

师
晟
著

TEXTURE DESIGN

自然纹理 技术纹理 艺术纹理

纹理设计

东华大学图书馆

Natural . Technical . art

东华大学出版社

DONGHUA UNIVERSITY PRESS

纹理设计

师 晟 著

东 华 大 学 出 版 社

内 容 提 要

“纹理”传情达意的地位愈为重要,它广泛地应用在视觉美的产生过程中,包括痕迹、手法、笔触等。

本书以图文并茂的形式详细阐述自然纹理的现象以及技术纹理和艺术纹理设计的过程,以期形状、色彩和纹理设计同步,达到情感在作品上的升华和精神意义的体现。本书可作为视觉艺术设计专业的教学参考书,对视觉艺术学习者有很强的实用指导性。

图书在版编目(CIP)数据

纹理设计/师晟著. —上海:东华大学出版社

2003.9

ISBN 7-81038-596-8

I.纹... II.师... III.平面设计 IV.J506

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 035603 号

纹 理 设 计

出 版: 东华大学出版社(上海市延安西路1882号)

发 行: 新华书店上海发行所

印 刷: 上海新港信印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/16

印 张: 6

字 数: 150千字

版 次: 2003年9月第1版

印 次: 2003年9月第1次印刷

印 数: 0001-5000

书 号: ISBN 7-81038-596-8/TS·134

定价: 39.00 元

CONTENTS

目 录

第一章 概念的界定 6 --- 15

- 第一节 研究的范畴 8
- 第二节 研究的意义 10
- 第三节 纹理的类型 11

第二章 纹理的表现 16 --- 25

- 第一节 西方纹理表现 18
- 第二节 东方纹理表现 19
- 第三节 现代纹理表现 22

第三章 纹理设计的方式 26 --- 83

- 第一节 设计方法论 28
- 第二节 形式的把握 36
- 第三节 设计制作实例 39

第四章 纹理的应用 84 --- 94

- 第一节 艺术风格 87
- 第二节 艺术流派 90

第 1 章

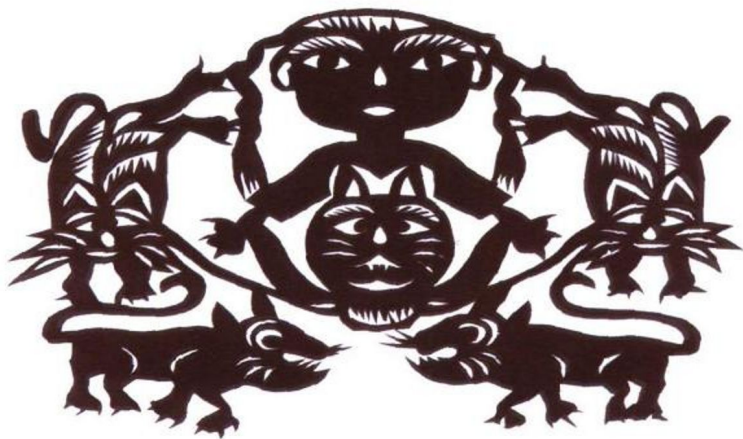
概念 的界定

第一节 研究的范畴

全世界各艺术观念的本身具有自主性的特征，并包含否定之否定的内容，导致多样化现象的产生，而这种多样化的产生是艺术家们对文化、生活、自身的内在体验传达到视觉世界，是富有个性化手法的独特结果，是纹理的视觉体现，即内外兼美的艺术。

纹理作为一种新的艺术形式，以它特有的多样化方式给不同的组合以连续性，是对先前的艺术表现手段的突破，朝着不同的方向前进，从而产生独特的艺术魅力，满足艺术欣赏者寻求新颖的审美需求。

采用何种纹理艺术的方式来表达，体现了艺术家们审美趣味的形成与民族历史的脉搏息息相关，与地理风貌紧密相连，与工艺技艺相匹配，由此形成特定的程式化的艺术表达方式，“大风格”产生。大风格指特定的文化思想背景下的影响力涉及到任何角落，使人的精神和事物与时代节拍相吻合，因此包含特定的内容，构成了国度间、民族间无彩缤纷的艺术差异。

民间剪纸的样式可被构造成艺术品中的纹理

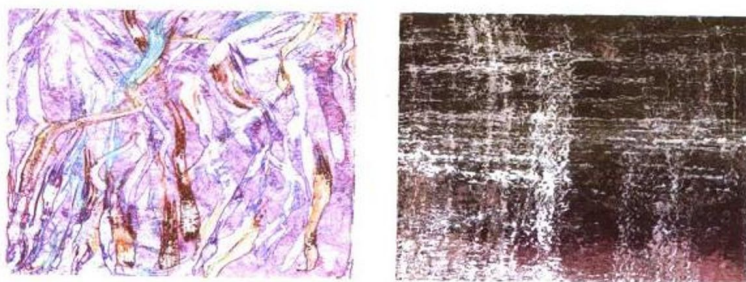
二十世纪以来艺术领域可谓“百花齐放”，围绕着各种艺术观点对形式、流派、风格、材料的运用加以阐述，祈求达到尽善尽美的永恒境地，满足不同的精神需求。艺术观念归根结底是建立在视觉审美现象基础之上的。我们推算到人类早期东方半坡彩陶纹，西方西班牙

洞窟的壁画都采用线条的勾勒描述和记录内容,表达线性的流动飞扬感。它是人类征服自然所表达的痕迹。

对纹理、痕迹等关联性的识别,人们自然就会联想到表面的修饰、装潢、烘托,它具有浪漫主义的特性,可使事物间产生泾渭分明。纹理作为一种独立的艺术现象,存在于视觉艺术中,它有着极为广阔的表现领域和欣赏领域,没有任何造型和色彩的局限,排斥质感、量感和空间等因素,但留有艺术表现者的精神和心理特征,它能够弥补艺术家在创作高峰期和低谷期相互交替阶段所出现的不稳定状况,存在着天然模拟后的再创造和意境的寻求,因此它的特征是独特而鲜明的。

纹理有着双重内容。一方面它模拟自然界,与自然紧密相连。此种模拟不是对自然现实的再现,而是对自然特征的模仿,是把模拟关系用另一种延续后再创造的关系表现出来,是超自然的表现。另一方面纹理显示出独特审美特征的重复样式,是形式中的最高境界。它是建立在视觉感受的基础上,固定地把同一现象做重复处理或者使内容表达上的任何部分趋向于某种模式,以感知“和谐”为目的,达到艺术感染性。它强调多元化的审美认识,使审美现象更为丰富。

纹理的共性涉及到每个画种中的表现技艺,通常采用的方法是根据画种的特性、材料和风格来划分。如水彩画,有用颗粒细腻的水性材料,表现淋漓、含蓄的特征;有用笔擦与描画的干性水彩风格;有以晕染为主的湿性水彩风格和用图形图像处理软件Photoshop特效工具滤镜中“水彩”现象模拟等。

不同材料和不同笔触可导致不同的效果

第二节 研究的意义

纹理是一种独立存在的效果,在视觉艺术中占据着相当重要的地位。它可谓是对“视觉语言特点”的探索,追求个体视觉语言间的差异,排斥“窠臼”所带来的影响,赋予图形多种面貌。

它得之于自然,塑造于内心,因而无止境;它是内心世界中一种内在痕迹的外在化表现,与创造者的某种精神世界相联系,通过与图形和内容相匹配,促使我们感悟到艺术的普遍意义,从而达到创造者和欣赏者的共鸣;它可以渲染视觉表现上的气氛,达到和谐。每位艺术创造者的表现都离不开纹理现象的辅助,它使作品千变万化跃然于纸上,产生迷人的魅力。

它可以用任何物件做出规则或不规则的效果,而后重复形成或使任何表现呈同一趋势化,因此制作的材料也随处可见,出现的效果也无限化,运用的角度也多方向。

纹理是一种增强视觉识别的手段,是风格和流派的代表,同时也是创造者审美趣味化的体现,它是可控制性的,如笔触的体现,能够解决创作作品所带来的乏味。

同时,对纹理的关注也有别于风格主义、矫饰主义和唯美主义的纯形式表现,它是迎合和加强内容所做出的意境上的攀升。

第三节 纹理的类型

“细察其纹理，时有物外之趣”。人们寻觅纹理是通过视觉的触觉和心理的触觉活动去整体的认识，去探求美和向往美，去了解其散发的内蕴。心理的触觉是受到社会审美时尚的影响，是人的心理迹象反映在视觉的触觉上，从而影响对纹理观察并导致对纹理的表现。

与纹理的相关字语有纹理、肌理、纹丝、纹路、纹脉、纹饰、痕迹、痕印、痕量、迹象、脉络、手法、笔触等。纹理是事物的本身和各事物间表现的总体倾向性。纹理可分为自然纹理、技术纹理和艺术纹理三类。它们都存在着质感和纹路两方面的统一。纹理的质感是纹路中光亮度的体现程度，它结合物体的质地；纹理中的纹路是物体所体现出的表面特征。

自然纹理

自然纹理是自然界的事物在构造上所呈现出的体表纹路。它是“自然”的艺术体现，如树木、岩石、山峦、水土等的表体，以及集合所形成的纵横交错现象。在自然纹理方面，需要对自然界各物体加以分类并对其特殊性加以选择应用。

海边岩石，水流冲击形成纵横的沟壑纹理

技术纹理

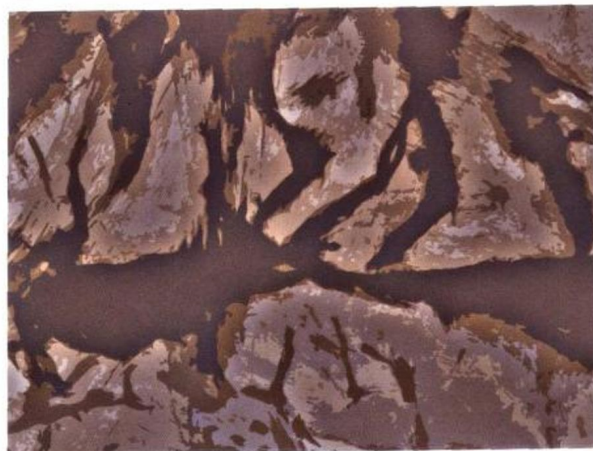
自然纹理是利用人为材料、工具和某种或多种表达手段创造出的纹迹。是利用技巧对自然的象征模拟而非机械的摹仿，是纯粹形状和色彩的活动。它的方式是可以预计的，如编织的纹路、材料的涂层等。

用材料和工具象征地手工模拟自然纹理

艺术纹理

自然纹理是激情转化而产生自我心灵的陶醉。它是“涂鸦”艺术的高峰，并受到观念和思潮的影响，是思想性和艺术性的代表。艺术纹理利用象征式内容去追求意蕴上的层次，它与表现意图的融合能够引导和激发创造者对内容的想象，能够增强表现内容和情节的发展。纯艺术纹理的创造以标题的命名来增其色，使欣赏者了解可扩展的涵义并为想象奠定基础。

用电脑软件的表达去最求自然纹理的意蕴

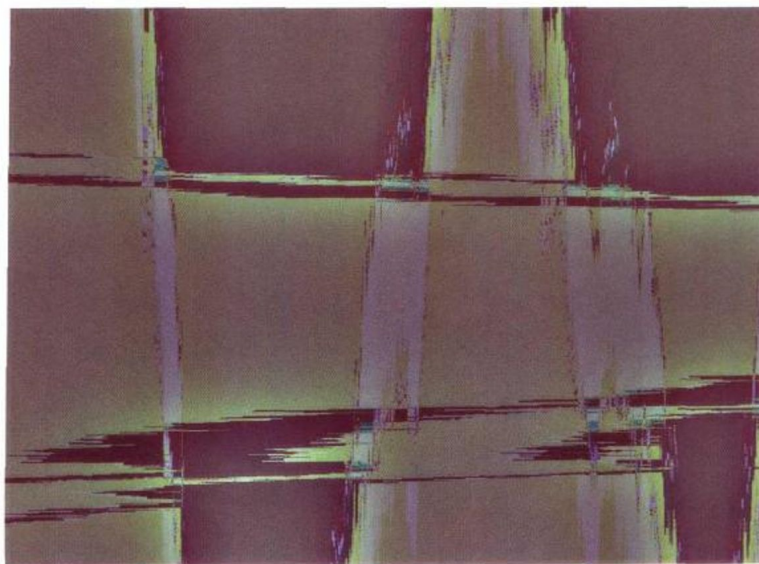
纹理现象的分析

作品中呈现立体主义的画面结构，充斥着分割的样式。以角弧为几何形状，以透视和非透视的印象展现，表达疏密聚散的构图。借以渐变和晕染的纹理互助其主题。

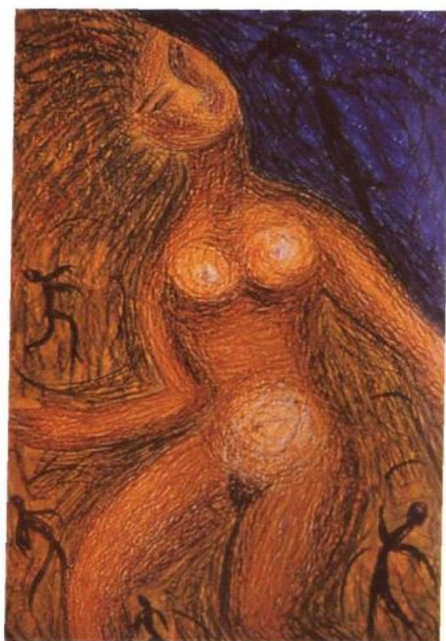

《阳台上的男子》 格莱兹 法国

依据对应的图做纹理分析。放置角弧为一体的分割几何形，并以渐变和晕染纹理加以渲染。

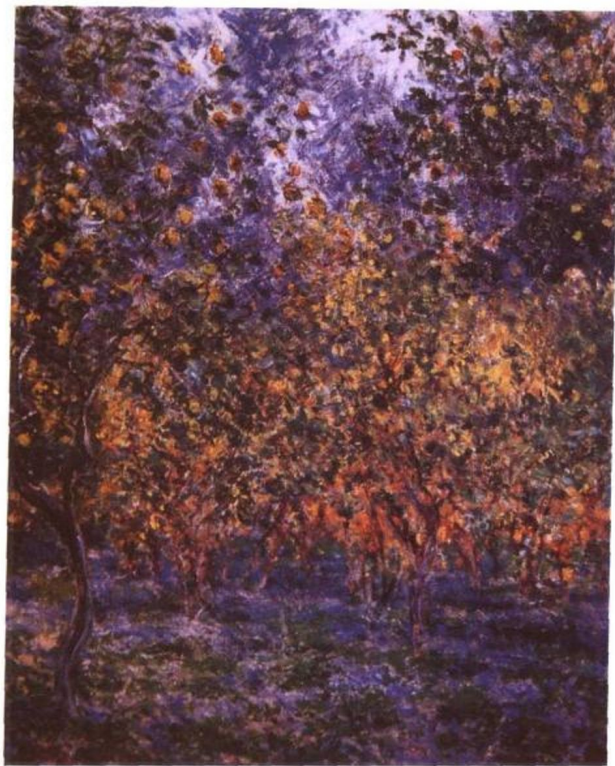

作品中赋予线形纹理以旋律感，让人们感受女性的妩媚。纹理以密集层叠的线来围绕结构，渲染气氛。

依据对应的图做纹理分析。纹理以线形的交错排列迎合结构。

《柠檬树下》 莫奈 法国

作品中以点状笔触排列达到构形的目的，呈现“点彩派”的画面结构。

依据对应的图做纹理分析。以斑驳的小笔触密集排列，营造阳光感。

