

现代都市生活方式下莫奈绘画风格在家纺设计中的应用研究

申浩

武汉纺织大学艺术与设计学院, 湖北 武汉

收稿日期: 2024年3月1日; 录用日期: 2024年3月20日; 发布日期: 2024年4月29日

摘要

本研究探讨了莫奈绘画风格在现代都市生活方式下家纺设计中的应用。随着都市化进程加速, 都市生活方式的特点如高度信息化、技术化、快节奏及对个性化和舒适性的追求对家纺设计提出了新的挑战和机遇。莫奈的绘画风格, 以其对光线、色彩的独特处理和对自然景象的精细捕捉, 为家纺设计提供了一种融合自然、个性化和情趣化的新视角。本文通过分析都市生活方式的特点、印象派及莫奈绘画特征, 并结合具体设计实践, 探讨了莫奈风格如何在家纺产品中实现审美和实用的结合, 满足现代都市居民的生活需求和审美追求。研究发现, 将莫奈绘画风格应用于家纺设计, 能够为快节奏的都市生活带来宁静与温馨, 同时满足人们对个性化、高品质生活的追求。未来, 随着技术和材料的进步, 莫奈绘画风格在家纺设计中的应用将持续发展, 为家纺产业的创新和发展提供新的方向。

关键词

现代都市生活方式, 莫奈绘画风格, 家纺设计, 现代家用纺织品设计

Research on the Application of Monet's Painting Style in Home Textile Design under the Modern Urban Lifestyle

Hao Shen

School of Art and Design, Wuhan Textile University, Wuhan Hubei

Received: Mar. 1st, 2024; accepted: Mar. 20th, 2024; published: Apr. 29th, 2024

Abstract

This study explores the application of Monet's painting style in home textile design under modern

文章引用: 申浩. 现代都市生活方式下莫奈绘画风格在家纺设计中的应用研究[J]. 设计, 2024, 9(2): 823-828.

DOI: 10.12677/design.2024.92275

urban lifestyle. With the acceleration of urbanization, the characteristics of urban lifestyle, such as high informationization, technology, fast pace and the pursuit of personalization and comfort, present new challenges and opportunities for home textile design. Monet's painting style, with its unique treatment of light, color and fine capture of natural scenes, provides a new perspective of integrating nature, personalization and interest for home textile design. By analyzing the characteristics of urban lifestyle, impressionism and Monet's painting features, and combining them with specific design practice, this paper explores how Monet's style can realize the combination of aesthetics and practicality in home textile products, and satisfy the life needs and aesthetic pursuits of modern urban residents. It is found that applying Monet's painting style to home textile design can bring tranquility and warmth to the fast-paced urban life, and at the same time satisfy people's pursuit of personalized and high-quality life. In the future, with the progress of technology and materials, the application of Monet's painting style in home textile design will continue to develop, providing a new direction for the innovation and development of home textile industry.

Keywords

Modern Urban Lifestyle, Monet Painting Style, Home Textile Design, Modern Home Textile Design

Copyright © 2024 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 引言

随着都市化进程的不断加速，人们的生活方式正经历着剧烈的转变。都市，代表着繁华、多元与快速的词汇，其所隐藏的深层生活特点和需求为设计和创新领域创造了无数机会。在家纺领域中表现尤为明显，都市生活方式所带来的居住空间的紧凑性、对休闲与舒适的更高追求，以及对个性表达的渴望，为家纺设计提供了既丰富又具有挑战性的舞台。由于纺织品文化的特殊体现，使其具有不受时间、空间、国度、语言的约束与限制，而极易被世界各族人民接受与理解的特点。这种共享性，也是世界性。它给纺织品提供了更广阔的天地，这既是机遇也是压力，促使我们必须将文化注入设计中去，情感注入设计中去，它们会使纺织品体现出永恒的魅力[1]。

莫奈的绘画风格体现了印象派核心价值的深度实践。他以细腻笔触精准地再现自然的质感，展示水面与天空、植物间的细微交互，探讨光与色彩的交融，展现了物体在不同光线下的变化与和谐。他的作品不仅仅反映外观，更融入了情感与意境，赋予观者深沉的审美体验。总的来说，莫奈通过笔触、色彩和情感，为我们展现了自然、光线和生命的丰富多样性。以上特点可以为家纺设计创造一种情感上的连接，使家纺产品不仅是实用的，更具有深度的情感和个性化。本文就是在探讨在家纺设计中，可运用莫奈的这些特质，创造出既有艺术美感又能满足现代家纺审美需求的产品。但如何巧妙地将这一风格与都市生活的实际需求结合，打造出既实用又赏心悦目的家纺产品，正是本研究希望深入探讨的问题。

本论文将深入分析在现代都市生活背景下，莫奈绘画风格在家纺设计中的实际应用，旨在探索它们之间的相互转化，为家纺设计师和业界提供宝贵的意见。

2. 现代都市生活方式的特点

在全球化的背景下，都市已经不仅仅是高楼大厦和繁华的景象，它更多地代表了一种集约、多元和快节奏的生活方式，本章将深入探讨现代都市生活方式的特点，为后续论文的家纺设计应用提供背景与

基础。

(一) 高度的信息化和技术化,在如今的数字时代,从工作到娱乐,几乎所有活动都离不开各种电子设备和在线服务。使用智能家居系统通过手机或平板电脑控制家中的照明、温度和安全等功能已成为趋势。这种深度的数字集成不仅提高了生活的便利性,也为家纺设计带来了新的机遇和挑战。

(二) 都市中的快节奏生活与工作为人们带来了诸多机会,但也带来了不少压力。高效的工作模式、繁琐的社交活动和持续的信息冲击使得都市居民经常处于紧张和忙碌之中。因此,他们更加珍视家中的休息和放松时间。这使得家纺产品不仅要考虑实用功能,还需强调为用户提供放松和舒缓压力的功能,如使用柔软舒适的材料、设计有助于放松的色彩和图案等。如今,环境意识的觉醒,设计的主流开始从过去繁杂、奢华的风格转向简约、怀旧、回归自然的风格,表现自然主题的设计已经成为潮流[2]。

(三) 随着经济的快速发展和都市居民收入水平的提高,人们对消费品的要求也逐渐从“有”转向“好”。这种追求个性化、品质化的消费观念在家纺产品上表现得尤为明显。都市居民不仅关心产品的实用性,更注重它们的设计感、材质、工艺和品牌故事。莫奈绘画风格,以其独特的艺术性,结合现代家纺设计,正好迎合了这一消费趋势。

3. 印象派的基本概念与莫奈绘画特征分析

3.1. 印象派概述

艺术风格的形成是艺术家个体与社会整体的辩证统一。无论艺术家以何种艺术形式、符号存在或意象表达,其创作中总融合着社会和个人情绪。从表面上看艺术由独立的个体创造,但个体必定存在于特定的历史环境中,而环境涵盖了政治、经济、文化、地域、科学等因素。个体的存在必会受到地域乡情、精神文化、民族特征、科技发展等多方因素的影响[3]。印象派起源于19世纪中期的法国,随着欧洲的工业化进程加速,都市文化在法国尤为突出地逐渐兴盛,使得传统的农村景致和习俗逐步退化。这一时期科技进步与新的观念密不可分,特别是光学和色彩的新理论为绘画带来了前所未有的启示,新的摄影技术开始崛起,为绘画界带来了冲击,促使艺术家们寻求新的、与众不同的表现方式。

在当时的法国艺术界,官方艺术学院的传统观念对艺术有着严格的定义和标准。一批年轻、不满于现状的艺术家们开始追求新的表现手法,力求打破这些桎梏。1874年,这群艺术家在巴黎举办了首次独立展览。莫奈的作品《印象·日出》在展览中引发了广泛关注。当时的艺术评论家使用“印象派”这一词汇来讽刺这群艺术家,但他们却勇敢地将其作为自己的标签,从此,印象派这一称呼传扬开来。

3.2. 印象派特点

“印象派艺术家开始对外光与色彩有了全新的认识,自然中绚丽缤纷的色彩皆需要阳光的照射才得以显现。阳光反射出的光色进入到画家眼中,再经过画家的分析与处理,从而形成某种色彩倾向。经过科学家与艺术家们的不断探索与实践,更加科学的光学与色彩学理论基础被印象派画家广泛的运用到风景油画之中”[4]。印象派的核心在于其对瞬间光线和色彩的捕捉,其作品笔触快速、粗犷,试图传达生活的即时动态感,很多作品更是在户外直接完成以捕捉真实的光线效果。代表性的艺术家如莫奈、雷诺阿、德加等人的作品都成为了印象派的经典,如莫奈的“睡莲”系列、雷诺阿的“舞会”系列、德加的“舞者”系列等。然而,尽管印象派在1870~80年代达到了巅峰,但到了20世纪初,新的艺术运动如后印象派、野兽派等逐渐兴起,印象派的影响力开始减弱。但无可否认,印象派为后续的艺术发展奠定了坚实的基础,它对光与色彩的独特追求、对传统的不懈挑战,以及对日常生活的深度关注,都为现代艺术的进步做出了不可磨灭的贡献。

3.3. 莫奈绘画特征分析

在油画创作中，笔触是表达画家情感的重要符号，“从画面的意蕴角度而(即表情)，笔触是传达画家内心的情感及精神世界的媒介，进一步说明它在观者与画家之间建立了相互交流与彼此沟通的桥梁”[5]。莫奈的笔触运用展现了一种迅速而富有韵律的技巧。他倾向于使用短小、断断续续的笔触来呈现画面，这种笔触不仅成功地捕捉了自然中瞬息万变的光线和色彩，而且在某种程度上，加强了画面的动态感，有效的传达了作品中的生机和活力。其次，对于自然质感的捕捉，莫奈展现出了深厚的艺术功底和对自然的敏锐观察。他的作品中，不论是复杂的水面纹理、娇嫩的花瓣，还是朦胧的天空，均能够呈现出它们真实的质感。例如，莫奈的《睡莲》系列作品，其独特的笔触和对自然质感的精湛表现使这一系列作品成为艺术史上的经典。

莫奈对于光的捕捉和色彩的应用背后有着一套科学性的方法论。他的画作中，光与色彩不仅是描述自然的工具，而且成为了传达观感和情感的主要载体。他对不同时刻、不同气候下的光线与阴影有着近乎偏执的追求。例如，他的《教堂系列》展现了同一建筑在不同时间、不同天气下的微妙变化，通过细致的笔触和丰富的色彩层次，表达了光在各种条件下对物体颜色的影响。在《鲁昂大教堂系列》中，可以明显看到，早晨的柔和阳光、中午的强烈日照、傍晚的金色余晖，以及雨天、阴天、大雾天等不同天气条件下，教堂的立面和细部都会因为光的反射、吸收和散射而产生色彩上的变化。这种变化并非静态的，莫奈追随着光线的痕迹，跨越了时间的维度[6]。

莫奈的绘画作品在视觉表达之外，带有一种深沉的情感回响，其所展现的不是眼前的，更是一种心境和情感的流露，从这一角度看，他的绘画不仅仅局限于直观的写实，更包含了一种超越现实的意境之美。他的画面并非简单地复制自然，而是在具体的自然场景中，通过对光、色、形的精妙处理，传达一种与自然界的和谐共鸣，这种共鸣往往充满了深沉、微妙且富有情感的色彩。例如，他的作品《日出·印象》中，虽然展示的是勒阿弗尔港的日出景色，但画面中朦胧的光线、蒙蔽的太阳以及霓虹般的水面反射，都使得整个画面充满了一种静谧而又梦幻的氛围。这不仅仅是对一个具体时刻的捕捉，更是对一种特定心境的艺术再现。宗白华先生在《美学散步》中说：“始境，情胜也；又境，气胜也；终境，格胜也。”[7]他认为意境以景抒情，是情感与客观事物直接反映的结果。莫奈绘画中感情与景色的交融会产生强大的艺术美感，它反映出艺术家对审美的认识和对审美理想的表达。

4. 莫奈绘画风格在家纺设计中的应用

随着现代都市生活方式的发展，莫奈绘画风格在家纺设计中的应用逐渐受到重视和深入研究。它将艺术与日常生活巧妙地结合在一起，为家居环境注入新的活力和情感深度。

莫奈的绘画表现特征体现了印象派核心价值的深度实践，他通过精湛的笔触技巧，精妙捕捉自然界中的色彩，营造出独属于莫奈的意境美感。这种绘画表现形式捕捉到了大自然中的瞬间景色和情感表达，通过精心构图和图形的选择，是极易与家纺产品互相融合的一个主题。把多种多样的花卉植物元素融入在床单、被罩、窗帘以及餐桌布等家用纺织品中，运用其多彩细腻的绘画风格，通过各种构成形式，合理安排图案元素间的位置和层次关系，在产品内部形成一种视觉上和谐、连贯并具有鲜明节奏感的美观体验，为室内空间带来一种轻松而诗意的氛围。图笔者运用梨花、月季和七里香这些春天开花的花卉元素，运用莫奈绘画的表现技法，注重将春天这一特定时节的氛围感融入到设计中(见图1)。在运用莫奈绘画表现技法时，注重光线对色彩的影响，花卉的暗部以及投影暗部互补色的运用，使设计中的花卉元素更加生动饱满，蓝绿色调以及暖色的对比运用传达出了春之氛围；运用莫奈的笔触技法，通过长线条笔触、短线条笔触和点状笔触拼接，形成了丰富和谐的色彩效果和细腻的质感；在构图上力图创造出自然、

流畅且富有节奏感的视觉效果，通过合理的布局 and 不同花卉元素间的巧妙组合，让梨花、月季和七里香在家用纺织品上呈现既有层次又富有动感的美感。因此，此设计为春夏产品，适用于女性人群，面料选择为全棉，体现自然气息的同时，强调细腻质感(见图 2)。

Figure 1. Main pattern and auxiliary pattern in Monet style “Impression Flower Sea”
图 1. 莫奈风格《印象花海》主纹样和辅助纹样

Figure 2. Design effect of Monet style “Impression Flower Sea”
图 2. 莫奈风格《印象花海》设计效果图

5. 现代都市生活方式与莫奈绘画风格家纺设计的结合

在现代都市中，人们的生活节奏加快，对家居环境中的舒适度和便利性要求更高。因此，家纺产品不仅要美观，还需满足消费者心理需求，现代都市人更加注重个性表达和审美追求，对家纺产品的设计和颜色、图案选择有更高的要求。

笔者通过设计尝试,莫奈绘画风格具有很强的艺术性和情感表达。它将自然元素、色彩和笔触完美结合,为家纺产品注入了艺术和情感,莫奈绘画风格常常以自然元素为图案,为都市居住环境带来一丝自然和舒适的氛围。快节奏的都市生活中,人们渴望找到一个放松和舒适的家居环境。莫奈绘画风格的家纺产品,以其鲜活的色彩和自然的图案,满足了人们对个性化的追求,以及对温馨和舒适的心理需求。结合现代新理念、新构思及新的表现形式,并充分利用自然题材进行设计构思的家用纺织品,是理想的设计手法和思路[8]。

总之,现代都市生活方式与莫奈绘画风格家纺设计的结合,不仅满足了都市人们对家纺产品的审美需求,还为都市居住环境带来了更多的艺术性和个性化表达。

6. 结论

随着社会和经济的持续发展,都市生活已成为众多人们的日常。在这种环境中,家居空间变得尤为重要,它既是一个休憩的避风港,也是一个展示个性和审美的平台。如何在这样的背景下为消费者提供既实用又具有艺术感的家纺产品,是现代家纺设计面临的一个重要问题。

莫奈绘画风格家纺产品凭借其独特的美学魅力,它融合了自然、艺术和情感,与现代消费者对个性化、多质感、亲自然的特点相得益彰,为快节奏的都市生活带来了一丝宁静和温馨。莫奈绘画风格家纺是现代家纺设计的一个亮点,它不仅代表了一种美学趋势,更反映了现代都市人对生活质量和个性表达的追求。在未来,随着技术和材料的进步,以及消费者需求和审美的不断变化,这一风格仍将继续发展和繁荣。此研究希望能为家纺产业的持续发展做出贡献。

注 释

文中所有图片均为作者自绘

参考文献

- [1] 田青. 文化——纺织品设计的灵魂[J]. 装饰, 2003(9): 10-11.
- [2] 刘娜. 探析中国传统花卉植物纹样在现代家纺设计中的应用[D]: [硕士学位论文]. 北京: 北京服装学院, 2007.
- [3] 迈耶·夏皮罗. 艺术理论与哲学: 风格、艺术家与社会[M]. 南京: 江苏美术出版社, 2016.
- [4] 周芷伊. 论印象派风景油画中画家对光色情感的表达[D]: [硕士学位论文]. 大连: 辽宁师范大学, 2021.
- [5] 俞佳. 莫奈油画笔触研究[D]: [硕士学位论文]. 北京: 中国艺术研究院, 2014.
- [6] 苏春香. 分析印象主义绘画中的光与色[J]. 艺术品鉴, 2020(36): 148-149.
- [7] 宗白华. 美学散步[M]. 上海: 上海世纪出版社, 2015.
- [8] 徐颖. 论纺织品在室内环境设计中的运用艺术[J]. 成都大学学报, 2010(4): 124-125.