

牡丹纹样的文创设计应用研究 ——以洛阳旅游伴手礼设计为例

刘如意, 刘大军

长春理工大学, 吉林 长春 130000

DOI:10.61369/ADA.2025020003

摘 要 : 论数中国的传统名花, 一定要数牡丹, 更要提到的是河南洛阳, 有着牡丹之乡的称呼, 拥有悠久的牡丹栽培历史和丰富的牡丹资源。它可以说是中国传统花卉图案的代表性作品。隋代隋炀帝对牡丹情有独钟, 让它在洛阳周围内种植。五代以后, 唐人对牡丹的喜爱甚至超过了唐代, 开元中叶, 洛阳成为牡丹最盛的时期, 牡丹文化发展到一个新的高峰。唐代的诗人们为牡丹写下了华美诗篇, 在诗歌中, 牡丹被赋予了許多不同的意义, 其中包括国家的繁荣昌盛, 生活的富足, 牡丹也变成了一种优秀的精神品质, 一种纯粹的爱情, 也成为洛阳的象征, 对弘扬我国传统文化, 为今后中国牡丹纹饰艺术的发展和传承提供一定的参考价值。

关 键 词 : 包装; 应用研究; 文创设计; 伴手礼

Research on the Application of Peony Patterns in Cultural and Creative Design — A Case Study of Luoyang Tourism Souvenir Design

Liu Ruyi, Liu Dajun

Changchun University of Science and Technology, Changchun, Jilin 130000

Abstract : Among China's traditional renowned flowers, the peony stands preeminent. Particularly noteworthy is Luoyang, Henan—dubbed the “Hometown of Peonies”—which boasts a long history of peony cultivation and abundant peony resources. It can be considered the quintessential representative of traditional Chinese floral patterns. Emperor Yang of the Sui Dynasty held a special fondness for peonies, ordering their cultivation throughout the Luoyang region. Following the Five Dynasties period, Tang dynasty enthusiasts cherished peonies even more than their Tang predecessors. By the mid-Kaiyuan era, Luoyang reached its zenith as the premier peony capital, elevating peony culture to unprecedented heights. Tang Dynasty poets composed magnificent verses celebrating the peony. Within these poems, the flower was imbued with diverse meanings: it symbolized national prosperity, abundant living, exemplary moral character, and pure love. It also became an emblem of Luoyang. This legacy holds significant reference value for promoting traditional Chinese culture and advancing the development and preservation of peony ornamental art in China.

Keywords : packaging; applied research; cultural and creative design; souvenirs

引言

《药品生产质量管理规范》(Good Manufacture Practice, 简称 GMP) 是药品生产和质量管理的基本准则, 是确保药品质量符合预定用途和注册要求的重要规范。生物制药企业的产品质量直接关系到公众的生命健康和安全, 因此, 基于 GMP 规范优化质量管理体系具有极其重要的意义。

一、牡丹纹样的概述

(一) 牡丹文化的发展

牡丹文化的发展可以追溯到秦汉以前, 在那个时期, 人们往

往无法辨别牡丹和芍药, 所以把二者的发展历史相融合, 在这个时期, 牡丹从入药到吃、从吃到用、从使用到品尝, 经过这个过程, 牡丹已经有了一个质的飞跃^[1]。《诗经》第一次以诗的方式记载了牡丹文化。到了汉代, 牡丹文化发展到了一个新的阶段, 以

绘画的方式记载了牡丹，到了开元，长安城中的牡丹才逐渐繁荣起来，变成了富贵荣华的标志，深受人们的喜爱。因为牡丹文化具有独特的价值，它很容易给人带来启发，帮助人们获得灵感，从而让许多文人趋之若鹜，写出了许多关于牡丹的诗词。据不完全统计，两宋时期的名家大都已创作了大量的此类作品，其中有对牡丹风韵的描写，牡丹的形态的描绘，牡丹的色彩的描绘，以及以牡丹抒情的手法等。苏轼可以说是他的“狂热粉”，他为牡丹创作了三十余首，可以说，这朵花的珍贵程度，已经超出了想象。

（二）牡丹纹样的艺术魅力

中国牡丹在中国花家族中是万花之王，它具有独特的民族文化氛围，优雅、自然的造型与中国人民对完美和吉祥的美学观念是一致的，它是“花中之王”，花色繁多，色彩艳丽，花朵硕大，香味浓郁，是中国独有的木本名贵花卉，它的天然生长历史已经有几千年了，人工种植也有一千五百多年的历史。文人们特别喜欢描写牡丹的美丽，《诗经》中也曾出现过关于牡丹的诗篇，由此可以看出，牡丹文化的产生，已经经历了近3000年的时间，直到南北朝的时候，被画进了画中，作为一种艺术欣赏^[2]。

二、牡丹纹样的特征

唐朝花卉装饰艺术中，以牡丹为主，这与当时人们对牡丹的喜爱有直接关系。

由此可见，当时人们对牡丹的欣赏是何等的兴盛，而这又是牡丹图案在民间得以盛行的物质与心理基础。相传，武则天将牡丹命名为牡丹，并将其移栽到长安，从那以后，长安和洛阳的牡丹花都很受欢迎，因为牡丹受到了皇家的重视，所以很多人都学着去欣赏，唐朝的时候，从皇宫到平民，都喜欢用“国色天香”这个词来形容牡丹花的美丽和巨大，而天香，则是用来描述牡丹花的奇特香味。唐朝时有一种很流行的赏芍药，宋代周敦颐在《爱莲说》中称赞：“李唐以后，天下皆爱牡丹，牡丹乃名贵之花。”从这一点就可以看出，牡丹在社会上的作用是非常大的，它的高贵优雅，已经成为了一种富有的花朵的象征^[3]。在唐朝，由于它的特殊花朵，很多时候都会把它用在装饰上，在织锦、建筑、瓷器和珠宝首饰中都能看到牡丹花的图案。不只是服装，就连瓷器也是如此，比如洛阳博物院出土的一件三彩凤头壶，壶底饰有一朵青釉单瓣牡丹，花蕊呈黄、蓝两色，线条流畅，色泽艳丽。运用塑贴的装饰手法，使画面呈现出一种浅凸的感觉。还有宋代的折枝牡丹纹铜镜，镜镜面上常见的纹饰包括折枝纹和牡丹纹。折枝纹是指镜面四周的纹饰，常以树枝、花叶等自然图案为主题，线条流畅、优美。牡丹纹则是指镜面中央的花纹，牡丹在中国传统文化中象征富贵和吉祥。

三、牡丹纹样在洛阳旅游伴手礼设计中的探索应用

（一）洛阳牡丹纹样在旅游伴手礼设计中的探索

在设计中，装饰图案非常重要，一个漂亮的装饰图案设计取

决于整体和布局，以及各部分之间的和谐关系。图案的权重和对比度属于相互对应的关系。牡丹纹样除了吉祥的寓意外，装饰作用也很强。伴手礼包装设计中，图案的装饰表现尤为重要。

设计中图案的构图方式不必拘泥于原有的形式，构图可以灵活多变，在整体中又显得自由，分散但不散漫，画面会更加生动有趣。画面中加入离心式、斜方连续式，骨式图构图等会更加有吸引力，较古板的方式就更具有现代设计意味。

伴手礼的设计就要从构图形式中找到一种美感，牡丹纹样的创新设计就要打破常规，运用多变的方式进行创新。在设计牡丹纹样时，还需要考虑色彩搭配的问题。可以根据唐三彩牡丹纹枕的主题图案和氛围来选择适合的色彩搭配方案，使牡丹纹样更加突出和醒目^[4]。

具体的设计过程如下：

确定设计主题和风格：根据博物馆的目标受众，确定纹样的设计主题和风格。可以选择传统的牡丹纹样和枝叶作为设计元素，也可以选择抽象化的线条和图案进行设计。

绘制草图：根据设计主题和风格，绘制牡丹纹样的草图。在绘制过程中，要注意捕捉设计元素的特征和细节，使其具有生动性和表现力。

调整和完善：在草图的基础上，进行调整和完善。可以根据需要调整线条的粗细、形态和排列方式等，使纹样更加清晰、美观和连贯。

上色处理：在调整和完善后，进行上色处理。可以选择适合的色彩搭配方案进行上色处理，使传统纹样更加鲜艳、醒目和突出。

最终呈现：完成上色处理后，进行最终呈现。可以通过载体等方式将牡丹纹样呈现出来^[5]。

通过以上设计思路 and 过程，可以设计出具有独特魅力和文化内涵的旅游伴手礼牡丹纹样，为洛阳伴手礼增添更多的历史和文化气息

针对洛阳牡丹传统纹样进行纹样、视觉符号等元素提取，通过对旅游伴手礼的产品分析，通过：文化要素提取、传统纹样图案再设计，旅游伴手礼设计，首先，通过 AI、PS 软件对伴手礼图案进行效果图展示，并绘制相应的包装图，其次，通过实际的伴手礼设计，提高当地对于地域性文化的自信心。

（二）洛阳牡丹纹样在旅游伴手礼设计中的应用

洛阳牡丹纹样在旅游伴手礼设计中有着丰富的应用。洛阳作为中国著名的牡丹之乡，牡丹在当地具有深厚的文化底蕴和历史传统，因此牡丹纹样成为了洛阳旅游伴手礼设计中的重要元素^[6]。

洛阳牡丹纹样可以被运用在各种旅游伴手礼的设计中，如手绘明信片、纪念品、T恤、茶具、文具等。牡丹的花朵、叶子、枝干等元素都可以被巧妙地融入设计中，为伴手礼增添地方特色和文化内涵。在伴手礼的包装设计中，牡丹纹样也可以被巧妙地应用。可以在礼盒、袋子等材料上加入牡丹纹样，使得整体礼品更具有视觉吸引力和文化内涵^[7]。

例如，可以将牡丹纹样运用到手工制作的丝巾上。丝巾是一

种优雅的饰品，将牡丹纹样融入其中，不仅可以展现牡丹的美丽形象，还能够体现出洛阳丰富的文化底蕴。设计师可以选择不同的色彩和图案搭配，使得丝巾既具有浓厚的地方特色，又符合现代时尚的审美需求，从而吸引更多的游客和消费者^[8]。

总的来说，洛阳牡丹纹样在旅游伴手礼设计中的应用是丰富的，可以通过不同的产品形式和材质，展现出牡丹的美丽形象和洛阳的丰富文化内涵，为游客带来独特的购物体验，同时也有助于推动当地旅游商品的创新和升级，增加产品的艺术价值，提升产品的吸引力和竞争力，同时也有助于传承和弘扬当地的文化传统。

四、牡丹纹样在洛阳旅游伴手礼设计中的推广

本课题研究的是通过洛阳著名牡丹花纹样赋予在伴手礼的设计，吸引消费者，通过对洛阳牡丹伴手礼的设计进行深入的研究，提炼洛阳牡丹的视觉标志特点，并将其应用到伴手礼的设计之中，使其具有一定的特色，从而引起消费者的关注。既可以推广洛阳牡丹的区域文化，又能有效提升洛阳牡丹相关旅游产品的销售，提升其在消费者心目中的知名度，提升洛阳牡丹在市场上的竞争能力，促进洛阳的生态旅游业的发展^[9]。

五、结语

本文以洛阳旅游伴手礼为研究对象，对其在文创设计中的运用进行了系统的论述。本项目拟以洛阳为例，通过对牡丹图案的

历史、文化和艺术特色进行梳理，并以此为基础，对其进行“文化赋能+区域适配+功能实用”的设计思路，并以具体的设计实例对其进行论证。

本研究认为，“洛阳牡丹”图案的文创转换不是单纯的要素叠加，其核心是对其所蕴含的精神象征意义的发掘，它可能是盛唐时代的文化符号，也可能是一种吉祥而美丽的情绪载体。将这种价值与纪念和实用性的旅游伴手礼的需求相结合，不仅可以使文创产品走出“同质化”的窘境，还可以使区域文化更接近于人们的日常生活。但是，该研究也有一些局限性，比如针对不同的消费人群的需求细分还需要进一步深入，而对于设计结果的市场反馈则需要进一步改进。在此基础上，本课题还可以通过数字技术和新材料等方法，将其运用于创意设计中。

总而言之，传统图案是一种生动的地方文化载体，而文化旅游产品又是它与普通民众沟通的一座重要桥梁。期望通过本文的研究，能够对洛阳及周边地区的文化创意产品的发展起到一定的借鉴作用，使更多的传统审美元素能够在现代设计中重新焕发出新的活力，从而达到文化传承和产业发展的双赢。

参考文献

- [1] 高子薇. 牡丹纹样在旗袍上的运用与审美研究 [D]. 青岛 : 青岛大学, 2019.
- [2] 梁科. 明清宫廷织物中的牡丹纹样设计 [J]. 紫禁城, 2016(6): 70-91.
- [3] 张宁, 罗晓慧. 浅析唐代铜镜牡丹纹样的艺术特色 [J]. 才智, 2014(4): 267.
- [4] 陈丽娟. 菏泽牡丹视觉符号在旅游产品包装设计中的应用 [D]. 山东工艺美术学院, 2019.
- [5] 李艾蔚, 李吉杰. 基于全域旅游背景下文化创意产品设计分析——以蓬莱旅游伴手礼设计为例 [J]. 艺术品鉴, 2023.
- [6] 王娜, 凌丹, 李佳. “两山”视域下湖州师范学院伴手礼包装设计实践 [J]. 绿色包装, 2024.
- [7] 李珊珊. 牡丹花纹饰在艺术设计中的应用研究 [D]. 中国地质大学, 2019.
- [8] 李红飞. 唐代牡丹纹在洛阳和璞茶馆室内设计应用研究 [D]. 重庆师范大学, 2020.
- [9] 陈梦煜. 洛阳特产牡丹酥系列包装与衍生产品设计 [D]. 南昌大学, 2022.