

融入中国书法元素的传统食品包装设计研究

Research on traditional food packaging design incorporated with Chinese calligraphy elements

毛鸿达

MAO Hong-da

(湘南学院美术与设计学院, 湖南 郴州 423000)

(College of Art & Design, Xiangnan University, Chenzhou, Hunan 423000, China)

摘要:由图画文字演变而来的汉字具备了象形和表意的性质,书法作为一门表现汉字形式的艺术,书与画从来都是一体的。文章从中国书法艺术的特点出发,把书法中的汉字视为一种变化无穷的传统符号或图案,作为传统食品包装中的主体设计元素与装饰底纹元素,可以巧妙、合理地将书法元素融入于传统食品包装设计之中,并提出了中国书法在传统食品包装设计中应用应当遵循的原则。

关键词:书法;文化符号;传统食品;包装设计

Abstract: As an art for the manifestation of Chinese characters, calligraphy and painting is always one whole group, and Chinese characters originated from painting are naturally endowed with pictographic and ideographic features. From the point of view of artistic characteristics, Chinese characters in calligraphy can be regarded as an endless variety of traditional culture symbols or patterns, and therefore, these calligraphy elements are hopefully to be used as elements for main-body designs or decoration shades in the traditional food packaging design by smart and reasonable methods. This paper also put forward rules that should be followed during the application of Chinese calligraphy in traditional food packaging designs.

Keywords: Chinese calligraphy; culture symbols; traditional food; packaging design

中国是拥有5000年历史的文明古国,拥有着丰厚的文化底蕴,中国的传统饮食文化同样有着悠久的历史。经过历史岁月的沉淀,在中国饮食早已超出了其本身的意义,具有更深刻的文化意义。传统食品作为中国传统文化的载体之一,传统食品往往其原料(包括包装材料)取之于自然,其生产制作工艺亦遵循自然规律,不仅有果腹作用,还蕴含着传统故事和朴素的哲理,甚至还有食疗作用,是集传统文化之大成的物化形式。近年来,随着传统食品的工业化,越来越

多的传统食品和地方特色食品走上超市的货架进入千家万户。于是传统食品包装设计也成为包装设计界的研究热点。

传统食品的包装设计要体现该食品所承载的传统文化及地域特色文化,这已然成为设计界的共识。因此,设计者们往往将设计视觉转向浩瀚的中国传统文化,从中寻找与传统食品文化背景相契合的典故、神话等文化元素以及相应的图案和符号,再加以抽象、创新,作为传统食品包装设计的主体设计元素或装饰底纹元素^[1]。但是,设计者们往往忽略了作为包装设计重要组成部分的文字——汉字所具备的符号化、图像化特征。

在提倡食品包装扁平化设计的今天,简约设计成为一种趋势^[2],包装上的文字俨然已成为包装设计的主角,因为消费者主要是通过包装上的文字来识别并进一步了解产品特性的。在食品包装设计中,文字的作用大致分为3个部分:品牌文字、广告文字和说明文字。文字作为一种文化性非常强烈的符号,可以为设计提供多种创作元素的同时,也使品牌得体的体现出个性化和企业文化的差异化。近年来,中国食品包装设计尤其是传统食品包装设计在包装文字运用上过分依赖西方设计体系,追求洋化,大量运用外语字母,不仅无法在种类繁多的同类食品中呈现其独特的风格,也无法传递传统食品本身特有的文化意义与地域文化特点。

汉字的创制和应用不仅推进了中华文化的发展,而且对世界文化的发展产生了深远的影响。由象形字发展而来的汉字作为典型的表意文字体系,虽然其象形部分已不占重要地位,占主导地位的造字方式是形声字(汉语中形声字占80%以上),但汉字形声字的形符仍然具有表意功能。形符的作用除了和声符结合成字外,还能显示字义的性质和类属,或表示与字有关的事物与现象。而书法则是借助毛笔等书写工具表现汉字独特艺术审美的一种艺术形式,是中国传统文化中最具有经典标志的民族符号。在传统文化中,“书”与“画”(国画、篆刻)一直是作为一个不可分割的整体出现的,带有明显图像化的书法文字理应成为传统食品包装设

作者简介:毛鸿达(1984—),男,湘南学院讲师,硕士。

E-mail:mrnks@163.com

收稿日期:2017-10-01

计的一个重要素材来源。

实际上,在印刷字体没有面世之前的数千年里,书法就一直作为中国传统食品包装上传递信息最主要的不可或缺的元素,在中国消费者群体中拥有着极高的群体认知度与文化认同感。鉴于此,书法元素在传统食品包装设计中的应用研究,将是设计者无法忽视也无法回避的热点。

1 书法作为传统文化的元素与符号是包装设计的重要设计素材

1.1 中国汉字的以形示意赋予其独特的美学意义

上古先民采用结绳、木刻、图画以及在器物上划刻作为原始记事方式,用以帮助记忆、交流思想。随着一些符号的反复使用,以及在使用原始记事方法中的经验的积累,大约在距今4500年左右,文字因此孕育而生。汉字的组字方法及规律有:象形、指事、会意、形声、转注、假借。最初的造字过程是观物取象的过程,象形字来自于图画文字,但是图画性质减弱,象征性质增强,它是一种最原始的造字方法;指事属于“独体造字法”,是指用点、划来指出人或物的动作、状态或位置,是一种抽象的描绘;会意即组合2个以上已有的字,表达新的意思。由此可见,汉字是以象形字为基础,以形声字为主体的表意文字体系,其中最常用的是3000个左右,这些汉字可以组成无穷多的词组,进而组成各种各样的词句^[3]。

毋庸置疑,汉字是由图画文字发展而来的,汉字的演变史也是其与生俱来的象形表意功能不断完善的过程。汉字逻辑框架的核心是表意,在汉字的表意功能不断完善中,汉字的文化形态经历了一个不断符号化的嬗变过程^[3]。

尽管世界上大多数文字也曾经经历过图画文字的阶段,但最终都演变成为以字母注音的文字体系,成为语言符号。除了中国云南少数民族地区尚存的东巴文字外,仅有汉字把它以形示意的文化形态发展、保存了下来。这是中华传统文化的瑰宝,也是中国传统文化复兴的坚实基础。要提升中国文化的软实力,离不开对汉字及其背后源远流长的中华文化的研究、传承与弘扬。

1.2 汉字的书法表现形式具有典型的符号特征和图像特征

书法之所以能成为一门独特的艺术,是因了其研究对象是由象形文字发展而来的汉字。鲁迅曾经在《汉文学史纲要》中指出:“汉字‘具三美:意美以感心,一也;音美以感耳,二也;形美以感目,三也。’”这里所说的“感目”(令人愉悦)的“形美”,就是汉字本身所具有的造型美。在书法家的笔下,仅有黑白两色的每一个汉字都是一幅凝练的图案;同样的字,在不同的书法家甚至同一个书法家都呈现出不同的形态和意蕴。所以说,书法艺术是“无声之音,无形之象”。

中国书法本身就是一门独特的造型艺术,其造型千变万化,并随着时代的变迁,不断地创新、发展。中国书法的主要书体有5种,即楷书体、行书体、草书体、隶书体、篆书体。每一种书体还有不同的分类,如:楷书体包含魏碑、正楷;行书体包含行楷、行草等;此外,还有糅合不同书体产生的具有典型个人特色的书体,如毛体、书体,再如近期设计界流行的“汉仪尚巍手书”等。另外,还有在中外文化交流过程中产生

的源于中华汉字书法派生的朝韩书法、日本书道。

古人云:能书者善画,能画者善书。中国传统书画艺术同根同源,异曲同工,不论是采用的工具、载体,还是在艺术的呈现上,二者都难以区分(还有篆刻),互为映衬。中国国画区别于西方画的根本在于一个是写意,一个是写实,书法注重的也是写意;国画与书法的审美追求都是整体上的意蕴,即作品表达的情感、对美的认识深度以及表现能力等。所以,不同的书体能传递出不同的审美感受:正书体的庄重大方、平稳匀整;篆书的古朴高雅、丰盈遒劲;隶书的布白严谨、极具装饰性;草书的婉转奔放、意动神飞;行书的浓淡相映、阳刚之美。

因此,从某种意义上说书法也是中国国画中的一个重要组成部分,只不过其“描绘”的对象专注于汉字,而不是山水花鸟人物等具象物体。美学家宗白华先生^[4]认为:“中国的书法,是节奏化了的自然,表达着深一层的对生命形象的构思,成为反映生命的艺术。因此,中国的书法不像其他民族的文字,停留在作为符号的阶段,而是走上了艺术美的方向,成为表达民族美感的工具。”书法艺术所呈现出的图像特征,其结构、笔触及浓淡等构成的艺术美感,都有助于我们对所要设计的主题进行更深的发挥,以取得更好的设计效果。

因此可以认为书法以不同的艺术手法呈现出的每一个或每一幅汉字组合,都是有着千百年历史文化积淀的传统文化元素和符号,这些符号遵循着其不同的构势会产生数以千万计的艺术符号,是包装设计者梦寐以求的艺术素材的源泉。

2 汉字的书法元素在传统食品包装设计中的应用

2.1 书法元素可以作为包装设计的主题设计元素

纵观历届“世界之星”评比,中国的获奖作品大多证明了中国传统视觉文化元素的使用,往往能获得全球评委的认同^[5]。这些包装设计之中书法元素的使用是成败的关键之一。2016世界之星获奖作品《洋河如意猴酒》(图1),是苏酒集团2016丙申猴年推出的一款“猴年生肖纪念酒”。在产品设计风格上,兼具展示和保护功能,结构新颖独特。包装设计上采用书法家李啸先生手书的“如意猴”作为品牌名称,保持墨色效果的书法元素飘逸洒脱、气韵灵动,成为整个包装设计中的视觉中心,有效传递了吉祥如意贺岁之意,彰显“圣者归来”之非凡气度。其书法流露出的情感、创作即兴感是其他文字形式所无法比拟的。

图1 《洋河如意猴酒》包装设计

Figure 1 Packaging design of Yanghe Ruyihou Wine

书法作为传统食品包装中的主体元素存在时,结合食品特色运用笔画相连、虚实结合、黑白对比、文字成画等方式展现出书法的艺术特色,体现出一种和谐的美感^[6]。2016 世界之星获奖作品《和酒·节日系列》(图 2),包装设计灵感源于东方传统文化中,外包装是一个象征节日喜庆的灯笼造型,充分展现出中国传统民间民俗文化中特有的人文之美^[7]。外包装以可以折叠收纳的形式,有效地节约空间,便于储存与运输,可手提的形式,增添体验感,便于携带。视觉上以一个书法字“和”统领了整个包装设计,这个“和”字像一个正在舞蹈中的人物,律动性极强,中国书法中注重的线条感在这个字的表达上显得极为流畅,文字图形化的意味十分明显。

图 2 和酒·节日系列

Figure 2 He Wine · festival serials

同样在许多日本的传统食品包装设计中,文字不再隶属于图形的辅助性因素,相反,如果去除了文字,画面和照片就会失去了均衡和魅力,显得无趣。日本人非常喜欢中国的汉字,对中国书法研究得非常透彻。早在唐代中国书法就传到日本,日本人通过反复探索和实践形成了具有日本特色的书法艺术形式——书道。日本设计师把书法元素融汇到设计中,已形成了极为娴熟的包装设计风格,这样的设计主题突出,传递信息准确,视觉冲击力强,从而唤起人们的购买欲望,最终达到促销的目的^[8]。书法元素在融入纸扇、剪纸、花纹等具有东方风格的意象元素作为背景后,书法元素与之交相辉映,而不喧宾夺主,提升了包装设计的美感,产生令人心动的美好。如:日本 otsuka-design 的作品(图 3),背景以简单的纯色为主,配合大片留白,有意淡化了背景画面,同时细节上少量增添背景元素,突出了书法的设计感和构型感。

图 3 日本 otsuka-design 的作品

Figure 3 Japanese works of Otsuka-design

2.2 书法作为传统食品包装中的装饰设计元素

书法作为装饰纹样使用时,书法的语义性弱化,装饰功能增强^[9]。比如:雅仕茗茶包装设计(图 4),红与白两块底色的书法字形大小变化组合、色彩的协调配置,既有均衡式单独纹样的灵动感,又有连续纹样的延续感,表现出含蓄的东方装饰感,有效表达了文化意味的茶叶产品。

图 4 雅仕茗茶包装设计

Figure 4 Packaging design of Yashi Tea

“酒鬼酒”系列包装(图 5),既表现了酒文化在中国的悠久历史,又洋溢着喜庆和激情。品牌名称“酒鬼”二字,采用金色的书法配上肌理的底纹,外包装上以书法作为底纹背景显得古色古香,赋予了浓郁的中国传统风格,充满民族与亲情的气息,传递出中国酒文化特有的气韵,创造了美的欣赏价值和收藏价值。

图 5 酒鬼酒包装设计

Figure 5 Packaging design of Jiugui Liquor

3 书法在传统食品包装设计中应用应当遵循的原则

3.1 书法元素应用的适合性

传统食品包装设计尤其要注重和谐感,即内容与表现形式的契合。在进行传统食品包装设计过程中,需要注意选择不同的书法元素和表现形式,以烘托隐藏在传统食品中独特的原料属性、文化属性,实现包装形式与被包装物内容的统一^[10]。

另外,在书法的应用上尽量避免异体字、生僻字,书体上谨慎采用篆体,如金文、石鼓文、六国古文、小篆、缪篆、叠篆等今人难以辨识的书体,草书的使用也要注意易于辨识。

3.2 具有艺术魅力

书法艺术是一种通过视觉表达来传递信息的重要手段。书法元素应用在传统食品包装设计上应遵循书法美与设计美感的原则,在设计中应善于运用美的形式法则,使包装设

计具有审美的艺术性,以其独有的艺术魅力吸引和感染消费者^[11]。书法艺术注重“形”与“势”,形是指书法的具体形式,意在“结字之美”;书法艺术的整体布局讲究“势”,书法之势,可分为点画之笔势、结字之体势、通篇之气势,而不同书体、不同书家的笔势、体势、气势都不相同。笔势产生的态势,再加上结字上透视原理的应用,才能综合地形成了书法的立体感。蔡邕《论书》曰:“为书之体,须入其形,若坐若行,若飞若动,若往若来,若卧若起,若愁若喜,若虫食木叶,若利剑长戈,若强弓硬矢,若水火,若云雾,若日月,纵横有可象者,方得谓之书也”。可见,在书法结字谋篇上要重视“力”,注意布局上的疏密有致,方能展现出包装设计作品所蕴含的情致和文化神韵。

3.3 遵循统一原则

包装设计的设计元素历来主张繁而不杂,简约见长。就书法而言,不仅要注重字的构型与平衡,还要注重设计版面的整体布局疏密合理。为了凸显品牌的辨识度,设计过程中对字体的运用不能选择太多种类;书体的选择应与底色、底纹以及该产品的文化背景相适宜。否则,会破坏版面的整体感,产生文化或视觉上的违和感,进而损害品牌的形象^[12]。所以,不仅在字体的搭配上要强调“和而不同”“杂而不乱”。在色彩的应用上,讲究简约、朴拙,计白当黑;过多的色彩,只会削弱包装的整体感和韵律感^[10]。

3.4 体现文化内涵

在进行传统食品包装设计时,更需注意书法元素与传统食品文化内涵的契合度,尤其是中国道家哲学与儒家哲学所传递的“和而不同”“天人合一”“己所不欲勿施于人”等文化理念,从传统文化的深层次根源出发,使设计形式与文化相符合、相统一,做到形神兼备^[13]。

3.5 注意版权问题

在使用书法作品时不要照搬照抄,简单地应用现有字库的字体进行商标注册,不仅注册商标易被侵权,还可能侵犯他人版权。设计者应根据传统食品蕴含的文化意义,选择相应的字体,进行字体的再设计;对包装上书法家的手书作品,必要时可以进行商标注册保护。

4 结语

将中国书法元素融入到传统食品包装设计是极为适宜的,从极具中国传统文化特色和深厚文化积淀的书法出发,设计出的传统食品包装既凸显了东方文化的神秘和源远流长,同时又展示了中国传统文化中博大精深的哲学理念与东方智慧。书法元素让传统食品更具有中华民族传统文化的特色和内涵,是符合当今消费者的审美需求,而且让传统食品更加具有文化价值及全球竞争力。

参考文献

- [1] 李莉. 民间美术情感元素在传统食品包装设计中的应用研究[J]. 食品与机械, 2017, 33(6): 105-109, 152.
 - [2] 刘宗明, 赵月浩, 刘文金. 基于用户需求的食品包装扁平化设计[J]. 食品与机械, 2017, 33(3): 99-102.
 - [3] 武晓丽, 武道房. 浅谈了解汉字起源对语文字词教学的重要性[J]. 时代教育, 2017(12): 16-17.
 - [4] 宗白华. 中国书法艺术的性质[M]//宗白华全集: 第j卷. 合肥: 安徽教育出版社, 2008: 611-612.
 - [5] 李莉, 陈斌. 从“PENTAWARDS”获奖作品看全球传统食品包装设计创意潮流[J]. 食品与机械, 2017, 33(2): 98-105.
 - [6] 毛鸿达. 现代标识设计中传统汉字图形运用分析[J]. 湖南包装, 2017, 32(2): 36-38.
 - [7] 李佳. 传统文化中吉祥图案及色彩在包装设计中的应用[J]. 湖南包装, 2017, 32(3): 70-72.
 - [8] 赵锦星. 高职艺术设计专业书法课程教学探析[J]. 长沙民政职业技术学院学报, 2011, 18(1): 115-116.
 - [9] 刘畅. 书法艺术在茶叶包装设计中的应用[J]. 福建茶叶, 2017(2): 127-128.
 - [10] 谭万宝. 试论书法艺术的美学特征[J]. 西藏民族学院学报: 哲学社会科学版, 2006, 27(5): 101-104.
 - [11] 范小英. 包装视觉传达设计之文字简析[J]. 产业与科技论坛, 2011, 10(15): 189-190.
 - [12] 李虹萱. 虚实: 国画意境的建构手段[J]. 湖南包装, 2017, 32(2): 73-74, 117.
 - [13] 丁颖. 传统食品包装设计中的儒家文化解析[J]. 包装工程, 2013(8): 90-93.
- (上接第15页)
- [23] PENG Qian, YANG Ping, GUO Yan-yun, et al. Analysis of bacterial diversity during acetic acid fermentation of tianjin duliug aged vinegar by 454 Pyrosequencing[J]. Current Microbiology, 2015, 71(2): 195-203.
 - [24] CAPORASO J G, KUCZYNSKI J, STOMBAUGH J, et al. QIIME allows analysis of high-throughput community sequencing data[J]. Nature Methods, 2010, 7(5): 335-336.
 - [25] EDGAR R C. Search and clustering orders of magnitude faster than BLAST[J]. Bioinformatics 2010, 26(19): 2 460-2 461.
 - [26] WANG Qiong, GARRITY G M, TIEDJE J M, et al. Naive Bayesian classifier for rapid assignment of rRNA sequences into the new bacterial taxonomy[J]. Applied & Environmental Microbiology, 2007, 73(16): 5 261.
 - [27] QUAST C, PRUESSE E, YILMAZ P, et al. The Silva ribosomal RNA gene database project: improved data processing and web-based tools [J]. Nucleic Acids Research, 2013, 41: 590-596.
 - [28] 汪孟娟. 豆豉的菌群动态变化及其功能性成分对 α -葡萄糖苷酶抑制作用研究[D]. 南昌: 南昌大学, 2011: 45-50.
 - [29] 陈晨. 豆豉功能微生物的筛选与应用[D]. 长春: 吉林大学, 2015: 50-55.
 - [30] 董素琴. 豆豉中发酵细菌的安全性评价及其乳酸菌的生物学特性分析[D]. 南昌: 南昌大学, 2014: 48-60.
 - [31] 陈廷涛. 发酵乳和豆豉中微生物菌群 DGGE 分析及益生作用研究[D]. 南昌: 南昌大学, 2013: 35-57.
 - [32] 明红梅, 余欢, 周健, 等. 大曲中产香兼性厌氧细菌的筛选及挥发性成分分析[J]. 食品与机械, 2015, 31(2): 7-10.
 - [33] 孙夏冰, 王松涛, 陆震鸣, 等. 浓香型大曲酒窖泥中挥发性化合物的测定与分析[J]. 食品与机械, 2013, 29(6): 54-58.