

数字喷绘时代的服饰图案限色设计研究

韩邦跃

(天津职业大学, 天津 300410)

摘要: **目的** 研究数字喷绘时代背景下的服饰图案限色设计。**方法** 比较工业化早期的服饰图案限色设计与数字喷绘时代背景下的服饰图案限色设计, 以此为基础, 结合现代设计理念进行研究。**结论** 数字喷绘时代背景下的服饰图案限色设计是艺术规律、商业需求、流行趋势、社会发展共同驱动的结果, 在创意理念、制作方法方面都得到了改造, 是升级版的限色设计, 必将赋予服饰设计产品更丰富的精神文化内涵, 满足并引领市场和社会需求

关键词: 数字喷绘; 服饰图案; 丝网印花; 工业化早期; 限色设计

中图分类号: J522 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2017)08-00072-04

Limited-color Design of the Dress Pattern in the Era of Digital Printing

HAN Bang-yue

(Tianjin Vocational Institute, Tianjin 300410, China)

ABSTRACT: It aims to study the limited-color design of the dress pattern under the background of digital printing. According to the comparison with the limited-color design of the dress pattern in the early stage of industrialization and the limited-color design of the dress pattern under the background of digital printing, combined with the modern design concept, the research is carried out. Limited-color design of the dress pattern under the background of digital printing is the result of the art law, business needs, fashion trends and social development. In this process, the limited-color design of the dress pattern under the background of digital printing is different from the limited-color design in the early stage of industrialization, because it has carried on the transformation in the creative idea and the production method, so it is an upgraded version of the limited-color design. "Limited-color design" is the product of the era of handicraft industry, the upgraded version of the "limited-color design" in the information age is bound to give dress design products rich spiritual and cultural connotation so as to lead the market and meet the social demand.

KEY WORDS: digital printing; dress design; screen printing; early stage of industrialization; limited-color design

曾几何时, 图案限色设计是落后的代名词, 因为其意味着简单、廉价、丝网印等工业化早期印染行业的面貌, 尤其是平涂化的套色模式, 限制了设计师的想象空间, 阻碍了创意思维的发展, 历来为人们所诟病。随着信息化时代的到来, 计算机技术、喷绘技术的广泛应用, 设计师可以“随心所欲”的使用全色相设计每一幅图案。然而, 近年来越来越多的图案设计又重回“限色年代”, 以服饰产品为例: 精细化、复杂化和综合化的渐变色、分形图案与抽象化、简约化的套色图案、黑白图案同时出现^[1]。

1 限色图案设计的定义及特点

限色图案设计是指通过木版、石版、铅版、丝网印等印刷、印染方式形成的二维空间的、平面的, 具有为批量生产而设计的图案。考虑到生产成本问题必须限色, 如需大量工业化生产还需要将图案按一定方式排列, 形成二方连续或四方连续的形式。以丝网印刷为例: 丝网印刷是利用未封堵的丝网孔目中漏下颜料的方法来实现图案造型, 属于套版印刷, 在图案设计时, 要求根据丝网版的数量来限制颜色。套印时, 一般先印浅色, 后印深色, 逐次进行。在图案设计时

收稿日期: 2017-02-03

作者简介: 韩邦跃 (1965—), 男, 天津人, 天津职业大学副教授, 主要从事艺术研究与图案设计。

必须考虑颜色的套数,原则是用较少的颜色来达到丰富的效果。丝网版面积不可能无限扩大,所以在印制超宽、超长面料时,需要将图案设计成二方连续或四方连续形式。

2 数字化图案设计制作的优势

早期的计算机图案设计属于辅助型设计,是通过扫描仪、数码相机等输入设备,把手绘的图案数码化后输入计算机处理,通过制版印刷;也有用数位屏和计算机软件直接绘图,然后制版,再进行印刷的。这样的结果是在印制大型面料时,不能摆脱限色和接续限制。数码喷绘印花系统应用以后,印染行业全面升级,完全取消了制版这道程序。电脑控制微压式喷墨嘴直接将专业染液喷射到织物面料上,打破了颜色限制和接续限制对设计师的束缚。

电脑喷绘被广泛运用于许多服装品牌,例如,纪梵希(Givenchy)2011秋冬印花方巾采用对比强烈的色彩和繁复的电脑喷绘印花带有非洲部落的意味,充满了黑暗与原始之感,诡异的黑豹图案同时充满了神秘的力量(见图1);埃斯卡达(ESCADA)2016春夏印花方巾设计简洁、风格明快,造型优雅,色彩独特(见图2)。电脑设计喷绘优越性显而易见。

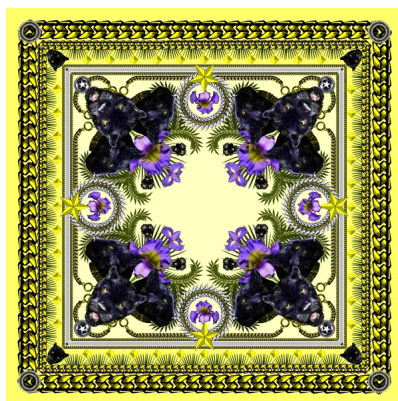

图1 纪梵希 2011 秋冬印花方巾

Fig.1 Givenchy 2011 Autumn and Winter printing scarf

图2 埃斯卡达 2016 春夏方巾

Fig.2 Escada 2016 Spring and Summer scarf

1) 计算机印刷模式的色彩比套版印刷的色彩丰富,计算机印刷模式即:CMYK模式是通过对青(C)、洋红(M)、黄(Y)、黑(K)4个颜色的叠加来得到各种颜色的,在Photoshop软件中,青、洋红、黄、黑4个通道颜色每种各按100%时为最深,0%时最浅来计算。从视觉角度分析是全色彩模式。

2) 计算机图案设计作品具有丰富的效果。电脑软件的巨大功能加上丰富的数据库为设计师提供了无限的创意潜能,使他们的想象力和表现力得以变为现实。电脑具有强大的储存功能。为图案设计不断升级换代提供延展的可能性。过去设计一幅图案样稿如需修改,要推倒重来,费时费力。现在电脑图文制作软件都有很强的修复功能,可随时修改。

3) 计算机图案设计不受印刷版面的限制,传统图案设计受印刷版面的限制,为了延续图案长度、宽度,通常是把单位纹样按照一定的骨骼做二方连续或四方连续排列。而数码印花图案不受印刷版面的限制,可以任由设计师的想象,纵横驰骋,挥洒自如。数码印花技术拓展了图案设计的空间,满足了人们对个性化印花产品的需求^[2]。

3 数字喷绘时代的限色图案设计

在数字喷绘面料盛行的同时,限色图案设计重回大众视野。例如服装品牌古驰(Gucci)2016年秋冬推出的女士围巾艺术家系列(见图3),创作了别致独特的GG Stars设计。此款披肩由黑、浅蓝色和黄色GG Stars印花,总用3个颜色制成。

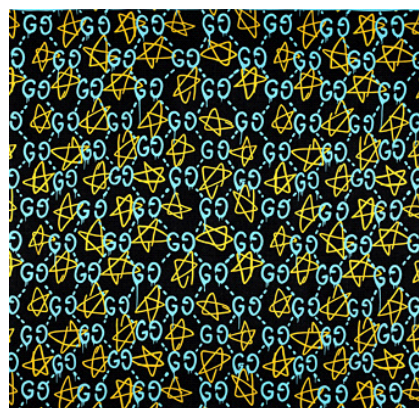

图3 古驰(Gucci)2016春夏系列女士围巾

Fig.3 Gucci 2016 Spring and Summer scarf

迪奥(Dior)的设计以美丽、优雅为设计理念,以法国式的高雅和品位为准则,在2016春夏系列造型设计中时尚插图画家Mats Gustafson以简单纯粹的水彩画对拉夫·西蒙Bar套装重新演绎,在这款蓝色真丝方巾(见图4)上展现品牌旗舰作品的神韵。

香奈儿(Chanel)是一个具有高雅、简洁、精美风格的著名品牌,香奈尔典型的符号有双C、菱形格

纹和山茶花图案。至今已成为香奈尔品牌的“精神象征”。菱形格纹：不断被运用在 Chanel 新款的服装和系列产品上；山茶花：不论是春夏或是秋冬，它除了运用在服装的布料图案上。还被设计成各种质材的山茶花饰品，2016 秋冬造型（见图 5）中利用多种手段设计的“山茶花”造型，这是设计师将传统印花技术中的化学和物理手段应在限色设计图案设计之中。产生很多的机理效果，引领了时尚，满足了人们审美观念的多样化和个性化的需求。

图 4 Dior 2016 春夏系列造型艺术家系列造型
Fig.4 Dior 2016 Spring and Summer series modeling artist series

图 5 香奈儿 2016 秋冬造型
Fig.5 2016 Autumn and winter modeling of Chanel

路易·威登（Louis Vuitton）品牌具有 150 年的历史，是“旅行哲学”的代言人，延续至今，不论是曾经的箱包，还是延伸出来的丝巾、手表、笔，甚至服装都是精致、品质、舒适的象征，2016 CAPUCINES BB FLOWERS 手袋（见图 6），将限色印花与压制起鼓相结合，增加了立体效果。使这款由软质小羊皮制作而成的包展现了路易·威登的低调而不失高贵的形象。

图 6 2016 CAPUCINES BB FLOWERS 手袋秋冬造型
Fig.6 2016 Autumn and winter modeling of CAPUCINES BB FLOWERS

4 数字喷绘时代的图案限色设计存在合理性

限色图案设计能够在数字喷绘时代生存并长盛不衰有其深刻原因。

4.1 符合艺术设计规律

图案设计同时遵循艺术规律和科学规律，当两个规律发生矛盾时，作为“艺术”的图案设计必须首先遵循艺术规律，再遵循科学规律。图案设计是以生活为基础的，但设计绝非自然的再现，需要在生活基础上加入作者的思想，使之概括、提炼、升华。在图案设计过程中，限色是概括的手段之一，对于图案设计既是“限制”又是“促进”，因此原始的限色印花谱和艺术创造的规律，所以，时至今日许多设计仍选用限色图案的形式^[3]。

4.2 符合现代设计理念

近年来源于极简风格的扁平化设计风格得到了进一步的发展，成为流行趋势。扁平化设计为了适应信息化人机界面交互所带来的种种挑战，摒弃了立体装饰风格，强调用最简单的色彩、简化的方法，简化的含义，简化的结构带给观者耳目一新的感受。扁平化设计首先在 UI 设计领域出现，继而影响到视觉设计的方方面面，当然也必不可少的在印染设计领域引领时尚潮流^[4-5]。

4.3 “丝网印刷”的优势

1) 丝网印对印刷物的形状、材质、尺寸没有限制。丝网印刷可以在曲面、球面和不规则面上进行印刷；不但能在织物上印刷，也能在金属、皮革、塑料、玻璃上进行印刷。是一种“软硬通吃”的印刷方式。丝网印刷可大可小，制版操作性强，既可选择机械印花，也可手工操作，局限性小。

2) 涂料薄厚可控，质感丰富。丝网印花涂料覆

盖厚度为 6~300 μm , 涂料薄厚可以根据设计需要把控, 既可以有很强的立体感, 也可以薄如蝉翼, 一切按需求设定。丝网印刷还可以出现肌理效果, 充分丰富了服饰图案的表现效果。

3) 技术成熟, 质量上乘。丝网印染涂料有水性、油性、浆料、糊料等等, 因此可选择性极强。丝网印色彩鲜艳、不褪色、耐光照、耐老化, 既可以一次印花也可以多次印花。

4) 印刷方式多样, 设计潜力巨大。丝网印花既可以进行工业化生产, 也可以手工小批量生产; 不受印数限制, 印刷方式灵活多样, 技术门槛低, 具有很强的可操作性, 是限量版服饰的最好选择。

4.4 现代“限色图案设计”是升级版的“限色”设计

从现代主义开始, 艺术设计更加注重以材料媒质为观念的载体, 走向媒体创造, 表达出当代艺术家的新思潮、新价值和新观念^[6]。限色图案设计也不例外, 在限色的同时开始尝试塑造面料的肌理效果, 对限色面料进行打褶、起皱、折叠、缝制、刺绣、压模、拼贴、镂空、钉珠、编织、镶嵌、电烫等, 服装面料添加装饰性附着物的艺术再造方法以及使用新材料模仿传统工艺的方法, 达到面料新视觉及新触觉^[7]。改变面料的使用习惯、解构面料等工艺都使现代“限色图案设计”成为 2.0 时代的限色设计^[8]。

4.5 有利于塑造品牌形象

为了让顾客快速的对品牌形象留下深刻的印象, 商家尽量提供简易、快捷的渠道协助人们获取信息。过分繁琐、深奥的色彩会使顾客产生抵触情绪, 原因是视觉思维对简洁色彩信息获取效率远高于对复杂色彩信息获取率^[9]。籍此原理, 限色设计更有利于塑造品牌形象。

“限色设计”是手工业时代的产物, 促进了第一次工业革命机械化时代的“现代设计”的产生并服务于现代设计, 在第二次工业革命的电气化时代及信息化时代初期“限色设计”似乎日薄西山。但在在第三次工业革命浪潮中, 以网络化、智能化和绿色低碳可持续发展为特征的物质文明发展趋势, 再次唤醒了“限色设计”的生命, 使它成为“创新设计”的先导和手段, 升级版的“限色设计”必将赋予服饰设计产品更丰富的精神文化内涵, 满足并引领市场和社会需求^[10]。

参考文献:

- [1] 董雪丹. 平面化流行趋势下的服装图案分析[J]. 纺织教育, 2015, 10(5): 55—59.
DONG Xue-dan. Dress Pattern Analysis under the Popular Tendency of Planarity[J]. Textile Education, 2015, 10(5): 55—59.
- [2] 蔡沐芳. 纺织数码印花图案的设计及应用[D]. 无锡: 江南大学, 2007.
CAI Mu-fang. The Application and Design of the Digital Textile Printing Pattern[D]. Wuxi: Jiangnan University, 2007.
- [3] 夏燕靖. 关于限色花卉写生的点滴体会[J]. 南京艺术学院学报(美术与设计版), 1985(1): 60—62.
XIA Yan-jing. Some Experience about Limited-color Flower Painting[J]. Journal of Nanjing Arts Institute (Fine Arts & Design), 1985(1): 60—62.
- [4] 陈跃娟. 简约主义在平面设计中的运用[J]. 包装工程, 2016(14): 193—195.
CHEN Yue-juan. Application of Minimalism in the Graphic Design[J]. Packaging Engineering, 2016(14): 193—195.
- [5] 哈特穆特·奥本多夫. 极简主义在人机交互设计应用中的四大理念[J]. 装饰, 2014(10): 40—41.
HARTMUT O. The Four Notions of Minimalism in HCI[J]. Zhuangshi, 2014(10): 40—41.
- [6] 赵永康. 置换与融合——重识物质材料的文化身份[J]. 美术研究, 2014(2): 22—23.
ZHAO Yong-kang. Replacement and Fusion: the Recognition of the Cultural Identity of Materials[J]. Art Research, 2014(2): 22—23.
- [7] 张婷婷. 面料艺术再造在成衣设计教学中的实践[J]. 装饰, 2013(1): 112—113.
ZHANG Ting-ting. The Teaching Practice on Fashion Fabric Redesign[J]. Zhuangshi, 2013(1): 112—113.
- [8] 梁明玉. 服装面料的再生创意与设计手段[J]. 装饰, 2016(1): 76—77.
LIANG Ming-yu. The Regeneration Originality and Design Method of Clothing Fabric[J]. Zhuangshi, 2016(1): 76—77.
- [9] 宋方. “扁平化”手机界面设计[J]. 包装工程, 2012, 33(14): 60—61.
SONG Fang. Analysis of Flat Concept for Mobile Phone Interface Design[J]. Packaging Engineering, 2012, 33(14): 60—61.
- [10] 刘征. 创新设计设计未来学研究初探[J]. 新美术, 2012(7): 102—104.
LIU Zheng. Innovative Design: A preliminary Study on the Design of Future Studies[J]. New Art, 2012(7): 102—104.