

视觉元素

在现代纺织品设计中的应用研究

Shijue Yuansu

Zai Xiandai Fangzhipin Sheji Zhong De Yingyong Yanjiu

张晓伟◇著

国家一级出版社

中国纺织出版社

全国百佳图书出版单位

视觉元素在现代纺织品设计中的应用研究

张晓伟 著

中国纺织出版社

内容简介

本书主要围绕视觉元素在现代纺织品设计中的应用进行具体的阐述。内容包括:视觉元素与纺织品设计(视觉元素的分类及其属性,纺织品设计的类型、原则、主要内容、程序,纺织品的性能设计、原料设计、纱线设计、织物设计),色彩在现代纺织品设计中的应用(色彩的分类与属性,色彩的视觉生理规律与视觉心理现象,纺织品色彩的配合,色彩在色织物、室内装饰织物设计中的应用),图案在现代纺织品设计中的应用(纺织品图案的流派、特点、构成法则、表现技法,纺织品织花图案设计,纺织品印花图案设计,室内装饰纺织品图案设计,刺绣、扎染、蜡染图案设计)。本书的适用人群为纺织品设计方向的教师及学生。

图书在版编目(CIP)数据

视觉元素在现代纺织品设计中的应用研究 / 张晓伟
著. —北京:中国纺织出版社, 2017.3
ISBN 978-7-5180-3504-5

I. ①视… II. ①张… III. ①视觉艺术—应用—纺织品—设计—研究 IV. ①TS105.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 075931 号

责任编辑:范雨昕

责任印制:储志伟

中国纺织出版社出版发行

地址:北京市朝阳区百子湾东里 A407 号楼

邮政编码:100124

销售电话:010-67004422

传真:010-87155801

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing@e-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博 <http://www.weibo.com/2119887771>

虎彩印艺股份有限公司印制 各地新华书店经销

2017 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

开本:710×1000 1/16 印张:13

字数:218 千字 定价:52.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社图书营销中心调换

前言

在我国，纺织品设计具有悠久的历史。早在原始社会时期，古人为了适应气候的变化，已懂得就地取材，利用自然资源作为纺织和印染的原料，以及制造简单的纺织工具。直至今天，我们身上穿的衣服、部分生活用品与艺术品，都是纺织品设计的产物。

如今，诸如色彩、图案等视觉元素在纺织品设计中扮演着重要的角色。虽然已经有很多学者在视觉元素在现代纺织品设计中的应用方面有所研究，但这并不意味着再无研究的空间。为了对其进行更加深入的探索，作者撰写了本书。

本书共分六章，第一章主要围绕视觉元素的基本理论进行阐述，包括视觉元素的分类、属性以及动态组合的相关内容；第二章大致介绍现代纺织品设计，包括纺织品设计的类型、原则、内容、程序，以及纺织品的性能设计、织物设计等内容；第三章侧重阐述色彩的原理、视觉生理规律、视觉心理现象，还将对纺织品色彩的形成与配合做出探讨，以使读者能够在纺织品设计中更好地运用色彩；第四章主要围绕色彩在现代色织物设计、室内装饰织物中的应用，进行具体论述；第五章将对纺织品图案的构成与表现技法做出了探讨，包括纺织品图案的发展、构成法则、表现技法等内容；第六章作为全书的最后一章，将侧重讨论图案在现代纺织品设计中的应用，包括纺织品织花、印花图案设计，刺绣、扎染图案设计等内容。

从大体上来讲，本书内容翔实，逻辑清晰，与时俱进，理论性较强，力图从基本概念出发，建立基本理论体系，同时结合一些最新的设计实例，以激发读者的阅读兴趣，增强读者对视觉元素在现代纺织品设计中的应用的全面认识和理解，并且达到开阔读者学习思维的目的。

本书是在参考大量文献的基础上，结合作者多年的教学与研究经验撰写而成的。在本书的撰写过程中，作者得到了许多专家学者的帮助，在这里表示真诚的感谢。另外，由于作者的水平有限，虽然经过了反复的修改，但是书中仍然不免会有疏漏与不足，恳请广大读者给予批评与指正。

编者

2017年2月

目 录

第一章	视觉元素的基本理论	1
第一节	视觉元素的分类	1
第二节	视觉元素的属性	13
第三节	视觉元素的动态组合	16
第二章	现代纺织品设计概述	37
第一节	纺织品设计的类型与原则	37
第二节	纺织品设计的内容与程序	44
第三节	纺织品的性能与原料设计	46
第四节	纺织品的纱线设计	53
第三章	色彩的原理及其视觉规律	57
第一节	色彩的分类、属性与体系	57
第二节	色彩的视觉生理规律与视觉心理现象	61
第三节	纺织品色彩的形成与配合	70
第四章	色彩在现代纺织品设计中的应用	81
第一节	色彩在现代色织物设计中的应用	81
第二节	色彩在现代室内装饰织物中的应用	104
第五章	纺织品图案的构成与表现技法	120
第一节	纺织品图案的发展与风格	120
第二节	纺织品图案的构成法则及其形式	142
第三节	纺织品图案的表现技法	154

第六章	图案在现代纺织品设计中的应用	159
第一节	纺织品织花图案设计	159
第二节	纺织品印花图案设计	170
第三节	室内装饰纺织品图案设计	179
第四节	刺绣、扎染、蜡染图案设计	190
参考文献		199

第一章 视觉元素的基本理论

在艺术设计中，视觉元素无处不在，它们以各种各样的形式存在，在设计师的捕捉和设计之下，更多美好的事物呈现在我们的生活中。本章将围绕视觉元素，对其基本理论进行详细的分析论述，包括其分类、属性和视觉元素的动态组合。

第一节 视觉元素的分类

所谓视觉元素，就是指那些用于视觉表达的最简单、最基本的视觉化符号，主要包括以下几种类型。

一、点

点，是所有视觉元素中最小的构图单位，在任何图像中都不可能缺少点的存在，即使是我们看到的不是点，而是线或面，它们也是由点构成的。单独的点元素具有单一性和集中性，因此能够产生强大的视觉吸引力；而当多个点相聚在一起时，则会给人一种聚合感。在画面中多次重复运用点，便会形成线或面，千百个点群聚则会形成复杂的图案。用任何绘画工具在平面上进行短时间的接触都会形成点。利用不同粗细、不同形状的笔，或使用不同的力度，均可以在纸上画出不同形状、不同大小的点。

点不仅是线和面的构成元素，而且很多画派的画家都将点作为主要元素，应用点彩的画法，创作出了很多有名的画作。这其中以印象派的点彩方法和中国画技法中的雨点皴最具代表性。说到印象派的点彩画法，其代表画家修拉所作的《大碗岛公园星期日下午》（图 1-1-1）一画便是非常具有代表性的。画家在创作这些画作的时候，都是依照光谱中各种单色光

组成万物色彩的原理,用单纯的原色色素的点子互相组合,使画面充满了斑驳陆离的色点,在人的视网膜上则还原为种种复杂的颜色。而在中国画技法中,中国北宋画家范宽十分重视具体景物深入细致的刻画,特别是正面的山体以稠密的小笔,皴出山石巨峰的质与骨。这种皴法形如雨点,聚点成皴,宛如聚沙成山,后人将其称为“雨点皴”或“钉头皴”,稍大一点的被称为“豆瓣皴”。

图 1-1-1 修拉的《大碗岛公园星期日下午》

不止纸上作画,随着现在技术的发展,数字成像也成为一种新型的成像技法,并且被越来越多的人所熟知。而组成数字图像的最基本单元,就是像素,像素又是由众多的像素点组成的。所谓像素点,就是当我们将一幅数字图像放大数倍时所发现的众多方形的颜色块。每个像素点都有各自的色值,通过纵横排列组成图像。一般情况下,单位面积内的像素越多,分辨率越高,图像的效果就越好。

上面我们论述了画作中的点元素,其实,即便在自然界中,我们也可以随时随地都看到许多的“点”,如图 1-1-2 和图 1-1-3 所示。

图 1-1-2 圣女果

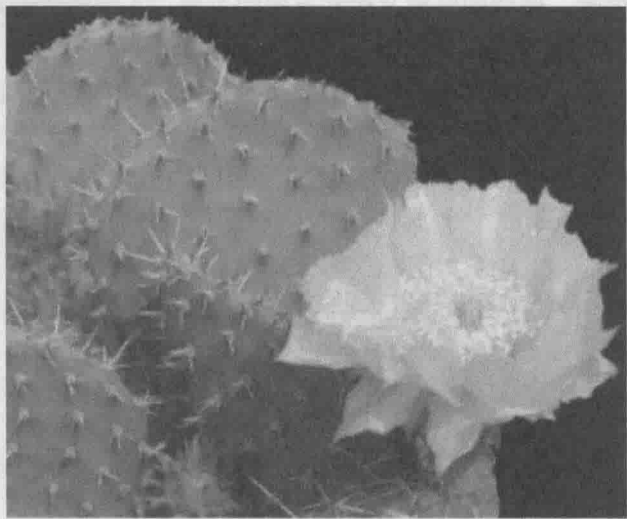

图 1-1-3 仙人掌

二、线

在讨论点元素的时候我们说过，线是由点元素组成的，它是点的延伸，是由点的连续运动而成。如果点的运动轨迹不同，便会形成形状不同的线条，如定向延伸形成直线，变向延伸则形成曲线。

线是速写及绘画常见的表现手法，它作为几何含义本不具有宽度和厚度，但是线在绘画中可以在平面上构成距离、深度等空间错觉；在二维空间中，线可以构成面的边界线，也可以用“白描”的方法来塑造形象；在三维空间中，线可以表现形体的外部轮廓及结构，还可以通过线的叠加和疏密构起来塑造形体的体积。

线条在绘画中的使用是非常普遍的，它虽然是平面的，却可以通过不同线条的组合，刻画出空间感和立体感。而且画家们竟然用线条来表现物的量感、质感、力和运动的客观感等。甚至在 20 世纪，西方的表现主义、抽象主义以及光效应艺术，还从物理学和心理学的角度出发，对线的表现功能和视知觉规律做了更深层次的探讨，发现线的各种不同变化以及由此产生的动力、弹性、重力效果都可以用来表现物象的各种情绪或质感。

另外，线条的不同形式的存在是有很重要的意义的，它们不仅可以刻画出不同的形象，而且不同形式的线条给人的感觉也是有很大差异的。例如，水平线给人以平静、沉稳、舒展的感觉和向两边延伸力感；垂直线

给人以挺拔、刚毅、尊严的感觉，同时具有下垂或上升的力感；斜线给人以奇突、惊险、倾倒的感觉及运动方向的力感；几何曲线给人以自由、活泼、温柔、飘逸、流动与愉快的运动感，等等。

当然，在自然界的很多生物中，我们也能看到线的存在，如图 1-1-4 和图 1-1-5 所示。

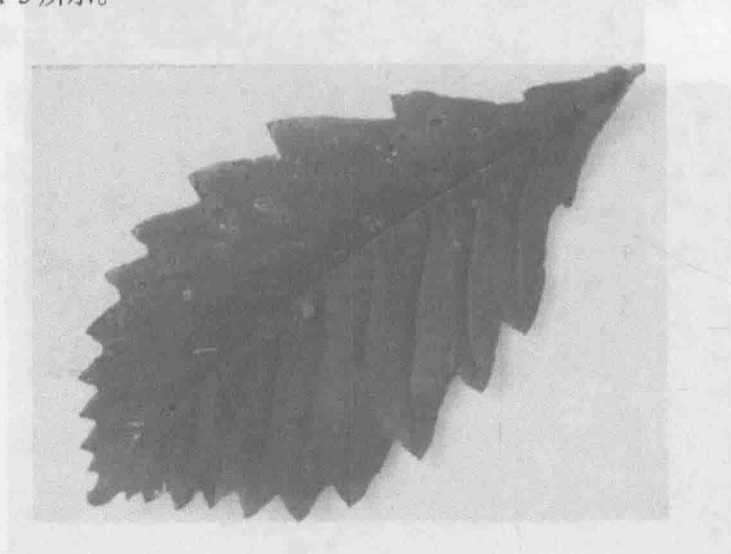

图 1-1-4 树叶的纹理

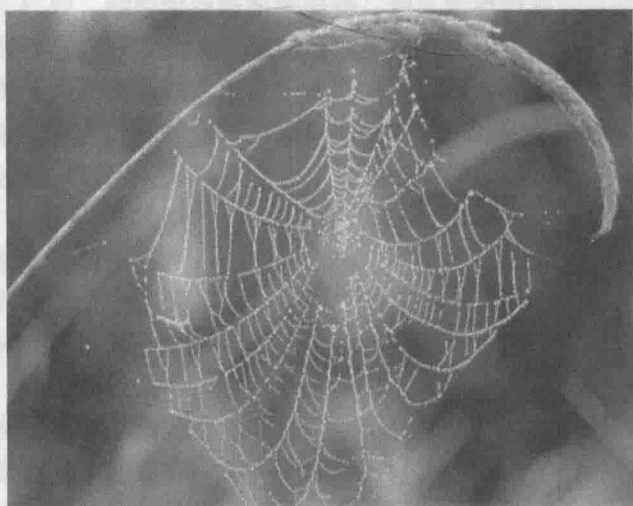

图 1-1-5 蜘蛛网

三、形状和形体

形体与形状是两个密切相关的概念，形体赋予形状以真实性。但是它们也有一定的区别：形状是在一定空间里以简单的连续性线条包围而形成的轮廓，它是指人们通过眼睛所把握到的物体外表形象的基本特征。因此，它是一个二维的、平面的概念；而形体是形状与体积的结合，所以它是三维的、立体的。

形状按照其规律性的不同表现可以分为几何形和随形两大类。与形状相对应，形体按照规律性的不同表现也可以分为几何形体和随形体两大类。接下来我们就分别对形状和形体的两种类型进行具体分析。

（一）形状

1. 几何形

人类世界看起来仪态万千，形态各异，似乎很难表现。但实际上，我们可以将它们按照几何形状进行归纳，那么它们的形状无怪乎是一些方形、立方体，圆形、圆柱体、球体，多边形、多棱体、多面体，三角形、锥体、圆锥体，以此类推，等等，具体形状如图 1-1-6 所示。这些几何形在艺术家眼里，就是“基本形”。有趣的是，人类祖先与儿童都使用“基本形”来记录事件和表现自然社会和内心世界。当代的艺术家则通过对现实世界形态的反复提炼和概括，形成了可为艺术表现所用的基本形。这些基本形经过艺术家的巧妙组合，将呈现出一个人造的视觉化世界。

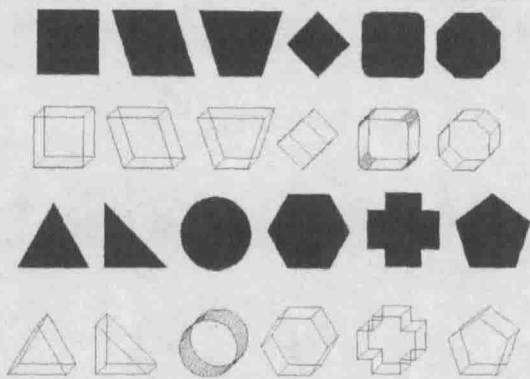

图 1-1-6 几何形

2. 随形

所谓随形，指的是那些没有明显规律的图形的产生过程和结果，它是相对于几何形而言的，是比较随意的。随形按照其构成的物质形态来分，又可分为以下几类。

(1) 气体式随形，如天上的白云（图 1-1-7）。当仰望蓝天上的朵朵白云时，我们会发现，它们没有固定的形状，而是在不断变化，而且可以变成各种各样的没理图案，时而像层层山峦连绵不断，时而又像万马奔腾，形状变化不一。

图 1-1-7 白云

图 1-1-8 浪花

(2) 液体式随形，如大海中的浪花（图 1-1-8）。大海上每天翻滚过无数的浪花，可是没有一朵是一样的，有的大，有的小，有的高，有的低，有的宽，有的窄……

(3) 固体式随形，如我们在不经意间打碎的镜子、茶杯等（图 1-1-9）。玻璃制品一不小心被摔碎，没有人会知道它们会被摔成什么样的形状，它们也是形状不一的。

图 1-1-9 摔碎杯子

图 1-1-10 闪电

(4) 光电式随形,如黑暗天空中出现的闪电。我们都看到过夏天雷阵雨之前天空中劈过的闪电,你有没有仔细观察过它呢?其实它们也是有形状的,如图 1-1-10 所示。

随形所呈现出的图形在受众认知的过程中往往会因个体感受的不同产生不同的效果,所以对同一物质在同一时刻所形成的图形感受受到个体的认知水平、感知能力和想象力丰富程度等种种因素的制约。

(二) 形体

1. 几何体

根据几何形的图案,几何形体可以分为锥体、立方体、柱体、球体、自由曲面立体,如酒瓶、花瓶,等等。

2. 随形体

客观环境中存在着很多物体都是无规律的随形体,如珊瑚、颜料的滴洒、鸟瞰的河流等。

四、空间与深度

任何物质都必须在一定的空间中存在,所谓空间,就是指物质存在的环境。在艺术概念中,空间往往被分为以下三种类型。

(1) 图式空间。图式空间就是指利用二维的图像所创作出的空间。

(2) 真实空间。所谓真实的空间,就是说我们可以切实看到和体会到的空间形态。例如,在很多雕塑作品中,我们可以看到它们的凹凸结构,并感受到这些结构所塑造出来的空间感,如图 1-1-11 所示。这就是雕塑家的目的——通过作品中的虚、实来表现空间。

(3) 错觉空间。错觉空间与真实空间不同,它是指作品看上去像是存在立体的、深度的空间感,但其实它仍旧是平面的。这种空间一般应用于平面作品图中,画家会根据透视原理,运用明暗、色彩深浅等技巧,在平面上表现出物体的远近层次关系,如图 1-1-12 所示。

通过观察图 1-1-11 和图 1-1-12,可以发现,无论是真实的立体空间,还是在平面上塑造的空间,只要能够给人真实的立体感的,都是存在着一定的深度的刻画的。这是因为深度与空间是密不可分的两个概念,在现实中人类的一切视觉经验都发生在深度的空间里。所以在视觉表达过程中,只有充分表现出物体、空间的深度,才能更有利于人们接受。

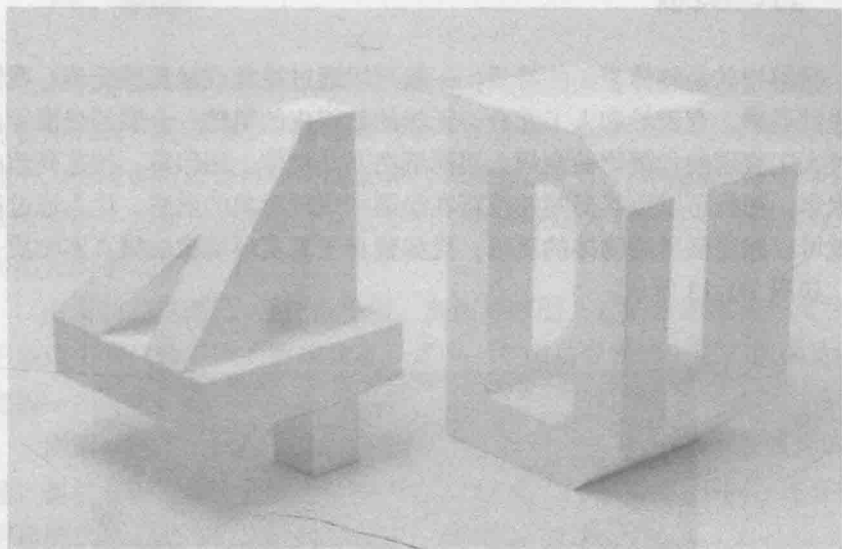

图 1-1-11 立体雕塑

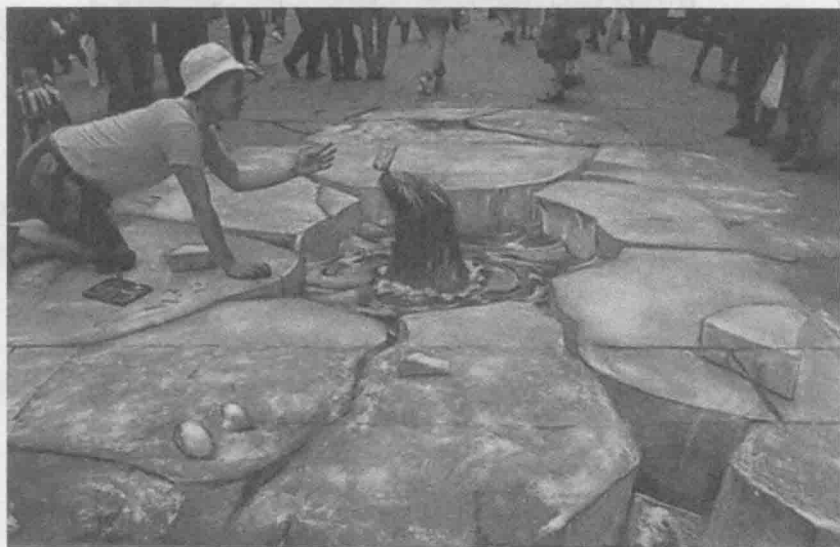

图 1-1-12 错觉空间

五、质感

质感指的是物体表面的特质，一般可以通过视觉或触觉感受到。我们所说的质感，有天然和人工之分。天然的如树皮的粗糙、金属的光滑等。通过人工表现的如硬物的刮划、用薄纸在凹凸物体上拓印等。技艺高超的艺术家，往往可以以其高超的技巧在绘画中表现对象的质感，让人通过视觉就可以感受到所绘物体的质感，犹如置身于真实环境在触摸真实物质一样，如图 1-1-13 所示。

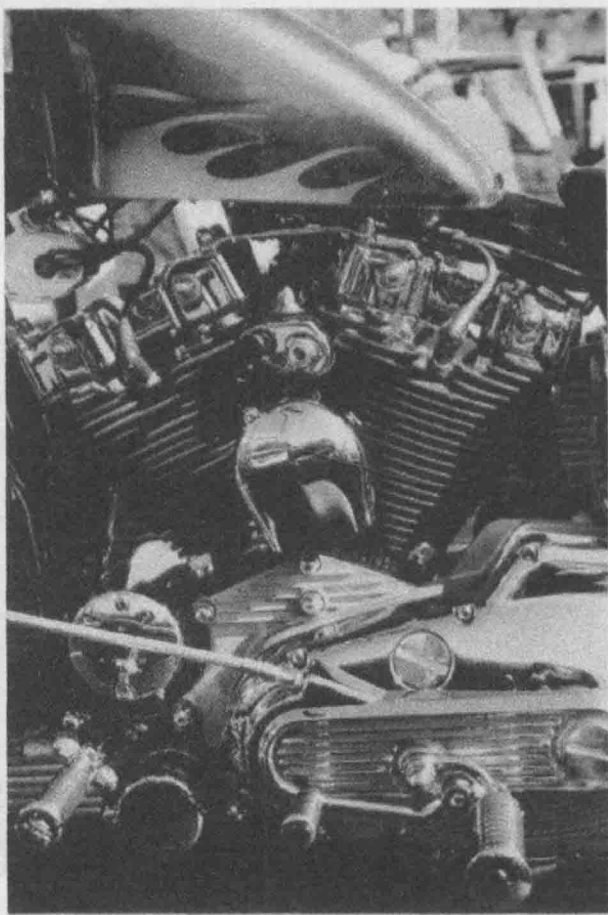

图 1-1-13 画作中的摩托车