

中国传统植物元素在现代文创产品中的设计与创意研究

熊晓茵 曾睿 王雯

Wang wen, Zeng rui, Wang wen

无锡职业技术学院 江苏无锡 214001

Wuxi Institute of technology, school of art and design WuXi 214001 JiangSu

摘要: 随着中国国际影响力的提高,文化自信带动国家对中华优秀传统文化的传承和创新越来越重视。文创产品通过特定的传统文化或者文物等进行再次创新产生符合现代潮流的审美,既能创造新文化,也能唤醒人们的传承意识。本文以元代春水玉带扣为研究主体,分析了植物元素的分类、特点、图案纹样的演变及再设计方法,并初探在文创产品及包装设计中的应用,完成了一次与古为新的理论实践。

关键词: 春水玉带扣; 图形提取; 纹样设计; 文创产品设计

随着中国国际影响力提高,文化自信带动国家对中华优秀传统文化的传承和创新越来越重视。传统纹样作为我国文化精髓中重要的组成部分,在现代文创产品的创新融合设计的作用日益凸显,这不仅是继承中国传统文化的重要表现,也是展示“文化自信”理念的时代要求。本文以元代春水与代扣为研究主体,进行中国传统植物元素在现代文创产品中的设计与创意研究。

一、春水玉带扣植物分类

根据调查可以得知元代春水玉带扣中有水纹、荷叶、莲、芦苇、草卉其中我们整理了纹样如下:

1.1 莲花纹

在元代时期莲花纹在各种服饰、瓷器、配饰中大量出现而在春水玉带扣中纹样的元素并不明显,呈现出的效果更偏向写实的状态,荷花的样子栩栩如生。

1.2 荷叶纹

在青瓷器中体现的很明显,从出土文物可以发现荷叶一般都会伴随着莲花纹一起出现,出现多是在莲池纹中,将荷花荷叶高度概括,这也成为元代瓷器的主要花纹

1.3 水纹

作者简介:

熊晓茵(1999.7-),女,汉族,河南信阳人,无锡职业技术学院学生,研究方向:视觉传达;

曾睿(2000.11-),男,汉族,安徽淮南人,无锡职业技术学院学生,研究方向:视觉传达,包装设计;

王雯(1984.8.22-),女,汉族,江苏无锡人,硕士,无锡职业技术学院艺术与设计学院,讲师。研究方向:视觉传达,品牌策划与策略。

元代时期常见水纹都是水波纹大量体现在瓷器上,还有少量的衣服上两种纹样都有不同的绘制图案。

1.4 卷草纹

元代中青花瓷之中的卷草纹最为常见,多为单独绘制而成。又正和反相互连接。

二、植物元素图案设计方法

2.1 写实与复刻

春水玉带扣中的植物纹样众多互相交叉相连,其纹样风格写实,在提取元素之前先将元代春水玉带扣保持原有纹样的结构的基础上用线条绘制出整个形状。再用现代设计手法将传统纹样简约化,删减出一部分复杂的图案。用简洁的线条复刻出春水玉带扣的图形。这样不仅保留了春水玉带扣的内涵,通过平面绘图软件对春水玉带扣的复刻,可以提取出其中特色,然后进行解构重组。为后续的设计提供便利高效。

2.2 解构与重构

将研究样本中的植物进行创意线条特点提取整理分析,将玉带扣中所有的描摹的线条进行拆分分解,根据玉带扣工艺中的浅雕、深雕、镂空雕等不同的工艺进行组合搭配,形成初步的图形线条结构,确定纹样基础型后,开始进行重构。将外形上相似的图形元素,或者是意义、内涵上相关联的元素进行加工组合,形成一个新的创意图形。经过重新组合、旋转、复制等形成新的图形,通过虚实、粗细、疏密等几种变化最终设计出统一而又变化的系列,纹样既有古代传统文化的因素在里面还有现代简约风格的设计元素。

2.3 变形与扭曲

在原始图形的基础上通过变形和扭曲可以增加一定

的视觉冲击力，利用春水玉带扣的椭圆外形及呈现出的植物与动物间柔性的缠绕感觉，选择变形加粗细线条及灰度层次的建立是本系列的主要涉及方法。春水玉带扣中最明显，最为突出的部分是在最突出的部分海东青捕捉天鹅时天鹅躲在草丛中，用大量的线条绘制正植物状态，互相交错相连，选取合适的图案，利用排列来增强图形效果，由此生成的图形元素既能够保留其中的特色、构图、元素。还具有很强的的层次感。(如图1所示)

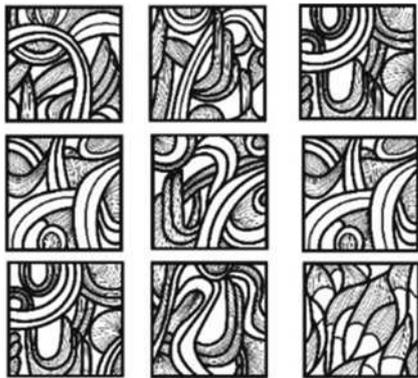

图1 图案的变形与扭曲(来源:熊晓茵绘制)

三、中国传统植物元素在文创产品中的应用

图案设计完后，根据传播性、显示度、文化性、价格等各种因素进行文创产品的应用选择。我们针对研究样本的系列设计选择了服饰配件如丝巾、手表、腰带等作为主要的应用载体，既能很好的体现设计，又体现文化底蕴，受到大众的喜爱，也是作为赠送好友的不二之选，同时也应用在了毛巾、纸巾、茶杯、杯垫、盒子等(如图2所示)。

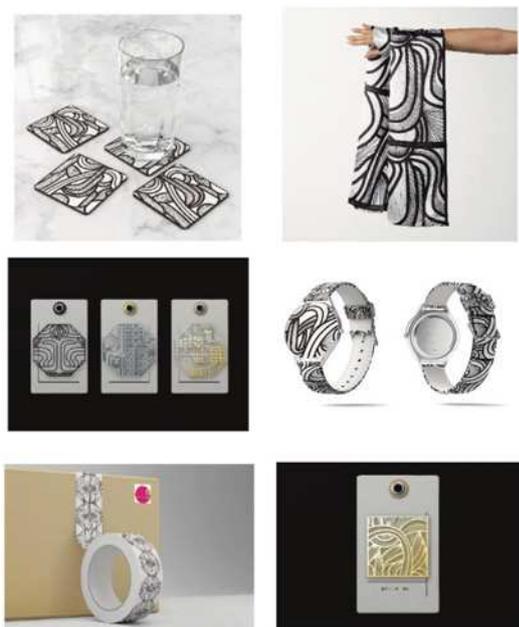

图2 中国传统植物元素在文创产品中的应用

四、中国传统植物元素在包装中的应用

4.1 色彩应用

色彩在包装设计中有至关重要的作用。因为消费者对色彩的感知是迅速且强烈的。我国民族传统色彩，经过长时间的发展演变，形成极具中国传统特色的色彩体系。在我们对色彩的运用时，首先，需要深刻考虑传统色彩性格，依据产品的特点选择合适中国传统色彩的个性。其次，在搭配色彩过程中着重对色彩进行合理的搭配与应用，比如改变中国传统色彩在文创包装上运用的比例，可以刺激人们的视觉感官。从传统的服饰中可以看出，我国各个朝代对色彩的偏爱不同。例如，秦朝因为秦始皇崇尚黑色而偏爱黑；汉高祖偏爱红色；隋朝服饰用紫袍。中国经典的水墨画是道家所崇尚自然、寻求返璞归真。例如：我国现代设计师靳埭强的作品经常应用“计白当黑”意蕴。

4.2 图案应用

在应用上先筛选出的符合产品特点的优秀传统图案元素运用形式美法则进行合理布局运用，传统图案的寓意和文化内涵，需要进行深入挖掘和借鉴，并将其赋附加到被产品包装的设计当中。删减传统图案中的一些形象可以使图案能够更加贴切的表达产品的意境，使包装设计整体更加凝练；使用分解与重构可以将一些元素细致的分解，重新布局后可以得到新的构图画面，从而形成新的视觉新形象，将元素变形和整合可以形成新的表现形式，塑造新的图案氛围，增强包装设计的新颖性，提升产品的竞争实力。

4.3 字体应用

传统元素在字体设计中的表现方法有很多种。“替换法”是在统一形态的文字元素加入另类不同的图形元素或文字元素。将文字的局部替换，是文字的内涵外露，在形象和感官上都增加了一定的艺术感染力。“笔画公用”是文字图形化创意设计中广泛运用的形式。文字是一种视觉图形，它的线条有着强烈的构成性，可以从单纯的构成角度来看笔画之间的异同，寻找笔画之间的内在联系，找到他们可以共同利用的条件，把它提取出来合并为一。

“部首共用”中文字作为视觉效果上的图形，从构成来看所有笔画都有不同和相同的地方，找到内在和外在的联系并提取从新设计。“分解重构”将熟悉的文字或图形打散后，通过不同的角度审视并重新组合处理，主要目的是破坏其基本规律并寻求新的设计生命。

4.4 材料应用

传统材料的再利用是现今包装设计的新潮流，环保又内涵，且拥有传统习俗的特点。

包装纸。利用中国礼纸结合传统元素更好的传递中国传统风格。如草木纸、宣纸、竹纹纸等，结合产品包装从而使产品的外观更加美丽诱人。

木材。木材是传统包装设计中运用较多的包装材料。由于木材被自然赋予了天然的色泽和纹理，多用具东方神韵的应该就是竹材。

包袱布。包袱布作为东方文化的一部分，在今日的环保生活中也增添了新的生命力，这种可以不断重复使用和多功能的设计形态，尤其在亚洲和非洲等地区的包装设计中运用广泛。

五、总结

中国传统纹样承载着的深厚的民族思维和独特的民族文化基因，现代文创产业发展迅速，但是优秀的文创设计依然有极大的空间，将源自文化的创意结合现代科技设计生产出新的产品来满足消费者的需求，将文化转

变为创意附加于产品，是文创产品的核心内容。本课题旨在寻根仿古，追寻藏品中传统纹饰的美学意蕴，重新审视对传统精神的再创造，与古为新，将中华传统美学纳入现代设计中，将中华源远流长的历史底蕴在现代作品中向大家娓娓道来。

参考文献：

- [1]《植物元素在视觉艺术设计中的应用》魏远，滕羽菲，张世川，2020
- [2]《论传统元素在包装设计中的应用》高珊珊，2015
- [3]《浅析植物图案在包装设计中的应用》刘志远，2019，21-0108-02
- [4]《论中国传统元素在包装设计中的运用》杨柳，2013
- [5]《字体在包装设计中的应用研究》邢悦，2017，07-0074-02
- [6]《女真族“春水”、“秋山”玉考.故宫博物院院刊》杨伯达，1983，02：09-16.