

纺织面料在居住环境设计中的审美及应用

王蔚忻,叶 青

(浙江科技学院 艺术设计学院,杭州 310023)

摘 要: 纺织面料是居住环境设计中的重要元素之一。纺织面料的质地、图案、色彩等通过视觉感知,可以影响到人的大脑、体感直至精神意识。不同的面料质地能引发人们多重的视觉审美意向;多变的图案具有明确的视觉审美特征;适合的色彩能够影响和助推人们身心的平和与健康。由于居住环境中的面料与人的相处时间较长,距离较近,因此,纺织面料的审美功能及应用价值在居住环境设计中就极为重要。

关键词: 纺织面料;居住环境;审美;应用;质地;图案;色彩

中图分类号: J525.1 **文献标志码:** A **文章编号:** 1671-8798(2017)04-0292-04

Aesthetics and application of textile fabric in living environment design

WANG Weixin, YE Qing

(School of Design, Zhejiang University of Science and Technology, Hangzhou 310023, Zhejiang, China)

Abstract: Textile fabric is one of the important elements in the design of living environment. The texture, pattern and color of textile fabric can affect people's brain, body feeling and even mental consciousness through visual perception. Different fabric textures can arouse people's multiple visual aesthetic intention; variable patterns have clear visual aesthetic characteristics; suitable colors can affect and boost people's physical and mental peace and health. The fabric in living environment being close to people for a long time, the aesthetic function and application value of fabric are of significance in the design of living environment.

Keywords: textile fabric; living environment; aesthetics; application; texture; pattern; color

人类生活状态与环境密切相关,人们常常以他们获得的环境信息对环境作出强烈的反映,环境的审美不仅影响着人的心理,还影响着人的行为。居住环境是人类与之共处时间最多的一个空间,一般而言,人们愿意长久停留的生活空间是能够给人以视觉及心理上具有享受性意义的环境,因此,居住环境设计的审美及应用就显得极为重要。审美观是世界观的一部分,它是构成个体精神特质的组件,也是构成个

收稿日期: 2017-03-17

通信作者: 王蔚忻(1977—),男,上海人,讲师,硕士,主要从事环境艺术设计理论研究。E-mail:13823075@qq.com。

体社会生活基础的一部分和人们社会生活内容的一部分^[1]。居住环境设计包括多种元素,纺织面料是其中之一。纺织面料和其他材料,如石材、木材、金属等共同促成室内环境设计视觉触觉等所造成的心理感应,并且,纺织面料还是在居住环境中与人体触感最为紧密的“伙伴”,所以纺织面料的审美及应用在人类居住环境中起着举足轻重之作用^[2]。

1 纺织面料质地的审美及应用

1.1 纺织品面料质地的审美

随现代科技发展,纺织面料的变化日趋多样,纺织面料创新独特而多元。纺织面料的多元促成了人们视觉和触觉的多元特征,并在人的生活中有着审美、实用等特殊的功效^[3]。无论社会怎么发展,人的精神需求永远替代不了物质需求。因此在设计中,设计者把实用性放在首位。

纺织面料因其特殊质地受到人们青睐,纺织面料质地的区分主要来自它的细部构造,从而产生一定的功能感和价值感,比如:短纤维面料具有毛绒感、温暖性;长丝面料表面光洁,爽滑清凉;细纱线面料轻薄、细腻,柔软度高;粗纱线面料有厚度,保暖性强;麻布面料吸湿、导热,透气性佳;丝绸面料色彩绚丽,高贵典雅;呢绒面料防皱耐磨,富有弹性;皮质面料细密紧实,雍容华贵,等等。纺织面料质地所呈现的光滑与优雅、毛绒与温馨、密实与华贵等在人的审美趣味上还具有独特的精神慰藉作用。在很多情形下,纺织面料质地能让人们感受到内心的某种情怀,或海面漂浮、云上舞蹈,或沙滩闲步、静静沉思。如果把纺织面料质地作为一种语言与人类心灵加以沟通,纺织面料质地的视觉、触觉感将在室内设计与应用上发挥出极大的作用。纺织面料质地越丰富,人们的心理感应与联想也就越多。

人的视觉和触觉不只是一种生理活动,它还是一种心理活动。人的视觉和触觉与大脑直接相连,纺织面料质地可以在大脑中产生视觉印记和触觉记忆,纺织面料表层性感与人的心理感应相遇会生出不同的心理效应,或许是联想,或许是心情。因此,面料的设计和应用不但要满足一般的使用功能,更要符合美学观点,甚至涵盖一定的艺术价值、文化元素和精神内涵。当人们长时间在室内空间滞留时,不只是他的身体,还有他的意识、心情甚至行为也同时处在所有物质组合的空间环境影响之中。沙发、桌布、床上用品、窗帘、地毯等面料质地的视觉感和触觉感,有意无意地会影响到人们的心理反应,同时在大脑中由视觉感和触觉感转化为各种情绪,在心理和精神上产生作用。从某种意义上而言,触感作为最基本的意识比视觉还要重要,或许可以说视觉是建立在触觉之上的,视觉看到的纺织面料只是一种现象:色彩、图案、细腻、粗糙等,而不是真正的物体本身,因为看到和记住并不是实际的物体,只有通过触感才能够意识到物体本身的实体价值和意义,才能够体验到什么是体温,什么是兴奋或愉悦。

纺织面料的肌理也是物质组织所呈现的表面特征,与纺织面料的质地有关但又不尽相同,质地更多属于物质属性造成的质感,肌理则更多于呈现具有规律与变化的纹路形成,质地更倾向于内容、自然主义,肌理更倾向于形式与情趣^[4]。纺织面料的肌理有两种,一种是纺织面料自身结构纹理的外在形式,叫做天然形成肌理,另一种是人为加工所形成的肌理,是在面料材质千变万化的物理属性基础上,通过创新性加工之后产生的更为丰富、更为独特的视觉效果。面料的天然肌理和人造肌理呈现了丰富多变的可视性,自然就会在其固有本质之外对人的视觉审美发挥极大的作用。而面料的肌理一旦与人的心理属性“链接”,就会通过视觉作用于人的神经系统,通过视觉和心理感应产生出不同的情感体验,进而产生出不同的情感特征,唤起人们某种情绪与心态,使人们获得不同的审美体验和感受^[5]。从自然面料肌理的构造上而言,一些肌理具有很强的方向性与动势感。人造面料纹理也是如此,它通过参照自然纹理构造规律而产生,同样具有方向性与动势感。单方向性纹理看上去整洁、顺畅,丰富而清爽;多方向纹理变化丰富,纹理穿插自由,两者各有不同的视觉效果。另外,一些纤维面料编织缠绕所成的稀疏与密集纹理,具有其他艺术形式难以取代的伸缩、有序、神秘等审美元素,还有一些通过人工褶皱、剪切、粘合形成的肌理效果更具独特新鲜感和美感^[6]。

1.2 纺织面料质地的应用

在居住环境设计中,有很多不同的设计风格,人们可以根据不同的设计风格来选择不同质地的纺织

面料。居住环境设计常见的风格有中式风格、田园风格、欧式风格、美式风格、现代风格,等等。短纤维面料具有毛绒感、温暖性,细纱线面料轻薄、细腻,柔软度高,麻布面料吸湿、导热,透气性佳,它们可以运用在田园风格和美式风格的居住环境设计中;长丝面料表面光洁,爽滑清凉,丝绸面料色彩绚丽,高贵典雅,可以运用在中式风格的居住环境设计中;呢绒面料防皱耐磨,富有弹性,皮质面料细密紧实,雍容华贵,它们可以运用在欧式风格的居住环境设计中。总之,在居住环境设计中,通过材料、肌理的选择和应用,能够使人们生成各种想象的心理感应。换言之,生理感觉和知觉在给了人们物理体验的同时也给了人们心理上的体验和想象空间的扩展,甚至是一种心灵的艺术语言。

2 纺织面料图案的审美及应用

2.1 纺织面料图案的审美

纺织面料图案是居住环境的又一个设计元素,不同的图案具有不同的审美趋向。民间传统图案体现了生命和谐与繁荣,善与美等文化精神特性;抽象与意象图案则运用解构和抽绎等创作方式塑造、组合、重构而成,简洁大方、富于现代感。所以,面料图案和其他设计元素一样须根据居住者的审美趋向进行巧妙合理的安排及运用^[7]。一般而言,复杂、明亮的图案相对更加引人注目,更加令视觉神经活跃,这说明引人注目的复杂图案具有充实房间视觉的强烈效用。但是,如果是在一个较小的房间里,那些斑斑点点的窗帘、不协调的沙发面料图案就会把人的眼睛塞得满满的,心情也随之变得不愉快。如果设计师比较钟爱图案的应用并希望居住者能够因此而兴奋,那么就应该在纺织面料图案的安排方面作出更多的认真的研究和选择。比如:现代房屋的上下空间建造普遍偏低,仅运用一般性缩小的图案或直线重复不足以让人们将注意力从低矮的天花板上转移过来,只有当设计师掌握了窗帘大小及图案之间的关系,合理利用图案中线的方向及图形面积大小,才可以转移人们的视线,让人们几乎看不到低矮的天花板。再比如:由于明确分布在平面空间上的图形具有个体的独立性,容易引起人们对图形个体的关注甚至会去数一数,此图案就比较适合于类似画框点缀的效果。如果图形之间有了花径的连接、缠绕,由此打破了图形的单独性和孤独感,图案就会变得虚远而模糊,像万物生长那样自然和谐,此类图案更适合于整体墙面的背景安排。另外,几何图形是一种抽象性质的装饰图形,它的线型组织和方向虽然会使人们分心,注意力分散,但是正是这一特点可以让设计师合理地利用。因为当人们在抽象图案上注意到其中的某一根线时,就会对整个房间的空间视觉变化产生最直接的影响。地板上的直线能够使空间明显拉长,垂直的线条可以使房间看起来更高,这就是人们的眼睛对直线的特殊反应。人们的视线总是随着线条的方向游走,而不仅仅是浏览,这种随直线游走的直线幻觉移动其实是一种视觉欺骗,这种欺骗显示了居住空间设计的一种现象,即视线随着直线移动时,到了直线的两端就会突然停止,如果是窗帘上或是地板上的几何图案直线,就像前面提到的那样,视线会随着直线两端的上下移动和前后移动,使房间看起来更高或更宽。除此之外,抽象图案中一些放射性线条还可以让人们的视线从中间转移到角落和边缘,也能够使整个空间看起来更宽更大^[8]。

2.2 纺织面料图案的应用

不同风格的居住环境设计可搭配不同的面料图案。如欧式风格的居住环境设计,在窗帘或者床上用品的面料选择上,可选用法国洛可可风格里面的卷草纹图案、贝壳图案等。再如中式风格的居住环境设计,在陈设物品的面料选择上,可以选择中国传统的吉祥图案。在特定居住环境下,图案的不适当运用完全可能扼杀整个房间的协调性,这种不适当导致的最大问题就是由于不懂得图案中直线、曲线、面积、方向等元素和图案组织结构所产生的情感及心理效应而造成的极不协调。因此,只有合理正确地运用了图案,因地制宜,扬长避短,才能够恰当地增强房间的整体感,制造和谐的气氛,甚至可以欺骗人们的眼睛^[9]。

3 纺织面料色彩的审美及应用

3.1 纺织面料色彩的审美

色彩是一种视觉元素,色彩审美也是视觉审美的重中之重。在居住环境设计中,色彩无处不在,除了

墙面、地板、门窗等硬装修之外,软装饰中的面料色彩也是居住环境设计中不可忽视的重要部分,并且纺织面料色彩还有着自己独特的审美及应用价值^[10]。

人们的审美意识和审美趋向往往带有个人的经验和习惯,色彩本身的情感因素也与人们的情感体验相对应,那是因为色彩本身所具有的象征意义与人们个体的心理感受存在着强烈的呼应。比如:在一些人群中,褐色系列被视为具有高贵气质的一种颜色,而另一部分人则更青睐于冷灰色系列,认为冷灰色系列更具有思想性。色彩的千变万化给人们带来了极其丰富的视觉体验,人们也会因个人的喜好去选择适合自己或是能够给自己带来审美享受的色彩。而色彩的审美还取决于色彩的各种元素,鲜亮明快的装饰色彩能够使人们产生丰富而跳跃的活泼之美,淡雅纯净的色彩会让居住者陶醉在恬淡愉悦的心境之中,醇厚稳重的色彩有一种拒绝浮躁的沉静之美,暖色系列的色彩会给环境营造出一定的温度之感^[11]。色彩的色相、明度、冷暖所产生的色调就像音乐中的旋律可供人们选择性地欣赏,还会像诗歌的意向表达那样让人们从中领略无穷的美的想象。通常情况下,现代居住环境设计纺织面料的色彩比较青睐于灰色,因为灰色调面料看上去会有不俗之感,这里的灰色调是指一系列被称为高级灰的色彩,高级灰是在某个色相的基调上延展出的红灰、蓝灰、黄灰、绿灰等,单以红灰为例就有大红、朱红、深红、印度红等不同的红跟其他颜色搭配出的系列红灰色,在千变万化的红灰色系中,它们既有统一的类似色相又有微妙的细小差别,使得红灰色系列色彩的审美耐人寻味。因此,灰色系列色彩的极大丰富性造就了人们在色彩审美趋向选定的基础上还可以有更为精致而高端的美的鉴别与欣赏,让人类对色彩美的细微享受达到了淋漓尽致或是巅峰之极^[12]。另外一种色彩的审美也是现代居住环境设计理念的典型范例,那就是色彩的简约,它来自于蒙德里安的冷抽象艺术,给现代的色彩设计带来了很多启示。在简约的色彩理念中,色彩并不是空洞、单调的简单删减,只是相对于繁杂而言。由于现代的社会节奏较快,人们的内心总会渴望获得一定程度的安宁,因此简约的色彩应运而生并获得人们的喜爱。简约色彩产生了很好的统一感和现代感,容易引人注目。纯度高的简约色彩充满激情,明度高的简约色彩呈现活力,朴素的简约色彩返璞归真。一般而言,简约的色彩适用于现代人群,个性而时尚^[13]。

3.2 纺织面料色彩的运用

居住环境中的沙发、床上用品、窗帘、桌布,等等,大多采用不同质地的面料作为装饰及应用,在这些面料的色彩设计上很能体现人们的审美趋向,或传统古朴,或现代清新;或雍容华贵,或简约纯粹。事实上,纺织面料色彩在居住环境中的审美作用还不止是个人的好恶这么简单,由于色彩是通过视网膜传送到大脑中的一种精神性感应,会直接影响到人的心理反应,色彩的冷暖、明度甚至是微小的色差,在长时间反复的精神性感应中会逐渐刺激人的心理机能,对人的情绪演化和机体伸缩潜移默化地产生作用^[14]。因此,适合的色彩能够影响和助推人们身心的平和与健康,不适合的色彩也可能影响和破坏人们身心的平稳与舒适感。

4 结 语

综上所述,不论是纺织面料的质地、图案还是色彩,在居住环境设计中都不可忽视其重要作用,因为它们是人类生存空间中距离最近,视觉相处长久,心理影响甚深的重要元素。设计师只有在此类元素中寻求适合于某类人群的恰当安排与布置,才能够真正体现面料设计在居住环境中的重要价值,使面料的审美和应用达到让人类生活舒适、心情愉悦的良好效应^[15]。

参考文献:

- [1] 刘同亮. 审美与实用的统一:设计的双重责任[J]. 艺术百家, 2011(5): 225.
- [2] 李砚祖. 造物之美[M]. 北京:中国人民大学出版社, 2002: 300.
- [3] 吕文静. 产品设计中的功能美与形式美[J]. 科技风, 2010(24): 78.
- [4] 陆红阳, 喻湘龙. 现代设计元素肌理设计[M]. 南宁:广西美术出版社, 2006: 15.