

浅谈扁平化中国风插画在包装设计中的应用

徐芳婷

辽宁大学 辽宁 110136

摘要: 扁平国风插画在包装设计中有着重要的应用价值。本文从解析扁平国风插画与国风插画入手,通过理论与案例相结合的方法分析归纳了扁平国风插画的特点,并进一步分析了目前扁平国风插画在包装设计中的运用现状,最后总结了扁平国风插画在包装应用中特点及优势。扁平国风插画在弘扬与传播中国传统文化的力量上不容小觑,与商业的结合也促使了扁平国风插画的良性循环。

关键词: 扁平化中国风; 插画; 包装

一、扁平风插画与中国风插画

(一) 扁平风插画

扁平化风格在20世纪初的瑞士现代主义运动中崭露头角,之后在欧洲传播开来,近几年来成为一种流行的设计风格。现代的生活节奏逐渐加快,扁平化风格也以简单明了的优势获得大家的喜爱。扁平化风格能直接有效地传达信息,在结构上以几何图形为主,力求提炼出事物最本质的特征,强调抽象、极简和符号化;在手法上去除阴影、透视、纹理、渐变,摒弃一切仿真元素,弱化信息干扰;在色彩上倾向于单色色块和面积纯色色块,形成强烈的色彩冲击力,能有效地降低设计成本,扩大受众人群。

(二) 中国风插画

中国风插画是指具有中国特色以及中国文化内涵的插画,在题材上大部分选择中国传统元素,如:古代人物、纹样、神话故事、民间工艺等。在手法上运用中国水墨画、版画、年画等手法来创作国风插画;国风插画按艺术风格来分又可分为写实风格、写意风格和扁平化风格,写实顾名思义就是真实地再现,如实的描绘事物;写意风格在于运用概括、夸张的手法表现出以少胜多的含蓄意境;而扁平化国风插画是当下流行的风格,简单来说,就是运用极简的扁平化手法将具有中国传统文化内涵的元素符号化。

扁平风和国风都是当下流行的设计趋势,目前已经有不少设计师创作出大量扁平风与中国风相结合的设计作品,当下至关重要的问题是如何将二者完美的融合。

二、扁平化与中国风的结合与插画案例分析

(一) 扁平化与中国风的结合

扁平化中国风已经成为了设计的流行趋势之一,中国风建筑、山水、动物等也成为了扁平化国风的素材,

但真正的融合却成为了扁平国风的难题。我们已经知道扁平化设计是去阴影、立体感和装饰,力求去繁从简,捕捉到事物的本质,图形几何化、符号化。那么扁平化国风插画就需要用扁平化手法绘制中国元素,提炼中国元素,这就要求插画师对中国风元素有深入地了解、本质的认识,知道应该舍弃什么,保留什么,用扁平化手法将中国元素再塑造。

扁平中国风插画在主题上的选择非常多,例如传统节日、民间故事、神话传说、宗教信仰、城市印象等都是不错的选择。在造型上应用抽象的几何图形去捕捉事物的本质特征,力求神似,做到去除冗余、厚重的装饰效果后仍然可以明晰的辨别出。设计师在构图时不仅需要明确表达的主体更要注重中国画中的气韵与神韵,这就需要设计师了解中国画中的留白等技巧。扁平风格在色彩上大多会选择鲜艳、强烈的撞色,扁平化是去除装饰,留主要信息,这时,强烈的颜色成为画面的亮点;而中国画色彩和谐、平稳沉和,所以设计师需要了解色彩知识,在两种风格的色彩中寻求平衡。目前流行的一个词语“氛围感”在扁平国风插画上也有很好地体现,插画师会选择云纹、山水等元素降低透明度来表现清透,传达氛围感。

扁平中国风插画是传统与现代的碰撞,插画家们也都纷纷欲试,出现了“水土不服”的情况,如何将扁平化手法与中国风插画完美融合也是这一课题的难点之一。

(二) 扁平化国风插画案例分析

插画师李旻是中国日报社主编,李旻率先使用自己所创作的插画为《中国日报》报纸头版的封面,就这一小小举动吸引了一大批粉丝。他的作品在色彩清透纯粹,生动鲜明,作品色调极其统一,一幅作品最多两三个色彩;在人物形象上多用现代中国女性;场景上多含山水、

草木、动物、建筑等具有中国特色的元素，中国传统服饰、纹样在李旻作品中也有很好地体现。

图 2.1

插画师朴缜手绘 32 副中国城市，他的笔下中国各大城市风景和历史文化融合在一起，创造出一个个极具东方美学的场景。色彩上和谐雅致，场景上多选择极具有中国地方特色的楼阁、城郭、以及传统元素。

图 2.2

三、扁平化中国风插画在包装中的应用现状

扁平化中国风插画已经成为了设计的流行趋势之一，同时扁平化国风插画在包装市场中也被广泛地运用，但市面上大多还是以建筑、花草、山水结合，真正使画面具有“中国风”的并不多。

通过调研，发现了一些在扁平国风插画包装设计中的的一些问题：

(一) 抄袭严重

在互联网发展迅速的时代，各大网站中有成千上万的关于中国风的素材与插画，这就造成很多人会用插画模板，在别人创作的插画基础上换个主题、换个素材或者是颜色来形成自己的创作。还有些作者是将一些中国传统元素进行复刻、堆积，并没有自己对于中国风的思考与理解，也没有创作思路，这样绘制出来的作品并不是真正的“中国风”。

(二) 缺乏美感

什么是“中国风”？中国风不简单地将从中国风元素堆积而形成所谓的“中国风”。市面上有些包装为了追求中国风效果很多元素被强行加入在画面中，画面元素之间相互没有联系，画面整体没有故事性，虽然有了中国风的感觉，但画面整体缺乏美感，不和谐。

(三) 缺乏创新人才

虽然市面上一些品牌已经具有了自身代表性的扁平国风插画的包装，但在设计形式和风格上还是趋于雷同，如果没有新的血液，消费者迟早会审美疲劳，这不利于品牌与扁平国风插画的发展。这就需要插画的创新人才，去探索真正的中国风之美，融合自身对传统元素的理解，绘制出有内涵、有温度、别具一格的插画设计。

四、扁平化中国风插画在包装上的应用优势

(一) 通俗化

通俗性即通俗易懂，更容易获得大众接受。在商业发展迅速的时代，也为插画提供了良好的契机，与此同时扁平国风插画的艺术性和通俗性符合大众的审美需求，赢得了不少消费者的青睐。扁平国风插画融合了当今时代流行的艺术表现方法和艺术元素，即结合了中国传统文化又跟随着时代潮流下的大众审美，通俗性的特征同样也使扁平中国风插画在民族文化的传播中具有重要的使命，对扁平国风插画的成长与发展有着积极作用，促使其地位不断提高。

(二) 装饰效果的时代特色化

扁平国风插画同时也蕴含着独特的装饰美，装饰表现上可分为题材、构图、色彩。

扁平国风插画在题材的取材上根植于中国传统文化，而中国文化博大精深，插画在题材的选择上也不计其数，中国风题材的丰富也容易在画面表现上形成丰富饱满的画面效果。

在构图上，本土插画家受中国传统绘画构图的审美影响，积极采用中国传统构图方法，但不拘泥于传统，在手法上更大胆，常用大胆夸张的透视效果来表现多个视觉层次画面。

色彩，是调节气氛的一把好手，扁平国风插画在根植于中国特色的色彩体系的同时，也会采用鲜艳、强烈的撞色，使画面明亮耀眼。

(三) 艺术内涵的本土民族化

插画成为了我国艺术文化之一，在国内各大艺术展览中很好地体现。扁平国风插画不论在题材的选择上还是构图上都根植于中国传统文化内涵，在本质上具有对中国民族文化的继承与传扬，优秀的扁平国风插画应

该兼具中国传统文化内涵与当代的民族精神，并在新时代下具有通俗性、趣味性等特征，紧跟时代潮流有利于将中国文化更好的传播，有助于打破世界文化壁垒，设计师应讲好中国故事、坚定文化自信，将中国文化更为广泛的传播。

五、扁平化国风插画在包装中的应用特点

优秀的扁平国风插画即会引导大众审美，提高消费层次，又会诱发潜在消费者的兴趣，扩大消费群体。扁平国风插画中的形象性、趣味性、创新性会促使大众产生深厚的兴趣，进而产生主观倾向、情感诉求和消费行为过程。有利于培养目标消费群体对品牌的认知忠诚、情感忠诚甚至是行为忠诚。

（一）重视扁平风插画在包装设计中的形象性

插画与语言、文字相比具有它们无法超越的形象性与直观性，产品包装不仅要表现出产品的在外在特征还要表现出内在属性，甚至要表现出产品中一些抽象、隐晦的概念，插画应运用形象性的特点把产品特征表达得淋漓尽致，把复杂的概念用通俗易懂的形式展现给大众，使人们明白其中。

（二）重视扁平风插画在包装设计中的创新性

扁平国风包装插画师应以全新的视角和新的观点结合受众群体进行分析，以创造性思维为支撑，探寻新的艺术表达。目前市场上已经出现了一批扁平中国风包装，但在表现形式和元素的选择上趋于雷同，这不利于这一风格的发展，设计师应该去探索中国传统文化之美，提供更多的创新素材。

（三）重视扁平风插画在包装设计中的趣味性

插画的趣味分为形式趣味和内容趣味。插画师应结合产品与当下潮流，赋予产品包装形式趣味或内容趣味，增加受众群体对品牌的情感体验。插画在包装上的运用，不仅是为了传达消息，也是为了能够更好的吸引观众眼球，获得市场。在信息时代，直观、生动、有趣的设计更能获得观众的青睐。优秀的插画设计作品不仅要传达出设计师的设计理念和设计观点，也要给人生动有趣的印象，让观众不自觉地沉浸其中。

六、结语

扁平中国风插画的创新设计与应用是符合巨大的市场潜力的，设计师应推陈出新创作优秀的扁平中国风作品，展现中国传统文化传承与发展，推动国货产品的发展。与此同时设计师应勇于尝试创新，让“中国风”成为设计的常态思路，但不局限于“扁平中国风”，将中国元素结合创意手法融入包装设计中，让更多的人了解中国风、喜欢中国风，让中国风产品走向国际市场。

参考文献：

- [1] 成语. 浅谈国风插画在食品包装设计中的应用[J]. 艺术大观, 2021(25): 68-69.
- [2] 张潇. 中国风扁平化插画在商业中的应用[D]. 天津美术学院, 2021.
- [3] 王晓珏. 当代中国风插画在化妆品包装设计中的应用研究[D]. 青岛理工大学, 2021. DOI: 10.27263/d.cnki.gqudc.2021.000070.
- [4] 郭燕龙. 插画艺术在平面设计中的视觉语言研究[D]. 内蒙古师范大学, 2014.