

吉祥图案的象征性语言在包装设计中的应用

杜 丽

(陕西师范大学 美术学院, 陕西 西安 710062)

[摘要]吉祥图案蕴涵着中华民族深厚的文化,将吉祥图案的表现手法和象征性语言运用于现代包装设计中,可创作出优秀的包装设计作品。将中国传统文化精髓融入包装设计中,使民族文化精神与世界设计语言相贯通,必定会使中国传统艺术在设计门类中得以延伸和发展。同时,也对现代包装设计的发展具有重要意义。

[关键词]吉祥图案;包装设计;象征性

[中图分类号]G251.6 [文献标识码]A [文章编号]1005-3115(2010)20-0066-02

吉祥图案是中国传统图案装饰艺术文化中一个重要门类,蕴涵着中华民族深厚的文化、思想和情感,图案中所含的吉祥寓意,它不仅体现了现代设计的民族性和文化性,而且兼具审美价值和商业价值两种特性,其象征寓意有较强的民俗特点。这些图案有龙、凤、狮、虎、鹿、龟、麒麟、仙鹤等珍禽瑞兽,有竹、兰、梅、菊、莲、松等植物图案,还有莲花纹、平安如意等符号纹样,它们的吉祥寓意比其他图案形式更富有哲理性、直观性和象征性。通过谐音、寓意、比拟、符号等表现手法,运用于现代包装设计中,设计师们结合这些图案,根据生活需要以及自己的审美情趣从博大精深的吉祥文化内涵中吸取精髓进行创意,使其图形与象征寓意完美结合,从而创作出优秀的包装设计作品。这对于中国传统吉祥图案既有传承又有创新。同时,也对现代包装设计的发展具有重要意义。

一、中国传统吉祥观念的产生

在中国文化的演化过程中,吉祥观念和人们对吉祥的期盼心理从上古时代就已经出现,并发展成延续千年的永恒艺术创作题材,衍生出无数精美绝伦的艺术作品。作为我国历史文化传统中的一种艺术表现形式,吉祥图案与人们的生活、习俗以及文化背景有着极为密切的关联。它的起源可以追溯到原始社会的部落图腾以及当时一些器皿上的装饰性图案。他们通过有装饰性的符号来表达求生的强烈愿望,这就是原始吉祥图案的雏形。出土的甲骨文中有“吉”、“大吉”等字样的卜辞,《周易·系辞》中有“吉事有祥”之记。古代人对“吉祥”二字释义为“吉者福善之事,祥者嘉庆之征”,又

有“‘吉’为善,‘羊’(祥)大为美”的说法。随着社会文化的发展,一些装饰性图案逐步完善,构成具有某种寓意的标志或象征,产生相应固定的表现形式,便出现了吉祥图案。

二、吉祥图案的表现手法和艺术特征

中国传统吉祥图案具有装饰性功能,因此,创作过程中吉祥图案所表现的艺术特征和表现手法也有装饰性特点。把自然、生活中的素材,通过抽象、寓意、象征、概括等手段,加工创作成设计作品,并且使该作品符合装饰美的形式法则,同时达到设计的最高要求。此外,这些吉祥图案的美还具有自身的特点和要求。它的象征性语言的表现手法和寓意在包装设计创作中运用得比较完善和普遍。雷圭元先生在《吉祥图案》一文中用了这样一段简短精练的话:“在吉祥图案上看到的是形象,心中感受到的除了形象美、形式美之外,还有一种寓意美、比喻美、语言美,这就是中国吉祥图案之美。”

这段话阐释了用形象美的特征来传达寓意的功能,以吉祥图案的象征寓意手法,通过设计创作本身表达更深层次的内涵。象征喻意的手法是指“通过某一特定的具体形象以表现与之相似或相近的概念、思想和感情”。

中国传统吉祥图案的表现手法多种多样,有的是具象的,有的则是抽象的。一般情况有以下两种表现手法:其一,谐音寓意。例如自然界中的松柏、龟鹤长寿,将它们自然的特性加以深化,就可用象征和代表延年益寿、长生不老之意;蝙蝠、佛手象征幸福,西瓜、石榴则寓意多子,用于祈求子孙满堂的象征和祝愿。汉语的

文字多是音、形、义的结合,一个读音有表达不同意思的多个不同汉字。如连(莲)年有余(鱼)、喜(喜鹊)上眉(梅)梢。运用谐音寓意的手法,往往是为了将某一抽象的、不易理解的意思用具象的方式来诠释,将具体的形象与抽象的含义用相同读音联系起来,不仅便于加深记忆,而且易于快速传播,在此过程中获得无限趣味。例如古诗中“东边日出西边雨,道是无晴(情)却有晴(情)”就是运用了此方法。前句描绘自然景象,后句表达抽象概念,也是一种隐喻的表现手法。其二,抽象概括和符号化。在应用吉祥图案的设计中无论是平面的还是立体的设计,大都具有意象美和抽象美的特征,一般都用概括的、整体的、象征的符号来表达隐含的意义,使形象具有抽象美的特征。如“鱼”表示有余,“万”字符号原有佛教轮回长生之意,后经流传产生富贵长生、连绵不断之意等。

三、吉祥图案的象征性语言在包装设计中的应用

企盼如意喜庆、吉祥如意是每一个人的愿望,也是不同国家、民族所追求的共同理想。因此,吉祥图案象征寓意广泛地应用于社会生产生活的各个领域,将吉祥图案应用于包装设计中,也成为设计发展的一个趋势。包装设计中吉祥图案文化的创作与传承必须建立在对本民族文化深刻理解的基础上。这样才能创作出具有中国特色的设计作品,并且达到文化艺术的传承和发扬。

(一)吉祥图案的谐音寓意在包装设计中的应用

包装是有特殊功能的物品形态,传达的信息是为了使消费者快速正确地了解并购买商品。现代包装设计是以文化为本位、以生活为基础、以现代为导向的设计学科,它能更多地运用图形、色彩、文字等视觉语言,多层次、多角度传递中国传统吉祥文化,揭示民族文化内涵,反映商品所表达的理念。

寓意手法是中国传统吉祥文化中的一种常用表现手法,在包装设计中常利用吉祥图案来隐喻美好的事物。这不仅体现了中华民族独特的民间文化艺术,也增加了商品包装的文化内涵。如牡丹寓意富贵,龙凤寓意

吉祥,松鹤寓意长寿,并蒂莲、鸳鸯寓意夫妻永结同心、白头到老等。在包装设计中运用吉祥图案可借鉴其谐音寓意的丰富内涵,诠释民族文化精神,充分发挥传统文化元素的影响力,将传统性与现代性有机结合,创造出自己的品牌。

吉祥图案在包装设计中应用广泛,其中最受广大消费者喜爱的龙纹图案,是集合自然界中真实的鸟、兽而创造出的新艺术形象,具有很强的代表性和象征性。将龙纹作为主题或一种装饰设计于商品包装中,赋予商品某种独特的艺术风貌和感染力,具有很大的促进作用。如津酒的包装设计利用中国传统青龙纹样作为单独纹样,并旋转重复出现,形成适合纹样的形体,表达了该商品的理念,寓意人们追求美好吉祥的愿望,具有很强的艺术魅力。

(二)吉祥图案的抽象概括和符号化在包装设计中的应用

抽象的吉祥图案是包装设计中最常用的一种装饰图形,追求整体、抽象、概括的造型风格。设计师在设计时,往往将图形符号化或将符号性的元素融入包装设计中,它们有的作为底纹,有的和文字、标志等组合,成为主要的装饰图形。并将符号寓意与图形结合,从而促进消费者对产品的认知,树立自身寓意的独特性。每一位设计师要从包装的真正涵义中感悟和体会产品的诉求点,用适当的图形符号或某种元素揭示出其特定的情感、文化、历史、风俗等内涵,这也是成就具有民族化、人性化包装设计的重要一环。

四、结语

中国传统吉祥图案凝聚着祖先的聪明与智慧。每一个包装设计者都应当认真思考,如何充分利用丰富与优秀的历史资源,设计出具有中国传统特色的优秀包装作品。应在理解的基础上以神统形、以意融形、形神结合,将中国传统文化精髓——吉祥图案的象征性语言应用到包装设计之中,更好地把握民族文化精神的实质,并从中汲取精华,提升现代包装设计的价值,从而使民族文化精神与世界设计语言相贯通,使中国传统艺术在设计门类中得以延伸和发展。

[注 释]

杭间、何洁、靳埭强:《中国传统图形与现代视觉设计》,山东画报出版社 2005 年版。

雷圭元:《雷圭元论图案艺术》,浙江美术学院出版社 1992

年版。

③参见《辞海》“象征”条。