

油画风景元素在服装设计中的应用

陈鑫¹ 巴勒根·艾山²

(1 新疆轻工职业技术学院 新疆乌鲁木齐 830021 2 伊犁技师培训学院 新疆伊宁 835000)

摘要: 随着社会经济不断发展,人们物质生活有了大幅度提升,对衣食住行有了更高的要求。为此对服装设计提出了更高的要求。将油画风景元素应用于服装设计中,能够呈现别样的艺术风格,能够提升服装的立体感与设计感,为人们设计不同风格的服装,满足人们对服装设计的要求。为此专门针对油画风景元素的设计结构特点与原则进行分析,同时对比服装设计的样式、色彩及空间结构,将油画风景元素更加灵活运用于服装设计中,突出服装设计的艺术感,促进服装设计创新发展。

关键词: 油画风景元素;服装设计;应用

油画作品具有质感强烈、色彩鲜明丰富艺术特点,主要依靠颜料的遮盖力与材料的透明性深入刻画内容,油画风景作品是油画作品中的重要组成部分,具有极强的空间感与油彩表现力,因为画面鲜明具有艺术感,被大众所喜爱。油画风景作品不仅能够为人们带来视觉的冲击,作品中还包含了人文情怀与社会情感。服装设计属于艺术范畴,为了更好的表现服装设计艺术感,可以尝试将油画风景元素运用于服装设计中,为服装设计提供丰富的设计素材,激发服装设计灵感。为此服装设计人员可以根据油画风景特点进行分析,将其运用于服装图案设计中或是运用于刺绣服装设计中,突出服装设计的艺术感,发挥油画风景元素应用价值。

一、油画风景元素的造型特点

(一) 色调

在油画创作中色调和谐很重要,色调需要根据创作内容进行色彩搭配设计。在风景油画设计创作中,时常会出现场景宏大画面色调脏的设计效果,这样效果并不意味着油画风景本身不美观,而是色调不统一的缘故。在风景油画创作中应了解不同时间段景色的色调都存在一定差异,并不是所有时间段风景色调都相同。在风景油画设计创作中光线明亮的时间段,画面色调是一致的,在个别时候画面中两种色调处于并存状态。油画风景色调的变化主要取决于环境的变换。例如在中午进行油画风景创作中,物象会受到光面及背景环境的影响呈现出暖色调,相同色调存在不同的明度与纯度区别。油画风景创作中需要不同的颜色调和,呈现出色彩鲜明的画面效果,在创作不同风格油画风景时需要结合不同的题材内容及风景面貌进行色调搭配设计,同时应考量环境色、物体色及光源等不同因素进行合理的色调搭配,创作出画面色调干净、明亮的风景油画。

(二) 色彩

油画作品之所以被大众追捧与喜爱,其主要因素在于油画作品色彩结构搭配极具艺术表现力,观赏价值与艺术价值十分高,油画创作与其他画作相比具有鲜明的不同之处,其艺术风格更加独特。将不同的油画色彩进行组合,能够使画面呈现出朦胧之美,朦胧效果的产生在于运用了油画罩染。油画作品风格多变可以创作出色彩斑斓的艺术效果,同时可以创作出灰色调艺术效果,不同的色彩呈现了不同的意境在油画创作中会进行底色设计,底色设计是油画创作的前期工作,油画风景底色设计决定了风景油画整体设计的基调与风格,在油画风景创作中综合运用色彩,能够呈现出不同的画面意境与构图设计,同时能够传递出创作者抒发的情感。

(三) 形态结构

油画风景创作中包含了丰富的题材,创作结构与形态具有多变性,包含了风景的变换。主要包括云雾、雨、闪电、日、月等不同的景象。在油画风景创作中主要以描绘复杂多变的自然景观为主,例如风景园林、草原戈壁、山川大海及不同文化特色的民族风景、乡村风景与城市景色。在油画创作中不管创作对象形态与光色如何复杂多变,在油画创作中主要遵循几何形态进行空间与结构布局设计,同时调动情感与想象力等功能,对油画风景整体风格与结构进行有秩序有条理的设计,保证创作的油画风景形态结构具有独特的艺术感。

二、油画风景元素应用于服装设计中的原则

(一) 实用性原则

油画风景是欣赏类艺术作品,具有极强的观赏价值。而服装设计则具有实用性。将风景油画运用于服装设计中,能够呈现独特的艺术感,能够抒发服装设计的情感,能够将艺术与实用性有效结合。为此运用油画风景进行服装设计中应重视设计具有实用性,将油画风景中的元素科学提炼运用于服装设计中,突出服装设计的实用性与艺术性,只有遵循实用性原则进行设计,才能提升服装设计效果,提升服装的美观性。服装设计人员可以将油画风景设计与服装设计相融合,寻找两者的共通性,根据共通性适当融入油画风景内容,呈现具有艺术感的服装风格,保证服装设计的实用性与观赏性。

(二) 协调性原则

在服装设计中应用油画风景,应保证服装设计的协调性。油画创作与服装设计均具有协调性特点。在我国少数民族服饰设计中,色彩鲜明、丰富,具有大胆及夸张设计特点,虽然运用的颜色繁杂,却未有凌乱感,呈现了明艳、热情的服饰风格特点。这一特点与油画创作具有相同之处,油画创作同样具有颜色鲜明丰富的特点,在创作中营造出别样的艺术意境,呈现出吸睛的艺术效果,具有极强的视觉冲击效果,使人印象深刻,由此可见油画与服饰设计具有相同的设计特点,为此服装设计人员应借助风景油画协调搭配,将其与服装设计相结合,突出服装设计的协调性,提升服装设计效果。

三、服装设计艺术化表现

服装设计具有综合性特点,在设计中包含了服装结构设计、色彩搭配设计、服装款式设计等不同的设计。在服装外观设计中常会受到面料、工艺等方面的限制,设计一件美观的服装需要设计师对款式与图案进行精心设计,在服装设计中工艺品种十分丰富,在服装设计不断发展过程中,推动了服装工艺的传承与发展,在此环境中衍生了不同风格的现代风服装制作工艺技术。在服装艺术化设计中,我国服装设计风格与外国服装设计风格具有很大的设计差异。设计风格差异主要是由于我国文化与外国文化差异所造成,例如中国画及油画风景,一个为我国绘画艺术表现风格,另一个为外国绘画表现风格。同样是画作,但是两者风格具有极大的差异,我国绘画风格主要呈现的是内敛,而西方油画绘画风格主要呈现的鲜明。同为绘画表现力、手法及所用工具却完全不同。在我国服装设计中主要体现的是穿戴的协调性与流畅性,在服装设计中融入了中华文化元素,使服装整体设计呈现简约风格。在西方服装设计中更加重视服装的搭配性与线条的体现,服装设计图案主要以古典及哥特式风格为主,整体服装设计呈现出华丽与经典的风格。

服装设计艺术表现主要体现在服装设计理念与市场需求两个方面。服装设计理念主要以传承品牌的历史与特点为主。例如在国外的有些服装品牌中,在进行卫衣服饰图案设计中,常会选用具有古典气息的油画风景图案印刷在卫衣服饰中,或是将复古纹样元素融入外部服装设计中,突出自身品牌理念与奢华理念。此外市场需求,主要是指受众群体的服装喜好,通过掌握受众群体的服装喜好,进行针对性服装设计,满足群众的需求。

随着社会经济不断发展,人们物质生活水平有了大幅度提升,

人们对服装设计有了更高的需求,由原本的实用性需求转变为潮流与艺术的追求。站在消费者的立场中不同民族、不同文化及不同审美,对服装有不同的需求,同时市场中也存在一批追求独特艺术风格的服装消费者,为此在服装设计中应根据不同需求的消费者设计不同风格的服装,满足消费者的审美需求,推动服装设计创新发展。

四、油画风景图案在服装设计中的应用

在早期绘画创作中并没有油画风景艺术类别,大部分油画风景主要在人物创作背景中以陪衬的方式呈现,随着油画作品的不断发展,在文艺复兴后的16世纪,油画风景才以独立的艺术类别出现在欧洲的画坛中,已经出现被广泛追捧与喜爱,推动了风景油画的迅速发展。随着社会不断发展艺术形式丰富多样,在此过程中衍生了很多优秀的油画作品,其中很多油画风景中的元素,被应用于服装设计中,激发了服装设计的灵感,为服装设计增添了新兴元素,服装设计的应用呈现出了油画风景创作的艺术价值,开辟了全新的服装设计方向。

尤其是经典的油画风景作品具有极强的艺术魅力吸引着大众的审美,喜欢油画风景作品的消费者,有一定的文化历史底蕴,能够领会油画风景中的意境与情感。例如梵高的经典艺术文化作品“星空”,就曾被多家服装设计公司推荐,将绘画内容融入色彩搭配与款式设计中。呈现了丰富的色彩,同时突出了多变的工艺与结构,将油画风景与服装完美结合,充分提升了服装品牌的艺术与个性。如图1所示



图1 油画风景《星空》在服装设计中的应用

在服装设计中进行油画风景选择中,应考量设计主题、图案呈现效果、色彩搭配、服饰融合、服装面料等多方因素,保证服装设计形态具有协调性。在当前将油画作品在服装设计中应用十分常见,将绘画风景元素融入服装中,能够提升服装设计的视觉冲击力。在服装设计中部分图案的运用几率远远高于整幅图案的运用几率,由此能够体现油画风景具有多样性特点,在服装设计中运用油画风景元素注重面料的选择,能够提升服装设计的视觉效果,使服装设计更具表现力。

科学技术不断更新与发展,推动了工业化进程,服装款式区域大批量生产,不同风格的服装进入普通消费群体中,服装审美逐渐区域民主化发展。在批量生产销售中以商业利益为主导,追求服装逻辑化标准生产,这样的服装生产与设计方式,完全推翻了传统服装设计所追求的工艺技术与个性化。为普通群众享有审美权利的同时,在雷同与批量化生产中钝化了群众的审美,为此在服装设计中融入油画风景元素十分重要,能够在服装设计中注入新兴元素,为大众提供高艺术水平服装设计,对提升大众审美具有重要作用。

五、油画风景元素融入现代服装设计

(一) 油画风景图案介入设计

在服装设计中应用油画风景图案是常见的服装设计方式,主要

是将油画风景运用印刷技术,印刷在服装中,这样的服装设计方式十分简洁便利。但是这样的设计方式一般应用于服装设计的初级阶段。在服装设计中设计人员应对油画风景作品的风格、内涵与意境进行全面了解,只有深度理解油画风景表达的内涵与风格,才能合理的将其应用于服装设计中,体现出服装整体设计的协调感与艺术感。在服装设计中应用油画风景时应应对油画风景进行提炼。例如,对油画风景中的线条、画面结构及造型等特点进行提炼,通过提炼将油画风景中的特点元素更完美的融入服装设计中,对实际运用的部位应充分考量,将油画风格与服装进行重组设计,构成全新的图案,在设计中应遵从服装设计创作原则,根据油画风景的风格为切入点进行设计,图案协调融入服装设计中,突出服装设计艺术感,提升服装设计效果。

(二) 油画风景色彩介入设计

油画风景作品色彩十分鲜明艳丽,与服装设计具有相同艺术性质,两者均需保证色彩协调性。在服装设计中融入油画风景色彩时,需要对油画风景中的色彩进行再次提炼,并将提炼的油画色彩元素进行再次创作,在创作中用考量油画色彩与防止色彩存在的差异,应在服装色彩设计中结合现代风进行科学搭配,体现出服装设计的实用性,另外在油画风景创作中包含了多种不同颜色搭配,有时一幅作品中会出现上百种颜色,在服装设计中可以借鉴油画风景中一种或多种色调进行服装搭配,通过不同颜色的运用呈现服装的冷暖设计、明度设计及灰度设计风格。营造不同艺术感服装设计风格,满足不同消费者的审美需求,促进服装设计创新发展。

(三) 油画风景意境介入

在服装设计中可以将油画风景意境融入其中,在此过程中服装设计师应对油画风景进行深入分析,领会油画风景的创作意境,能够将油画风景意境,融入服装设计中,充分提升服装设计艺术感。如果油画风景中描绘了城市快速发展的景象,在服装设计中应将绘画中的现代感与科技感意境融入设计中,充分展现出城市的发展变化。服装设计师应根据油画创作的意境与油画内容相结合,运用成色块状或是疏密线呈现服装设计的科技感与现代感。服装设计者应将意境与绘画作品相结合,进行科学设计,使服装整体设计风格既能展现设计风格又能突出视觉冲击,将油画风景意境有效呈现,提升服装设计效果。

结束语:综上所述,将油画风景元素应用于服装设计中应明确风景油画的造型特点,同时掌握服装设计的艺术表现形式,遵从服装设计中应用风景元素的原则,分析当前服装设计中油画风景应用的具体方式,将油画风景的图案、色彩搭配、风景意境等不同的元素,运用于服装设计中,为服装设计注入新的元素,激发服装设计灵感,突出服装设计的艺术感,满足消费者的审美需求,推动服装设计创新发展。

参考文献:

- [1]张小进.油画风景元素在服装设计中的应用研究[J].西部皮革,2021,43(21):79-80.
- [2]周涛.论油画图案在服装平面艺术设计中的应用[J].西部皮革,2021,43(15):134-135.
- [3]宋雅迪.油画风格在服装设计中的运用[J].棉纺织技术,2021,49(06):93-94.

第一作者简介:陈鑫,男,汉族,籍贯乌鲁木齐,1981年9月生,新疆轻工职业技术学院,副教授,硕士学历,研究方向服装设计,艺术设计。

第二作者简介:巴勒根·艾山,女,哈萨克族,籍贯:新疆新源县生于:1995-11,工作单位:伊犁技师培训学院,职称无,本科学历,研究方向:服装。