

纺织高职高专“十一五”部委级规划教材

家用纺织品 图案设计与应用

JIAYONG FANGZHIPIN TUAN SHEJI YU YINGYONG

王福文 牟云生 ◆ 主编

纺织高职高专“十一五”部委级规划教材

家用纺织品图案设计与应用

王福文 牟云生 主 编

中国纺织出版社

内 容 提 要

本书从家用纺织品图案的历史渊源、发展进程、东西方文化差异和互补以及家用纺织品图案设计的基本要素、基本原理入手,对家纺图案设计的各个层面、各种形式、各种风格、各类技法进行了较为全面和详尽的介绍。重点讲述了不同类型家用纺织品图案的设计步骤和文案实例的操作,将理论与实际生产进行了有机结合,取材广泛,内容新颖。

本书可作为高职高专院校相关专业的教材,也可作为家用纺织品设计师和生产技术人员的培训教材,同时也可供家用纺织品企业及相关企业的设计人员参考。

图书在版编目(CIP)数据

家用纺织品图案设计与应用 / 王福文, 牟云生主编. —北京: 中国纺织出版社, 2008. 6

纺织高职高专“十一五”部委级规划教材

ISBN 978-7-5064-4932-8

I. 家… II. ①王…②牟… III. 纺织品—图案—设计—高等学校: 技术学校—教材 IV. TS194.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 046572 号

策划编辑: 孔会云 责任编辑: 陈 芳 责任校对: 余静雯

责任设计: 李 然 责任印制: 何 艳

中国纺织出版社出版发行

地址: 北京东直门南大街 6 号 邮政编码: 100027

邮购电话: 010—64168110 传真: 010—64168231

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

E-mail: faxing @ c-textilep.com

中国纺织出版社印刷厂印刷 三河市永成装订厂装订

各地新华书店经销

2008 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 787×1092 1/16 印张: 15.25

字数: 258 千字 定价: 35.00 元(附光盘 1 张)

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社市场营销部调换

2005年10月,国发[2005]35号文件“国务院关于大力发展职业教育的决定”中明确提出“落实科学发展观,把发展职业教育作为经济社会发展的重要基础和教育工作的战略重点”。高等职业教育作为职业教育体系的重要组成部分,近些年发展迅速。编写出适合我国高等职业教育特点的教材,成为出版人和院校共同努力的目标。早在2004年,教育部下发教高[2004]1号文件“教育部关于以就业为导向深化高等职业教育改革的若干意见”,明确了促进高等职业教育改革的深入开展,要坚持科学定位,以就业为导向,紧密结合地方经济和社会发展的需求,以培养高技能人才为目标,大力推行“双证书”制度,积极开展订单式培养,建立产学研结合的长效机制。在教材建设上,提出学校要加强学生职业能力教育。教材内容要紧密结合生产实际,并注意及时跟踪先进技术的发展。调整教学内容和课程体系,把职业资格证书课程纳入教学计划之中,将证书课程考试大纲与专业教学大纲相衔接,强化学生技能训练,增强毕业生就业竞争能力。

2005年底,教育部组织制订了普通高等教育“十一五”国家级教材规划,并于2006年8月10日正式下发了教材规划,确定了9716种“十一五”国家级教材规划选题,我社共有103种教材被纳入国家级教材规划。在此基础上,中国纺织服装教育学会与我社共同组织各院校制订出“十一五”部委级教材规划。为在“十一五”期间切实做好国家级及部委级高职高专教材的出版工作,我社主动进行了教材创新型模式的深入策划,力求使教材出版与教学改革和课程建设发展相适应,充分体现职业技能培养的特点,在教材编写上重视实践和实训环节内容,使教材内容具有以下三个特点:

(1)围绕一个核心——育人目标。根据教育规律和课程设置特点,从培养学生学习兴趣和提高职业技能入手,教材内容围绕生产实际和教学需要展开,形式上力求突出重点,强调实践,附有课程设置指导,并于章首介绍本章知识点、重点、难点及专业技能,章后附形式多样的思考题等,提高教材的可读性,增加学生学习兴趣和自学能力。

(2)突出一个环节——实践环节。教材出版突出高职教育和应用性学科的特点,注重理论与生产实践的结合,有针对性地设置教材内容,增加实

践、实验内容,并通过多媒体等直观形式反映生产实际的最新进展。

(3)实现一个立体——多媒体教材资源包。充分利用现代教育技术手段,将授课知识点、实践内容等制作成教学课件,以直观的形式、丰富的表达充分展现教学内容。

教材出版是教育发展中的重要组成部分,为出版高质量的教材,出版社严格甄选作者,组织专家评审,并对出版全过程进行过程跟踪,及时了解教材编写进度、编写质量,力求做到作者权威,编辑专业,审读严格,精品出版。我们愿与院校一起,共同探讨、完善教材出版,不断推出精品教材,以适应我国高等教育的发展要求。

中国纺织出版社
教材出版中心

家用纺织品图案设计作为一种极具创造性的实用工艺美术活动,历经千百年,从最原始的缝、染到初级的绩、印、绣、编、织,进而又发展成为由现代技术、现代工艺、现代风格、现代理念支撑的,更符合人们欣赏习惯的,高品位、全方位的整体家居设计。家用纺织品图案这个独立的艺术设计门类,在人们的生活中产生了不可忽视的影响,也更凸显出家纺图案设计艺术所承载的分量。

中国是世界上最早生产纺织品的国家之一,因此中国纺织品图案的历史也极为悠久,中国纺织品图案在几千年的历史进程中,在不同的时代背景下形成了诸多各具时代特色和艺术风格的作品。同时在与世界各国的交流活动中,大量吸收世界民族的优秀文化,不断创新、改革和发展,形成了独特的民族风格与体系,更对世界纺织品图案的进步与发展产生了不可磨灭的影响。

家纺图案艺术设计正在以前所未有的速度渗入到人类活动的各个层面,以她特有的艺术魅力影响着人们,影响着世界。家纺图案设计所呈现的综合性、复杂性、多样性更进一步融汇进各个领域。现时代的人们更注重家用纺织品图案设计实用价值与审美价值的完美结合,更加追求科学与美学、技术与艺术的高度统一。各种纺织新材料的出现,人们审美意识的日益提高,人类对生活质量、生活环境更高的追求,促使家用纺织品更向着高档化、系列化、多元化和个性化发展,也对家纺图案设计提出了更高的要求。

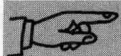
针对我国家纺业的迅速发展和家用纺织品内外贸易对图案设计更新的急切需求,以及高职高专装饰艺术设计门类中家用纺织品图案设计教材的缺乏,我们编写了《家用纺织品图案设计与应用》这本教材。本教材力图通过专业基础知识的教学,结合传统纺织艺术、现代家纺艺术与现代染、织、绣技术,采用理论结合实践、以多媒体和实验室教学相辅助的教学方法,对学生进行智能开发和实际训练;同时在教学始终贯穿“应用”这一主线,以“够用”为原则,将手工纸样设计与计算机辅助设计有机结合,设计理论与企业生产实践紧密结合,锻炼学生动手能力,为培养实用型人才打好基础。

本教材共分十三章,每章均配有相对应的多媒体课件。教材的作者中既有资深高级家纺设计师,也有家纺业的国家级专家。第一章至第七章为理论教学,第八章至第十三章为实践教学。前言及第一章、第三章第一节、第四章、第八章由王福文编写,第二章由徐兹程、张建辉编写,第三章第二节、第三节,第五章、第六章由张建辉编写,第七章由徐兹程编写,第九章、第十二章由牟云生编写,第十章由张建辉、徐远芳编写,第十一章由牟云生、张建辉编写,第十三章由王禾编写。

本教材的编写参阅了有关文献和网站,得到浙江纺织服装职业技术学院、山东丝绸纺织职业学院、山东科技职业学院的关心与支持,并得到中国纺织出版社的鼎力相助,在此一并致谢。对本教材的不足之处,恳请读者给予指正。

编 者

2007年10月

课程设置指导

课程设置意义 中国家纺业迅速发展并逐步与国际接轨,为社会培养家用纺织品图案创意、设计的高级应用型人才是当务之急。家用纺织品图案设计与应用课程对提高学生基础理论水平,培养学生的动手能力并增强其创新能力具有重要意义。

课程教学建议 家用纺织品图案设计与应用作为纺织品装饰艺术设计专业“染织图案设计”方向的主干课程,建议理论课88学时,实践课88学时,理论课每课时讲授字数建议控制在4000字以内,教学内容包括本书全部内容。

课程教学目的 本课程的教学,旨在使学生了解染、织、绣工艺演变、发展的历程,掌握图案设计的基本理论,并将新观念、新思潮、新手法、新风格融入其设计思维中,较熟练地掌握印花、提花、绣花、扎染、蜡染等家用纺织品图案设计的方法和步骤,结合流行趋势,提高学生的思维能力、分析能力、审美能力和动手能力。

第一章 概论	1
第一节 家用纺织品图案的概念	1
第二节 纺织品图案的发展	3
第三节 中国家用纺织品图案设计的任务	9
思考与练习	11
第二章 纺织品图案的流派、风格与特点	12
第一节 民族图案	12
第二节 古典图案	20
第三节 现代图案	24
第四节 卡通图案	27
思考与练习	28
第三章 家用纺织品图案的设计定位与构思	29
第一节 图案设计定位	29
第二节 图案构思的要求	34
第三节 家用纺织品图案构思的方法	36
思考与练习	43
第四章 家用纺织品图案设计中花卉的写生	44
第一节 叶的形态与结构	45
第二节 花的结构与形态	47
第三节 写生的方法	50
思考与练习	53
第五章 家用纺织品图案的构成	54
第一节 纹样的构成	54
第二节 纹样构成的形式美法则	72

思考与练习	78
第六章 家用纺织品图案的表现技法	79
第一节 家用纺织品图案基本形态及其表现方法	79
第二节 家用纺织品图案装饰形态的其他表现方法	81
思考与练习	88
第七章 家用纺织品图案的色彩配置	90
第一节 色彩的心理分析	90
第二节 色彩的对比	92
第三节 色彩的调和	96
第四节 常用配色方案	99
思考与练习	100
第八章 印花图案设计	101
第一节 印花方法与工艺	101
第二节 家用纺织品印花图案的创意及创意文案	109
第三节 家用纺织品印花图案的手绘步骤与方法	118
思考与练习	127
第九章 提花图案设计	129
第一节 提花图案概述	129
第二节 图案设计与生产工艺相关因素	133
第三节 家用纺织品提花图案的创意及创意文案	138
第四节 提花图案设计的步骤和方法	147
第五节 提花图案的表现技法和色彩配置	151
思考与练习	156

第十章 刺绣图案设计	158
第一节 刺绣	158
第二节 刺绣图案	168
第三节 刺绣、抽纱图案设计制作的工艺与方法	173
思考与练习	189
第十一章 地毯图案设计	190
第一节 地毯种类及其图案特点	190
第二节 地毯图案的类别与造型	194
第三节 地毯图案的创意及创意文案	200
思考与练习	201
第十二章 扎染、蜡染图案设计	202
第一节 扎染图案设计	202
第二节 蜡染图案设计	207
思考与练习	215
第十三章 计算机辅助设计	216
第一节 计算机图案设计软件的设计运用	216
第二节 Photoshop家用纺织品图案设计案例分析	217
思考与练习	223
参考文献	224

第一章 概 论

● 本章知识点 ●

1. 家用纺织品图案的概念、纺织品图案的发展。
2. 中国家用纺织品图案设计的任务。

家用纺织品(简称家纺)图案是通过各种不同的工艺技术、设备和方法,在各种不同的织物上加工出来的。家用纺织品图案的生产方式很多,应用范围也比较广泛。从生产方式上讲,有提花、印花、绣花、挑花、扎染、蜡染、手绘等,而它们各自又有很多的分类,仅印花方面就有型版印花、淋染印花、滚筒印花、静电植绒印花、平网印花、圆网印花、转移印花、数码喷墨印花、微胶囊印花等,而织花、绣花更是在历史的发展中产生了多种不同的生产方式。从产品应用的范围来看,在家居方面有卧室、客厅、卫生间、厨房等各种不同功能家用纺织品的应用,在宾馆方面有会客室、客房、卫生间等家用纺织品的装饰,另外在其他各种会议室、办公区域、影院、舞厅以及各类交通工具中,家用纺织品也得到了广泛的应用。

家用纺织品图案设计属于设计艺术学科的范畴,是技术与艺术结合的产物。

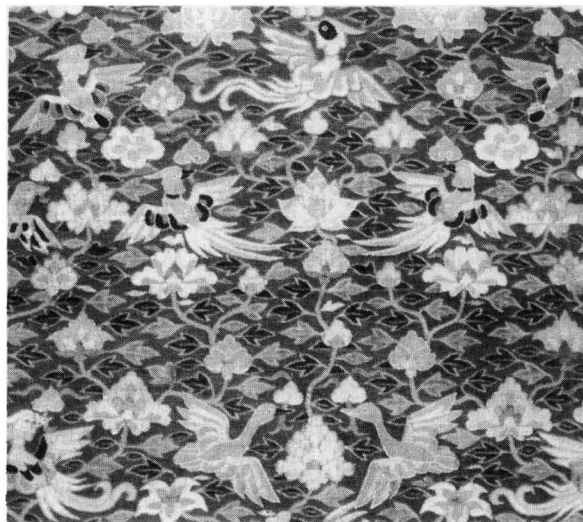
第一节 家用纺织品图案的概念

图案是人们在长期的生产、生活中根据自己的喜好,归纳世间万物形成的一种审美形式;家纺图案也是在整个社会历史文化的发展和演变中,形成的一个专门的艺术门类。家纺图案的设计需根据实用、经济、美观的原则,紧密结合材料、生产工艺、技术设备能力和市场消费状况,根据美的法则和图案的构成原理使之形象化地表达出来。家纺图案与纯美术有所不同,纯美术一般比较客观地反映自然或自然现象。它是对自然形象进行色彩加工描绘,使其合乎艺术美的法则。而家纺图案作为一种工艺性的美术形式,它不仅要反映自然,还需要将自然形象进行适当的加工,使之不但符合艺术美法则,符合人们的审美习惯,更需要符合人们的生活需求,具有很强的社会性。当今时代,虽然纯美术与工艺美术之间的界限在形式上已渐趋模糊,但他们的功能却永远是不可相互替代的。

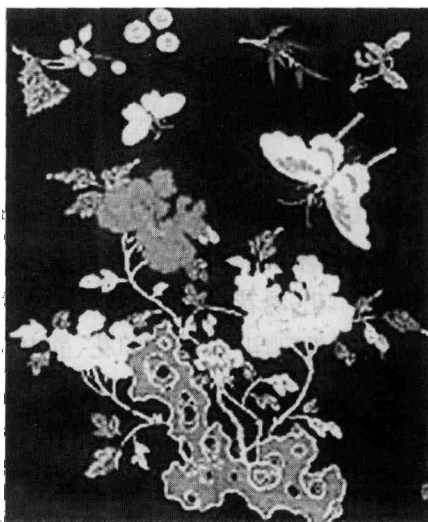
人类社会悠久历史文化的传承,带给我们丰富的文化遗产,人类的祖先在与大自然千万年的共存中,创造了很多美丽生动的艺术形象,这其中就包含着大量经典的传统纹样。最初通过对美的理解与追求,将自然界的形象以非常简练的手法表达在劳动生产工具上,表现在饰物和生活用品上,这就生动体现了图案艺术源于人类的生活,来自人类的审美观念。在人类社会发展的历程中,图案也在不断发展并产生了许多经典图案,使设计者在很多方面都有

所借鉴。例如传统图案的造型、形式、色彩、技法、创意。

大量优秀的图案资料(图1-1)中,有人物、植物、动物、器物、景物、天象、文字、几何、抽象图案等资料,而它们又在不同的时期各呈现不同的表现形式和风格。设计人员可以根据这些图案资料,进行分类、分析和选择,采用最为适合的方式来表达对美的感受并运用到家用纺织品设计中。

(a)

(b)

图1-1 祖先留下的优秀图案资料

图1-2 从大自然中撷取的图案资源

另外,家纺图案的设计素材还可以在自然界中自由撷取(图1-2)。大自然是一个取之不完、采之不尽的素材库,世间万物,都是家纺图案表现的对象。花草虫鱼、飞禽走兽、山水树木、器皿用具、亭台楼阁、蓝天白云、日月星辰,甚至宏观到宇宙天体、微观至细胞结构,都可以通过各种方式取得并进行艺术的提炼、整理、加工、变化,将其最动人的一面优化成最典型、最理想的资料为家纺图案设计服务。

第二节 纺织品图案的发展

纺织品染、绣、织、印的技术在我国已有悠久的历史。在距今约2万~5万年之久的山顶洞人居住遗址,北京郊区的房山区周口店龙骨山,考古学家发现了一枚骨针。它代表了缝纫工具的发明与缝纫时代的开始,也可以说是绣花针的始祖。早在18000年前的山顶洞人,已知道将青鱼眼骨和穿结用的线染成红色,以作为装饰品美化自身,这应是原始艺术的萌芽,也可看作是染色技术的萌芽。约7000年前的新石器时期,居住在青海柴达木盆地的原始部落已能将毛线染成红、黄、褐、蓝等颜色了。

中国刺绣起源很早,相传“舜令禹刺五彩绣”,夏、商、周三代和秦汉时期得到发展,其风格表现壮丽雄魄,色彩对比强烈,线条的变化刚柔曲直,绣纹主要有龙、凤、虎等与神话或民间信仰有关的珍禽猛兽。

商周时期,染色技术已有了相应的提高和发展,其中专门从事纺织品加工的作坊就已经有了精练、漂白、染色、手绩等工艺。染色方法也有了一次染和多次染(套染法),已能利用三原色原理套染出多种色彩的纺织品。殷墟出土文物中的方格纹和菱形织纹的残绢,证明了商代的织造工艺已能织出平纹和斜纹了,长沙墓中出土的丝织品,则见证了在周代末年已有精美的锦绣织物。

春秋战国时期,丝织物图案已非常复杂,这个时期镂空型版、凸版印花技术出现了,这一技术的产生,对提高纺织品的档次,增加纺织品的花色品种产生了重大影响。多彩织锦渐趋兴盛,刺绣工艺进入成熟阶段,如山东齐鲁的细薄丝织品和五彩绣品已是闻名全国,湖北江陵出土的战国晚期丝织品中(图1-3),以多种彩色丝绣出的蟠龙飞凤、龙凤相蟠纹和龙凤虎纹已非常精美。

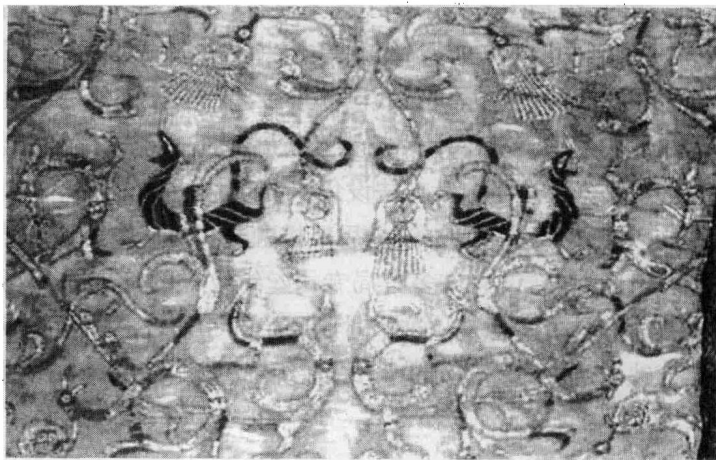

图1-3 战国晚期彩丝绣龙凤虎纹丝织品

秦汉时期染织工艺有了更进一步的发展。汉代刺绣已有很高水平,在马王堆出土了大量西汉丝织品和刺绣用绢、罗的绣料。这个时期,

人工拉花机业已基本定型,拉花机使丝绸织物品种大增,色彩绚丽多彩,为开通丝绸之路提供了源源不断的货源,创造了中国丝织品的辉煌。凸版印花技术也已经达到相当的水平,印花敷彩纱和金银印花纱,采用凸版印花加上彩绘制作的长沙马王堆出土的纺织品(图1-4)已相当精美,其图纹细腻,印花接版准确,说明当时已成功地掌握了印花涂料的配制和多套色印

花技术。在新疆民丰,东汉墓发掘出土的“蓝白印花布”也进一步说明汉代印染工艺达到了精巧的程度。

隋唐时期,艺术创作可称得上是最兴盛、最辉煌和最灿烂的时期。织锦上的花纹图案较前朝更多了,从隋唐到宋,织物组织由变化斜纹演变出缎纹(图1-5),使三原组织趋向完整。

图1-4 汉代马王堆帛画

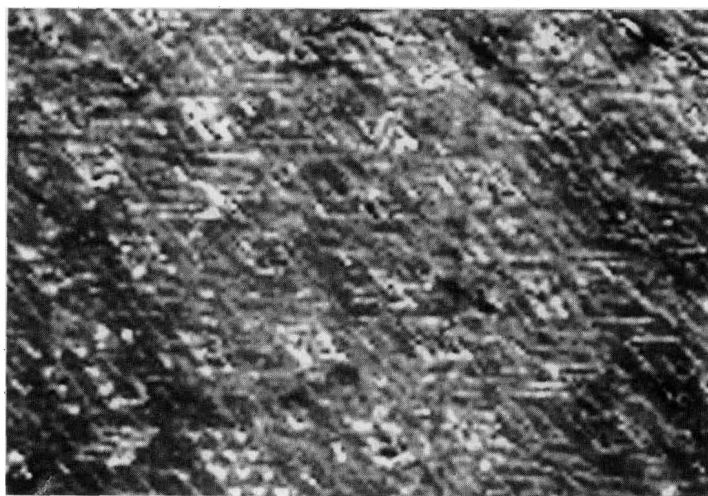

图1-5 织物组织由变化斜纹演变出缎纹

当时,织物图案的制作工艺不仅有织绣,还有战国时期和汉代的凸版、镂空版印花技术,以及夹缬(图1-6)、蜡缬、绞缬等方法,这些都是我国最早的防染印花方法。当时已有了“五色夹缬罗裙”的记载,可见我国印染工艺在一千多年前已达到了相当的水平。这个时期的刺绣除了被广泛应用外,针法也有新发展,是一个技术运用和艺术表现综合融会的发展时期。这时已善用分层退晕抢针方法设色,装饰题材主要是花草禽鸟搭配而成的图案。常见图案有连珠纹、宝相花纹、晕润纹等,构思风格融合壮丽与秀美、传统与当代、本民族与外民族的图纹。

宋代,朝廷设有许多官局专司丝织纹样的管理,纺织品花纹和色彩富丽而繁多,以牡丹为图案资料主要就是从这个时期开始的,当时仅采用的牡丹样式就有两百多种,其组织方法也打破了过去对称的结构形式,在织锦图案上多采用穿枝牡丹和西藩莲。这个时期,中原地

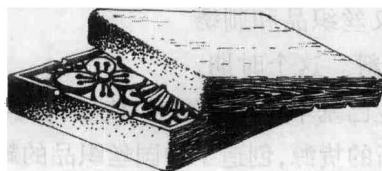
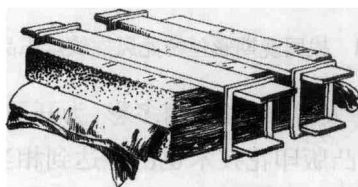

图1-6 两块雕刻相同纹样的木制夹板夹住织物染色而形成夹缬

区植棉技术的提高,促进了棉布生产产业的发展,也促进了蓝印花布的发展,木板镂空印花也逐步转为油纸镂刻漏版印花,提高了效率也使纹样更趋精美。

明清时期,纺织印染手工作坊增多,印染工艺更为先进,镂空版印花技术继续保留,同时又发展了刷印印花工艺,生产效率大大提高。拔染工艺也在这个时期得以开发。染织图案到元、明、清时虽然发展不是很大,但仍出现了一些织绣名锦,如“纳石失”金锦和利用发绣完成绘画之制作的“顾绣”。北京定陵博物馆保存的明代刺绣百子图的绣衣(图1-7),其中百子游戏形态万千,绣纹细腻。清代织绣工艺仍分为官营和民营两种形式,官营集中在南京、苏州和杭州,其刺绣产品出口至日本、南洋及欧美等地。中国刺绣产品精致灿烂,在全国各地形成具有地方特色的刺绣工艺(图1-8),如苏绣、蜀绣、粤绣、湘绣四大名绣。

和中国的纺织业一样,世界的纺织业也经历了这样一个发展过程,而且一些国家的纺织印染业的迅猛发展对世界纺织的发展起到了极大的促进作用。

公元前5000~公元前2000年,南美大陆安第斯山脉产生了高超精美的染织品,这个时期的染织品被称为前印加时代染织或前印加文化。图1-9、图1-10所示分别为印加图案中的半神半兽形象和常用的形式。

图1-7 明代百子图绣衣

图1-8 富有地方特色的刺绣工艺

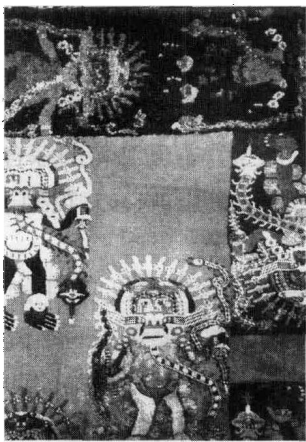

图1-9 印加图案中的半神半兽形象

图1-10 印加图案中常用的形式

公元前3000年左右,印度已经开始用木板粘上茜红印染花布了。公元前1400年左右,印花布产品在印度已非常盛行,并曾向中国贩运和销售。一些历史学家认为,印度就是印花工艺的发源地。

历史上残存的,至今最古老的印花织物,是从埃及4世纪的柯普特人的坟墓里发掘的(图1-11)。在同类的遗址中,还发现了6世纪的印花布,其印花技术比4世纪有了很大进步,这时已经能使用三色印花了。

图1-11 保存完好的埃及4世纪时期的儿童外衣和木板版型及印版残片

5~6世纪,埃及初期柯普特人的织锦形成东方基督教色彩的织物式样,被称为柯普特式样。柯普特染织从4世纪到12世纪,经历了几百年的历史沧桑。

公元4世纪,中国丝绸在罗马已具相当名气。

公元555年,两基督祭司将蚕种、桑种藏于竹杖中带出中国,丝绸业得以在拜占庭推广与发展。波斯、中国、希腊、伊斯兰等地相互影响、补充,构筑了拜占庭独特的综合纹样艺术。同时,该时期出现的西方三大徽章图案对织物纹样形成了极大的影响,如:英狮子徽章纹样、法百合徽章纹(图1-12)样和拜占庭鹫徽章纹样。

7~8世纪,中国丝绸通过“丝绸之路”西进波斯、拜占庭。13世纪以后,中国题材的丝绸大量涌入意大利,促进了欧洲印花纺织品的发展。这个时期,先在德意志的莱茵河流域出现了印花纺织品,是当时具绝对权威的教会要求其下属的印花作坊以低廉的价格仿造东方的,尤其是中国的丝绸锦缎。继德国之后,意大利威尼斯成为印花设计中心。这个时期出现的边框线加传统风景、人物、田园风光的印花布(图1-13)色彩丰富,十分受欢迎。