传统绘画艺术在纺织布料应用中的视觉效果

付曼钰

（郑州工业应用技术学院，河南 新郑 451100）

摘　要　传统绘画艺术在纺织布料设计中的广泛应用，有助于提升纺织布料成品的视觉效果。两者的融合实现了对传统绘画元素的重构，使纺织布料成品更具视觉吸引力。文章对传统绘画艺术在纺织布料中的视觉效果展开分析。

关键词　绘画艺术；纺织布料；视觉效果

中图分类号：TS943.4+1

文献标志码：A

Visual effect of traditional painting art in the application of textile fabrics

Fu Manyu

（Zhengzhou University of Industry Technology, Xinzheng 451100, China）

Abstract　The wide application of traditional painting art in textile fabric design helps to improve the visual effect of textile fabric products. The integration of them realizes the reconstruction of traditional painting elements, makes the finished textile fabric more visually attractive. This paper analyzes the visual effect of traditional painting art in textile fabrics.

Key words　painting art; textile fabrics; visual effect

科学技术的高速发展，推动了纺织行业的进一步发展，同时也涌现了多种先进的纺织技术，可供人们选择的服装类型、款式愈加丰富，纺织产业处于繁荣发展阶段。在此背景下，全自动纺织技术应用广泛，同时，纺织产业与其他产业呈现融合发展趋势，如艺术产业等。同艺术产业的融合发展，使纺织产业步入全新的发展阶段，也使传统绘画艺术逐渐得到人们的重视，同时也为纺织布料的设计提供了全新的思路，使服饰的美学价值得以提升[1]。另外，随着社会经济的发展以及人们审美水平的提高，人们对纺织布料的关注点也从实用性、功能性转移至美观性方面，且需要具备良好的视觉效果。传统绘画艺术与纺织布料的深度融合，能为布料设计提供灵感，在色彩、花纹等方面提供全新的设计思路。另外，传统绘画艺术的表现形式贴近人们的生活，有助于推动我国传统文化艺术的弘扬与发展。

1　传统绘画艺术与纺织布料概述

1.1 传统绘画艺术

传统绘画艺术的主要特点为笔墨写意，同时辅以诗歌、书法等，与西方画的区别体现在并非单一写实，表达的意蕴与内涵更为丰富。因此在世界绘画体系中，我国传统绘画艺术独具特色。根据表现手法的差异性，可以将传统绘画分为写意、兼工以及工笔，根据题材的不同，又可以将其分为山水画、花鸟画以及人物画等。在绘画创作过程中，我国传统绘画的关键点在于色彩和线条的合理运用，在笔墨、设色的作用下充分体现绘画的整体效果，注重通过一个画面表达创作者的情感与审美，这也是与西方写实画的具体差异所在。

中国传统绘画图案对空灵、抒情等境界的追求符合纺织布料设计的审美理念，比如传统绘画中的墨分五色极具灵活性和感染力，通过墨色的浓淡表现事物的关系、距离等。对纺织布料设计而言，也十分注重色彩的重要性[2]。在不同环境、条件下均需要合理搭配色彩，充分发挥色彩在纺织布料设计中的作用，进而实现中国传统绘画艺术和纺织品设计的深度融合。

1.2 纺织布料

包括服装在内的所有纺织品均与布料存在密切关系，布料是纺织品最重要的载体，同时也是构成纺织品整体风格、造型的重要基础。对任何纺织品而言，均需要设计人员合理选择布料，并对其进行裁剪、制作等一系列操作，进而达到使用或展览等目的。纺织布料主要指纤维和

投稿日期：2022-03-17

作者简介：付曼钰（1993— ），女，河南郑州人，硕士研究生；研究方向：视觉传达设计。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

纤维制品，包括纤维、纱线、织物以及复合物等。随着纺织产业的发展，现代纺织布料的材料也愈发先进，例如目前纳米材料等新型材料已得到了广泛应用。纺织布料作为一种个性化的艺术表达形式，具备独特的肌理和质感，能够给人们带来一定的视觉享受；再加上色彩、工艺方法的组合，能够赋予纺织品艺术价值和美学价值。纺织布料的类型丰富，主要包括植物纤维和人造纤维，其中，植物纤维主要包括丝、麻、棉等，具有自然朴素的特点，并且纹理质朴；人造纤维主要指合成纤维与金属纤维，不同纤维给人的感受也有所不同。

2　传统绘画艺术在纺织布料中的应用价值

传统绘画艺术在纺织布料中具有极高的应用价值，不但能有效提高整体设计水平，满足人们的审美需求，还有助于进一步推动我国优秀传统文化、艺术的弘扬与发展。

首先，目前国内关于传统绘画艺术与纺织布料融合的研究相对较少，近年来，随着全球一体化的深入，越来越多的国际品牌积极与我国各地博物馆、美术馆合作，推出了诸多联名的纺织产品，将传统绘画应用于纺织设计中，取得了显著成效。我国文化艺术发展历史悠久，很多传统绘画作品享誉世界，深受人们的喜爱，在纺织设计中应用传统绘画艺术必然能够赋予纺织品艺术价值，同时充分体现中国绘画艺术的审美价值。

其次，传统绘画艺术与纺织布料的融合有助于满足人们的审美需求，提高其审美水平。近年来，故宫推出了多种类型的纺织文创产品，实现了对传统绘画艺术和色彩的合理运用，深受人们青睐，得到了大众的一致认可。因此，在纺织设计中应用传统绘画艺术，必然能提高人们的审美水平，同时有助于推动纺织设计的创新发展，为人们提供更广阔的选择空间，是纺织设计创新发展的动力来源[3]。

最后，将传统绘画艺术应用于纺织布料中，对推动我国优秀传统文化的传承与发展也具有积极作用。纺织品与人们的日常生活息息相关，而传统绘画艺术又是民族文化、历史的重要载体，两者的有效融合能够充分体现民族文化特点，推动优秀传统文化的传承与创新发展。

3　传统绘画艺术应用于纺织布料的特点分析

传统绘画艺术蕴含丰富的艺术元素，在纺织布料设计中采用传统绘画艺术，不但能提高布料整体的美观性，还能体现纺织的艺术价值，优化纺织布料的视觉表达效果。主要特点包括以下方面。

首先，将传统绘画艺术应用于纺织布料中，能使设计出的纺织成品更为灵活生动。对于布料纹路、印花以及色彩搭配来说，均能根据传统绘画艺术的表达规律、方式展开设计。该类型的纺织布料设计模式具备更为完善的设计理念，不但能提高整体设计的灵活性，还能避免出现设计形式过于单一、纹路创新度不足等问题[4]。因此，传统绘画艺术在纺织布料中的合理运用能提高纺织成品的视觉表现力，增强吸引力，有助于打造独特的文化品牌。

其次，传统绘画艺术在纺织布料中的应用能够与其他类型的纺织布料进行有效区分，彰显自身的独特价值。纺织布料具有较强的实用性，但是结合现状分析，市场上纺织布料的颜色、样式、条纹等大致相同，因此，很难吸引人们关注，而广大消费者更希望看到设计风格独具特色的纺织成品。为了满足消费者的需求，将传统绘画艺术应用于纺织设计中，积极构建全新的艺术表达形式，使艺术原则不再局限于某一种艺术的呈现效果，可以满足广大消费者的需求[5]。

最后，传统绘画艺术应用于纺织布料还具有无限定的特点。结合现状分析，市场中纺织布料产品的设计工作存在诸多限制问题，具体表现在色彩搭配、形式风格以及面料的选择上，往往仅采用一种或几种方式、色彩，整体风格十分单一，因此，对纺织布料的创新发展造成了严重的阻碍[6]。传统绘画艺术中蕴含丰富的内容，能为纺织布料的创新发展提供前所未有的机遇。将传统绘画艺术应用于纺织布料中，能够获得丰富多样的色彩组合效果，有助于提高纺织布料的整体视觉效果，深入挖掘其内在价值，可以设计出更多类型丰富、风格多样的纺织布料产品。

4　传统绘画艺术和纺织布料的视觉效果分析

4.1　强化纺织布料的视觉张力

从艺术美观学的角度进行分析，将传统绘画艺术与纺织布料深度融合不但能使纺织布料具备明确的主题和风格，还能向广大消费者传递艺术价值、设计理念[7]。因此，设计人员需要积极借助传统绘画艺术元素，同时精准了解市场上相关纺织产品的主题，根据不同产品的类型、功能、性质，实现对艺术元素的重构，使纺织布料产品能够引起人们的关注，同时为人们带来良好的视觉体验。在现代化社会背景下，人们的生活节奏越来越快，同时城市中丰富的色彩给人们带来了强烈的视觉冲击，而消费者对纺织布料的关注度明显不足。相关研究显示，人们的视线在颜色丰富的色板上游走，但是最终的视线必然会停留在色彩排列具备一定规律的事物上。这一独特的风格也是传统绘画艺术的一种表现形式，将其应用于纺织布料中，能够增强纺织布料的视觉张力。

色彩组合的灵活性与多样性是纺织布料产品创新的要素，同时也是确保纺织布料在极短的时间内，如十几秒甚至几秒内为消费者传递某种信息的关键，而传统绘画艺术的应用符合纺织布料的设计要求。在纺织布料设计工作中，传统绘画艺术能够牢牢抓住消费者的心理，通过对自身艺术特点的运用，深化纺织布料的主题与风格，强化纺织布料的视觉张力。在设计阶段，通过对新兴技术的利用，实现对传统绘画艺术元素排列组合的重构，剔除一些与主题无关或者缺乏活力的元素，使纺织布料的整体风格具有简约的特点，可以吸引消费者的注意力并带来视觉冲击力[8]。因为传统绘画艺术元素具备冲击力强的特点，所以需要加强对这一特点的利用，对早期单一的纺织布料进行局部解码，在这一基础上建立规律性十足的艺术图形。另外，在具体操作过程中，需要注重细节问

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

题，及时发现一些不规则细节问题，通过多种颜色表现出规律化的分布，使其能够呈现出独特的艺术价值与视觉效果。

传统绘画艺术与纺织布料的深度融合对其视觉效果的影响最为直观的体现便是满足市场中广大消费者对纺织布料的多元化审美需求[9]。受到这一因素的影响，纺织布料的设计也需要更加关注人们的视觉感受，将构建良好的视觉表现力作为设计的核心工作。这不仅是现代化社会设计理念更新、创新的体现，同时也是纺织布料市场发展的必然趋势。

4.2 提供消费者和纺织布料成品进行视觉交互的渠道

对纺织成品与消费者而言，两者的视觉交流需要在二维空间内实现，通过布料上的图案、符号以及文字等要素实现[10]。因此，需要为消费者以及纺织布料提供更多的视觉交互渠道，不断优化纺织布料设计方案。

随着科技的不断进步，相关纺织布料生产工艺和技术也在趋于完善，同时，广大消费者对纺织布料产品风格、样式的需求也在不断提高。为了充分满足消费者对产品视觉交互的需求，积极运用传统绘画艺术元素具有重要作用。因为传统绘画艺术具备较强的艺术表现力，使用规范的构图方式，可以实现布料图像的多维转化，进而能有效提高整体设计水平[11]。为了避免纺织布料中图形叠加过于混乱复杂，使用传统绘画艺术元素的同时，可以在相应的空间范围内对艺术图形进行合理调整，如透视、拉伸、旋转以及错位等，掌握图形变化规律，为纺织布料的设计提供全新的思路，为消费者带来强烈的视觉冲击，构建两者交互的渠道。

在多数情况下，运用传统绘画艺术对纺织布料进行重构设计的过程中，设计人员需要结合不同成品的功能对图形表达方式进行创新，为用户提供良好的视觉体验，达到促进消费的目的。为了迅速吸引受众眼球，在设计产品的过程中，需要保证其具备较强的美观性。传统绘画艺术元素和纺织布料的深度融合，不但在视觉方面为人们带来了良好的体验，还使纺织布料实物具有一定的空间感、层次感，有效延伸了与消费者的视觉交互渠道，同时使设计产品具备多元化的艺术特征[12]。

5 传统绘画艺术在纺织布料中的应用要点

传统绘画艺术是优秀传统文化的重要载体，同时也是民族精神的重要表现形式，因此，在纺织布料设计中应用传统绘画艺术，需要积极借鉴传统绘画艺术的思想、理念和精神，充分体现传统绘画艺术在纺织布料设计中的语言表达。现代设计往往过于“超前”，最终适得其反。在纺织布料设计中应用传统绘画艺术，需要注重和谐统一的理念，实现传统艺术和现代艺术的融合。

自古至今，绘画发展历史悠久，作为一项重要的文化载体，涌现了大量的优秀作品。在纺织布料设计中可以直接采用传统绘画图案的局部或全部，赋予产品实用价值，使其具备意境美，实现精神文明和物质文明的深度融合。审美价值与实用性的统一，为纺织布料提供了独特的装饰特点，使传统绘画图案成为纺织布料设计的重要语言。另外，直接应用传统绘画艺术图案，能够充分体现纺织布料的整体性。将传统绘画艺术应用于纺织布料设计，还需避免顾此失彼，不但要保证绘画图案在产品中的协调性，还要避免过于重视图案的整体性而忽视纺织布料的整体感。

传统绘画艺术包含大量元素，如山水、花鸟鱼虫、人物肖像、市井生活等，这些内容均能用于纺织布料设计，充分展现传统绘画内容。比如荷花代表高雅的品格，在纺织布料设计中充分利用荷花这一元素，能使纺织品整体风格给人一种清新淡雅的感觉，同时还能给人们带来良好的视觉感受。因此，在纺织布料设计过程中，为了充分体现设计风格与主题，设计人员需要对传统绘画元素进行合理选择，保证整体效果。

6 结语

纺织布料设计是一种独特的文化表现形式，具备明显的文化艺术特征。随着人们审美水平的提升，将传统绘画艺术应用于纺织布料设计具有明显的优势，因为传统绘画艺术极具表现力，在使用标准、规范纺织构图手段的前提下，合理调整布料图案、色彩，进而使消费者产生情感层面的共鸣，提高消费者的满意度。将传统绘画艺术应用于纺织布料设计，不但能够满足人们的个性化需求，还能带来一定的视觉冲击，对弘扬我国传统文化的发展具有重要意义。

[参考文献]

[1]周海霞.绘画在纺织品设计中的应用方式[J].人间，2016（24）：257-258.

[2]陈燕欣，张雷.现代装饰图案在家用纺织品设计中的创新应用研究[J].服饰导刊，2021（1）：110-117.

[3]陈广真.稀释的单纯色之美——景物、情境、技法的调和在纺织面料中的应用[J].纺织报告，2021（5）：74-75.

[4]焦曼.水彩表现技法在纺织品图案中的应用[J].魅力中国，2019（47）：297-298.

[5]侯路.西方现代绘画色彩的表现及其在服装设计中的应用——评《现代绘画色彩》[J].印染，2018（9）：61-62.

[6]邓炜.论绘画在纺织品设计的应用方式[J].人间，2016（23）：290.

[7]王旭娟.现当代艺术语境下的纺织品印花图案设计研究[J].设计，2017（24）：104-105.

[8]王毓琦，宋婧媛，柯文晴.论现代纺织品设计中的手绘艺术[J].大众文艺，2014（11）：94.

[9]姚其红.手绘与写意画技法在旗袍设计中的创新运用[J].染整技术，2021（6）：52-54.

[10]王丹.基于中国绘画艺术图案的现代服装设计研究[J].轻纺工业与技术，2021（4）：98-99.

[11]戴莹.中国绘画元素在服装设计中的应用研究[J].纺织报告，2015（11）：69-70，77.

[12]庄立新.中国古代服装在传统人物绘画中的表现研究[J].辽宁丝绸，2021（2）：8-9.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net