条韵律表达不同的意义。在图案构成上, 注重饱满连续的效果; 在寓意上, 追求吉祥如意, 表达对美好未来的期许。

在构成形式上, 鲁锦图案以非具象的几何形状为主要特征“鲁锦的花纹种类繁多, 但其组织结构特点突出, 具有鲜明的节奏性、规律性和框架性。鲁锦花纹主要是由点、线、面元素构成单一或数个几何花纹。”^[1]鲁锦通常采用左右对称的设计, 使得纹样呈现出工整、严肃的特点。这些纹样多为四方连续或二方连续, 使得整体图案呈现出丰富的变化和质感。如迷魂阵用复杂而精妙的纹样设计, 布局宛如迷宫, 这种织花布的花纹设计非常巧妙, 布局严谨, 色彩搭配考究, 织造起来非常具有挑战性。鱼眼长流水眼又称为“长年有余”, 图案由菱形和椭圆形组合而成的鱼眼纹, 因此而得名。“传统鲁锦的外观图案一般可分为四大种类: 单色布、条纹布、花格子布以及花布。通常所说的鲁锦及鲁锦纹样指的是条纹布、花格子布以及花布所展现的图案。”^[2]

“鲁锦的色彩主要由青、赤、黄、白、黑五种对比强烈的颜色组成, 鲁锦变化丰富、对比强烈的设色方式和中国民俗用色特点一脉相承, 深受传统“五色观”的影响。”^[3]

赤一般象征着代表着积极进取和好运降临的象征意义。青在鲁锦中有象征着事业蒸蒸日上、昌盛繁荣的期待。通过不同的颜色搭配,表达出不同对生活的美好寓意。鲁锦运用色彩的象征性,展现了寓意美的特质。在选择和运用色彩时,鲁锦注重与使用者心理诉求的一致性,巧妙地利用色彩的象征意义,以表达特定的主题和思想内涵。

3 山东鲁锦图案数字化提取与创新

3.1 鲁锦的提取与符号化表现

连续的图案是图案构成中常见的形式之一,这种方式能在固定的面积中表达连续的变化内容。鲁锦中对称手法也是非常常见的,其特点就是色彩与结构完全的一样,表达一种庄重威严的情感。鲁锦的纹样是有主纹和复纹的区分,其中还发现同一个纹样在不同鲁锦所承担不同的身份,有可能由主纹变为副纹也有可能由副纹变为主纹。因此创新发展鲁锦纹样需要深入了解和分析现有纹样。我们进行大量鲁锦的资源收集整理,了解其不同纹样所代表的寓意,分析当代人群喜欢的产品风格,将提取的鲁锦纹样进行现当代人群喜欢的符号化处理,以凸显鲁锦传统化特征。(如表1)

色彩在平面设计中扮演着至关重要的角色,它是产生情绪感染力和冲击力的关键要素之一。因此建立科学有效的色彩系统,能达到更好的塑造品牌形象。鲁锦中最常见的色彩是赤,其代表深沉内省。桃红则多用于少女的衣服上,代表明快活泼。黄色则于桃红类似代表青春,与丰收的颜色相似,也代表农名对美好生活的向往,因此是普罗大众最喜欢的颜色之一。青色代表着春意盎然与旺盛的生命力。同时也代表大度。鲁锦的作品通常会运用三种以上的颜色进行表现。手工艺人在用色上通常通过明度对比、纯度对比的方式,使鲁锦在颜色的搭配上产生多种组合方式。同时使每个产品用一、两个主色统一。在色彩调和上,在暖色调为基调的作品上添加冷色,相反在冷色调添加暖色,进行对比调和。在纹样中进行色彩的提取,总结并进行创新,以便更好地将其运用在文化创意产品设计中。(如表1)

纹样样本	纹样名称	符号化提取	色彩提取	寓意与象征	纹样样本	纹样名称	符号化提取	色彩提取	寓意与象征
	金毛纹			祈禱粮食丰盛		米纹			子孙绵延 长长久久
	猫脚纹			提醒人们 办事小心		狗牙纹			财富滚滚
	鹅眼纹			追求美好		梅花纹			坚不可摧的志魂
	斗纹			寓意生活富足		莲瓣纹			子孙兴旺

表1鲁锦符号与色彩提取 (笔者自绘)

3.2 鲁锦纹样创新设计

为了推动鲁锦走向更广阔的市场,传承并发展中国非物质文化遗产。鲁锦图案设计为了符合现代审美,必须进行创新设计。

在设计中我们将煎饼进行几何化处理,四个煎饼形状通过煎饼的制作过程展现出来。将鲁锦的工艺与纹样利用在包装上,体现山东独有的包装设计。包装的纹样分别运用了鲁锦的鹅眼纹、斗纹、合斗纹、猫蹄纹,这些都是古代用作装粮食麻袋的纹样,代表丰收的渴望与吉祥如意的美好祝愿。在色彩选取上,吸取鲁锦颜色丰富的特点,利用绿色、橙色、红色、灰色表达朴素的情感色彩,充分体现了五谷的健康自然的特征(如图表3)

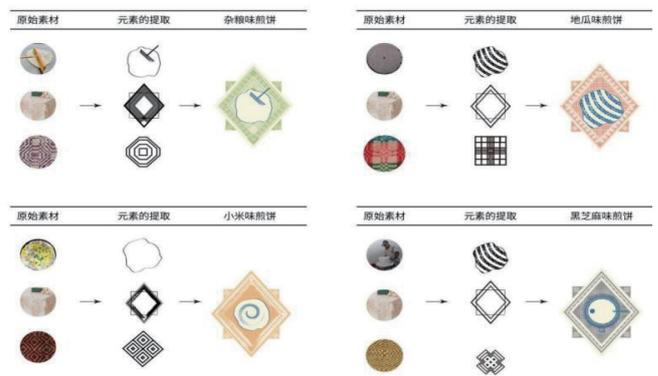

表3 (笔者自绘)

4 鲁锦纹样在煎饼包装设计中的应用

鲁锦图案独特的视觉为设计提供了可鉴的图示,经过元素的提取及创新化设计,我们可以将其应用在包装设计中。通过鲁锦文化的创新设计,让鲁锦文化深入人心,让鲁锦产品登上世界舞台。

4.1 插画设计

煎饼是传统的地方小吃,一张张煎饼记录了山东人的故事。深受对于生活有一定追求注重健康、养生的年轻群体的喜爱。为了迎合年轻消费群体“轻食主义”的需求,我们舍弃了华丽的视觉装饰,应用加青睐的扁平设计风格。并将这些插画应用到包装设计上,将其与品牌形象文字、广告宣传性文字、说明性文字进行整体设计。最终让插画的内容要与广告文字相统一还要与产品的特性相统一。

不同颜色、不同形态、相同风格的煎饼插画设计,能更加清晰明确的表达煎饼的味道,做既有味又有色的煎饼包装。所以我以煎饼的制作过程为切入点,进行插画的绘制。提取摊煎饼时4种有代表性的状态,分别代表了利用石磨将高粱进行皮肉分离的过程、利用竹蜻蜓开使摊煎饼、竹蜻蜓在煎饼上的路路线,以及高粱在石磨内部的状态。在此基础上对山东煎饼与制作山东煎饼的器皿进行梳理与

整合, 提取其圆形的基本特征, 并将这个圆进行几何化处理, 得到插画视觉中心部分。最后, 将煎饼的花盘与鲁锦纹样巧妙结合。(如图1)

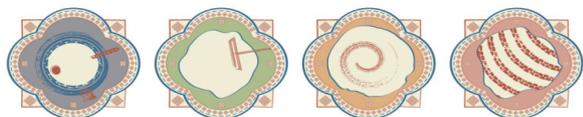

图1 (笔者自绘)

杂粮煎饼主要成分是高粱、荞麦、小米、黄豆是健身人群控糖首选的主食。其中主要的功效是健脾养胃促进消化。根据其特点插图的底色选择了偏向健康的绿色。在元素选取上, 选取煎饼制作过程中最重要的一环, 利用竹蜻蜓在煎饼锅上摊制煎饼, 这也是煎煎饼的重要一环, 也能体现这是山东煎饼这一系列产品的主推口味。并利用周围鲁锦的元素, 纹样选取以鹅眼纹为主, 其寓意为追求美好生活, 形成山东独特的煎饼包装(如图2)。根据煎饼的不同成分, 分别设计了小米、地瓜和黑芝麻味煎饼。这些设计在构图与排版上相同, 只做了颜色的区分。小米煎饼选取煎饼摊制的运动轨迹为主要视觉图形, 地瓜煎饼选取上选用石磨研磨的纹路, 黑芝麻煎饼选取上采用石磨碾压进行皮肉分离的过程。

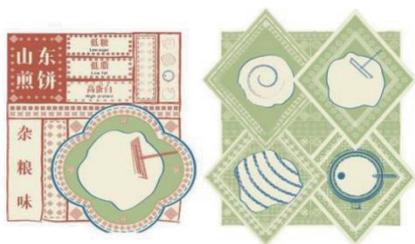

图2 (笔者自绘)

4.2 包装结构与效果呈现

符合产品定义的包装十分重要, 应根据价值进行适度的设计, 杜绝过度包装。煎饼这种健康、自然、价格低廉的产品, 杜绝过度包装, 以迎合大众的消费。我们选用纸壳与食品塑料包装相结合。由于煎饼消费群体节俭且爱囤货的理念, 外包装的设计为大体量的四袋装, 满足一个家庭一个星期的食用。包装为屋顶提手正扣底盒, 省力、便携、储存量大。主要材质用成本低廉、轻便瓦楞纸, 保证煎饼在运输的过程中不易被损坏(如图2)。

内包装设计上选用食品级塑料, 其目标人群为偶尔吃煎饼的人群准备的。此包装上边设计有塑封拉条, 可以满足食量小的单身人群, 不仅可以满足分次使用的同时, 也可以保证煎饼在保质期内食品干净卫生。食品级塑料包装具有结实、耐造的特点, 不仅可以满足平时的拉扯, 也可根据客户的需要快递运输(如图3)。

图2外包装及效果图 (笔者自绘)

图3 内包装效果图 (笔者自绘)

5 结语

鲁锦是山东重要民间工艺, 是独特鲁地特征的非物质文化遗产, 山东煎饼是山东著名的地方特色小吃, 将鲁锦元素应用于煎饼包装上, 呈现美味的鲁味鲁韵是设计创意的核心。为了更好地传播鲁锦文化, 我们将鲁锦元素巧妙的应用在设计上我们首先追溯了鲁锦的文化渊源, 总结了工艺特征及图案来源及特征。在此基础上设计了插画、字体, 并将其图形应用到包装设计, 从内到外完成一套煎饼包装。

参考文献:

- [1] 江裕. 鲁西南地区鲁锦织造技艺传承及应用研究[J]. 吉林艺术学院报, 2023(5).
- [2] 李国超. 鲁锦传统纹样分析与文化创意产品设计研究[D]. 贵州师范大学, 2023.
- [3] 许晓, 朱颜霞. 鲁锦色彩艺术探析[J]. 中国民族博览, 2021(2).

作者简介:

刘忠博(2002.04-), 男, 汉族, 山东青岛人, 21级在读本科生, 学士学位, 研究方向: 视觉传达设计。

杨会娟(1978.08-), 女, 汉族, 陕西宝鸡人, 讲师, 博士学位, 研究方向: 视觉传达设计。