

扁平化风格插画在趣味玩具包装中的应用

关春阳

大连海洋大学 辽宁 大连 116023

[摘要]如今,扁平风格在社会中无处不在,比如我们经常使用的各种应用,以及游戏领域的界面设计。不仅如此,平面风格经常出现在插图、动画甚至摄影中。可以说,扁平化风格已经渗透到我们生活的方方面面。插画是平面设计师传达具体思想的重要手段。它可以让人们更直观、更快的理解商品的内涵,也是艺术和文化的体现。插画逐渐成为包装设计中不可替代的元素。人们对精神文化的需求日益增加,这给了插画设计更广阔的应用空间,提高自己的创新能力,建设专业插画师队伍,对于激发社会文化活力,建设更好的社会具有重要意义。

[关键词]扁平化风格;玩具;包装

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.11.1151

前言

近年来,扁平化风格插画在世界各地流行,已成为主流插画之一。如果把扁平化流行的原因粗略地归结为信息爆炸的时代,人们会偏向于简洁明了的表达方式。事实上,网页的应用、应用程序屏幕的开放等方面对平面式插画的普及起到了绝对的推动作用。视觉简洁、简洁、量化的格式和使之小型化、扁平化的样式正是如此广泛地应用于我们的生活中。扁平化插画在玩具包装设计中的综合应用,需要将绘画知识与现实生活相结合,将插画充分融入玩具包装设计的商业市场,促进玩具包装设计产业的可持续发展。

一. 扁平化风格插画发展现状

插画作为一个源远流长的艺术表现形式,由于岁月的沉淀和时间的发展,逐渐产生出了多种风格各异、独具特色的艺术表现形式,并由此使插画这个艺术表现形式的历史价值和审美价值都得到了极大的提升。如何让商品处于在同类产品中独具一格的激烈竞争过程之中,并给予消费者的强烈购买消费趣味,从而传达独特的商品印象一直是众多设计师积极探索的重点。插画所具有的亲切感和深刻的文学价值也正是能作为消费者与产品之间的一种个性化的符号,在提升产品包装设计的文化内涵和增加商品价值的同时,又会对商品形象做出进一步的升华。

平面设计在大量矢量风格图像的基础上,大胆使用了风格较简洁的形式来表现主题。这些风格都潜移默化地影响了人类的审美观,人们借助非语言的直接形象、写实的、随意的设计风格进行视觉表达,最有效、直接地传递信息,也最直接地传达主题。平面插画通常有二个含义,一个是平面化,另一个则是插图。平展一种建筑设计理论与艺术风格,通过去掉繁琐的构造,勾勒出简单曲线以及多颜色块的外观轮廓,从而展现出平的建筑设计理念与层次感。插图是人类目前最主要的视觉表达形式之一。它可用于多层次的广告设计、出版绘图、影视海报设计、商品包装工程设计等领域,不但富有强烈的艺术感染力,并且受到了公众的广泛欢迎。所谓的平面绘画,顾名思义,也就是平面设计的绘制风格,其最单纯的外形轮廓就是为了描绘所需要的绘画中存在的物

象的形状。平面插画艺术作为视觉表达的一种表现形式,在平面设计领域获得了日益广阔的运用。平面绘画的主要目的是为更全面地传达产品需求,并提高消费者对绘画产品的定义感,从而向消费者传递产品思想。好的食品包装上应该有一些良好的插画,插图不但能够充分地表达产品的需求,也同时使之富有美学价值。平面风格的绘画完美地运用了清晰、简洁的图像来描绘色彩鲜艳的图像。

二. 玩具包装设计中扁平化风格插画的独特风格

使用插画的独特艺术和文化内涵来实现平面包装设计的简洁和优雅,清晰的图形语义,有序的布局和纯正的色彩。反映了品牌设计的创新理念和风格,为包装设计带来了更多的价值。丰富,生动和多样化的表达形式最大限度地发挥了品牌包装视觉语言表达的效果^[1]。

随着21世纪科学技术的发展,各种各样的玩具如雨后春笋般涌现,各行各业纷纷推出层出不穷的新玩具和各种营销包装设计,激发了消费者的购买欲望。玩具的第一印象在很大程度上影响着消费者,引导着消费者的消费方式。在某种程度上,包装设计甚至会成为影响消费者购买商品的首要因素。扁平化插画的出现提供了一种新的艺术载体,具有独特的艺术底蕴,形式虽然相对简单,但蕴含着深刻的思想内涵。扁平化插画的独特风格为包装设计带来了更加多样化的体验,最大限度地发挥了玩具品牌包装语言的表达效果^[2]。随着新产品的诞生和消费者对包装设计需求的不断增加,扁平化插画在产品设计和包装营销中发挥着越来越重要的作用,扁平化插画精简、干练,直接地表达思想感情和丰富内涵,便于品牌传达核心理念和产品价值。同时,扁平化插画具有文字和图片的双重功能,可以帮助产品更好地展现销售理念和核心价值,诠释产品的独特性,将插画的艺术表现力体现得淋漓尽致,最终完成商品的销售。

三. 扁平化风格设计中的视觉元素

(一) 扁平化设计的特点

1) 具有极简主义风格。极简主义最突出的特点就是简单、明确,用极简单的方法表现其内在本质属性。这种风格可以简单直观地把信息与设计内容表现起来,从而大大减少

了不必要的复杂识别与理解流程。2) 摆脱拟物化设计理念。扁平化的设计和拟物化设计并非完全相反的风格, 相比于拟物化, 扁平化设计更适合于简单明朗, 没有大量的装饰, 而且设计简洁、条理清晰。

(二) 扁平化风格中的视觉元素

在平面视觉元素的使用上, 坚持了扁平化设计的基本原则, 突出了简约而不简单的设计理念, 掌握好图形、色彩、文字和版式四种元素间的相互关联, 做到了信息清晰化、功效最大化。运用图案表现的形象设计, 具有鲜明、生动的特征。采用简单形式表现, 可以采用丰富多变的直线以及流动性强烈的曲线, 相互穿插与变化, 创造出脱离现实或来自实际环境的简单图形。在色彩使用上, 扁平化的包装设计更偏向于采用单一色调, 而不要求繁复的色彩处理, 但相对于其他风格, 往往选择了更鲜明更亮丽的色彩组合。增加了视觉上的冲击力, 能更恰如其分地表现商品的品牌定位与产品特点。而文字则是最基础的形式元素之一, 字体的设计考虑到了总体设想, 选用字体时要注意符合诉求。一般选择造型简单没有繁复纹饰的字体, 更适合扁平化设计的简约特色。而版式设计的重视也越来越凸显, 版式编排秩序影响了整体包装的整体视觉。由于将版面排列组合, 使整体的画面简明、清晰、鲜明, 主题信息明显, 整体视觉流程层次分明, 从而确保了商品在视觉上与措辞上的统一, 并完美达到商品包装设计的效果目的。

四. 当前玩具包装设计的现状

包装设计的三要素: 文字、图形和色彩。这三个关键点是平面的三个主要组成部分, 结合平面结构中的重复、排列、特异、对比、肌理等方法, 使包装设计更具艺术性和可设计性。同时, 它们可以用来传达商品的信息和特点, 甚至可以凸显不同企业的文化和内涵。与文字相比, 我们在玩具包装中看到更多的图形和色彩的运用, 这与其受众主要是儿童有关。从儿童的心理需求分析, 他们对图案商品或色彩丰富的产品更感兴趣。因此, 目前市场上的玩具包装也从这些方面入手, 以增加其吸引力。不过, 不得不说, 与15、16年前相比, 近年来的玩具业似乎“不景气”。这里我们不说它的销售是好是坏。仅仅从玩具本身的角度来看, 无论是类型、形状还是可玩性, 都不如过去丰富。一个单一的图形呈现在一个纸盒上, 有时甚至不愿意设计一个动作。另一种是完全透明的包装, 只留下封底和侧面的商品信息, 可以说, 此类设计应用于包装不尽人意。

五. 扁平化风格插画在趣味玩具中的应用

随着现代电子信息技术和互联网的飞速发展, 扁平化设计风格在短时间内焕发出勃勃生机, 风靡全球, 深受年轻观众的喜爱^[3]。

目前枯燥的玩具包装, 如果仅仅是单一的图案、单调

的布局结构, 恐怕无法充分呈现其全貌, 确切地说, 应该是缺乏整体性造成的设计感的缺失。这个玩具本身很有趣, 因为它是孩子们的娱乐工具。不过, 除了暴露出来的玩具, 能让购买者直接看到玩具的可玩性, 增强购买欲望外, 还有很多玩具都是放在盒子里的, 有的是半封闭的, 有的是全封闭的, 如果外包装太平整, 会降低其吸引力, 达不到销售的目的。所以玩具包装的核心就是设计出有趣的包装。在考虑成本因素的前提下, 如何将包装与包装中的玩具联系起来, 进行组合互动是非常重要的, 这将大大增加它对儿童的吸引力和促进销售。

包装设计已成为插画艺术的一个重要领域。包装的外观是否能赢得消费者的青睐, 是目前制造商和设计师最关心的问题。包装设计已经成为影响消费者选择商品的桥梁。市场上一些包装样式奇特, 包装图形复杂, 消费者无法区分商品属性。一些同类产品的包装已经深深扎根于消费者心中, 留下了深刻的印象。为了满足现代消费者的审美需求并满足人们对高端生活质量的追求, 设计师大胆地将平面样式设计与包装设计相结合, 简洁的图形和纯净而强烈的色彩吸引了人们的注意力。如, 一套玩具的包装设计与昆虫, 鸟类, 鱼类和野兽等主题相关, 其主要颜色为春季, 夏季, 秋季和冬季, 使产品形象有趣。图形的生动的组合与物理显示截然不同, 清新典雅的外观激发了消费者的购买欲望, 并给他们带来愉悦的视觉效果。合理扁平化插画也是一种有效的宣传手段, 提高儿童对玩具的兴趣, 促进消费者的购买欲望。

六. 结束语

玩具包装的目的是进一步增强玩具的属性, 从而达到销售的目的, 并使玩具产生自己的价值。在这个网络游戏盛行的时代, 玩具本身的吸引力对于年长的孩子来说很难与网络游戏竞争。除了教育和指导外, 如何发挥玩具的价值并重获当年的荣耀, 这取决于玩具本身的质量和外包装的新颖性, 使玩具包装像玩具一样有趣是每个包装设计师都应把握的重点。

参考文献

- [1] CHEN Ruo-xi, WU Hong-mei. 扁平化风格插画在趣味玩具包装中的应用[J]. 包装工程, 2019, 040(012): 86-91.
- [2] 李秋婷, 李光安. 扁平化风格插画在儿童食品包装设计中的应用[J]. 美术教育研究, 2020, No. 212(01): 58-59.
- [3] 孟悦. 扁平化插画在茶包装设计中的应用[D]. 海南大学, 2020.

作者简介:

关春阳, 1988年2月, 男, 汉族, 辽宁沈阳人, 硕士, 讲师, 研究方向: 设计艺术学。