

图案要素在现代箱包设计中的应用

唐突然¹ 王思聪¹ 胡鑫²

(1. 思特雅大学; 2. 伊犁师范大学)

[摘要]现代箱包的主要设计元素就是图案,在塑造与表现箱包风格方面起着重要作用。箱包也是服装品的主要组成部分,做好箱包图案设计研究工作具有现实意义。鉴于此,文中以图案元素为着手点,从多个角度出发给出现代箱包设计中应用图案要素的措施。

[关键词]箱包设计; 图案要素; 具体应用

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.09.208

箱包图案设计,即依托图案素材完成必要的设计变化,形成符合箱包造型的风格特点。现代箱包设计中广泛应用图案,几乎含有所有箱包种类。因此,现代箱包设计时要做好图案元素研究工作,改善传统箱包设计的不足,实现箱包设计与图案要素的融合。

1、现代箱包设计相关内容分析

1.1 箱包设计概述

人类文明进程发展过程中箱包起到重要作用,它本身是一种盛放物品的工具容器。随着社会发展与变革,箱包造型在不同历史时期呈现出不同的艺术风格,带起不同的潮流与趋势。箱包设计方向分成两个,即“箱”的设计与“包”的设计,前者包括拉杆箱、包装箱及皮箱等,后者则有生活用包、职业用包等,又根据使用方式分成挎包、背包、手提包等^[1]。

现代社会箱包设计已经发展成为独立的设计学科,彰显现代审美情趣,还需要把握市场风向与消费者心理需求变化,切实体现出时代精神、民族风貌等。这就要求箱包设计者熟悉市场规律、了解消费需求,切实满足消费者的需求。同时箱包还可以体现出个人的品位,衬托其气质,使得箱包被赋予一定的文化内涵,增加其文化底蕴,继而满足消费者精神层面的需求^[2]。

1.2 现代箱包分类

依据使用功能将箱包的造型分成三类,即休闲包、商务箱包及专业箱包。

①休闲包。生活中较为随意使用的包,和衣服进行搭配。具有颜色丰富、材料多样的特点,通常柔软的布料为常用材料,包的造型时尚、前卫,也是现代人的最爱^[3]。

②商务箱包。这类箱包通常用于职场,其作用在于盛放工作资料,造型简单且正式,装饰配件简单、色彩多,搭配对象多为正装。其材料多为皮革,依据职业特点设置不同的包体功能,如笔记本、纸笔等。

③专业箱包。这类箱包有着专业用途,如化妆包、书包、运动包等,这类包有用途单一且功能属性单一。

1.3 现代箱包材料

箱包材料分成面料与辅料,前者包括各类皮革、聚氨酯材料等,后者为衬垫材料、缝纫线等金属材料属于辅料范畴。随着新型材料出现,箱包设计不断出现发展与变革,涌现出的新的箱包设计理念。

2、箱包设计中图案元素应用的原则

为提升箱包作品的质量,需要对图案元素应用进行创新,具体创作过程中需要遵循以下几个原则:

2.1 视觉中心原则

在现实生活中,为了能够从本质上抓住消费者的吸引力,需要在创作的过程中,充分结合实际,激发观众的兴趣^[4]。

如,达·芬奇的《最后的晚餐》这一作品中,使用的就是视觉中心的表现手法,将耶稣的形象展现在大家的视野中,呈现出并列窗台。作品的主角保持了庄严性,能够快速吸引观众的关注度,将注意力集中在耶稣身上,之后在观察作品的其他细节,这就是图案元素中常用的视觉中心原则。

2.2 对比统一原则

由于不同的事物之间存在较大的差异性,展现出来的艺术价值也存在较大的不同。因此设计人员在从事相关工作时需要根据现实的需要,通过合理安排配色以及主题等方式保证总体画面的和谐性。

如,在实际的箱包设计工作中,主要是以红色为底色,通过加大浓度和深度,展现出强烈的视觉效果。在消费者观看完作品之后,能够引起强烈的视觉冲击,令人印象深刻^[5]。

2.3 尺度比例原则

分析相应的设计内容,从而探索设计者表达的内涵和生活经历。

如,箱包设计欣赏分析时,需要结合现实的绘画需要,分析黄金比例的应用,从而更加清楚地了解作品的主体轮廓,正是这种恰当的比例设计,给消费者形成强烈的视觉冲击感,提高作品的观赏性。

3、现代箱包设计中图案要素的应用策略

3.1 整体适应性设计

这里所说的整体适应性是讲设计师在进行箱包设计时一定要尽可能对图案的整体特征进行保留,确保其完整性。即通常情况下,在箱包设计过程中无论是在风格选择、结构设计还是款式搭配,在整体上都要适应其所搭配的图案的造型。但涉及具体设计环节,为保留箱包主体性某些设计特征,因此需要设计师对图案自身进行一些设计和调整,确保其设计的统一性和完整性^[6]。而在进行图案设计或整体性调整时,不仅要结合自身特性确保调整后的整体性,在细节上也要注意块面设计之间的搭配需求,包括在箱包整体廓形特征的设计上,一定要确保其适应性。这种适应性主要是为了在保证图案自身符合箱包结构设计和功能需求外,更关键的是为了保留其自身的特征,

给人以韵味和美的享受。如果图案经过改造后失去了其本身的典型性特征,则会徒具其表,甚至沦为箱包的附属品,依附于箱包本身而存在,失去原本的鲜活,在整个设计过程中也变得可有可无。

3.2 局部适应性设计

在箱包设计中,局部适应性设计主要是指对箱包的轮廓或者边缘进行设计时需按照图案的局部细节进行配合设计的一种设计形式。即在进行箱包设计时,需找出其局部轮廓相似之处与图案的局部轮廓进行重合设计,而其尚未重合的部分则按原本思路进行设计的一种设计形式。相对而言,在箱包图案适应性设计中,局部要比整体难度更大,且充满挑战,且局部适应性更能体现出箱包设计的细节,凸显设计亮点,但局部适应性也只是为了更好的配合整体适应性而存在,所以设计师在进行箱包图案设计时一定要分清主次,对箱包和图案间的整体适应性进行考虑,即在注重整体性的基础上关注细节,而不是为了适应而适应,这会使整个设计过于刻意,而且增加实施难度^[7]。

所以在具体设计过程中,设计师需对图案进行筛选,找出整体感较强的图案进行简化设计,然后对图案整体轮廓展开分段考量,找出和箱包造型接近甚至可以共用的部分,最后按照其接近性或者共用性对箱包轮廓进行构思。另外,在进行箱包图案局部适应性设计时,可以选择一处或者几处开展局部设计,但最多不宜超过3处。

3.3 合理运用联想思维

箱包图案设计的创新无非是人的操作加之思维模式的更新。设计师要加强自身的思想理念更新,开拓自身的视野。对于创新设计理念有一个较为全面的认知,能更好地推动自身的箱包图案设计能力。设计师也要积极参与到基础设计理念以及设计工作当中,了解二者之间的关联性,更好地实现设计工作中各个元素之间的结合以及表达,保证设计箱包达到预期效果。

对于艺术设计人员而言,选择更加合适的素材,提升箱包的表现力。通过横向对比,可以充分利用发散思维,提升对箱包的理解。可以充分利用相关的素材以及横向对比,从而为箱包本身注入更多的创意。

纹样图案的表现手法多种多样,既有抽象的,也有具象的,具有趋吉避邪、吉祥富贵、美好祝愿等丰富内涵,如剪纸中荷花与鲤鱼象征连年有余,鸳鸯荷花比喻夫妻和美,迎合广大消费者向往美好生活的愿望。提取传统纹样图案并应用到包装设计中,理念上能更好地符合人们的心理需求,而且图案的表现形式比较直观,形式上使人易于接受。不同时代、不同地域的包装设计应有不同的特点,它与某一时期、某一民族的文化生活背景有着密切的联系,应体现出民族设计的文化个性。

3.4 图案服从性设计

平面服从性设计,是指在箱包的表面进行平面图案变化设计,平面图案的廓形不超出箱包边缘廓形且触觉上无起伏效果,较适合表面面积相对较大的包体。箱包中较为常见的平面

图案呈现手法有印刷、刺绣、手绘、压印等。近年来较流行的人物角色、富有代表性的风景等方面来表现较为多见。其呈现出视觉面积大,有亲和力,制作成本低廉等特点。

所谓素材服从,即按照素材来源类型进行服从性设计,大致可分为人物图案、动物图案、植物图案、风景图案、几何图案、文字图案等。箱包中的人物图案常选用写实人物,多为著名人物或者大众所熟知的一些影星形象;动物图案多以卡通形象呈现的较多,以此来体现包袋可爱、甜美的风格;植物图案多用于一些传统、复古风格的包袋;几何图案则多用于时尚箱包造型中,不同的几何形态给人以不同的感受,一般来说,以直线形态为主的几何图案给人以简约、干练、现代的感觉,而带弧度的几何图案则体现出自由、不受约束之感;文字图案在近年来的箱包设计中出现的也较为普遍,通常将品牌名称或者字母标识设计变化后再加以运用。

如,连续图案是以同一单元形为元素,按照一定的方向连续不断进行重复排列的图案。连续图案有二方连续图案、四方连续图案两大类型。二方连续图案是基本单元图案按照一个方向进行反复排列所构成的图案形式,主要应用于箱包部件边缘处或者条带状部件上。四方连续图案是基本单元图案按照四个方向进行反复排列的所构成的图案形式,其应用较为广泛。在箱包中进行设计应用时,有整体应用、局部应用两种形式。整体应用时,视觉冲击力较强,若应用不好,箱包整体效果则会显得杂乱无章。进行局部应用时,往往能形成视觉亮点、使箱包整体的层次感更加突出。

结束语

总而言之,箱包设计中合理运用图案元素,可以提高箱包整体设计质量。箱包设计时需要根据图案类型、形态及呈现方式进行组合,还需要考虑图案与其他设计要素之间的关系,使得整个箱包设计形成一个整体,进一步提高箱包设计的整体质量。

参考文献

- [1]王思汀,杨旭红.基于准规则斑图的纹样设计及其在箱包上的应用[J].现代丝绸科学与技术,2021,36(21):21-27.
- [2]王海凤.标志性Logo设计元素在箱包图案设计中的应用[J].纺织报告,2021,40(04):55-57.
- [3]邓琼.浅析材质在箱包设计中的艺术再造[J].西部皮革,2018,40(21):78-79.
- [4]代思远.中国剪纸艺术在现代箱包设计中的表现方式[J].艺术科技,2018,31(10):93-94.
- [5]宋晓燕.土家织锦图案的视觉效应在现代箱包设计中的应用[J].艺术科技,2018,31(08):120.
- [6]陈启祥,金晚霞,金灿灿.中国传统吉祥图案在现代箱包设计中的运用研究[J].大众文艺,2017(06):66-67.
- [7]罗密.现代箱包设计中民族元素的应用——以苗饰为例[J].包装世界,2015(04):78-79.