

高职院校包装设计课程教学研究

——以中国风元素月饼包装为例

牛书娇

(河南林业职业学院 河南 洛阳 471000)

【摘要】中国风元素越来越多的引入月饼盒包装设计中并产生了一定的市场效应。包装设计在广博的中华文化中,如何提取素材将“中国风”元素更好的融入月饼盒的包装设计中,有人选择图腾纹样,有人选择技术工艺,这么多年来,中国风逐渐趋于刻板化,谈起中国就是水墨禅意、青山绿水、祥云红砖。而真正能把中国风元素用活,能阐述五千年中国文明的,是故事。他经历了无数代人的千锤百炼,是有感情和文化寓意的,寄托一种情怀。因此在包装设计课程教学设计中笔者从这一角度分享案例阐述中国风图案纹样、色彩搭配及字体设计在包装设计中的应用。

【关键词】中国风;包装设计;月饼;教学研究

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2019.11.794

包装设计课程是河南林业职业学院信息与艺术设计系艺术设计专业的一门专业基础必修课,教学目的在于让学生掌握产品包装的方法、特征以及技巧等。在包装设计课程中,笔者将中国风元素作为主要设计手段,以月饼包装设计为载体,让学生以此作为项目进行实训。这不仅可以提高学生的审美能力和设计能力,而且能够提升学生对中国传统文化的热爱和发扬。

纵观现在市面上的月饼包装设计,有不少盲目追求金碧辉煌的华丽效果过度包装,使得包装与产品的实际价值发生了错位。在学习中国风元素中寻找灵感,运用好中国风元素,将其和时代紧密结合,不断完善传统文化设计方法论体系才能真正体现出中国风设计的初衷和艺术魅力。在总体设计上笔者将从三个方面进行概述。

一、中国风元素的月饼盒包装设计定位

中国传统文化源远流长,中国风元素包含的形式也多种多样,不同时代有着不同的特征,在经过一段时期的发展之后形成一定的艺术风格。中国风元素的内容有很多,例如歌舞、木制雕塑、皮影戏、国画、书法、扎染等等,都极具其民族特色。

以“互联网+”的新经济发展形态为载体,将中国风元素与文化创意产业相融合,建立以中国风元素为主要元素的创意定位设计月饼盒的外包装设计,能为消费者提供视觉美的享受,促使其对中国传统文化进行思考。笔者认为,只有将中华五千年传统故事融入在中国风元素中,才能唤醒消费者对中户传统的民族自豪感及文化认同感,设计出来的产品包装才有温度的优秀作品。

在高职院校课程教学过程中,首先要让学生了解什么是中国风元素,知己知彼,才能百战百胜,只有了解了中国风元素才能将它更好地融入包装设计中。学生要真正理解这些元素的组成、艺术风格等。

二、中国风的设计风格分类

中国风的设计风格可以从两个方面进行设计,即中国风的色彩搭配、中国风的图案故事。教师要引导学生观察和认识不同的色彩所包含不同的寓意,这也是用好中国风色彩的关键所在。在中国传统文化背景下,红色应用得十分广泛。

2.1中国风的色彩搭配

中国人认为红色象征喜庆、祝福、激情、火热等,所以布置在阅兵的包装设计中,在中国传统特色的礼品包装上红色都是十分常见的用色。

黄色在古代象征着权力、威严和富贵,只有皇室才可以在服饰和器皿中使用黄色。在包装设计中,金黄色的烫金工艺以及大面积的黄色渐变,都是礼品包装盒设计中常用的色彩。在月饼盒包装设计中,采用红色与金黄色的搭配,是最常见的一种搭配方式。

张艺谋导演对颜色的大胆运用和准确把握,带给了观众们一场场视觉盛宴。在电影《英雄》中,张艺谋将红、黄、蓝、白、黑、绿等诸种颜色发挥到了极致。这几种颜色的转换从时间空间跳跃的大背景下对影片做了分割,给观众带来了独特的视觉盛宴也加深了观众对影片的理解。其中黑色作为基调,宫殿、军队、旗帜都运用了黑色,将气氛烘托的严肃、霸气。

2.2中国风故事情节

紫禁城里最出名的不是建筑本身,而是这个建筑里发生的传奇故事。例如前段时间很火热的电视剧《甄嬛传》《延禧攻略》《如懿传》等等,这些故事的存在丰富了紫禁城文化,它比建筑本身更能反映那个时代的人文特点。因此,以“故事”为设计定位,让人们吃着月饼联想着一个故事,感受中国风带给我们的温度。

仕女和祥云图案也是我们包装设计中最常用的。在北京奥运会上,祥云图案出现在火炬上别致出新。祥云图案是一种不对称的中国风传统图形,优美的曲线和流动感。从故宫口红到百雀羚的非遗元素特制礼盒,一件件具有中国风特色的产品掀起了国风新潮。

学生在进行设计时,需要分析中国风图案的寓意和使用背景,让其与设计创意相融合。如果只是简单的罗列图案,将各式各样的中国风图案一味的进行复制粘贴,设计出来的包装也只能浮于表面,缺乏温度。

2.3中国风的文字表达

包装设计中使用的文字种类很多,从功能上可分为两大类:应用性文字和装饰性文字。应用性文字在包装设计中主要用来解释说明商品的一些重要信息,例如商品名称、企业名称和文化、产品的型号成分以及广告用语等等。装饰性文字在包装设计中的目的是吸引消费者目光,常以底图背景的形式出现,文字可以是完整的、

残缺的、风格统一等多种形式,增添了设计的趣味,强化包装定位。

中国风中的文字包含篆、隶、楷、行、草等典型的书法体,具有很高的艺术价值,能很恰当的表达浓郁的中国风意蕴。在月饼盒的包装设计中,书法也可以作为一种中国风形式体现在包装中。加强学生对书法字体的深刻认识,理解书法的美学价值并能很好的运用在包装设计中。

三、以《博物馆——中秋奇妙夜》月饼盒设计阐述中国风元素如何在月饼包装中进行设计

《博物馆——中秋奇妙夜》月饼盒包装的设计是由妙手回潮设计团队制作。一次偶然机会,笔者在“中国大学MOOC”网站中看到有关山东大学《国潮复燃》的课程,课程里有一节分析了一款月饼包装盒的创意非常的美妙,在此拿出来分享一下。该课程讲述妙手回潮设计团队将整个设计用多个元素串联,博物馆的建筑构思来源于以故宫为核心联合全国各省博物馆进行的科普文化类项目的《国家宝藏》栏目。从中秋传统节日的视角看待博物馆以及国家宝藏。月饼盒包装设计作品的题目灵感来源于一部与博物馆有关的电影《博物馆奇妙夜》,该电影是夜幕降临后由一把手电筒开启的时空穿梭的旅程。作品中以长信宫灯为设计切入点,利用长信宫灯寻找被它照亮的历史印记。将宫灯做成包装的封套,沿线撕下可称为道具打开盒子——博物馆大门,开启一场和时间有关的探秘。包装本身并不复杂,如何展示历史图像,开绿道老电影胶片的素材,结合国潮风的手绘;胶片本身是暗的,白色纸放下面能够模仿光照效果出现清晰画面。

礼盒盖子模切出古代建筑样式,封面的插画采用当下很流行的中国风风格绘制,包含历史人物唐玄宗、杨贵妃等,其中守护者手持宫灯开启博物馆奇妙夜大门。博物馆奇妙夜礼盒在方形礼盒基础上增加为双层设计,封面以及盖板都模切出古代建筑群的样式,封面采用手绘,盖板为黑色卡纸裱裱模切,形成空间性的设计构思。

博物馆陈列宝藏的展柜,延伸出月饼包装和设计样式以及盒子图案承载的历史信息。一共八个设定,其中每四个为一组历史展柜,共两个展览馆。讲述各个朝代关于月饼的历史发展。陈列柜的背景图案是介绍宝藏档案的文件,极富有历史感。手提袋采用年度时刻(黄脉),不仅是历史的进程,更多的是见证国家宝藏的丰富内涵和中秋的人间情怀。

以上对于此案例的分析很好的阐述了如何将中式节日与特定的中国风题材相结合进行设计。

四、结语

中秋节是家家户户庆祝的传统节日,具有美好团圆的寓意。月饼作为一种包含祝福的馈赠礼品,其包装设计尤为重要。在月饼盒包装设计中体现中国传统的文化特色,是设计师需要认真思考的问题。要想突破以往程式化、千篇一律的设计风格,不仅要形式上改变,而且要从设计理念上创新和改变,这也是设计教育中非常重要的环节。

参考文献

- [1] 黄伯青. 图像时代包装设计之美学解析. 武汉理工大学学报(社会科学版) 2010(1).
- [2] 李米, 汤米, 李会科. 喜糖包装设计中文化意蕴的传承与发展. 包装工程, 2012(12).
- [3] 庄淑敏. 火: 国潮复燃——专访妙手回潮联合创始人各凯. 中国广告, 2019(4).
- [4] 杨敏. 包装设计教程[M]. 重庆: 西南师范大学出版社, 2007.
- [5] 高职包装设计课程教学初探——以宁波城市职业技术学院艺术学院《包装设计》课程教学为例. 时代教育, 2010(8).
- [6] 王丹. 高职院校“以赛促教, 以赛促学”教学模式构建研究——以艺术设计类专业为例. 当代教育实践与教学研究, 2018.

作者简介:

牛书娇: 女; 出生年月: 19870620; 籍贯: 河南温县; 工作单位: 河南林业职业学院(河南省洛阳市, 471000) 艺术设计教研室; 职务: 教师; 职称: 助教; 学历: 硕士研究生; 毕业院校: 南京林业大学; 专业: 风景园林专业; 研究方向: 环境艺术设计、油画技术,