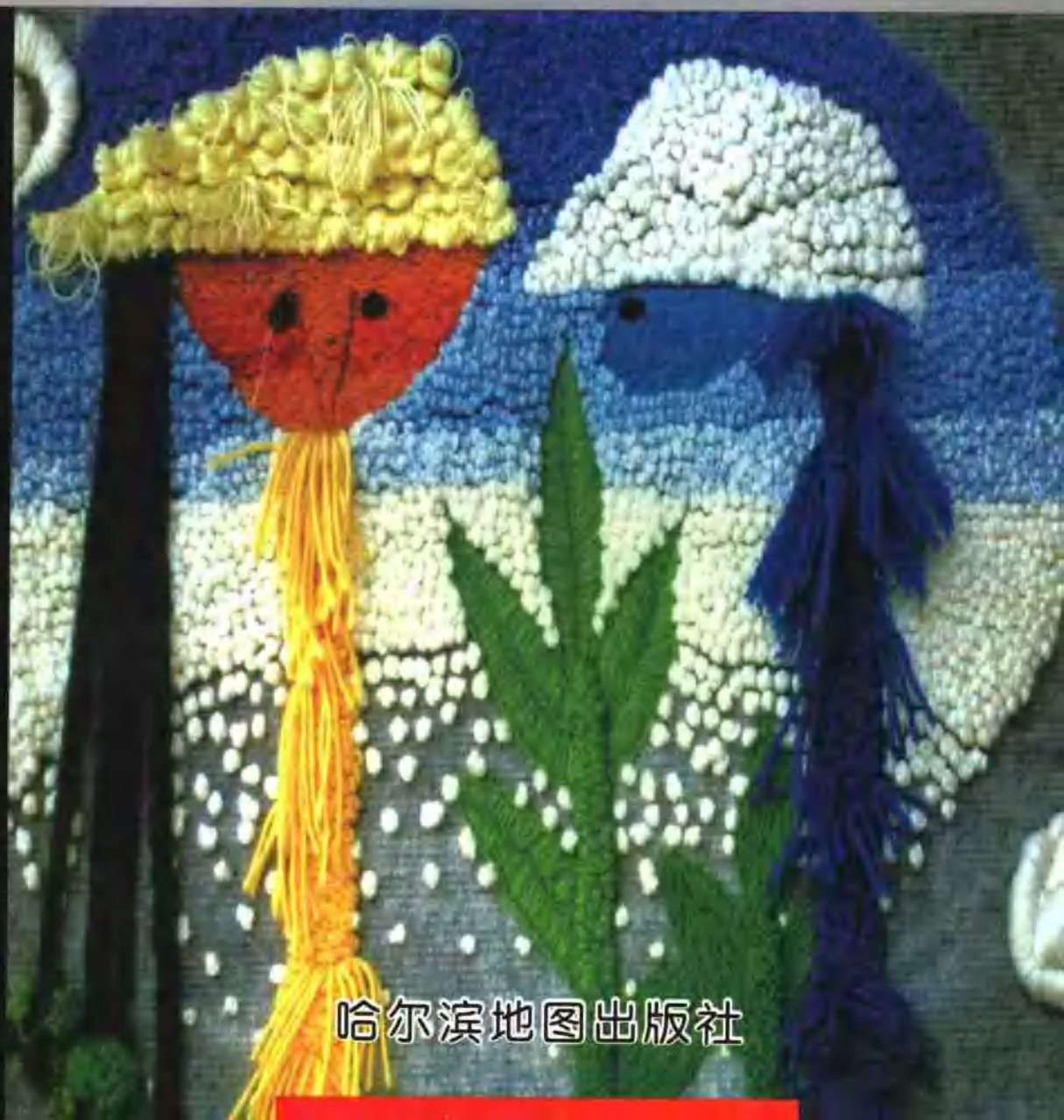

杨晓英 著

织绣壁挂艺术

哈尔滨地图出版社

织绣壁挂艺术

ZHIXIUBIGUAYISHU

杨晓英 著

哈尔滨地图出版社

· 哈尔滨 ·

图书在版编目(CIP)数据

织绣壁挂艺术/杨晓英著. —哈尔滨: 哈尔滨地图出版社, 2006.7

ISBN 7-80717-412-9

I. 织... II. 杨... III. ①织物—壁挂—装饰美术
②刺绣—壁挂—装饰美术 IV. J525.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第085138号

出版发行: 哈尔滨地图出版社

印刷: 哈尔滨市嘉祥彩色印刷有限责任公司

开本: 787 × 1092 毫米 1/16

印张: 7.75

字数: 193.2 千

印数: 1-1000

版次: 2006年7月第1版 2006年7月第1次印刷

书号: ISBN 7-80717-412-9

定 价: 98.00 元

序

随着经济的不断发展,生活水平的提高,人们对室内环境的装饰更注重个性化。作为环境艺术范畴的壁饰之一——织绣壁挂艺术常被人们作为主要的装饰艺术品,同时在高等院校的设计课中,也用此方法来培养学生的设计能力和实际动手操作能力。

织绣壁挂艺术的创作来源于自然界中的动物、植物乃至生活中的建筑艺术品等。在教学中,我不断启发学生到生活中悉心观察,从中得到美的启迪。在创作思维的过程中,随时也能启发织绣艺术设计的构思。当学生们满腔热情投入到这一创造活动时,当构思的心境与大自然完全合拍时,生活会给我们许多重要的启发,学生们的想像能力便被激发起来。同时,织绣壁挂作品也可以反映一个人的心灵及修养,即从学生的每一件作品都能找到各自的艺术语言,学生的想像力和创作力在这一过程中也不断提高。

本书选取了我辅导的历届学生作品,他们通过这一简单的方式,表现自己的想法,自己的设计图案,自己决定色彩。当他们面对自己完成的作品时,那种感觉无法用语言表达出来,希望您也尝试一下。

目 录

1 特点	1
2 种类	2
3 作用	4
4 形态语言	5
5 造型法则	6
6 色彩	9
7 设计构思	12
8 织绣壁挂的制作	16
9 作品鉴赏	93

装饰艺术设计系列

ZHUANG SHI SHE JI YI SHU 装饰艺术
XI LIE BI SHI YI SHU

特点

壁挂即壁饰的一种，顾名思义，是“壁”与“饰”的结合，即通过各种工艺手段而完成的，与墙面融为一体的装饰。它可以用任何可以使用的材料来组构，也可以使用任何可以运用的方法来塑造。而我这里讲的织绣壁挂艺术，一般是用线性类材料（毛、棉、麻），通过编结或刺绣的方式完成的，具有稳重、结实、温煦的视觉特点，同时大量的垂挂或扭结能形成厚重、沉甸的感觉。

这是集构成、色彩、材料、刺绣、编结为一体的综合性艺术，它依附于室内环境而存在，却又有自己的个性，它是壁画的一种，它与壁画的区别是尺幅比较小，便于制作，观者处在面前一个较近的适当位置可进行观赏，室内陈设性强，具有独立性的室内装饰艺术，这种装饰艺术由于其不同材料、不同织绣方法的运用，所显示出的高旷清逸，朴拙自然，精雅奢艳，浑厚达练，表达的量感、力度，是一般造型艺术所望尘莫及的。

装饰艺术设计系列

ZHUANG SHI SHE JI YI SHU 装饰艺术
XI LIE BI SHI YI SHU

2

种类

我们这里所讲仅限于纯装饰性织绣壁挂,它主要是美化、点缀室内环境。其画面的构图、造型、色彩、动势及透视均以条理化、图案化、理想化处理方法取得装饰效果。其特点是注重形式感和色彩与室内格调的和谐,在表现手法和风格上更具醇厚的装饰趣味。有时甚至只是为了构图和造型的需要而设置。其次是更重视材料和工艺制作技巧的表现,在某些方面强调其与室内构件或其它技术的吻合。

从造型语言来说可分为写实型织绣壁挂和抽象型织绣壁挂。

(1)写实型织绣壁挂——或称具象织绣壁挂。就是运用现实中的具体形象来制作的,它追求的是自然地再现生活和表现人们的思想感情。但并不是将现实中的空间感、进深感完全真实地再现出来,表现的是在现实中有一定识别性的具体形象。它不抽象,但有一定的形体概括。如制作一件以花为主的壁挂,在造型上可以让任何人都认为它是花,却不是具体的哪一种花,是经过概括、整理的,却没有脱离“花”的本质概念。

(2)抽象型织绣壁挂——在艺术范畴中,抽象是相对具象而言的。我们可以从非洲艺术、美洲艺术(印第安艺术),大洋洲和亚洲各国的传统艺术和现代艺术中,看到抽象形式和抽象表现手法的广泛应用。有些作品看上去,只是单纯的点、线、面构成或者是几何形构成,看不出具体的客观物象,似乎与现实生活无关。但实际上,这种表现形式是从自然形态中演化来的。因此不可能完全脱离现实生活,只不过是间接的、象征的表现而已。

织绣壁挂较之于一般绘画而言,由于其工艺制作特性,在表现方面比一般绘画更多地采用抽象形式。这种形式要求作者应具有高度的概括和抽象能力及巧妙地构思和构图的组织能力。

一般常用的抽象表现手法有两种 一是几何形的抽象,即用理性归纳的方法,将自然形态进行概括、简化,舍弃不必要的具体细节,保留最能体现其特征的局部,越过简洁化的界限构成抽象形态。简而言之,就是由具象形到简化形,再到几何形的过程。二是将分解的局部形象重新组合抽象,也就是将自然原型中最能体现特征的局部分解为若干个单元形象,这些单元形象经过一定的夸张变形,再重新组成一个抽象的整体形象。但某些局部仍带有具象痕迹,因此只能称之为半抽象。

装饰设计艺术系列

ZHUANG SHI SHE JI YI SHU 装饰艺术
XI LIE BI SHI YI SHU 壁饰艺术

作用

织绣壁挂除了它的物质职能,即配合室内的墙面共同构成环境空间以外,它还同其它艺术品一样有着精神职能,是要通过室内和自身向人们展示一种精神意识。不仅从它本身对环境赋予了文化意义,而且从形式上还会使人产生美的感受。与其它学科的社会作用不同,它是一种审美作用与教育作用相结合的产物,它的认识功能和教育功能是靠艺术的形象来体现的。“移人性情”,“涵养人的神思”,这一切是在潜移默化之中完成的,可以说,织绣壁挂艺术是把室内环境的物质世界向艺术的精神世界延伸的一种手段,是理想在空间存在形态的外延。它是解决室内空间的布局,创造积极意识的富有吸引力和生命力的新的环境艺术品,给人提供美的享受,唤起感情上的共鸣和心灵上的沟通,并由情感进至情理,使人得到教益。

装饰设计艺术系列

ZHUANG SHI SHE JI YI SHU 装饰艺术
XI LIE BI SHI YI SHU 装饰艺术

形态语言

不同的艺术分类在造型语言上各有不同,正是这些的不同,才构成多彩的艺术。如绘画是以色彩和形象再现生活典型;音乐是以音符抒发情怀;舞蹈是以人体运动表现节奏美。织绣壁挂是通过不同的刺绣针法,编结方式创造既美又实用的物的形态。

形态又分内部形态、外部形态,以及点、线、面的构成形态等,在这里就不赘述了。

装饰艺术设计系列

ZHUANG SHI SHE JI YI SHU 壁饰艺术
XI LIE BI SHI YI SHU

造型法则

所有的壁挂创作都有着相同的法则,那么织绣壁挂也一样遵循以下法则:

(1) 均齐与平衡

均齐与平衡是动力与重心的矛盾统一。均齐,也叫对称,是等形等量的组合,是以中心轴或辐射线的划分上下或左右都完全相等的一种形式。从力量的平衡上,可以比做天平,等形等量而达到安全。均齐的规律是客观存在的极为普通的一种形式,如体现各种动物的正面形象,鸟类、昆虫的双翼,花木中的对生叶子等都属于对称的形式。这种形式也是人类发现和运用最早的一种形式。我国古代彩陶、青铜器上的纹样以及古代建筑和藻井彩画都运用了均齐的形式,它具有安静、端正和庄重的特点。

平衡是异形等量的组合,是以支点为重心,保持两方力的平衡,使不对称的纹样求得稳定,从力量上可以比做称与所称的物体,物体重量和距离的关系,就是平衡的形式。人类在劳动实践中观察到劳动、舞蹈的人体、奔跑的动物形象,是姿势动作互相配合,达到自身的安定,即属于平衡的形态。它有灵活、运动、优美的特点。

均齐与平衡的规律也是动和静的矛盾,各自具有其鲜明的特点,它不仅仅是织绣壁挂艺术设计的重要手段,也是处理装饰构图的关键问题。

(2) 对比与调和

对比是通过画面的造型要素,各自之间的不同矛盾关系相互比较面存在的。如线条的长与短、曲与直、粗与细、疏与密、刚与柔,形的大与小、高与低、动与静、远与近等,色彩的冷与暖、明与暗、强与弱等。通过对比,产生变化,可以使画面具有强烈的视觉效果。

调和,即是从画面的整体出发,使各部关系的配合在视觉上给人一种和谐感。同质要素有秩序的调和,是最简单的统一。但对比较弱,容易使

画面显得单调和一般化。相反,异质要素的调和处理,对比强烈,但处理不好,容易使画面显得零乱,不和谐。面类似要素的和谐处理,既有对比又有一定的变化,易使画面显得很和谐。

(3) 节奏与韵律

节奏是指同一要素重复产生的运动感。如机器开动的音响及人们劳动的姿势,都是有节奏的。

韵律也称做律动,是在节奏的基础上赋予情调的具有条理性和变化的运动形式,是共同要素连续反复所造成的抑扬调子,亦是动感的一种观念。韵律有静态与动态之分。可以说,没有节奏就没有韵律,没有韵律,也谈不上节奏。由此看来,节奏与韵律应该是辩证统一、缺一不可的。

(4) 比例与权衡

比例与权衡的规律,也是自然界中客观存生的。无论是人或物,都存在着自身的各自部位的比例。那么比例在设计中指形象长短,宽窄的尺度及在使用上的关系,块面分割的比例,布局聚散的比例,纹样形体结构的比例,主次色面积的比例,都有其各自美的比例规律性。

权衡是指形象局部与整体之间,局部与局部之间的关系,是几何学上美的比例。在设计中我们常用的是黄金律,即应用极广的1:1.168的黄金矩形,从人的两个眼睛的视力范围来看,这个比例与视圈是相适应的。我们现在常见的16开、32开的书籍、邮票、信封等多数以黄金律为依据。

(5) 实体与空白

实体与空白即是一种空间处理中的实与虚的关系。在画面中,实体是具象的,“定型”的主体部分,而空白则是实体周围的非具象的,“不定型”的次要部分。虽然空白处于次要部分,但不等于说可以忽略,它往往在画面中与实体形态相生互补,起着拉开实体与实体之间的空间距离以及对整个画面的空间感的补充作用。中国传统绘画中所谓“知白守黑”、“计白当黑”,就是说虚实相生的互补关系,所以,织绣壁挂的造型既要精心处理实体,也要巧妙地处理空白。

(6) 形的单纯化

当装饰艺术形象的结构特征趋于简单化时,所产生的形象往往是一些简单的、规则的和对称的式样。由于壁挂的主要特征是装饰性,因而强调大效果,加之工艺制作要求形象轮廓起伏不能过于繁琐,所以,强调形的简洁和单纯。但这种形的单纯化并不意味着形的单调贫乏。相反,能够

做到“言简意赅”，以最精炼的艺术语言表达最丰富的内容，这才是最高的艺术。

(7) 形的统调

所谓的统调，即是以何种形作为主要的造型语言去统率画面的形。也就是说画面中究竟是以弧线为主，还是以直线为主，是圆形是方形，还是三角形为造型的主调，画面中的几个形的大小位置，多少均不得超过统调的形。

一件织绣壁挂作品如果没有形的统调，画面的形就会显得杂乱无章。因此，从格式塔心理学上说，形的统调就是从无序到有序的重要条件。美国美学家鲁道夫·阿恩海姆曾说过：“人所具备的认识能力（包括艺术创造力）寻求的是秩序；科学的使命是在多样化的现象中提炼出有规则的秩序；而艺术的使命则是运用形象去显示出这种多样化的形象中所存在的秩序。”在壁饰造型中，这种秩序主要表现为两种：一是有规律的简单重复，即同样粗细，疏密的线或同样大小形状的面，整齐重复排列。另一是渐次变化的重复，如形由小渐大，由方渐圆，线由粗渐细，由密渐疏，或者相反。这种从无序到有序，如同德国抽象主义画家保罗·克利所说的那样：“艺术家就是从杂乱无章的噪音中提炼出一部交响乐。”

6

色彩

在造型领域里,没有色彩的媒介创作是无法实现的,色彩的这种普遍存在,以及视觉对它的敏感性,使之成为重要的形式因素。设计色彩虽然也以色彩学的光学原理为基础,但不同于绘画的光学理论,而是强调色彩的心理学意义。同时以装饰意识为主导的选择,基本上不考虑固有色。因此,设计色彩是服从形式美规律的一种形式因素,色彩配置可以从以下几个方面加以考虑:

(1)天然色泽:充分利用材料的天然色泽,自然纹理,做不加掩饰的表现,是较人工赋色更加自然的独特效果。织绣壁挂中使用的麻绳、绒线等天然色泽,都具有一种质朴的美感。

(2)人工色彩:以覆盖、涂层、电镀、染色等方法,人工完成的某种主观色彩为人工色彩。在现代设计中,孤立处理作品的色彩情况已属落后,它往往注重环境系统的色彩效果,以及系列作品的相关性,如织绣壁挂的色彩处理往往寻求与墙壁等室内环境和谐或形成对比的关系。

(3)色彩的感情:作为物理现象的色彩本身是没有感情和象征意义的,当色彩作用于人的视觉时,刺激心理反映,激发主观情感感受,并将情感赋予色彩,使之具有某种象征意义。

不同的设计者在画面上对于色彩的表现是不尽相同的。这是由于个体的情感差异给色彩蒙上一层主观性,这就是人们常说的主观色彩。当然也有许多共认性的情感。如色彩的冷暖感、强弱感、明快感、兴奋感等在画面中给人一种温暖感的色彩,一般称作暖色,如红、黄系列;反之称一种寒冷感的色彩为冷色,如蓝、绿色系列和无色系的黑、白、灰等。色彩的明度对于冷暖没有什么影响,而色彩的纯度却对冷暖感有较大关系,一般说来,纯度越低越具温暖感,纯度越高越具寒冷感。明度低的色彩感强,

明度高的色彩感弱。色彩的纯度高低也会给人一种强弱感。同时色彩明度与纯度的高低以及冷暖,还会给人一种明快与兴奋,忧郁与恬静的感觉。明度和纯度高的色彩,显得丰满;相反则显得阴沉。明亮而鲜艳的暖色给人以新鲜和兴奋感;反之则给人沉重感和压抑感。

(4) 色彩的调和与对比

色彩的调和是指通过两个或两个以上的色彩组合而产生的均衡协调统一色彩效果。从美学的角度讲,调和即是形成的“多样统一”。在类似色中,调和是较为明显的;而在对比色中,调和则是平衡对比色之间的矛盾对立,使之趋于一致。总之,调和是为增强色彩的和谐美感。正如法国物理化学家威廉·奥斯特瓦德在《色彩入门》一文中所说,“效果使人愉快的色彩组合,”我们就称之为和谐。

在织绣壁挂设计中,色彩的调和有以下几种基本规律:

(1) 同类色调和。这是最富有统一感的色彩调和,因为这种调和是统一于同一色相中,只是有深浅不同的差别,以及在表现层次和虚实上所存在的明度和纯度的不同变化。同类色调和的缺点是显得单调而缺少丰富性,也显得宁静而缺少动感。弥补的办法是通过调整冷暖关系去增强变化。

(2) 近似色调和——这也是一种统一感很强的色彩调和,因为它是统一于近似色和邻近色调和之中,只是在明度、纯度上有所变化,较之同类色调和来说,虽然加强了丰富性,但仍容易显得较单调,缺少丰富的变化。弥补的办法可采用调整其面积的对比变化,来增强其丰富性。

(3) 同一调和——为了减弱对比色之间的对立,增强统一感,在互相对比的色彩中,各调进同一色彩,如加白、黑或其它色。这种方法叫同一调和。这样既保持了原有的对比变化,又通过平衡而达到了和谐统一。

(4) 面积调和——根据需要,有意识地将各对比色之间的面积进行增减调整,使之相应均衡。如红与绿对比,采取加红色面积或减少绿色面积的处理方法,以造成统一和谐。

(5) 分割调和——这种手法是采用黑、白、灰或金银色,将对比色进行分割处理,借以达到统一调和的目的。

色彩对比,指两种相比较所产生的差异效果。在壁挂设计中,色彩对

比主要有以下几种:

(1)色相对比——这是最简单的色彩对比,其效果会给人一种原始的、热烈的、生气勃勃的、坚定有力的视觉感受。在十二色相环中,三原色红、黄、蓝的对比是极端的色相对比。三间色、橙、绿、紫的对比则相对弱一些,余下的相对复色对比则更弱。

(2)明度对比——它也是其它色彩对比的基础。不同明度的对比给人的视觉感受是不同的。色彩明度对比越强,则光感越强,形象的清晰度也就越高。

色彩的明度对比越弱,则光感越弱,形象的清晰度也就越低。如果色彩的明度对比过分强烈,就容易使画面显得生硬、单调。因此明度对比,应根据画面需要加以选择。

(3)纯度对比——它包括高纯度与低纯度色的对比,以及纯色与纯色对比和灰色与灰色对比。纯度对比越强,色彩的对比效果越鲜艳、生动、活泼。纯度对比越弱,色彩的对比效果越灰暗,模糊和缺少生气。纯度的对比应注意防止对比过度或过弱,否则,将容易使画面的色彩显得生硬、杂乱、脏、灰、暗、沉闷等。

(4)补色对比——补色是指色相环中直径相对应的色彩。如红、绿、黄紫、蓝橙等,在所有色相对比中,补色对比是最强烈的其中黄、紫两色的对比又是极度的明暗对比。而蓝橙两补色对比,是冷暖的极度对比。

(5)冷暖对比——由于蓝、橙是冷暖的极度对比,因此,最冷的色是蓝色、最暖的色是橙色。蓝、蓝绿、蓝紫等属于冷色系列,红黄、橙等属于暖色系列。在冷暖范畴,黑、白、灰、绿、紫属于中性色。但必须注意,冷暖是相对而言的,即在暖色系列中或在冷色系列中以及在同类色中,也都存在着相对的冷暖对比关系。

(6)同时对比——当人们的视觉感受任何一种特定的色彩时,眼睛便会同时要求它的补色作为视觉平衡,如在一大块黄色旁边放置一块灰色,那这块灰色就会在视觉上呈现出紫灰色的感觉。除了这种灰色与强烈色彩的同时对比外,在两种并非准确的互补色之间,两种色都会各自将对方推向自己的补色,这种色变现象也是同时对比。

装饰艺术设计系列

ZHUANG SHI SHE JI YI SHU 装饰艺术
XI LIE BI SHI YI SHU

设计构思

设计——按设计对象,可分为三大类,即美术设计、工业设计、环境设计,那么壁饰类属于环境设计之中,也是室内设计的一部分,与建筑设计、城市规划设计一样,都是以人的生活环境合理、舒适和具有审美价值为目的设计。因壁饰对建筑及室内有从属性,所以在设计的每个环节中,都要考虑到建筑、室内对壁饰提出的要求来完成设计。

(1) 织绣壁挂的选题:

设计开始首先遇到的是题材的选择问题。它的选题受到特定建筑环境的限制,要服从环境的需要。这主要分为两大类。一类适于公共建筑、另一类适于家居。由于房间使用功能的不同,相应的功能分类也越来越具体,那么,就要根据不同的环境来设计不同的织绣壁挂。

客厅——是接待客人的场所,是“家”的门面,无论是家居的客厅还是公共场所的大厅,都是人们驻足最多的地方。那么客厅的壁挂相对来讲在题材上可供选择的范围是比较宽的,根据主人的欣赏水平和大众的审美心理,可欢畅、可恬静、可活泼、可深沉、可幽雅、可壮观。主要一点是与整个室内环境协调统一,并与建筑的思想内涵一致。

餐厅——“民以食为天”是亘古不变的,但人们已不满足于吃饱为止,从追求食物的色、香、味俱全,到追求餐厅环境的舒适、典雅。成为家庭装修的一个重点。居家餐厅需要一种安静平稳的格调,使人能安下心来细嚼慢咽,就要求织绣壁挂,在形象上或色彩上能引起食欲。

卧室——人们休息的地方,应选择那些抒情性的题材内容,使人能轻松愉快,静谧地休息。色彩要谐调,由于快节奏的生活,人们更趋于回归大自然,可以选择半写实的自然景物,或抽象形态自然色彩,使人如身置自然之中,心气神怡,得到自然的陶冶。