

南通蓝印花布在地方包装上的应用研究

——以南通印糕包装为例

刘嘉艺, 潘迅, 王璐, 张乐, 邝慧仪*

浙江农林大学暨阳学院, 浙江 绍兴

收稿日期: 2023年11月21日; 录用日期: 2023年12月11日; 发布日期: 2024年2月29日

摘要

对非物质文化遗产的传承, 中国已经采取了非常多积极的保护政策来应对。但从当前的市场环境中, 消费者对于与这些传统工艺或相关产品的认识与认同仍有待加强。南通蓝印花布作为中国传统工艺印染品, 具有独特的艺术风格, 其纹样图案反映出南通的民俗特色和文化特色。本研究将对南通蓝印花布纹样的特色进行提取与创新设计, 将其运用在糕点包装设计上, 以实现非遗文化的传播及南通印糕包装设计的创新。

关键词

南通蓝印花布, 包装设计, 视觉传达设计, 非遗传统文化, 南通印糕

Research on the Application of Nantong Blue Calico in Local Packaging

—Taking the Packaging of Nantong Printing Cake as an Example

Jiayi Liu, Xun Pan, Lu Wang, Le Zhang, Huiyi Kuang*

Jiyang College, Zhejiang A & F University, Shaoxing Zhejiang

Received: Nov. 21st, 2023; accepted: Dec. 11th, 2023; published: Feb. 29th, 2024

Abstract

China has implemented numerous proactive conservation policies for the inheritance of intangible cultural heritage. However, within the current market context, there remains a need to enhance consumers' awareness and recognition of traditional crafts or related products. Nantong

*通讯作者。

文章引用: 刘嘉艺, 潘迅, 王璐, 张乐, 邝慧仪. 南通蓝印花布在地方包装上的应用研究[J]. 设计, 2024, 9(1): 1156-1166.

DOI: 10.12677/design.2024.91138

Blue Calico, as a traditional Chinese craft in printing and dyeing, possesses a distinctive artistic style. Its pattern designs reflect the folk and cultural characteristics of Nantong. This study aims to extract and creatively design the distinctive features of Nantong Blue Calico patterns, applying them to pastry packaging design. The goal is to facilitate the dissemination of intangible cultural heritage and innovation in the packaging design of Nantong-style pastry, merging tradition with contemporary creativity.

Keywords

Nantong Blue Calico, Packaging Design, Visual Communication Design, Intangible Cultural Heritage Traditional Culture, Nantong Printing Cake

Copyright © 2024 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 引言

经济与科技的快速发展，给人们的生产与生活方式带来巨大的改变，与此同时，大众的审美也随着时代改变。目前，市面上可见的蓝印花布元素多以旅游景区纪念品、博物馆周边产品、文创产品、服装饰品呈现，且呈现效果、样式单一，纹样图案生搬硬套，如今南通蓝印花布纹样的发展暂时未能适应时代审美的变化[1]。本研究通过连接南通蓝印花布和南通印糕的特点，结合当今时代特色，融合当地文化，对南通印糕的包装进行创新设计，吸引更多消费者，达到弘扬南通蓝印花布和糕点文化的效果。

2. 南通蓝印花布的起源与价值

2.1. 南通蓝印花布的起源

蓝印花布是中国传统文化的璀璨明珠，源于秦汉，兴盛于唐宋年间，在历史上还被称作“药斑布”、“浇花布”[2]。蓝印花布在制作过程中，全程需要人工参与，浸染后的布料呈现出古朴自然、变化万千、多姿多彩的蓝与白相依相生的艺术宇宙(图 1)，蓝白两色的搭配契合传统的审美偏好，花布上的纹样图案，一般都来自于民间，寄托了百姓对美满生活的向往和朴素的审美情趣。

Figure 1. Blue calico drying picture

图 1. 蓝印花布晾晒图^①

南通作为中国蓝印花布的主要产地及中国主要的棉花产地之一，在明清时期，南通的蓝印花布作坊

就出现规模性街市，制靛业发达，印花的技艺精湛，逐渐从苏州及南通传播到了各地。在当时的南通地区，基本上实现了千家万户纺纱、织布，蓝印花布被制成各种生活必需品与人们朝夕相伴。

2.2. 蓝印花布的艺术价值

南通蓝印花布是一种特色的手工印染艺术品，是传统的镂空版白浆防染印花，又称靛蓝花布。蓝印花布刮浆防染技法是南通印花工艺特点的重要组成部分，用黄豆粉和石灰粉为染浆，用桐油纸板描稿，用刀镂刻图案(图 2)，将其覆盖在白布上，用染浆漏印在白花布上刮防染浆，达到防染的目的。使用南通独特印花技艺，形成了美轮美奂的图案，广受人们喜爱。

南通传统蓝印花布的主要形式是蓝底白纹，由蓝、白二色绘制，描绘出一种纯洁无瑕、淳朴天然的艺术天下。独具韵味的蓝与素净如同月光明亮的白相互映衬，没有杂质，让人感到安静平和。从青花瓷的举世闻名得出，蓝白艺术向来为人们所青睐。

Figure 2. Engraved pattern

图 2. 镂刻图案^②

Figure 3. Five blessings hold longevity figures

图 3. 五福捧寿图^③

南通蓝印花布有着悠久的发展历史，其纹样主题取自于民间，包括传说故事、动植物、花鸟组合或人物，其中与文字图案、几何图案结合的综合图案不计其数，各种题材的综合纹样造型大体上分为三种，分别是具体综合纹样造型、简单抽象纹样造型以及具体抽象综合纹样造型[3]。不同的纹样造型类别都对具象题材或抽象题材进行了不同程度的创造，使得纹样造型特征更为显著，给予了其更强的生命力、感染力，进而取得了在视觉画面上更具有美术观赏性的效果。在纹样结构上重视形与形之间的起承转让，

使图案绵绵不绝，整体稳定，装饰性强，突出了图案的重复、节奏、条理性等美学特征。以典型的花包袱布福寿双全图案“五福捧寿”为例(图 3)，它以具象的金蝠属条纹为外框，以抽象的原点图案填充内里，再通过高度归纳、转化中心纹理和寿字纹理，使整体的图案呈现朴实、简单明了的效果，寄托着人们对福寿双全的向往，抒发了民间美术对未来生活的理想和信念。

3. 蓝印花布纹样的艺术分析与创新应用

3.1. 蓝印花布纹样艺术分析

南通蓝印花布纹样主要是运用各种不同大小的点来刻画图案形象。构成其纹样的点、线形态种类繁多，点的形状有大混点、小混点、梅花点等等，线段的形状有圆形、扇形、三角形、线段形等等[4]。点如满天星辰，排布在纹样中，与不同形状的块面，不同长短粗细的线条相融相交相间相生，组合出有规律又有变层次变化的精美图案，密却不显得杂乱。线的长短疏密也及其考量，讲究用“节”断线，使得其恰到好处，远看自然，近看细致、栩栩如生。在与点、面的结合下，呈现多方面的美感，多个具象纹样、抽象纹样结合排列，形成了南通蓝印花布纹样独特的艺术风格。结合蓝印花布作品“凤戏牡丹”可以看出，线的断续、疏密产生的层次，将不同的面分解或组合成整体，形成了作品独特的韵律感，具有强烈的平面构成意味与抽象性趣味(图 4)。蓝印花布图案布局精巧饱满，整个布面的纹样构成错落有序，例如以传统蓝印花布纹样艺术造型“狮子滚绣球纹样”为例(图 5)就可以看出形与形之间的衔接关系，把复杂的纹样依据有序的结构关系进行处理，使得图案出现强烈的艺术美感。蓝印花布的纹样造型也讲究中心对称、均衡对齐，纹样边缘用造型各异的边框框住，呈现出大气、规整、有秩序的美感。

Figure 4. “Phoenix Opera Peony” blue calico wrapping cloth (Nantong Blue Calico Museum collection)

图 4. “凤戏牡丹”蓝印花布包袱布(南通蓝印花布博物馆收藏)^④

Figure 5. Lion rolling hydrangea pattern

图 5. 狮子滚绣球纹样^⑤

蓝印花布图案的题材多使用吉祥如意的动植物、民间传说等等。艺人通过抽象、夸张等艺术手法，设计出造型多样，形式内容丰富，结合民族特色的手工艺品。在南通蓝印花布颜色的上，简约的蓝白二色，渲染着淳朴的自然美，勾勒着民间文化所特有的韵律和美感，典雅、大气，这是其最具特色的特点，让人眼前一亮。

3.2. 蓝印花布的创新应用

3.2.1. 在地方品牌设计中的应用

在激烈的消费市场中，随着产品替代性越来越高，一些企业的品牌发展效果不理想。面对同质化的产品，自身的产品优势不突出，不能给消费者留下深刻印象，成为忠实用户。这时要赋予企业品牌的功能，符号是品牌认识的来源和归宿，产品要有被观众认识的独特商业符号，让品牌活下去。

蓝通蓝印花布上的各种纹样具有丰富的意义，可用符号赋能非遗文化，打造当地品牌特色。例如，在“凤戏牡丹纹样”中，凤凰是所有鸟之王，比喻牡丹开花富贵，凤凰绕牡丹转吉云来，富贵常在，荣华永驻(图 6)。凤凰、牡丹等吉祥物若想作为品牌包装的形象代表或 IP 形象，符合时代发展，达到图案纹样与审美结合的效果，设计者应该加入符合当今大众美感的进化的时代要素。这就要求蓝色印花布的纹样要具有个性和创造性的创作风格，从而跟上潮流，甚至引领潮流。符合以青年新时代为重点的大众审美理念，在新产品包装投放前保持潮流稳定增长和大众持续关注。符号价值的本身是一个复杂的综合体，需考虑符号本身的美学价值以及文化价值。通过符号化的产品包装设计执行落地，成就品牌赋能，降低企业营销的传播成本，让消费者听到、看到、感知到一个更加立体且兼具文化、内涵、个性的品牌形象，有效达到降低传播成本，累计品牌资产的目的。

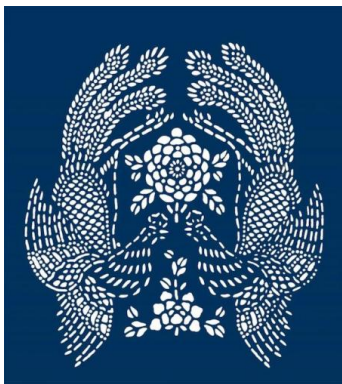

Figure 6. Phoenix playing with peony pattern

图 6. 凤戏牡丹纹样[®]

3.2.2. 在地方包装设计中的应用

设计师们在包装设计中运用了多种手法，赋予了包装自身独有的个性与无限可能[5]。但是，包装设计不能仅仅停留在美学层面，更要体现在地域文化的基础上，应从品牌意识、环保意识、现代美学需求三个方面来考虑。在设计中，要注意图形与文字的编排，并与产品自身的地域文化相结合，挖掘出具有地域文化特征的视觉符号，并将其重新组合、转化、衍生发展。精简的平面设计，使其能够更好地反映出产品的时代特征，同时也要注意以人为中心，使之达到最佳的现代感[6]。从包装设计的角度来看，使消费者能够感觉到，传统文化和当代流行的现代包装设计语言相结合。把设计好的图案应用到产品当中，把从繁复的传统图案中提炼出来的、简单的、现代的图形应用到产品当中，把传统物品和现代设计完美地融合在一起，进行有特色的图案设计，使色彩与创意设计达到和谐统一[7]。

对现有的纹样元素进行创新，形成一种更具包容性的符号，能够唤醒当地群众的认同，传达出产品特有的精神意念。一种商品必须依附于其文化基质，而这种文化基质正是其文化基因。比如“茶颜悦色”，其主打的是中国风格；主打夜间补充体力的“红牛”；“德芙”代表的是情人节、丝滑等。把产品的包装嵌入到蓝印花布的文化中，见了文化，就会联想到产品的包装。从而达成一种文化矩阵，使产品的包装在艺术长河里显现出来。

4. 蓝印花布纹样在地方糕点包装上的应用——以“南通印糕”设计为例

4.1. “南通印糕”包装纹样的提取

中国传统纹样历史悠久，如今已被广泛运用在现代设计当中，例如2022年北京冬奥会奖牌就运用到了中国传统纹样冰裂纹和梅花纹，设计者通过分析纹样的文化特征与装饰特征，将提炼的形状图案通过结合创新引入到衍生设计之中，获得了新的造型纹样，赋予了传统纹样新的寓意和时代内涵。南通蓝印花布纹样的提取创新也是如此，分析蓝印花布纹样的图案特征和不同纹样代表的寓意价值，选取精华融入到糕点包装当中。

纹样创新的具体方法可概括为：元素简化提炼和解构重组。在对纹样进行创新时注重结合新想法新理念，更能贴合主题，使设计出的纹样更完整统一，具有生命力及创新性[8]。运用几何图形进行图案设计，不仅仅局限于图案的图必有意，可以通过几何图形排列，重组打破等方式，进行新几何图案的创新设计。不再采用蓝印花布惯用的传统纹样，而是与南通印糕包装相结合。

在此基础上，在南通印糕的原材料中进行挑选创作，主要为：稻穗、红枣、红豆、桂花等，将这些原料作为纹样赋予其文化内涵，例如稻穗代表着丰收和富足、团圆和祝福、生命和希望等多种含义；红枣寓意着早生贵子、喜庆和向上的正能量、红红火火；红豆寓意着相思、百年好合、幸福的婚姻；而桂花作为国家的传统花卉寓意着吉祥，也是收获与胜利的象征，其外形高雅脱俗，花香清新怡人，也有着美好的寓意(图7)。

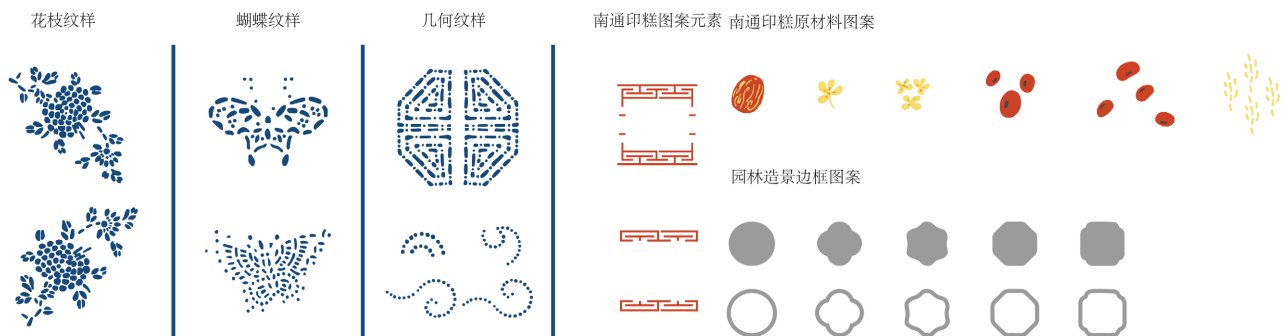

Figure 7. Nantong printing cake raw materials
图7. 南通印糕原材料素材^⑦

4.2. “南通印糕”包装色彩的选择

首先在颜色上，蓝印花布在染色时，根据酸碱度的不同，染出的蓝具有灰度明暗的变化[9]。传统南通印糕的原材料也各有其代表色(图8)。借此特点，在设计时可使用多种蓝，应用传统的蓝纹白底、白纹蓝底两种形式，添加南通印糕包装的玫红色作为点缀，采用三色共融的方式，同时主色调蓝色也向玫红色靠近，取两方特色进行色调调和从而得到最终的色彩。在采用辅助色上，大胆选取同色系或互补色，使设计的包装色彩和谐、极具视觉效果，再将颜色应用于新的造型纹样之中(图9)。在设计中，蓝色代表

了自然、质朴、明朗、天然，人们看到蓝色将会从心理上得到一种质朴恬静的美感。蓝与白的结合在设计上再次开发与重塑，会带给当代人一种别样的清冷和惬意，而玫红色象征着典雅和明快。它搭配同色系或其他互补色类似的亮色，制造出热情奔放、欢快的效果，两者结合既清冷又热情，进退有度。

Figure 8. Blue calico and Nantong printing cake raw material color display map
图 8. 蓝印花布与南通印糕原材料颜色展示图^⑦

Figure 9. The main and auxiliary colors used in the packaging of "Nantong Printing Cake"
图 9. “南通印糕”包装中采用的主辅色^⑦

4.3. “南通印糕”包装中纹样与色彩的结合

Figure 10. Pattern color and redesign display
图 10. 纹样颜色与再设计展示^⑦

在南通印糕包装的设计上,提取了蓝印花布经典的花枝纹样、蝴蝶纹样以及抽象的几何纹样,为讲究设计图案的吉祥如意的寓意及完整性,再辅以南通印糕的原材料为素材,将其原材料红枣、红豆、糯米、桂花等的造型通过写实的手法绘制出来。除此之外,对南通印糕的经典边框造型进行提取、创新,并引入传统园林框景艺术和窗花为灵感,绘制了形状各异的边框符号,在纹样的创新组合上讲究窗花的轴对称或中心对称的特点,将玫红色、蓝白色与窗花的特点结合,应用在包装设计中。在包装设计的颜色上,除了以蓝印花布传统的蓝白配色为主,还选用南通印糕上的玫红色为主色,辅以黄色、橘色调和(图10)。

印糕包装的主视觉设计以创新的边框结构为主符号,对边框进行排列组合,创作出新的视觉符号,使人们看到创作出的纹样就能联想到南通印糕,例如想到袋鼠,人们可以联想到美团;想到熊猫,人们可以联想到茶百道。通过多种图形的排列给人以强烈的视觉享受,并且整体布局杂而不乱,通过饱满的构图,能够将南通当地的艺术特色和文化韵味表现来,从而能呈现出“复杂而不凌乱”的视觉效果和艺术效果[10](图11)。

Figure 11. The main visual design of Nantong printing cake

图 11. 南通印糕主视觉设计^⑦

5. 南通蓝印花布在糕点包装上的应用方法

5.1. 现代糕点包装的流行趋势

中式糕点作为我国传统食品,具有浓厚的地域特色和文化内涵,再随着互联网的不断发展,各类宣传发展势头强劲。围绕消费者需求,将糕点包装融入时代潮流,增加地域文化特色,是未来糕点包装的发展趋势。包装设计要求在关注时代审美、环境意义以及品牌内涵的基础上,结合地域文化底蕴。所以在包装设计过程中挖掘出能够代表地方特色形象的视觉符号极其重要。从消费者的真实需求出发,把图案、颜色、品牌形象以消费心理学角度进行设计,进而形成时代主流审美与中国传统文化融合发展的效果。

现代的食品包装,在图案设计上偏好使用组合或拆分几何图案、颜色搭配等方法来为产品制造时尚而不失特色的氛围感(图12)。或使用极具中国传统文化特色的插画作为视觉的主要素,辅以鲜明的中国画色彩,围绕中国传统民俗、人物、神话故事,设计出更具视觉艺术欣赏价值的包装设计(图13)。

Figure 12. Modern geometric pastry packaging design
图 12. 现代几何糕点包装设计®

Figure 13. Chen Tai Wo pastry packaging design
图 13. 陈泰和糕点包装设计®

5.2. 创新蓝印花布纹样与糕点包装设计的结合

高质量的包装不仅是一个品牌的语言，更是一个品牌的象征。一个品牌一旦有了很高的识别度，那么其产品就会有很大的发展空间。以南通的蓝印花布和印糕为例，将代表着传统蓝印花布的蓝白色调与一定比例的玫瑰红组合起来，可以用色彩来传达两种元素的符号，在色彩的冲突中产生新的活力。在创新的蓝印花布纹样中，以点、线、面为辅助元素，以制作南通印糕的原材料和花卉、蝴蝶等自然图案为灵魂，将其组合并进行了抽象简化，再将其应用到外包装等处。若想增添糕点包装的品牌特色，可以对其开口进行三维结构剪裁，这有利于产品的延伸，使其成为一个系列的矩阵，增强了品牌的感受，同时也能凸显出产品特有的文化美学质感。在同质的产品包装设计中，以独特的标志突出外形，再一次显示了产品的优越性。以差异化的包装设计来建立品牌的识别，建立独特的包装形态体系，使产品在沉默的市场中自动传达出产品的价值和品牌价值。实现品牌产品的包装顺应市场潮流，勇于创新突破，对各个年龄段的消费者都有吸引力，从而达到拓宽消费市场的目的。

本研究中的糕点包装设计，以轻便型、简约型为设计目标，更注重突出商品的品质，运用唯美的点、线条和色块，在配色上大胆使用撞色，尝试不同色彩构建出一种舒适随和的视觉效果，触动消费者的视觉神经，以此达到突破传统糕点包装形式的效果(图 14)。完成最终了衍生设计，赋予其语义内涵，使其满足现代社会发展的审美需求，推动纹样创新开发与设计应用。

Figure 14. Outer packaging of pastries
图 14. 糕点外包装^⑦

6. 结语

将当代的审美意识融入到南通印糕包装的设计中，注入活力，用现代科技突破传统工艺的局限，扩大它在现代包装设计中的应用范围，使它与现代美学相结合，在现代设计领域焕发独特的魅力。在纹样上注重蓝印花布与现代包装设计的结合，根据当下流行趋势和心理特点，对传统纹样进行功能性的转型，拓展蓝印花布的应用范围，再现蓝印花布生机。通过形象鲜明的构图以及对比强烈的色彩，能够在视觉传达上将传统元素与现代社会有效地融合起来，创新南通蓝印花布的设计精神，让南通蓝印花布与现代社会文化的关系紧密结合，从而提高南通蓝印花布的审美价值与文化价值。只有符合大众个性化的审美需求，发挥其在生活中独特视觉魅力，结合历史传承的积淀，以一种鲜活的形态保留特色，才是“蓝印花布”今后发展的出路。

基金项目

浙江农林大学暨阳学院 2023 年度院级大学生科研训练项目“南通蓝印花布纹样在糕点包装设计中的应用”（项目编号：JYKC2329）。

注 释

- ①图 1 来源：https://ydy.l.jiangsu.gov.cn/art/2022/3/29/art_76472_10395005.html
- ②图 2 来源：<https://mp.weixin.qq.com/s/zeeW1Jw308Sir3jmMf7xJQ>
- ③图 3 来源：https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_8381254
- ④图 4 来源：<https://mp.pdnews.cn/Pc/ArtInfoApi/article?id=34757717>
- ⑤图 5 来源：https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_8381254
- ⑥图 6 来源：https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_8381254
- ⑦图 7~11、图 14 来源：作者自绘
- ⑧图 12 来源：<https://mp.weixin.qq.com/s/7EJ20ukPoWL9533OUhmqqw>
- ⑨图 13 来源：<https://mp.weixin.qq.com/s/ROAYjuTcE3ntKNzMW7SDVg>

参考文献

- [1] 王玮, 李娟, 方胜男. 蓝印花布在现代文化创意产品中的应用研究[J]. 染整技术, 2018, 40(5): 70-73.
- [2] 涂乐, 辛艺华. 中国蓝印花布纹样的构成形式及审美特征[J]. 齐鲁艺苑, 2011(4): 62-65.

- [3] 严隰, 虞萍. 浅析非遗文化遗产与文创产品设计应用——以南通蓝印花布为例[J]. 绿色包装, 2022(10): 152-155.
- [4] 李斌, 李强, 杨小明, 等. 南通蓝印花布纹样图案分析[J]. 服饰导刊, 2012, 1(2): 36-40.
- [5] 邵钰滢, 何佳. 从视觉趣味到文化意象——浅析文创产品设计层次与方法[J]. 美术教育研究, 2019(12): 38-41.
- [6] 赵安. 南通蓝印花布在视觉传达设计中的创新应用研究[J]. 大众文艺, 2016(4): 67-69.
- [7] 谢朱. 论“蓝印花布”在包装设计中的应用[J]. 长春教育学院学报, 2015, 31(19): 50-51.
- [8] 徐雍涵, 徐云. 白裤瑶服饰纹样因子提取与抽象化衍生设计[J]. 湖南包装, 2022, 37(2): 157-161.
- [9] 唐儒田. 南通蓝印花布艺术研究及其创新应用[D]: [硕士学位论文]. 青岛: 青岛大学, 2023.
- [10] 杨阳. 视觉传达设计中的南通蓝印花布应用价值[J]. 染整技术, 2017, 39(3): 13-16.