

“傩面”——解读秋月繁的包装设计

文/蒋家华(深圳职业技术学院)

摘要:文章从传统的意象审美视角解读论述了现代海报艺术中生成复合意象的多种思维方式,以及论述了在现代海报艺术中生成复合意象的各种造型方法,目的是让现代海报设计形成具有民族个性的审美判断和审美理念,构建意象海报设计,让传统的意象审美在现代海报设计实践中得到传承和创新。

关键词:海报设计、意象、复合意象

82

2012 > 柒月刊 > 包装世界 > 04

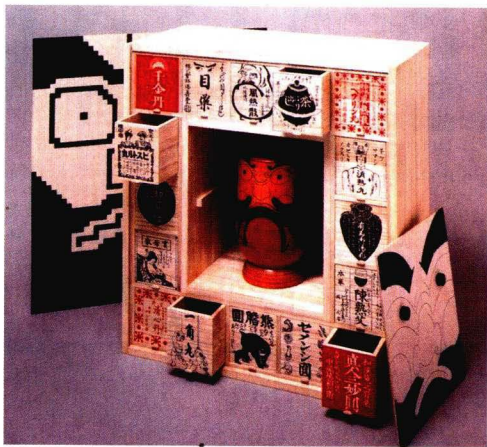

图1 秋月繁包装作品

图2 中国民间傩戏面具

数码时代的包装设计,过多的展现出当下产品丰富背景下的浮华风格。从白酒包装、食品包装(如月饼)、茶叶包装等,在中国传统元素的“覆盖”下,充斥着市场。遗憾的是,在这些很大部分的浮华礼品中,除了奢华,很难让人能从内心触动,并唤起记忆。对传统元素的滥用,是对传统元素缺乏深入理解的照本宣科。因此,对日本老一辈设计家秋月繁的设计解读,可以针对上面的提到的对传统元素的认识有启迪作用。

一、日本“傩面”民间传统元素的应用

傩面,是一种日本民间乡土面具。面具上用粗旷的笔意描绘民间饱含乡土味、泥土味气息的鬼神脸谱。这种艺术形式天真、率直,毫不做作,容易从心底唤醒人的野性、温情的记忆。秋月繁的包装作品以日本“傩面”图案为核心,把“傩”的灵魂置入他的作品,创造了独特的风格。(图1)

这些乡土面具,是日本古代到中世纪的一些木雕面具,他们的内涵表现五谷丰登、子孙繁荣的朴素愿望。这些朴素的乡土面具犹如中古的京剧人物脸谱一样,每个脸谱都是一具个性、生命的载体,能让人唤起一种人类童年的回忆和思念。中国民间也有历史悠久的乡土傩戏。可以从中国的“傩面”和日本的“傩面”中找到些相似之处。(图2)

秋月繁的包装设计作品中大量的运用了各种“傩面”元素,他试图用这些元素唤起人们的记忆和感动,并获得了巨大成功,在日本设计界独树一帜。他的包装设计作品应用的图形元素除了应用“傩面”传统元素外,为了衬托“傩面”,他还应用一些其他日本传统元素,诸如道教星斗(起源于中国道教星斗崇拜)、不倒翁、中药袋、书法等常用元素。使消费者对这些作品爱不释手,有些作为终生收藏。(图3)

二、材料的自然与传统诠释

他们那个时代的设计师,由于受欧美的设计理念的影响,特别是包豪斯设计实用功能的理念实践,设计师可以利用各种工业材料,诸如金属、塑料、玻璃等比较现代的材料来表达诉求。然而这些材料在表达理性、现代的同时,缺乏温暖、朴素、自然的气息,这些材料给人冰冷、隔阂的特质。然而,秋月繁并不排斥现代材料,因为作为设计师要面对各种产品。但他更倾向于对自然材料木材的应用。在他的大部分小盒子作品中,木料占据主角,木面上装饰“傩

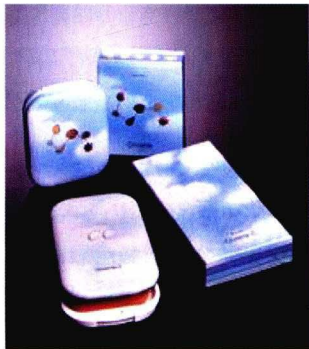

图3 秋月繁化妆品包装

图4 秋月繁民间玩具包装

图5 秋月繁包装作品

面”。锥面与木材的结合，本身就是天然的符契。民间的锥面具图案本身就是描绘在木制材料上的。他在设计民间包装包装时，最大限度的保留原生态的木纹，给人以自然的亲切感。（图4）

除了木料之外，秋月繁还经常用到厚纸、丝网印制的布料。总之，木料、纸、布料等材料可以看到他在运用材料创作时的“保守”，以便尽量保持乡土、自然的气息。

三、工艺和结构

秋月繁的木盒包装，很多是他先画好草图，然后交给木工师傅加工、或贴、或套嵌、或类似于日本民居推拉门原理似的木质滑盖。尽量节省材料与简化装饰，舍弃浮华，贴近自然。另外，插画、书法等艺术形式，利用丝网印刷的“手工”形式表达地道的日本传统，也是秋月繁的常用手法。（图5、图6）

从这些工艺、艺术形式，可以触感到浓浓的原生态设计。秋月繁的包装设计的结构同样遵循原生态的乡土特色。这些作品中有大量的“小盒子”。这些盒子几乎就是日本民间中的常见物品。这些小盒子的组合的灵感有多层食盒、书柜、抽屉等。最具特色的一款是《达摩纹抽屉》，作者说设计图是用丝柏木制作的，彩画是作者画上去的（手工），用广告颜料画完后打上蜡磨光。（图7）

这件作品的真正魅力是作者以达摩面为图案，眼睛、耳朵、鼻子、嘴做成了可以活动的抽屉，使人在与作品互动时既可满足好奇心，又是件艺术作品，不倒翁，可以具备各种不同表情。

四、结论

总之，秋月繁的设计向我们展示了他理解的传统。他以“锥面”元素为设计核心，充分展示了他的设计理念。自然、乡土、传统、朴素以及温情的回忆都在他的作品中展示无遗。在浮华的设计风气下，无疑他的设计拉近了作品与人的距离。他曾经说到，他在战后访问中国的时候，中国地方产业的香烟设计，仅仅是在极普通的纸卷上，进行简单印刷的香烟，用插图把当地的名胜古迹或土特产画上，写上公司和产品名，充满浓郁的地方特色。这样的设计让人难以忘怀……[包装世界](#)

图6 秋月繁插图作品

图7 达摩纹抽屉

参考文献：

- [1]朱镔.秋月繁的包装设计世界.广西美术出版社, 2006:6
- [2]王受之.世界平面设计史.中国青年出版社, 2002:9
- [3]王受之.世界现代设计史.中国青年出版社, 2002:9

作者简介：蒋家华，深圳职业技术学院。2004年毕业于四川美术学院设计艺术系硕士研究生，研究方向：平面广告设计、包装设计。