

莫里斯植物纹样与女式提包融合的设计研究

赵伟强¹ 王玉成¹ 王健同²

(1.黑龙江大学艺术学院, 黑龙江 哈尔滨 10212, 2.山西应用科技学院, 山西 太原 12779)

摘要: 本文深入探讨了以威廉·莫里斯的植物设计风格为灵感的女式手提包设计, 以工艺美术运动提倡回归自然纹样为背景, 详细分析了工艺美术运动与自然纹样的相关理念, 包括代表人物威廉·莫里斯的植物纹样设计特点、工艺美术运动的核心思想以及自然纹样的分类与特点。通过对敦煌藻井纹样手提包的案例分析, 展示了传统自然纹样在现代女式手提包设计中的创新应用。“自然之韵”论证了威廉·莫里斯植物纹样在女式手提包中的应用, 使其充分体现工艺美术运动的理念, 为女式手提包设计带来新的灵感和发展方向。同时对未来女式手提包设计中自然纹样的发展进行了展望, 指出其将更加多元化、创新化、环保化、个性化和时尚化。

关键词: 工艺美术运动; 植物纹样; 女式手提包; 威廉·莫里斯

DOI: doi.org/10.70693/rwsk.v2i4.393

一、引言

1.1 研究背景

19 世纪末 20 世纪初, 一些年轻的艺术师受威廉·莫里斯理论的影响, 从英国开始, 发起了一场设计改良运动^[1], 主张向自然学习, 从自然界的植物中吸取素材和灵感。这一运动席卷欧美国家, 其设计思想和作品形式风靡一时。在工艺美术运动的影响下, 设计师们广泛运用自然植物纹样进行产品装饰, 无论是家具设计、灯具设计、墙纸设计、染织设计, 还是雕刻、地毯、室内装饰设计等领域, 都充满了自然的气息。

威廉·莫里斯是现代设计之父和设计改革者, 其设计思想内核为现代设计理念的形成和发展提供了现实意义与理论基础^[2]。在当今多元化的时尚时代, 女式手提包设计已然在全球时尚界占据着无可替代的重要地位, 成为时尚产业中极具活力与市场潜力的核心品类。随着当代女性独立意识的觉醒与消费观念的迭代升级, 女式手提包早已突破了单纯收纳物品的实用属性, 进阶为彰显个人气质、表达审美主张、凸显生活品位的标志性配饰, 承载着女性的自我表达与精神诉求。

现代女式手提包设计始终坚守功能性与时尚性的深度融合, 在兼顾美观轻巧与实用结构的同时, 不断突破创意边界, 探索环保再生材料、新型合成面料与传统皮质的创新运用, 迭代出更贴合当代生活的设计理念。在设计风格上, 既紧跟全球时尚潮流的迭代步伐, 契合年轻化的审美趋势, 又深耕传统手工艺的传承与革新, 将刺绣、编织、鞣制等工艺融入现代创作。这种兼具时代性与传承性的设计, 让女式手提包成为连接潮流与文化的载体, 持续焕发独特魅力。

1.2 研究目的

“自然之韵”旨在深入探讨植物纹样在女式手提包设计中如何体现工艺美术运动理念。工艺美术运动强调向自然学习, 从自然界的植物中获取素材和灵感, 这种理念在女式手提包设计中具有重要的应用价值。

在设计风格上, 植物纹样可以为手提包带来自然、清新的气息, 与工艺美术运动所追求的自然风格相契合。在材料选择上, 工艺美术运动主张尊重材料的本性, 选用天然材料进行设计。对于女式手提包而言, 可以选择天然皮革、棉麻等材质, 在制作工艺上, 工艺美术运动重视传统手工艺的价值。女式手提包的制作可以结合传统的手工编织、刺绣、镶嵌等工艺, 使手提包更具艺术感和品质感。

作者简介: 赵伟强(2001—), 男, 硕士研究生, 研究方向为视觉传达设计;

王玉成(1972—), 男, 硕士研究生, 研究方向为环境艺术设计;

王健同(2006—), 男, 本科, 研究方向为物流管理。

在现代工艺美术产品的设计原则当中,绿色设计这一理念已经成为了美术设计原则中一项十分重要的原则内容^[3]。工艺美术运动深刻反对工业化批量生产所带来的艺术质感缺失、资源浪费等负面影响,大力倡导回归自然本真、坚守可持续发展的设计理念。这一经典思想为现代女式手提包设计提供了重要灵感。当代设计师积极践行环保理念,选用再生皮革、有机棉、天然麻质等环保材料替代传统耗材,从源头降低生产对环境的负担。同时,将灵动的植物纹样融入包体装饰,以自然形态赋予设计质朴美感。这种设计实践不仅延续了工艺美术运动的精神内核,更通过时尚载体传达出对自然环境的敬畏与保护意识,让实用美学与生态责任深度融合。

二、工艺美术运动与自然纹样相关阐述

2.1 工艺美术运动与自然纹样理念

工艺美术运动兴起于工业革命蓬勃发展的历史阶段,彼时大规模机械化生产全面取代传统手工造物,成为社会生产的主流模式。然而,盲目追求量产效率的工业产品,陷入了过度堆砌装饰的误区,不仅艺术质感大幅下降,更显得粗陋庸俗、丑陋不堪。与此同时,繁复浮夸、矫揉造作的维多利亚风格风靡一时,进一步背离了质朴自然的审美内核。在这样的时代困境下,工艺美术运动应运而生,它明确主张回归自然本真的设计理念,坚决反对矫揉造作的维多利亚装饰风格,同时批判冰冷的机械化批量生产,倡导重拾手工艺的温度与艺术价值。

威廉·莫里斯作为工艺美术运动的代表人物,其植物设计风格特点鲜明。他提出设计民主,强调产品设计和建筑设计应为人民服务,设计工作必须是集体活动。并且反对机械化批量生产,认为手工制品更艺术化。在产品装饰上,提倡艺术与技术结合,反对维多利亚风格的矫揉造作。

莫里斯的植物纹样设计具有师法自然的特点,在纹样设计中,他的样式达到与自然平衡,设计的纹样与植物形态相协调。以枝条和花叶的缠绕形成几何形去组织图案整体结构,给人以饱满、整齐、紧凑、无限延展的视觉效果。并且纹饰设计具有统一完整性,接受欧洲中世纪以及东方艺术的影响,提倡浪漫、自然、华美的风格,主张以二度空间的形式,采用线条勾勒花纹和平涂的色彩结合的表现手法,作品结构严谨,极具装饰趣味,体现生命与秩序的和谐统一。图案造型写实、逼真,花鸟形象栩栩如生,细节丰富。

2.2 手提包设计案例分析

敦煌藻井图案是敦煌石窟艺术的耀眼明珠,其纹样色彩丰富,结构样式繁多,是民族文化发展的缩影^[4],它融合了中原传统美学与西域异域文化,是古代多民族文化交融发展的生动缩影。敦煌藻井不仅拥有极高的艺术审美价值,尽显古代匠人的超凡匠心与审美智慧,更在现代文创设计、空间装饰等领域具备珍贵的应用价值,让敦煌艺术的不朽魅力在当代持续传承,如图1、图2。

图1

图2

在现代女式手提包设计中,敦煌藻井纹样的创意运用,彻底跳出了常规时尚配饰的同质化困境,为手提包赋予了独树一帜的东方美学魅力与厚重的传统文化内涵。设计师依托现代设计方法,深度剖析敦煌藻井图案的构图规律、线条特征与核心视觉符号,精准提炼出适配现代箱包包的初始图形单元,摒弃传统纹样中过于繁复冗杂的细节,保留其精髓内核。

尤其以经典的隋代三兔飞天藻井图案为核心灵感来源,对传统藻井纹样进行现代化解构与艺术化重组,弱化古拙的厚重感,优化线条流畅度与构图比例,完美适配手提包的包面、包边、肩带等不同设计区域,为整体设计提供了多元且精致的素材。这种创新融合既守住了敦煌传统艺术的文化根脉,又贴合当代女性的审美与实用需求,让千年非遗纹样在现代时尚配饰中焕新生,让手提包兼具颜值、实用性与文化底蕴。

结合现代女性消费者的审美认知,将创新衍生方案应用于不同的风格现代女式手提包创新设计中。现代女性消费者注重时尚、个性和品质,对手提包的设计要求也越来越高。在设计过程中,要充分考虑女性消费者的审美需求和使用习惯,使手提包既符合现代女性审美认知。

通过对于以上案例分析,敦煌藻井纹样在现代女式手提包中的创新设计,一方面有利于敦煌藻井文化的保护与传承。通过将传统的藻井纹样与现代设计相结合,让更多的人了解和认识敦煌文化,促进敦煌文化的传播和发展。另一方面也可以为其他传统图案和纹样在女式手提包中的创新应用提供方法参考。将其他传统自然纹样,如唐朝团花纹样、威廉·莫里斯的植物纹样等运用创新设计方法,进行现代女式手提包的设计,为女式手提包设计带来更多的灵感和可能性。

三、威廉·莫里斯植物纹样在女式手提包中的应用

3.1 纹样特点与设计风格

威廉·莫里斯作为英国工艺美术运动的核心奠基人,其创作的植物纹样在艺术造型上极具辨识度且丰富多元,创作素材多取材于自然中的花卉草木与缠绕蔓藤,摒弃了工业化的刻板生硬,以灵动流畅的线条勾勒出饱满丰盈、鲜活生动的形态。藤蔓蜿蜒舒展,花卉错落绽放,枝叶相互交织缠绕,形成富有韵律感的视觉构图,每一处造型都饱含自然生长的蓬勃生机,将自然万物的灵动与柔美展现得淋漓尽致。这些独具匠心的纹样造型,不仅是对自然之美的艺术化升华与诗意呈现,更深刻映射出莫里斯对自然万物的极致细致观察与独到深刻理解。他扎根自然本真,细究花草的生长姿态与肌理脉络,将对自然的热爱与对人文美学的追求融入创作,让植物纹样超越了单纯的装饰价值,成为自然美学与人文精神交融的经典艺术符号。

莫里斯的植物纹样以枝条和花叶的缠绕形成几何形去组织图案整体结构,给人以饱满、整齐、紧凑、无限延展的视觉效果,强调图案设计的平面感,追求一种连续性、规律性的秩序美^[5],秩序感的产生往往由图案本身的结构所决定,如图3、图4。这种结构不仅使纹样具有装饰性,还体现了生命与秩序的和諧统一。

图3

图4

在女式手提包设计中,这种风格可以通过细腻的植物刺绣、印花等工艺得以体现。莫里斯纹样由19世纪英国艺术家威廉·莫里斯设计创造。植物图案是莫里斯纹样中最具代表性的主题之一,如图5《玫瑰》、图6《雏菊》《偷草莓的小贼》等都是经典的印花设计作品^[6]。手提包的表面可以用刺绣的方式呈现出莫里斯风格的花卉纹样,色彩鲜艳且层次丰富,提手部分可以用编织的工艺模仿植物蔓藤的形态,使手提包整体充满自然之美。这种设计风格也符合现代人对回归自然、追求环保的生活理念,让女式手提包不仅是时尚的配饰,更是与自然和谐相处的象征。

植物纹样是传统艺术中极具韵味的经典载体,玫瑰、菊花与梅花的纹样更是各具风姿,意蕴深远。玫瑰花纹样形态饱满丰盈,花瓣层层叠叠、错落相拥,瓣边的柔美弧度与层叠的肌理相得益彰,淋漓尽致地展现出雍容华贵、典雅大气的独特气质,尽显繁花盛放的盛景。菊花纹样则以灵动优雅的姿态与纯洁清雅的形象为核心特质,

花瓣舒展飘逸、纤柔婉转，花蕊精致细腻、层次分明，自带淡然脱俗的文人风骨。

这些匠心独运的植物纹样，绝非对自然形态的简单复刻，植物纹样的来源，往往与人们对大自然的观察与解读有关。古人生活在大自然中，他们对植物有着深厚的感情，因此，将植物的形态、纹理引入到艺术创作和生活用品中。这种模仿和再创造不仅是对植物美学形态的欣赏，更多的是希望通过这种方式，将大自然的力量与神秘引入日常，赋予物品特定的意义和属性^[7]。既定格了自然生灵的灵动之美，又将人文情思与精神追求融入其中，让每一处纹样都成为自然之美与人文内涵交融的艺术结晶。

图5 (1883年《玫瑰》)

图6 (1877年《雏菊》)

3.2 色彩在自然纹样中的运用

自然纹样中的色彩搭配遵循和谐统一、贴近原生的基本原则，以此展现出浑然天成的自然美感。工艺美术运动深度践行了这一色彩理念，格外注重色彩与自然生态的融合。设计师们摒弃了工业化时代浮夸艳丽的人工色调，转而撷取大自然中的原生色彩，除了象征草木的绿色、代表天空流水的蓝色，还常运用温润的土黄、赭石等大地色系，用以表现植物的蓬勃生机与自然活力。这种质朴的色彩运用，既呼应了运动回归自然的核心主张，也让设计褪去矫饰，呈现出平和本真的艺术格调。

绿色是植物纹样中极具代表性的核心色彩，也是自然美学里不可或缺的存在，承载着生命的蓬勃与希望的曙光。从初春稚嫩清新的嫩绿新芽，到盛夏沉稳厚重的深绿叶片，层次丰富的绿色调，精准勾勒出大自然四季更迭的变化与生生不息的循环韵律。蓝色常作为植物纹样的经典搭配色，以天空的澄澈、流水的清幽为灵感，与绿意相互映衬，巧妙营造出宁静悠远、恬淡空灵的氛围。两种自然原生色彩的交融，既还原了自然本真的视觉美感，也赋予纹样更深层的精神意蕴，成为传递自然情怀的重要艺术载体。

在色彩搭配上，运用相似色或互补色来营造和谐的氛围，如图7、图8。使色彩之间相互呼应，增强作品的整体感。并且色彩在自然纹样中的运用还受到文化和地域的影响。在中国文化中，红色象征着吉祥和幸福，常常被用于装饰中。而在西方文化中，蓝色则被视为忠诚和高贵的象征。地域的差异也会导致色彩的运用有所不同。

图7

图8

3.3 自然元素的表现形式

女式手提包设计中，自然元素的表现形式丰富多样，灵动的植物纹样、质朴的天然材质与和谐的自然色系，都为包袋注入鲜活气息。这些源于自然的设计巧思，打破了工业化的冰冷质感，为手提包增添了独一无二的魅力，也赋予其更深厚的艺术价值。

线材选择是女式手提包工艺设计的重要环节，需紧密贴合设计图案的整体需求，优先选用质地结实、抗拉性强的棉线或高性能合成纤维线。这类优质线材能有效抵御日常使用中的磨损、拉扯，从基础工艺上保障手提包的耐用性与实用性能。同时，线材色彩深度呼应自然设计主题，巧妙选取象征生机的绿色、代表宁静的蓝色等自然色系，与包身的自然元素纹样相互映衬，进一步强化整体的自然气息，实现工艺质感与自然美学的有机结合。

在尺寸确定上，设计师需精准平衡实用性与美观性。结合通勤、出行、休闲等不同使用场景，以及用户的储物需求，科学规划手提包的大小规格。合理的尺寸设定既满足了日常收纳物品的实用功能，又让包体比例结构更趋协调，避免因尺寸失衡影响视觉效果，使手提包在兼顾实用价值的同时，外观更显精致美观，达成功能与美学的双重统一。

近年来，女士皮革手提包的刺绣装饰设计立足传统技艺，提炼当今审美需求，逐渐探索出了一条刺绣传统技艺与现代包袋设计的结合之路，在当代装饰领域大放光彩。这种设计手法将刺绣技艺应用在箱包本体或装饰部件上，把刺绣生动直接、色彩丰富的艺术特性融入女士皮革手提包的创新中，不仅为皮革作品注入传统文化底蕴，而且利于民族刺绣文化的活态传承^[8]。钩织基础是手提包设计的重要环节，需要了解基本的钩针技巧，如链针、短针、中长针、长针等，如图9、图10。

图9

图10

这些基础针法构成了整个手提包的主体。通过熟练掌握这些针法，能够创造出各种不同的纹理和图案，为手提包增添更多的细节和层次感。

钩织图案是手提包设计的核心部分，根据设计图案，使用不同颜色的线进行钩织。在这个过程中，需要学习一些特殊的钩织技巧来完成复杂的图案，比如色彩变换、凸花技巧等。

在女式手提包设计中，我们可以运用以上的设计方法和设计原则，将更多的自然元素融入到设计中，使手提包更加富有艺术感和观赏性，创造出更加美丽、实用且富有艺术价值的手提包作品。

结论

本研究深入探讨了植物纹样在女式手提包设计中，对工艺美术运动核心理念的传承与具象化体现。工艺美术运动作为影响深远的经典设计思潮，重点强调回归自然本真、摒弃工业化批量生产的冰冷与粗陋，同时坚守传统手工艺的价值，反对浮夸矫饰的工业化装饰，而植物纹样在现代女式手提包设计中的灵活运用，从美学风格、精神内核等多个方面，生动诠释了这一核心设计理念。

自然原生的植物纹样，为简约干练的手提包注入了自然、清新的灵动气息，这种质朴柔和的视觉风格，与工艺美术运动始终追求的自然主义风格高度契合，褪去了工业产品的生硬感，让包袋自带恬淡治愈的田园气息。更贴合当下现代人向往远离喧嚣、回归自然、推崇绿色环保的生活理念，让传统设计思潮与现代时尚审美、生态需求相融，让手提包兼具实用功能与人文美学价值。

工艺美术运动主张选用天然材料。女式手提包可以选择天然皮革、棉麻等材质,展现材料的质感和自然之美。装饰材料也可采用天然的植物染料、贝壳、木材等,增加手提包的天然元素。这不仅体现了对自然的尊重,也符合环保理念。

工艺美术运动重视传统手工艺的价值。手工制作的手提包更具温度和个性,每一个细节都凝聚着工匠的心血和技艺,同时也传承了传统文化,满足现代人对个性化的追求。

综上所述,植物纹样在女式手提包设计中充分体现了工艺美术运动的理念,为女式手提包设计带来了新的灵感和发展方向。通过将自然纹样与现代女式手提包设计相结合,我们创造出了既具有历史文化底蕴又符合时代潮流的优秀作品,为时尚与自然的完美结合树立了典范。

参考文献:

- [1] 杜乐乐,温再骞.英国工艺美术运动领袖人物威廉·莫里斯设计作品简析[J].美术教育研究,2019,(17):62-63.
- [2] 张新凯.威廉·莫里斯的设计观[J].美术教育研究,2022,(01):86-88.
- [3] 陈晓明.探析绿色理念的艺术设计方法与趋势[J].艺术科技,2016,29(01):250.
- [4] 孙頔.敦煌藻井图案再设计在现代时尚服饰品中的应用[D].杭州师范大学,2019.
- [5] 谢婷婷,李文肖,刘行燕.莫里斯植物纹样在儿童针织毛衫中的应用研究[J].针织工业,2024,(09):77-81.
- [6] 占琳.绿色发展视角下植物纹样在服饰设计中的应用研究[J].植物学报,2024,59(01):164-165.
- [7] 李瑛.植物材料包装与植物纹样的融合探究[J].分子植物育种,2024,22(03):962-966.
- [8] 侯倩.当代女士皮革手提包的装饰设计进展与分析[J].商丘职业技术学院学报,2024,23(03):66-70.

A Study on the Integration of Morris Floral Patterns and Women's Handbags

Zhao Weiqiang¹, Wang Yucheng¹, Wang Jiantong²

(¹ School of Arts, Heilongjiang University, Heilongjiang, Harbin 150080, China; ² Shanxi University of Applied Science, Shanxi, Taiyuan 12779, China)

Abstract: This paper delves into the design of women's handbags inspired by William Morris's botanical style. Against the backdrop of the Arts and Crafts Movement's advocacy for a return to natural motifs, it provides a detailed analysis of the movement's underlying concepts regarding natural motifs, including the characteristics of William Morris's botanical designs, the core principles of the Arts and Crafts Movement, and the classification and features of natural motifs. Through a case study of a handbag featuring Dunhuang coffered ceiling patterns, this paper demonstrates the innovative application of traditional natural motifs in modern women's handbag design. "The Rhythm of Nature" demonstrates the application of William Morris's botanical patterns in women's handbags, fully embodying the ideals of the Arts and Crafts Movement and providing new inspiration and directions for women's handbag design. It also offers new perspectives on the future development of natural patterns in women's handbag design, indicating that they will become more diverse, innovative, eco-friendly, personalized, and fashionable.

Keywords: Arts and Crafts Movement; Plant patterns; Women's handbag; William Morris