

宋代美学在现代包装设计中的应用研究

范敬怡 蔡琦

吉林大学, 吉林省长春市, 130015;

摘要: 在文化自信与设计创新的时代背景下, 传统文化元素成为现代设计的关键灵感来源。宋代美学以“简约、自然、雅致”为核心, 处于中国古代美学发展的巅峰, 对现代包装设计意义重大。本论文深入剖析宋代美学在现代包装设计中的应用研究, 探讨其核心特征、应用路径, 提出优化策略, 旨在为现代包装设计注入文化内涵, 提升设计品质与文化价值。

关键词: 宋代美学; 现代包装设计; 应用路径

DOI: 10.64216/3080-1516.25.04.032

引言

随着全球化进程加速, 文化多元性与独特性愈发受重视, 设计领域也将优秀传统文化的挖掘传承作为创新发展重要方向。唐艺曾在《设计美学视域下中华优秀传统文化传承发展的机理与路径》中指出“在与现代设计理念的交融碰撞之中, 中华优秀传统文化以其深厚的底蕴和独特的魅力, 在设计美学领域展现出极强的创新可能。这一延续不是对传统艺术形式的简单复刻, 更是将优秀传统文化凝练融入现代设计理念之中, 创造出既符合时代审美需求又富含文化底蕴的设计作品, 实现优秀传统文化的活态传承与发展。”宋代是中国古代文化高度繁荣时期, 其完备独特的美学思想对当时艺术创作、工艺制作及后世都影响深远。

现代包装设计是连接产品与消费者的桥梁, 除保护产品、方便运输等基本功能外, 还是传递品牌文化、展现审美价值的载体。将宋代美学融入现代包装设计, 既能让古老美学智慧焕发新生, 实现传统文化的创造性转化与创新性发展, 又能为现代包装设计赋予文化底蕴, 使其脱颖而出, 满足消费者需求。探讨宋代美学在现代包装设计中的应用研究, 有助于把握传统文化与现代设计的融合点, 推动设计行业发展, 提升国家文化软实力。

1 宋代美学的核心特征

1.1 简约之美

“尚简”是宋代美学思想的重要审美取向, 在多个领域得以发展与体现。如今我们常说的“极简主义”, 便蕴含着宋代美学中“大道至简”的理念。宋人审美“尚简”观的形成, 源于语言之“简”、生活之“简”与精神追求之“简”的共同作用。以宋代瓷器为例, 汝窑天青釉梅瓶将简约之美演绎到极致。其造型简洁流畅, 小口短颈, 丰肩敛腹, 线条利落, 无繁杂装饰却端庄大气。

天青釉色如雨后初霁, 纯净素雅, 以极简色调传递宁静悠远意境。釉面开片自然, 如冰裂蝉翼, 是岁月与工艺交融的独特印记, 为简约造型增添含蓄韵味。它凭借单纯的形与色, 展现宋代审美精髓, 让千年后的我们仍能触摸宋代文人崇尚的简约风骨, 感受跨越时空的美学震撼。

1.2 自然之韵

“自然”是中华文化最敬畏与崇拜的对象, 宋代文人对自然的热爱深入骨髓, 这使得宋代美学充满自然之韵。在绘画中, 画家们力求真实地描绘自然景观, 从山水的形态、树木的纹理到云雾的变幻, 都细致入微。郭熙在《林泉高致》中提出“三远法”, 即高远、深远、平远, 通过不同的视角展现自然山水的丰富层次与磅礴气势, 体现出对自然的深刻理解与敬畏。王希孟的《千里江山图》, 尽显宋代人对自然的深刻理解与敬畏。画中以石青、石绿铺陈出连绵山峦、浩渺江河, 峰峦起伏间有亭台楼阁、舟船人物, 展现自然的壮阔与生机。画家精准把握山水的形态与神韵, 将自然景物的层次与韵律完美呈现, 既体现对自然的细致观察, 又通过宏大构图凸显自然的伟大, 让观者感受到人类在自然面前的渺小, 蕴含着对自然的敬畏之情, 是宋代“天人合一”思想在绘画中的生动诠释。

1.3 雅致之风

宋代社会文化氛围浓厚, 文人阶层的审美观念对整个社会产生了引领作用, 形成了独特的雅致之风。在诗词创作中, 宋代诗词注重意境的营造和情感的细腻表达, 用词婉约含蓄, 体现出高雅的文化品位。如柳永的词, 以细腻的情感和优美的语言描绘生活百态, 展现出一种雅致的生活情趣。在生活器具的设计上, 这种特征在铜镜中表现得淋漓尽致。湖州葵花形铜镜通常为六出葵花

形,造型简洁大方,镜背多为素面,仅在钮座周围饰以简单的几何纹或花卉纹,整体风格清丽沉静,内敛隽永。这种铜镜的设计充分体现了宋代美学中“少而精”的装饰理念,纹饰虽少,但每一处都经过精心雕琢,展现出纤细秀丽的艺术美感。此外,镜背常铸有商标性质的铭文,如“湖州真石家念二叔照子”,这些铭文不仅具有实用功能,其书法也极具艺术价值,如宋版书模一般,尽显宋代文人对文字之美的追求。同时,宋代的茶艺、香道等文化活动也十分盛行,从茶具、香具的选择到使用过程中的礼仪规范,都充满了雅致的气息,反映出宋代人对生活品质的极致追求。

2 宋代美学在现代包装设计中的应用路径

2.1 造型设计

宋代美学蕴含着独特的文化韵味与审美观念,在现代包装设计的造型方面,可提供丰富灵感与创新方向。如图1汾溪酒包装,瓶身造型借鉴宋代瓷器韵味,曲线流畅自然,似宋瓷玉壶春瓶的优雅延展,摒弃繁杂,以简约线条勾勒形态,契合宋代“尚简”审美。瓶盖的云纹造型,呼应宋代器物对自然意象的提炼,增添古朴意趣。包装盒造型方正规整,延续宋代器物注重比例、追求秩序感的特点,线条利落简洁。盒面以瓶形轮廓为装饰造型,将酒瓶形态进行平面化提炼,形成视觉呼应,既强化产品识别,又以简洁图形传递宋代美学的含蓄意境,让传统美学在现代白酒包装中实现优雅转译,借造型传递出宋式的简约、自然与雅致之美。

图1 汾溪酒包装设计

2.2 色彩运用

宋代美学色彩有着自己独特性,在瓷器、绘画这类艺术领域,宋代色彩大多用清淡、理性的冷色调,再加上大面积白色,靠低饱和度显出高级又雅致的感觉。这不仅给包装带来不一样的色彩风格,突出简约平静的特点,还能重新打造宋代传统美学色彩,让大家联想到宋代美学智慧,加深对这种色彩的认识。如图2喜茶与《只

此青绿》联名款的包装设计,灵感来源于将北宋画家王希孟《千里江山图》概念化成人物形象的舞蹈诗剧《只此青绿》。喜茶这款联名包装,从宋代美学色彩运用切入,提取《千里江山图》式的青绿主色调,搭配米白、浅棕,复刻宋代器物的低饱和和淡雅感。色彩层次如宋画山水,青绿渐变显深远,营造出宋代美学特有的含蓄、宁静氛围,借色彩让现代包装传递古韵,唤起消费者对宋代美学的感知。

图2 喜茶联名款包装设计

2.3 图形元素

宋代美学以其简约、自然和雅致的特点,为现代包装设计提供了丰富的灵感源泉。在现代包装设计中,宋代美学的图形元素被广泛应用,通过提取和创新,赋予产品独特的文化内涵与艺术价值。如图3,“越千山”果酒包装设计从宋代花鸟水墨画中提取纹样,将茉莉花与青竹的水墨元素分别用于不同口味的果酒包装,保留了宋代文人画的风格特点和古画质感肌理,给人一种仿佛置身花丛的高雅格调,完美地再现了宋代文人寄于生活中的诗情画意。

图3“越千山”果酒包装设计

2.4 文字设计

宋代书法风格多样,从苏轼的豪放飘逸到米芾的灵动洒脱,为现代包装文字设计提供了丰富的灵感。设计师通过借鉴宋代书法的笔触、布局和意境,将传统美学

与现代工艺相结合,打造出既具文化底蕴又符合当代审美的包装作品。如图4“巨鹿县产”系列商品包装设计中,设计师参考宋代瓷器上的铭文和书法风格,将文字设计得简洁而富有韵味。他们用长文案诗意地描述产品的口味和感受,文字排版参考中国书画的特点,与绘画结合,形成一个整体。这种设计不仅传递了产品信息,还让包装成为文化传播的载体。

图4“巨鹿县产”系列商品包装设计

3 宋代美学在现代包装设计中的优化策略

3.1 深入挖掘文化内涵,实现创意转化

设计师应加强对宋代美学文化内涵的研究,从哲学思想、社会文化、历史背景等多个层面深入理解宋代美学的精神实质。宋代美学深受儒家、道家、禅宗思想的影响,蕴含着对自然、人生、艺术的深刻思考。设计师要将这些思想与现代设计理念相结合,通过创意转化,使宋代美学元素在现代包装设计中焕发出新的生命力。在图形元素的设计上,深入挖掘宋代传统图形的寓意,将其与现代的设计语言相结合,创造出既具有传统文化底蕴又符合现代审美观念的图形,使消费者能够通过包装感受到宋代文化的魅力和现代设计的创新。

3.2 注重传统与现代的平衡与创新

在将宋代美学元素融入现代包装设计时,要注重平衡传统与现代的关系,在保留宋代美学特色的基础上,结合现代设计技术和审美趋势进行创新。利用现代数字技术对宋代传统图形进行再创作,通过变形、重组、添加特效等方式,使其更具现代感和视觉冲击力。在色彩搭配上,将宋代传统色调与现代流行色相结合,创造出既具有古典韵味又符合现代审美的色彩方案。在包装的材质和工艺选择上,也可以将传统材料与现代新型材料相结合,传统工艺与现代先进工艺相结合,如将宋代的陶瓷工艺与现代的3D打印技术相结合,创造出独特的包装效果,实现传统与现代的有机融合。

3.3 以品牌与市场为导向进行设计

包装设计应紧密围绕品牌定位和市场需求,合理运用宋代美学元素。在设计前期,要充分调研目标消费者的文化背景、审美偏好、消费习惯等,了解市场流行趋势和竞争对手的情况,确保宋代美学元素的应用能够准确传达品牌文化和产品特点,提升品牌的市场竞争力。针对年轻消费群体的文创产品包装,可以采用更加时尚、活泼的方式运用宋代美学元素,如将宋代的图形元素进行卡通化处理,或者运用现代的插画风格重新诠释宋代文化,吸引年轻消费者的关注。

4 结论

宋代美学是中国传统文化瑰宝,为现代包装设计提供灵感与文化底蕴。其简约、自然、雅致的风格对设计有重要启示,文章从宋代美学在造型、色彩、图形、文字等应用路径方面阐述其为包装设计增添魅力,文章提出深入挖掘文化内涵、注重传统与现代的平衡与创新和以品牌与市场为导向的优化策略,以实现传统文化的创造性转化与创新性发展。未来,随着文化自信增强和设计理念更新,宋代美学在现代包装设计中应用前景广阔。设计师应加强研究探索,融入美学精髓,创造兼具传统特色与现代市场需求的作品,推动包装设计行业发展,传承弘扬中华优秀传统文化。

参考文献

- [1]唐艺.设计美学视域下中华优秀传统文化传承发展的机理与路径[J].江苏社会科学,2025,(01):202-210+244.
- [2]王欣雨.宋代瓷器的美学风格与审美特征刍议[J].艺术市场,2025,(03):69-71.
- [3]张军,张逸峰.宋代绘画美学思想研究及其对现代平面设计的启示[J].艺术研究,2024,(06):22-25.
- [4]杨秀繁.宋代美学思想在视觉传达设计中的创新应用研究[D].东北电力大学,2023.
- [5]丁海蕴.宋代美学特点及在园林中的应用[D].河北农业大学,2023.
- [6]张媛,周鹤锦.宋代美学思想在现代包装设计中的创新应用研究[J].丝网印刷,2023,(21):67-69.
- [7]徐倩.宋代瓷器美学探析及对现代设计的启示[J].浙江工艺美术,2023,(21):7-9.