

论现代商业橱窗陈设设计的倾向

单晓彤

(广州大学, 广州 510006)

摘要: 通过对商业橱窗陈设与门面的设计特征与倾向的研究,从橱窗陈设与门面的设计内涵等不同层面及其表现深度入手,对商业橱窗陈设与门面设计的创意、设计及方法进行深刻的分析与论述。论证了商业橱窗陈设与门面在深化主题的内涵性、传达现代科技感、善用灯饰设计的作用、表现当下时尚审美等设计方面的倾向。并指出商业橱窗陈设与门面设计应注意的几个方面,从而提倡科学严谨的规划与艺术审美。

关键词: 商业橱窗; 门面设计; 灯饰; 创意; 规划

中图分类号: J525.2 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2011)24-0105-04

Tendency of Display Design of Modern Commercial Show Windows

SHAN Xiao-tong

(Guangzhou University, Guangzhou 510006, China)

Abstract: It analyzed the creation, design and ways of commercial windows and commercial shop fronts starting from their connotation of varied aspects and its presentation of depth in the research of the characters and tendencies. It proved that the commercial show windows and shop fronts had deepened the topic connotation, conveyed the modern science and technology feeling, used lighting profitably and presented the trend of contemporary fashion aesthetic standard in design. It also pointed out some notices in this field and advocated to plan and appreciated the arts scientifically and scrupulously.

Key words: commercial show window; shop front design; lighting; creation; plan

美国著名的设计师沙里宁在《城市,它的发展与未来》里说:“人们生活在物质环境中,而物质环境都是有体、有形的,是一个形象的世界,良好的生活环境应当是在各要素间呈现‘有机秩序’的‘形体环境’……,都是构成形象世界的组成部分。”当商业门面运用象征、秩序、夸张等特有手法,在与环境整体的协调中形成独特个性,且与周围的房屋群、环境空间形成恰当的对比关系时,商业环境“才会在物质上、精神上和文化上臻于健康”。难怪常有人说:看看商家橱窗陈设与门面设计,就能说出这家商店的品位与追求。

基于国内城市建设的迅猛发展,各类大、中型商城如雨后春笋般的出现,其橱窗、门面五花八门,漫无目的的追求与表现将直接影响都市环境与商场形象。笔者通过商业橱窗陈设与门面的设计研究,从橱窗陈设与门面设计的多层面表现深度切入,探讨橱窗

陈设与门面设计的创意方法,并展示新生活方式并引导现代生活的趋向与潮流,刺激与诱导商业市场。

1 深化主题的内涵性

橱窗与门面是都市景观的组成部分,是都市在空间环境、商业环境与人文景观的延伸,是当地经济文化发展的缩影。橱窗门面设计应该从整体上反映与强化都市的形象,优秀的橱窗门面对提升都市的整体形象起着关键的作用。当然,橱窗与门面设计应在不违反统一规划、整体协调的原则前提下,突出自己的品牌,吸引消费者的关注。

商业门面的设计往往突出某一主题性,或服装主题,或家电主题,或食品主题等,每个主题又因为特殊的方向而有所区别。以服装为例:讲究严肃端庄的正

收稿日期: 2011-07-27

作者简介: 单晓彤(1969—),女,广州人,硕士,广州大学副教授,主要研究方向为视觉传达与产品设计。

装主题系列;表现生动活泼的青少年服装系列;追求轻松自由的休闲服装系列;强调动感与力量感的体育服装系列等,都是常见的橱窗设计主题。但要深化主题的内涵性,就必须在展示陈列设计中注意细节的表现力。如药剂瓶类的专卖店门面(见图1)通常较难设



图1 直奔主题的药剂瓶容器类专卖店的门面

Fig.1 The exclusive shop front - head for the topic of drug containers

计表达,设计师将多种瓶类造型以白线勾勒有机地布列在重灰色门面墙面上,既令主题起到引人入胜、特别鲜明的视觉效果,又与整个商业区域的环境协调。商业门面与橱窗设计必须将功能层次向外延伸,在材料、特征与结构等细节方面体现出主题来,既显示商店销售的内容,又传达其与环境呼应的各种信息。

商业门面橱窗设计在服务公众的过程中,要设置必要的大门、照明、安全通道、标志等设施,既积极引导人们进行购物活动,又有效保护人们与物品的安全,创造一个舒适的商业主题空间。门面设计的功能性原则无论在何种环境下,都应呈现给人们舒适、协调的设计整合。

2 传达现代科技感

现代设计伴随着科技进步而不断延伸发展,主要体现为材料、工艺的先进性。作为传达科技感最有效的现代手段之一,门面橱窗设计涉及材料的基本特色、工艺结构、组合变化等。它影响设计功能的发挥与视觉形态的最终效果,以木材或铝材为例,虽然设计相同的功能,但是在承受重量多少、耐用时间长短、视觉心理暗示上却有很大不同。所谓“工艺”,即在生产成型、加工、表达设计方案等方面的工程技术技巧。基于自然因素,商业门面橱窗长期面临风吹雨打、日晒,极易老化与损坏,正确、合理、科学的选用材

料便显得尤为重要。材料性能、材料来源、施工技术、成本核算、零部件及其更换、组合方式等环节都应该谨慎考虑。还要选择与材料相适应、适当、有效、方便的技术加工工艺。顾及经济的合理性,把美化环境、舒适方便的门面橱窗设计纳入节约社会资源的低碳绿色环保的观念框架之下,从而获得社会大众的认同。通过艺术用材手段共同营造现代科技感的氛围,体会展示品的精致成果,并感受一种科技的震撼力。所以,能否正确、合理、科学的选用材料是决定商业门面设计传达现代科技感成功与否的关键。

当橱窗陈设门面设计以材料、造型、色彩、表面处理、照明等形式突出其现代科技感特性时,它就不单单是物的体现,而是包含有精神上的内涵,表达出环境与社会关联,传达出科技的水平和当地历史文化的特色,流露出设计师的独特创意和审美观念,见图2。



图2 突出现代科技感特性的门面

Fig.2 The façade design with modern technological sense featured with material, modeling and lighting

3 善用灯饰设计的作用

3.1 善于应用灯光

利用创造性的灯饰设计出优秀的橱窗与门面。理查德·凯利认为出色的灯光设计的基本组成部分是环境照明、重点照明和闪烁光的运用。随着时代的发展,橱窗与门面灯饰设计作为都市繁荣景象的标志之一和文明的象征,已不仅仅局限于为产品陈列展示增色,为购物环境美化提供照明等技术问题,更侧重于将橱窗与门面照明作为艺术设计的要素,创造出令人感叹、充满情调的灯光效果,使人们休息时,在轻松、舒适的灯光环境下购物与休闲,得到一种全新的感受。橱窗与门面的设计使展示环境空间与别致宜人的灯光、色彩等效果恰如其分地协调,完美地交融,给人们的视觉感观留下深刻的印象,见图3。



图3 善用灯饰设计创造令人感叹、充满情调的橱窗艺术效果

Fig.3 The art of show window with marvelous and exotic effect created by the strategic usage of lighting design

3.2 基于低碳观念

在设计过程中注重绿色设计的原则,节约能源,减少光污染,当今的空间照明都必须遵守这一基本原则。“低碳环保”就是指工作与生活中尽可能地减少所耗用的能量,从而减少碳,特别是二氧化碳的排放量,降低对大气的污染,减缓生态恶化。低碳环保设计将意味着橱窗与门面设计师所沿袭的价值观念的一次深刻变化。要求设计师从设计伦理学出发,考虑橱窗门面使用的全过程对自然环境、人的影响,考虑废弃的后果和处理可行性,鼓励选用那些可以再生产或再使用的材料,以有效地利用地球的资源与能源。

4 表现当下时尚审美

俗话说时尚是流行的,时尚与经典艺术的不同之处,在于其炫耀的是生命力、朝气、趣味魅力等方面的功能。时尚是人们对美的追求的外在形式,是追求差异化与潮流化的表现。时尚审美功能在门面橱窗设计中占重要的位置,情景交融、相互感应,给人美的享受。

门面橱窗设计既给商店提供服务的使用功能,又以简洁、优美的视觉形态陶冶了人们的情操。陶冶情操的功能不仅反映在门面环境与整体商场内饰的和谐有机布局上,也突出在构成橱窗展示陈列的每一细节中。追求时尚化的橱窗设计见图4,门面与橱窗有机结合,交相辉映和谐共处,烘托该商场的主题,令商业门面橱窗更加艺术时尚。

门面橱窗设计的创意与视觉识别形象是商场整体品质综合体现的主要手段之一。虽然门面橱窗设计具有突出的时尚性、装饰性与形象性,然而与室内设计的庞大装修工程相比仿佛无足轻重,但它是商业环境设计不可或缺的一部分。当门面橱窗设计与街



图4 追求时尚化的橱窗设计

Fig.4 Fashion-oriented show window design

区商业文化的环境形成一体,更凸显时尚审美设计的作用与魅力。优秀的门面橱窗设计都是恰如其分地表现当代时尚审美意味。

5 现代商业橱窗与门面设计的几个注意点

城市商业公共环境的美化已日益成为现代都市活力的象征,为人们创造一个焕发生机的生动的环境。人们不仅需要商业区基本商务活动的方便,更需要变化丰富、各具特色的商业环境艺术,增添都市景观与商业公共环境的内涵。

5.1 注重情调的塑造,营造特定文化氛围

当今时代人们创造了工作的高效率,然而却普遍生活在人造产品所堆砌的环境中,对物质的占有欲与占有速度不断提高。新生代在不断成长,青年消费的比重日益增加,他们都有其各自的文化背景,对特定情调特定文化氛围的要求必然不断增强。在橱窗与门面装饰设计运用上必须十分讲究,应与内部装饰的整个气氛气息相吻合,注重情调的塑造。充满情调的鞋类商店入口陈设见图5,整体设计极其简洁,在保留



图5 充满情调的鞋类商店入口陈设

Fig.5 The entrance with emotional appeal to the shoe shop display

了原建筑空调管道的原始状态的基础上,设计师仅仅

在天花上增加轨道投射灯,门厅空间中央悬挂一幅抽象的装饰艺术品,洁白的地面与左右两侧自然材质的墙面形成对比,使陈列在墙角边的鞋类产品分外显眼,凸显展示陈列为宣传产品的设计宗旨,整个空间在高雅简洁中隐喻着浓浓的情调氛围,在朴素无华中显露着现代的前卫情趣,这组设计精品给予人们的启迪与思索是深刻的。

5.2 创造返朴归真,回归自然的诗篇

现代人喜欢在充满自然气息的空间消遣和交流,因此,设计返朴归真回归自然,赋予橱窗展示以人情味已经成为一种潮流。服装的橱窗与门面相结合的设计见图6,带着旷野稻香的干草,洋溢民间情趣的艺



图6 回归自然主题的某服装店橱窗

Fig.6 The costume commercial window with the theme of returning to nature

术壁挂……都是设计师大胆积极探索与尝试的结果。整个橱窗造型亲切宜人,在浓厚的乡村气味中流出现代生气。展示的服装系列追寻着织物的色泽、纹质、肌理,毫无奢华做作意念,充分从橱窗展示的效果中求得返朴归真的艺术魅力。同时也表露了设计者以充满休闲、轻松、自然作为系列服装的主基调,“回归自然”引导和诱发消费者产生某种意象。在设计师的眼中,返朴归真决非对自然的简单描绘与再现。服装不是独立于人之外的包裹物,而是和自然一样,和人一样有生命,有情感,并息息相通。由此设计出来的橱窗,必定能借自然的景与物,寻觅到天人合一的精神解脱。伟大的设计师赖特这样评论自然与设计的关系:“设计是大自然的抽象画。”

现代橱窗与门面设计不同于过去单一注重功能,旨在推销的状况,而是追求尊重自然、重视环境、注重地域的文化特征,探讨个性的自律性,提倡人类精神需要的设计,这已成为设计师们的共识。

5.3 追求视觉效果独特性

几乎所有的商场橱窗与门面都是设在面向消费

者的地点,设计现代橱窗门面设计就应考虑其在都市中的公共性与开放性,为公众提供多姿多彩的丰富视觉享受,让设计艺术渗入到商业环境中,创造一种令人流连忘返的视觉形式效果。LV产品的门面与橱窗见图7,LV是国际著名的奢华品牌产品,体积一般较



图7 独特的LV门面与橱窗

Fig.7 The unique shop front and commercial window of LV brand

小,故门面橱窗设计不能和普通大批量产品的展示陈列一样,布满整个大橱窗。这个门面与橱窗设计就将大片门面墙面以构成纹样平铺,其中开设2条长方形并内饰红色的橱窗,这2条长方形橱窗相当突出显眼,成功地追求视觉效果独特性,有效地展示LV的精品,避免LV产品大面积地摊式陈列的尴尬局面。

6 结语

通过对商业橱窗陈设与门面设计的创意、设计及其方法进行分析与论述,探索商业橱窗陈设与门面设计应注意注重情调的塑造、创造回归自然的氛围和追求视觉效果独特性等几个方面流行倾向,从而提倡科学严谨的规划与艺术审美。严谨的现代橱窗与门面设计,将推动都市环境向更健康、更有序的方向发展。高品位、视觉效果独特的橱窗与门面是设计的目标。巧妙设计处理门面橱窗布局,不仅需要专业知识,更需有都市环境意识的高度责任感。毫无疑问,商业门面设计是一门特殊“商业包装”的艺术设计。

参考文献:

- [1] 尹定邦.现代设计与设计教育[D].长沙:湖南科技出版社,2004.
- [2] 弗兰兹·萨雷斯·玛雅.装饰艺术手册[M].上海:上海人民美术出版社,1995.
- [3] 沙里宁·伊利尔.城市,它的发展衰败与未来[M].北京:中国建工出版社,1986.