

文化传承在造型包装设计课程设计的教学探索

张丹

金山职业技术学院, 江苏镇江, 212200;

摘要: 本文聚焦文化传承与现代包装造型的融合。研究背景涵盖文化传承在包装设计领域的时代需求及高校设计课程教学改革政策导向。研究目标是探索二者融合方向与方法, 包括传统文化挖掘、元素融合实践等。先分析文化传承核心要素与现代包装造型趋势, 再调研包装造型课程教学现存问题。最后提出教学实践方案设计原则, 并阐述项目化教学实施路径, 旨在培养具有文化底蕴包装设计人才。

关键词: 文化传承; 包装造型; 教学实践

DOI: 10. 64216/3080-1516. 25. 10. 020

1 研究概述

1.1 研究背景

1.1.1 文化传承在包装设计领域的时代需求

在我国现状中, 随着经济基础的提高, 人们越来越重视精神情感消费。因此, 包装设计不再局限于保护产品和传递产品信息, 而更多的是趋向于文化情感的表达。十八大以来, 习近平总书记在多个场合谈到中国传统文化, 表达了自己对传统文化、传统思想价值体系的认同与尊崇。2015 年 5 月 4 日他与北京大学学子座谈, 也多次提到核心价值观和文化自信。在这一大环境下, 文化传承和现代设计融合显得格外重要。

在全球化的趋势下, 好的设计想要脱颖而出, 少不了本土文化的独特性, 也能与消费者产生文化共鸣, 加大消费者对传统文化的关注度从而树立文化自信。加了传统元素的设计也能增强产品的辨识度, 比如日本“無印良品”的极简美学、中国“故宫文创”的传统纹样应用。

1.1.2 高校设计课程教学改革的政策导向

国家相关政策明确指出, 高校设计教育肩负着传承中华文化的重大使命。这要求高校将中华优秀传统文化有机融入日常课堂教学之中, 秉持“以文化人”的教育理念, 大力促进设计学科与传统文化、区域特色文化的紧密结合, 着力培养既具备深厚文化自信, 又拥有卓越创新能力的复合型设计人才。与此同时, 通过这样的教育模式, 进一步增强学生的民族认同感与文化自信, 助力他们成长为“中华文化的忠实传承者、中国声音的积极传播者”。

通过实现设计与优秀传统文化的深度融合, 对课程

体系进行优化升级, 着重强化实践教学环节, 积极推动跨学科间的交叉融合, 以此构建起一套将优秀传统文化与创新设计有机结合的特色课程体系。

1.2 研究目标与方法

1.2.1 探索文化传承与现代包装造型的融合目标

本项目旨在如何将中华优秀传统文化转化为现代包装设计的语言, 让现代产品包装除基础实用功能以外兼具文化传播, 审美表达的作用。这一创新融合, 不仅是对传统文化的保护和延续, 也是对现代产品设计提供一个新方向, 通过包装设计, 使传统文化以日常化、生活化的方式渗透于消费者, 强化文化记忆与身份认同。

1.2.2 探索文化传承与现代包装造型的研究方法

(1) 传统文化的挖掘

文献分析法: 梳理历史典籍、艺术作品、非遗档案, 提取代表性文化元素(如纹样、色彩、造型)

语义分析法: 通过专家访谈、用户调研, 梳理文化符号的象征意义(如“龙纹”代表权力, “莲花”象征纯净)。

(2) 传统元素与现代产品包装的融合实践

案例对比法: 分析成功案例(如故宫文创、小罐茶)的包装元素, 总结设计规律;

课程实践法: 组织教师、学生、企业设计师共同参与设计实践, 设计原型制作分析其可行性。

2 文化传承与现代包装造型的关联性分析

2.1 文化传承的核心要素提取

2.1.1 传统美学元素

中国传统纹样: 中国优秀传统纹样源于原始社会时期, 距今已有 6000~7000 年的历史。可分为原始社会图

案、古典图案、民间和民俗图案、少数民族图案。图案所承载的思想内涵，往往与社会经济基础紧密相连，是古代社会政治、经济、道德伦理的直观映射。原始社会彩陶上的人面鱼纹、双鱼纹，寄托着人们对富足生活与种族繁衍的祈愿；商周时期，夸张狞厉的兽面纹彰显着奴隶主阶级的权威，器形中轴对称的设计更添雄伟庄严。战国时期，青铜图案融合几何形与动物变形，题材涵盖耕耘、狩猎等场景，映射出封建地主阶级政治理想的萌芽。秦汉大一统背景下，图案风格写实生动，吉祥文字如“延年益寿”等的应用，强化了思想表达。南北朝战乱频仍，佛教成为精神寄托，图案风格转向清瘦柔美，佛教题材盛行。隋唐盛世，图案题材温暖幸福，造型丰满圆润，色彩富丽堂皇。宋代追求靡丽，图案工致细腻。元代蒙古族风格粗犷，改变了南宋柔丽之风。至明清，图案造型趋于程式化，更注重将社会政治、伦理道德融入其中，图必有意，意必吉祥，吉祥图案成为主流。

中国传统色彩：中国传统色彩是中华文化瑰宝，蕴含着深厚的历史积淀与丰富的文化意蕴，既折射出古人的审美意趣与生活哲学，也体现了他们对自然的细致观察与艺术化表达。其历史可上溯至远古，随着社会演进与文化交融，逐渐形成独具特色的色彩体系与审美规范——从新石器时代陶器上的质朴彩绘，到丝绸染色、绘画、建筑等领域的广泛应用，历经数千年发展演变，不同历史时期与地域文化均赋予其独特印记。色彩种类丰富，依来源与应用可分为矿物色、植物色、动物色及金属色。其运用讲究对比与调和，通过色彩组合传递情感氛围，承载着深厚的文化象征。

2.1.2 非物质文化

中国民间故事：民间传说作为劳动人民口头创作、口耳相传的语言艺术，既是民众生活、思想与情感的自发流露，也是科学、宗教及人生知识的总结，兼具审美与艺术表现功能。它以独特价值深受民众重视：历史层面，民间传说被称为“口传的历史”，以客观事物为核

心，承载民众对历史人物与事件的评价。

中国传统工艺：中国传统工艺作为非遗瑰宝，凝聚着中华民族数千年的智慧与文化精髓，既彰显东方美学的独特韵味，又架起连接历史与现代、传统与创新的桥梁。这些工艺不仅是历史见证，如《清明上河图》中的手工业场景；更承载审美追求，明代家具榫卯结构体现“天人合一”；同时与民俗节庆交融，年画、香囊等习俗强化文化认同，体现民族精神传承。

2.2 现代包装造型的设计趋势

在传统文化传承背景下，现代包装造型设计呈现多元趋势。传统元素与现代美学深度融合，设计师巧妙运用中国传统色彩，如酒类包装用红、黄营造独特氛围；广泛采用云纹、龙纹等图形图案及书法绘画，提升产品艺术品味；借鉴传统器物形态进行创新，如食品包装用竹编、陶瓷造型并简化变形。文化内涵与情感共鸣不断强化，包装注重讲述品牌故事、传承文化，老字号品牌借此展现文化底蕴；还通过传统人物形象、民间故事等引发情感共鸣，如月饼包装印嫦娥奔月图案。此外，创新与个性化成为追求方向，品牌通过跨界合作与联名款。

3 教学实践方案设计与实施

3.1 方案设计原则

为推动文化传承在包装设计课程教学中有效落地，可推行项目化、模块化教学方案。项目化教学以真实文化主题为驱动，如“非遗文化包装再造”“地域特产文化包装设计”等，学生分组开展实地调研、文化元素提炼、设计草图绘制到成品制作的全流程实践，在解决实际问题中深化对文化的理解与运用。模块化教学则将课程拆解为文化研究、技术实现、市场验证等独立模块，文化研究模块聚焦传统色彩、图形、工艺等知识；技术实现模块强化材料应用、结构创新等技能；市场验证模块引入企业评价、消费者反馈。

3.2 项目化教学实施

周次	项目名称	学时	教学方式	考核内容
第 1-2 周	典型纹样文化包装设计——饮料类	8 学时	课堂讲授、案例分析、小组讨论	小组讨论参与度、初步市场调研报告、创意草图
第 3-4 周	典型纹样文化包装设计——饮料类	8 学时	设计展示、小组互评、教师总结	设计方案展示效果（创意性、文化性、实用性）、总结报告
第 5-6 周	传统色彩文化包装设计——白酒、茶叶类	8 学时	课堂讲授、案例分析、小组讨论	小组讨论参与度、初步市场调研报告、创意草图
第 7-8 周	传统色彩文化包装设计——白酒、茶叶类	8 学时	设计展示、小组互评、教师总结	设计方案展示效果（创意性、文化性、实用性）、总结报告
第 9-10 周	中国民间故事文化包装设计——食品类	8 学时	课堂讲授、案例分析、小组讨论	小组讨论参与度、初步市场调研报告、创意草图

第 11-12 周	中国民间故事文化包装设计——食品类	8 学时	设计展示、小组互评、教师总结	设计方案展示效果（创意性、文化性、实用性）、总结报告
第 13 周	中国传统工艺包装设计——生活用品	8 学时	课堂讲授、案例分析、小组讨论	小组讨论参与度、初步市场调研报告、创意草图
第 14 周	中国传统工艺包装设计——生活用品	8 学时	设计展示、小组互评、教师总结	设计方案展示效果（创意性、文化性、实用性）、总结报告
第 15 周	民俗节日文化包装设计——月饼	8 学时	课堂讲授、案例分析、小组讨论	小组讨论参与度、初步市场调研报告、创意草图
第 16 周	民俗节日文化包装设计——月饼	8 学时	设计展示、小组互评、教师总结	设计方案展示效果（创意性、文化性、实用性）、总结报告

3.3 课程案例

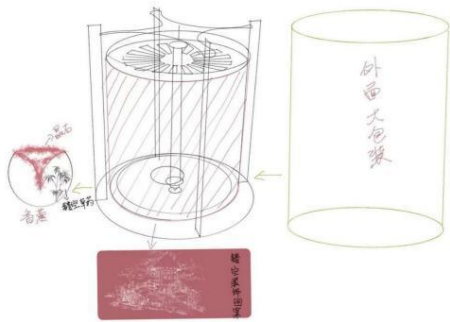
以学生洪思文作业基于中药仿生香薰器具结构设计为例：

3.3.1 核心设计理念

汉代确立传统医药学理论，用香养生理论也于此时整理确立，如《神农百草经》有香药记载，《五十二病方》列熏香手段。我以中国传统中草药文化为底色，融合现代简约美学，将传统中草药和香文化融入现代香薰包装设计，强调“天然疗愈”，传递功效，还加入走马灯设计，让中草药文化未来遍地生花。

3.3.2 草图设计

中草药与香文化魅力独特，包装可借鉴传统图案、书法字体，传播知识、提升文化附加值。同时要结合现代消费者需求，保留传统元素并创新排版，运用现代图形手法。材料选可降解的，减少过度包装、标注环保标识，增强认同感。

（图一：草图设计）

3.3.3 设计产品图及说明

如图二，在香薰包装设计中加入走马灯这一设计概念，走马灯灯内部放置蜡烛或灯烛，燃烧时加热周围空气，使热空气密度降低并上升，形成向上的气流（热对流现象）。热气流上升时推动顶部的叶轮（通常为多孔或叶片状结构）旋转。叶轮中心与灯体中轴相连，中轴下端固定剪纸或绘有图案的轻质纸片。中轴转动时带

动图 案纸片同步旋转，灯体外罩为半透明材质（如纸、纱），图案通过光影投射在外罩上，因视觉暂留效应形成人物、车马等“走动”的动态效果。走马灯将现代香薰与传统中草药文化相连接，它从过去转到现在，也会从现在转到未来，我们的中草药文化会在未来遍地生花。

（图二：走马灯结构拆分图）

（图三：走马灯香薰产品图）

（图三：香薰产品图）

3.3.4 香薰产品图及说明

如图三、图四，容器主体以立体花朵造型为核心，花瓣层叠、边缘呈波浪状，模拟花卉绽放，呼应“自然疗愈”属性，打破传统圆柱形蜡烛的单调，静态陈列也具生机韵律。花瓣边缘约 5 - 8 毫米的微弧波浪，增强视觉层次，光影折射营造浪漫意境。主体采用柔和粉色系，与助眠舒缓功能形成心理暗示，契合中高端群体对优雅轻奢生活的追求。白色花朵装饰与粉色基底低对比

度配色,避免视觉疲劳,适配各类家居风格。白色花朵用立体浮雕工艺,模具压印与手工修边结合,纹理清晰,增强用户五感体验。

3.3.5 设计总结

容器主体采用仿生设计,通过花瓣层叠结构与波浪状边缘,模拟自然花卉绽放形态,燃烧时营造出浪漫意境;色彩运用柔和粉色系,搭配白色花朵装饰,形成温暖治愈的情绪共鸣。中草药与香薰的结合,不仅是传统中草药文化与现代香薰产业的创新融合,更是对健康养生理念的实践探索。从配方到包装的一系列设计,既展现了传统文化的魅力,又满足了现代消费者对品质生活的追求,为香薰产品的产业升级提供了新的思路与方向。

4 结论

就创新角度而言,传统文化里那些精美的图案、独特的色彩搭配以及巧夺天工的工艺等元素,是设计师取之不尽的灵感源泉。在增强认同感方面,文化恰似一条无形的情感丝线,紧密地连接着产品与消费者。当包装设计巧妙地融入消费者耳熟能详的文化元素,承载着他们心底珍贵的文化记忆时,便能触动消费者的情感琴弦,

引发内心深处的共鸣,让他们对产品油然而生亲近之感与认同之意,最终助力产品在激烈的市场竞争中脱颖而出。

参考文献

- [1]陈璐. 传统文化元素在包装设计中的融合与表达[J]. 上海包装, 2025.
- [2]王添琦、支炳山. 传统文化元素在包装设计中的应用研究[J]. 中国包装, 2024.
- [3]杨颖. 传统文化元素在食品包装艺术设计中的应用[J]. 中国食品. 2024.
- [4]唐玉、孔真. 中国传统文化在新时代思政教育中的实践——以包装设计与制作课程为例. 绿色包装. 2024.

作者简介:张丹(1995-),女,汉族,安徽宣城人,讲师,硕士研究生,金山职业技术学院,研究方向:艺术设计。

基金项目:2023年度江苏高校哲学社会科学研究项目《文化传承背景下现代包装造型融入课程教学实践研究》(项目编号:2023SJYB2252)。