

Tygpåse

The
TOTE
BAG

托特包：创意手提袋设计 / (英) 帕特尔著；
奇力文化译。-- 南宁：广西美术出版社，
2012.9 ISBN 978-7-5494-0624-1

I. ①托… II. ①帕… ②奇… III. ①箱包—
设计 IV. ①TS941.729

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)
第225525号

托特包：创意手提袋设计
Tuo Te Bao : Chuang Yi Shou Ti Dai She Ji
原版书名：The Tote Bag
原作者名：Jitesh Patel
原出版号：ISBN 978-1-85669-730-9
本书经 Laurance King 出版公司授权，
奇力计画股份有限公司中文版权所属，
由广西美术出版社出版。
版权所有，侵权必究。

作者：吉特什·帕特尔
译者：奇力文化
策划编辑：陈先卓
责任编辑：陈先卓
责任校对：曾珍 覃燕
审读：张芹
装帧设计：奇力文化
出版人：蓝小星
终审：黄宗湖
出版发行：广西美术出版社有限公司
地址：南宁市望园路9号
邮编：530022
网址：www.gxfinearts.com
印刷：上海利丰雅高印刷有限公司
版次：2013年1月第1版第1次印刷
开本：260mm×185mm 1/16
印张：10
书号：ISBN 978-7-5494-0624-1/TS-33
定价：68.00元

吉特什·帕特尔在插图和设计领域拥有丰富经验，并于2007年在东伦敦新文艺区 Shoreditch 创立了他的多领域设计工作室——JAI 工作室。他的客户包括英国航空公司、克里斯蒂拍卖行、Duck & Cover 服装、《经济学人》杂志、FCUK 时装、Galaxy 巧克力、《卫报》、Publicis & Hal Riney 旧金山制作公司、汇丰银行、杰克-威尔、约翰-李维斯、John Murray 出版公司、Jury & Co、MTV、泰德-贝克、特意购、李岱艾广告、三代公司和沃达丰。

2009年，为了展示自己收藏的大量手提袋，他建立了创意手提袋博客 (tote-prints.wordpress.com)。通过这个平台，他希望能将艺术家和手提袋印刷技术结合在一起，展现给更多的人欣赏。

吉特什·帕特尔的作品被无数杂志、报纸及书籍引用，包括《300%纯棉》(海伦·沃特)、《IdN》及《Computer Arts》。

www.jiteshpatel.co.uk

www.kilibooks.com

The
TOTE
BAG

JITESH Patel

目录

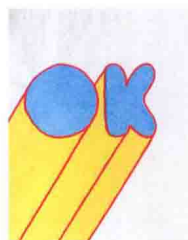
006	前言	041	David Denosowicz & Maggie Doyle (大卫·德诺索维克兹 & 玛吉·多伊尔)
008	Aaron D. Carámbula (亚伦·卡朗布拉)	042	Dom Murphy (多姆·墨菲)
009	Adam Augustyn (亚当·奥古斯汀)	043	eBoy工作室
010	Alícia Roselló & Elisa Riera (艾丽西亚·罗塞乔 & 埃莉莎·里埃拉)	044	Elena Gallen (埃琳娜·高伦)
011	Andre Weier (安德烈·威尔)	045	Erika Firm (埃里卡·弗姆)
012	Andrea Forgacs (安德莉亚·佛卡斯)	046	Fabian Monheim (费边·蒙奈)
013	Andy Ainger (安迪·安杰)	047	Fita Frattini Caica (菲达·弗拉蒂尼·凯加)
014	Andrew Bannecker (安德鲁·班纳克)	048	Gabe Wong (盖布·王)
016	Angie McCarthy (安吉·麦卡锡)	049	Gabrijela Bulatovic (盖布里赫拉·布拉托维克)
017	Anke Weckmann (安可·韦克曼)	050	Gemma Busquets (杰玛·布斯克茨)
018	Angus Hyland (安格斯·海兰德)	051	Gemma Correll (杰玛·科雷尔)
020	Ashkahn (阿什卡恩)	052	Gemma Latimer (杰玛·拉蒂默)
021	Ashley Jessiman (阿什莉·杰西曼)	053	Gemma Shiel (杰玛·希尔)
022	Bart Aalbers (巴特·阿尔伯斯)	054	GraphicAirlines工作室
024	Becky Redman (贝姬·雷德曼)	056	Hanna Melin (汉娜·梅林)
025	Bosque工作室	057	Hannah Goudge (汉娜·古奇)
026	Bratislav Milenkovic (布拉迪斯拉瓦·米勒科维奇)	058	Hannah Chipkin (汉娜·奇普金)
027	Carla & Hugo (卡拉 & 雨果)	060	Hannah Stouffer (汉娜·斯托弗)
028	Caroline Roach (卡罗琳·罗奇)	061	Hen Weekend网络组织
029	Catalina Estrada for Purocorazón (卡塔琳娜·埃斯特拉达 Purocorazón公司)	062	Hideo Kawamura (川村秀夫)
030	Central Illustration Agency (中央插画代理机构)	063	HUGE设计公司
031	Chris Judge (克里斯·贾奇)	064	Ian Stevenson (伊恩·史蒂文森)
032	Chris Piascik (克里斯·皮亚希克)	065	Ingrid Reithaug & Tonje Holand (英格丽德·里斯奥格 & 托耶·霍兰德)
033	Colm Larkin (科尔姆·拉金)	066	Jason Ponggasam & Patty Variboa (贾森·庞加森 & 帕蒂·瓦里博阿)
034	Christopher & Kathleen Sleboda (克里斯托弗 & 凯瑟琳·斯勒博达)	067	Jason Scuderi (贾森·斯库德里)
038	Claudia Brown & Jessie Whipple Vickery (克劳迪娅·布朗 & 杰茜·惠普尔·维克里)	068	Jeremyville (杰瑞米维勒)
040	Dave Hughes (戴夫·休斯)	070	Jitesh Patel (吉特什·帕特尔)
		071	Joe Rogers (乔·罗杰斯)
		072	John McFaul, Ollie Munden & Chris Malbon (约翰·麦克福尔, 奥利·芒登 & 克里斯·马尔本)

- 074 John Derian (约翰·德里安)
- 075 Jon Burgerman (乔恩·伯格曼)
- 076 Jon Knox (乔恩·诺克斯)
- 077 Jon Simmons (乔恩·西蒙斯)
- 078 Josephine Chime (约瑟芬·查姆)
- 079 Josh Cochran (乔什·科克伦)
- 080 Julia Nielsen (朱莉娅·尼尔森)
- 081 Julia Pott (朱莉娅·波特)
- 082 Julie Courtois (朱莉·柯托伊斯)
- 083 Kai Clements & Anthony Sunter
(凯伊·克莱门茨 & 安东尼·森特)
- 084 Kalene Rivers & Dan Weise
(凯雷·里弗斯 & 丹·韦斯)
- 088 Karin Söderquist (卡林·索德基斯特)
- 089 Karl Grandin & Björn Atldax
(卡尔·格兰丁 & 比约恩·阿特尔达克斯)
- 090 Karo Akpokiere (卡罗·阿克波吉勒)
- 091 Kaza Razat & Imani Powell
(卡扎·拉扎特 & 伊曼尼·鲍威尔)
- 092 Kazuko Nomoto (野本和子)
- 093 Kittozutto时尚精品店
- 094 Kyle Stewart (凯尔·斯图尔特)
- 096 Lucie Sheridan (露西·谢里登)
- 098 Little Factory设计公司
- 099 Make Art Your Zoo设计公司
- 100 Manja Radic (曼扎·拉迪克)
- 101 Mar Hernández (马尔·埃尔南德斯)
- 102 Marcia Copeland (马西娅·科普兰)
- 103 Maria Holmer Dahlgren
(玛丽亚·霍尔默·达尔格伦)
- 104 Martynas Birsksys (马蒂纳斯·伯斯基斯)
- 105 Mary Gaynor (玛丽·盖诺)
- 106 Mas Shafreen (马斯·沙夫林)
- 107 Megan Price (梅根·普赖斯)
- 108 Medicom玩具商店
- 110 Mel Lim (梅尔·利姆)
- 111 Miguel Melgarejo (米格尔·梅尔盖雷霍)
- 112 Morris Lee (莫里斯·李)
- 114 Nadja Girod (纳贾·吉罗德)
- 115 Nina Palmer (尼娜·帕尔默)
- 116 Noëla Parant (埃拉·帕兰特)
- 117 Paul Farrell (保罗·法雷尔)
- 118 Pepa Prieto (佩芭·普列托)
- 120 Pianofuzz工作室
- 121 Proud Creative工作室
- 122 Progress Packaging工作室
- 126 Rachel Gannon (雷切尔·甘农)
- 127 Rachel Rheingold & Michael Berick
(雷切尔·莱茵格德 & 迈克尔·贝里克)
- 128 Rob Marshbank (罗布·马什班克)
- 130 Ros Shiers (罗斯·希尔斯)
- 131 Russell Reid (拉塞尔·里德)
- 132 Rupert Meats (鲁珀特·米兹)
- 134 Sara Hoover (萨拉·胡佛)
- 135 Sara Jensen (萨拉·詹森)
- 136 Sarah J. Coleman (萨拉·科尔曼)
- 138 Sarah Wilkins (萨拉·威尔金斯)
- 139 Sarajo Frieden (萨拉霍·弗里登)
- 140 Shinzi Katoh (加藤真治)
- 142 Sonia Brit (索尼娅·布里特)
- 143 Stefan Tijs (斯蒂芬·迪赫斯)
- 144 Stewart Walker (斯图尔特·沃克)
- 145 Suzie Brown (苏茜·布朗)
- 146 Tatiana Arocha (塔蒂亚娜·阿罗查)
- 147 Tofu Girls (豆腐女孩)
- 148 Tommy Higson (汤米·希格森)
- 149 Toormix工作室
- 150 Ulla Puggaard (乌拉·帕格阿德)
- 151 Valerie Thai (瓦莱丽·泰伊)
- 152 Valistika工作室
- 153 Vicky Newman (薇姬·纽曼)
- 154 Yi Yu Shen (沈奕舒)
- 155 Zaihasriah Zahidi (扎伊哈斯利亚·扎希迪)
- 156 Zeke Wade (齐克·韦德)
- 157 Zena McKeown & Ben Roberts
(泽娜·麦基翁 & 本·罗伯茨)
- 158 Zeptonn工作室
- 159 Zosen Fond (佐森·方德)

手提袋是一种为了代替一次性塑料袋而诞生的环保产品。近年来，越来越多人开始注重环保理念、关注气候变化，以及担忧碳足迹对地球产生的影响，随着这种变化，帆布手提袋也日渐流行起来。各种媒体也不断地提醒着人们环境问题人人有责，我们必须善待我们的星球。

我在几年前手提袋首次出现后便开始收藏它们，并被那些美丽独特、充满原创性的设计和图案深深吸引。正是这份热爱促使我创立了博客，专门介绍这些手提袋及其设计者们，而这也吸引了许多对此感兴趣的人们。自然而然地，我的下一步就是写一本关于手提袋的书，以此来全程介绍手提袋如何从最初的实用物件一步步跻身成为一种时尚宣言。

我选取了那些最具冲击性、创意性、讽刺性和原创性的手提袋作为本书的基础。在寻找写作素材时，设计师们给了我许多鼓励及建设性意见。其中，大部分人都告诉我，手提袋是非常值得一写的题材。我真心希望本书的读者也能感受到我们的这份热情。

很多我采访的设计师都提到：如今循环再生的概念正日益风靡，受此影响，人们正态度坚定地远离一次性塑料袋，并更倾向于使用那些可重复使用的商品。手提袋作为一种环保产品的同时，也为我们提供了一个艺术创作的机会。这么一大块帆布，人们可以在上面随心所欲地进行创作，而且价格也十分实惠。通过手提袋，我们可以表达自己的文化和社会需求。与此同时，设计者们期望着借由自己的手提袋被年轻人、前卫人士所使用而一跃成为“环保运动的引爆人”，或者最起码成为“具有环保意识的人们的安慰剂”。

另外，手提袋开始成为人们在考虑服装搭配，或者试图体现个人风格时的重要配件，因为手提袋上的设计可以彰显使用者的不同个性。

正因如此，那些被印制在手提袋上的图案和信息也变得愈加精致复杂、天马行空，同时也显现着艺术家的幽默感。才华横溢的艺术家和设计师们将眼光投向了手提袋设计，有时是为了推广自己的作品，而有时是受客户的委托。

他们通过手提袋这个媒介，来号召更多的人关注环境问题。但是对于手提袋爱好者来说，前方却隐藏着一个陷阱：为了防止塑料产品的泛滥，我们最终却可能会拥有太多的手提袋！当我们开始攀比自己拥有的手提袋时，这也许就是个不得不认真考虑的问题了。

这些充满想象力和鼓舞人心的手提袋是我从个人、团体及设计工作室的作品中精挑细选而来，希望你能喜欢。

更甚者，如果你能受到启发并创造属于自己的手提袋，那我将万分荣幸。如果你有意为我下一本书提供自制的或委托设计的手提袋创意，欢迎访问我的博客Tote Prints (www.toteprints.wordpress.com)。

吉特什·帕特尔，Jai工作室

Aaron D. Carámbula

Objective Subject

www.objectivesubject.com

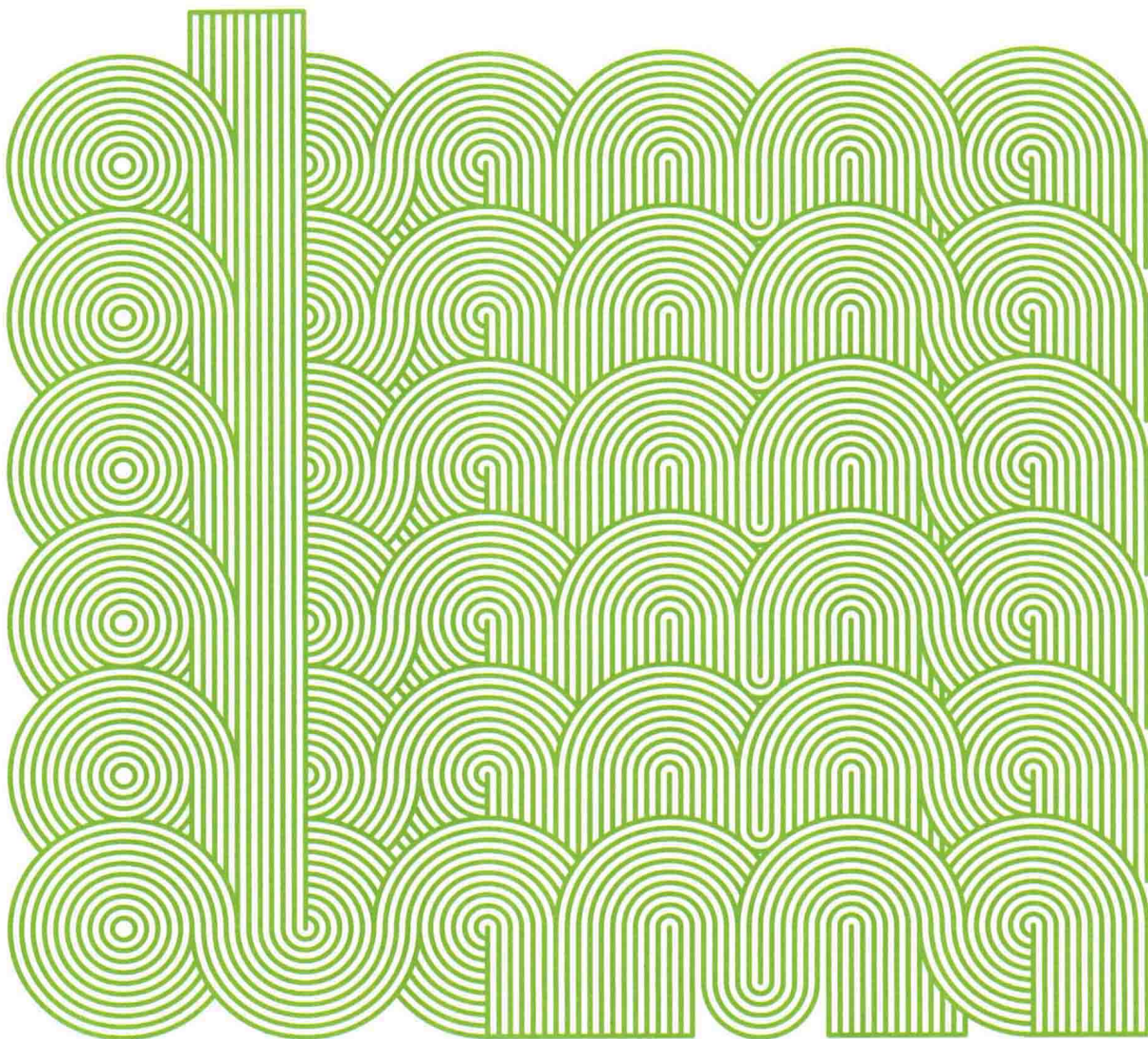
Brooklyn, NY, USA

你听说过“字体之友”（Friends of Type）吗？这是一个由亚伦·卡朗布拉（Aaron D. Carámbula）和他的好友们设计的关于字体的速写簿品牌。亚伦的妻子凯丽（Kelly）有一天看到了他为“字体之友”创造的这一系列“M”字体设计，觉得它们十分适合用在手提袋上，于是就有了上图中的设计。

亚伦在布鲁克林经营着一家名为Objective Subject的工作室，他经常在设计作品中央使用独具特色的文字或字母。毕

业于瑞士巴塞尔设计学院的他还是一名手提袋爱好者。他为《治疗法》季刊（Remedy Quarterly）设计了这款手提袋，作为购买杂志的赠品。他这样说道：“在二手市场上，手提袋完美地结合了环保理念与实用性。”对于设计师、唯美主义者及美食家来说，这更是一款具有极高价值的作品。

亚伦从市场效应的角度来看待手提袋的流行，它是实用的市场宣传工具与时尚环保运动的强大组合。

www.adamaugustyn.com © 2009

Adam Augustyn

www.adamaugustyn.com

Brooklyn, NY, USA

亚当·奥古斯汀（Adam Augustyn）是一名平面设计师兼插画家，他称自己是个乐天派，并且十分享受自己的工作。这一次，他要使用非常大胆的图案风格，为奥巴马支持者设计一个独出心裁的标志。

亚当设计了这款以白色为背景的迷幻绿色图案，来表现总统奥巴马环保政策中“实用与可再用”的理念。

该图案由字母构成，近看时你可能无法分辨，但当你保持一定距离后，字母中隐藏的奥巴马（Obama）字样就会显现出来。亚当认为，当把标志当作图像来处理，它在视觉上更具冲击力。

Alícia Roselló & Elisa Riera

Sirena con Jersey

www.sirenaconjersey.com

Barcelona, Spain

“Sirena con Jersey”是西班牙语“穿着毛衣的美人鱼”的意思。为什么美人鱼要穿毛衣呢？因为她们想要穿啊！Sirena con Jersey工作室的创立者艾丽西亚·罗塞乔（Alícia Rosalló）和埃莉莎·里埃拉（Elisa Riera）从西班牙的巴塞罗那，给我们带来了新鲜的创意灵感和无限乐趣。

艾丽（Ali）和伊莱（Eli）有着与众不同的个人风格，她们这么评论自己设计的手提袋：“‘胡子先生’（Mr Moustache）的设计虽然看上去有那么点像品客薯片罐上的标志，不过这纯属巧合！‘快乐蠕虫’（Happy Worms）可以是蠕虫、手指，或者任何你喜欢的东西，而‘鲸鱼’是因为我们迷恋鲸鱼和海豚。”

这两位年轻的设计师似乎对手提袋设计很着迷，她们是这样表述的：“它男女皆宜、简单、实用，并且我们可以随心所欲地进行设计。”

Andre Weier

Nalindesign

www.nalindesign.com

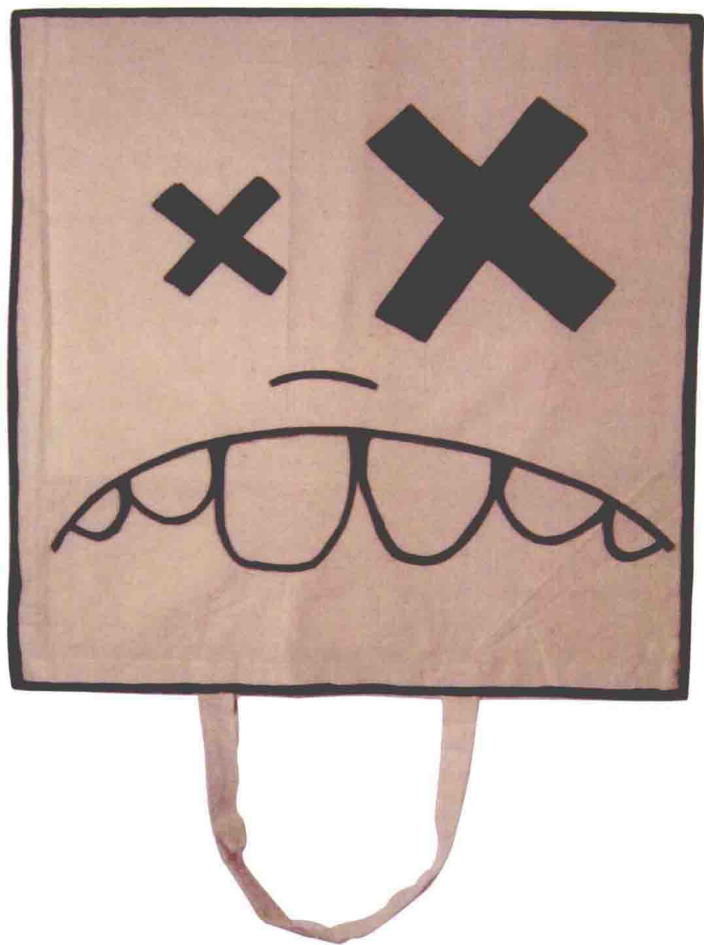
Neuenrade, Germany

安德烈·威尔（Andre Weier）设计的手提袋特点就是简洁的黑白色图案。他的 Nalindesign 工作室最初是为了满足个人需要才开始设计手提袋的。他向我这么解释道：“我和朋友实在找不到好的手提袋，所以我们决定自己设计。”

作为一名街头艺术、涂鸦和都市风的崇拜者，他在设计作品中应用了各种风格，从印刷字体到都市题材。他对蜡纸、喷漆绘画及马克笔的热爱也在这些手提袋中显露无遗。他经常说自己的灵感来源于“身边的一切事物”，但最主要的还是人们的表情，如倒挂的、微笑的、龇牙咧嘴的表情。他设计的人脸图案手提袋基本上都拿来送给了朋友和客户们。

安德烈认为手提袋之所以流行是因为其实用性，及其在“到绿色中去”（go green）环保运动中的卓越效果。他觉得人人都该拥有一个手提袋。

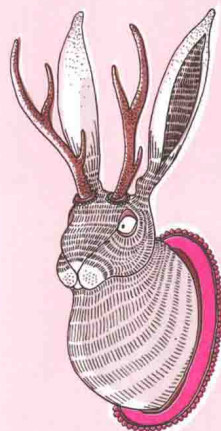
Andrea Forgacs

www.andreaforgacs.de

London, UK

如果你认为手提袋是在日常生活中展示设计感的一种方式，那你恰好和插画家安德莉亚·佛卡斯（Andrea Forgacs）拥有相同的审美情趣。她是手提袋的忠实拥趸，不仅拥有超过20个以上的手提袋，而且也自己设计制作。

她的插画风格很难归类，但是她说：“它们都很天真，并带一点点的黑色幽默。”

Andy Ainger

www.andyainger.com

London, UK

在白色的帆布上用霓虹粉和霓虹黑画上部落主题和图腾标志的确让人印象深刻。这些令人震惊的手绘手提袋展现的就是安迪·安杰（Andy Ainger）别具一格的设计，用他自己的话来说，这是“手绘美感与有趣外观”的奇妙结合。而当他从不同的领域，比如剪纸艺术获得灵感来进行创造时，他的风格也会随之变化和发展。

这些手提袋是这位伦敦的插画师为了朋友在布里克巷的商铺而设计的。在收到朋友设计邀请的一两个星期之前，他正好在画这一系列有着两双眼睛的人物造型，于是他就直接将它们运用在了手提袋上。

安迪觉得自己的设计不该有预设的终点，而应该自发地进行自我进化。他同时也承认，自己设计的手提袋，要有让人眼前一亮的图案，而不至于被淹没在众多在售的手提袋中。

Andrew Bannecker

www.centralillustration.com

Washington, D.C., USA

色彩绚丽的背景，代表和平的白鸽与橄榄枝，加上六七十年代美国的怀旧标语，安德鲁·班纳克（Andrew Bannecker）的设计中透露着嬉皮的气息，或者该说，他本人就是个嬉皮士呢？

安德鲁说自己十分向往六七十年代的艺术，并把自己的设计风格描述为“在各式各样的质地上尽情挥洒自己的奇思异想”。

一家加利福尼亚州的服装公司常年邀请艺术家和设计师为其设计限量款包袋。他们这次请安德鲁设计了这一系列手提袋。在不知道目标人群的情况下，他还是决定采用自己喜欢的主题，并期望人们会喜爱它们。

现今，人们都希望能变得更环保，并乐意雇佣班纳克这样的专家们来设计手提袋，而也许正是这一趋势使得手提袋进一步流行开来。

我们有幸能在此欣赏到这一系列手提袋，因为也许过不久，他就要改变设计了。正如安德鲁所说：“我不希望把自己定死在某种特定风格上，我努力尝试着自己不断地进步和变化。”

Angie McCarthy

Materialistic

www.materialistic.com.au

Sydney, Australia

当你看到某些手提袋像“宠物大赛冠军”那么可爱时，你是不是感到一股无可抑制的冲动要脱口而出：“好可爱的包包啊！”那么看到来自悉尼的Materialistic工作室的安吉·麦卡锡 (Angie McCarthy) 的作品时，看到她这两款手提袋上的积极明快、版式独特的口号时，一定能让你感同身受。

Materialistic工作室的座右铭是“如此可爱，你必须拥有”，工作室由一群“热爱纺织物、高跟鞋，沉迷于色彩”的专业设计师组建而成。

