

NECESSARY DESIGN **F**OR TEXTILES

高等院校染织艺术设计专业系列教材

室内纺织品配套设计

高波 李中元 张文辉 著





NECESSARY DESIGN FOR TEXTILES

高等院校染织艺术设计专业系列教材

室内纺织品配套设计

高波 李中元 张文辉 编著

高等院校染织艺术设计专业系列教材编委会

编委会主任:曾庆福

编委会副主任:黄国松 潘文治 蔡从烈 欧阳巨波

编委会委员:(以姓氏笔画为序)

王传品 王瞻宁 王新龙 付欣 沈祥胜 沈志红

沈劲夫 李世萍 李龙生 李明娟 李万军 胡思斌

宣友木 高波 秦栗 黄汉军 熊兆飞 薛建新

主 编:蔡从烈 黄国松

责任编辑/向冰
封面设计/王乔 刘嘉鹏

图书在版编目(CIP)数据

室内纺织品配套设计 / 高波 李中元 张文辉 编著

—武汉:湖北美术出版社, 2006.5

(高等院校染织艺术设计专业系列教材)

ISBN 7-5394-1810-9

I.室…

II.①高…②李…③张…

III.纺织品—室内设计—高等学校—教材

IV.J525.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第040920号

室内纺织品配套设计 © 高波 李中元 张文辉 编著

出版发行:湖北美术出版社

地 址:武汉市雄楚大街268号

湖北出版文化城B座

电 话:(027)87679520 87679521 87679522

邮政编码:430070

h t t p : // www.hbapress.com.cn

E - mail : hbapress@public.wh.hb.cn

印 刷:湖北新华印务有限公司

开 本:889mm×1194mm 1/16

印 张:7.5

印 数:3000册

版 次:2006年6月第1版

2006年6月第1次印刷

I S B N 7-5394-1810-9 / TS · 18

定 价:30.00元

艺术设计思维方法论(代序)

艺术设计的初学者,不仅需要学习艺术设计的基础知识和基本技能,更重要的是必须掌握艺术设计的思维方法,学会怎样去观察世界、认识世界,怎样去思考、捕捉灵感,怎样去打开创造的心灵门扉。

一、以艺术设计的眼光看世界

艺术设计者眼中的天地应当十分广阔,无论是大自然鬼斧神工造就的万千气象,还是人类从古到今留下的智慧结晶;无论是摄人心魄的艺术奇珍,还是平淡无奇的普通一隅,都可能被艺术的眼光所重视。生活中有许多事物和现象对于一般人来说似乎是十分平凡的,大都“熟视无睹”,而对于“独具慧眼”的艺术设计者来说,常常能从中有所发现,得到启发,并捕捉到艺术设计的灵感。罗丹说过:“美是到处都有的,对于我们的眼睛,不是缺少美,而是缺少发现。”生活和大自然为艺术设计创作提供了取之不尽、用之不竭的源泉。

一个艺术设计者,必须养成用“心”去看、用“思想”去发现的观察方法。所谓“观察”在心理学上属于“有意注意”,是积极的思维活动。没有对事物的“有意注意”,就不可能对事物进行认识、记忆、思维和想象。古人说得好:“心不在焉,视而不见、听而不闻”,就是这个道理。培养观察事物的敏感性有赖于长期坚持“有意注意”,而这又是需要一种原动力(或称之为主观能动性)支持的,这种主观能动性主要表现为:1.事业心。有了事业心,才能热爱艺术设计这门专业,才能对周围事物产生强烈的职业兴趣和艺术设计创作的冲动,刻苦钻研,才能坚持到无限丰富的生活中去采掘艺术设计原料之矿。2.好奇心。艺术设计者要学习儿童的好奇心,要有“打破沙锅问到底”的求知天性和异想天开的想像力。在观察事物时,要善于发现、善于思考,不仅要对事物作整体和外部形态的观察,同时要作局部和内在本质的探索,尤其是要注意寻找那些别人未曾发现的事物特点以及事物在运动变化过程中的各种形态特征。3.目的性。艺术设计者始终要把观察的事物与艺术设计创作构思的目的联系起来,随时观察、感受和捕捉那些有艺术设计“价值”的信息,并善于迅速地将它在头脑中进行创造性的加工、整理、改造,然后贮存于大脑,为艺术设计创作做好思想准备。

艺术设计者对事物的观察认识应当是科学的、全面的和系统的。人们常常习惯于直觉地观察事物的静止状态和表面特征,而对事物运动状态的千变万化和相互作用往往视而不见,因此,缺少对事物整体的、内在的、深层次关系以及运动的本质方面的观察和理解。事实上静止状态的事物仅仅是千变万化中个别的、特殊的和局部的状态,如果我们只观察事物的静止状态,实际上就等于“拣了芝麻,丢了西瓜”,把自己束缚在一个非常狭小的空间,而失去了无穷大的广阔天地。因此,艺术设计者必

须首先转变静止的、局部的习惯性思维方式,建立活动的、全方位变化的、系统的和多视角的“全息”思维方式。

二、 张开想象的翅膀

艺术设计者必须具备“有丰富想像力的头脑”。想象是艺术设计思维的中心环节,艺术设计者必须通过想象才能运用所感知的艺术设计素材(如形状、色彩、材质、纹理结构、才艺技术等)进行艺术形象的创造。西方美学家黑格尔说:“如果谈到本领,最杰出的艺术本领就是想像力”。爱因斯坦说:“想像力比知识更重要,因为知识是有限的,而想像力概括着世界上的一切,推动着进步,并且是知识进化的源泉”。

艺术设计构思中有两种类型的想象:再造想象和创造想象。两种想象既有区别又有联系。再造想象借助于创造想象的补充,创造想象又需要以再造想象为依据。如:偏于写实型的图形主要运用再造想象进行构思,要求体现人们所易于理解的客观的艺术形象。当然写实型图形不是自然形象的模仿与复制,而是以客观表象为依据,在“自然原型”的基础上进行选择、概括、提炼、取舍,要求去粗存精,达到更加典型、更加集中、神形兼备的艺术境界,偏于变形的幻想型图形主要运用创造想象进行构想,这种构思可以冲破自然形态在时间上、空间上、生态规律等方面的限制。作者可以按照自己的审美理想和要求,创造性地进行分解、组合、夸张、虚构。可是无论创造的图形是多么的新颖,事实上,它仍然离不开自然形象的再造想象,不过是将大手大脚的表象“打碎”分解,然后重新进行巧妙的融合,达到艺术的升华。埃及的狮身造型、中国的龙凤图案,虽然不是生活中自然形象的直接反映,然而在生活中却仍能找到它们的间接“影子”,它们是创造想象和再造想象结合的典型例证。创造想象方法与再造想象方法相比更具有浪漫主义色彩,它补充了自然形态中的不足部分和还没有发现的因素,通过艺术形象思维的演绎,虚构幻想的图形更具有艺术创造新意和感染力。

想象中最活跃的心理活动是联想。艺术设计者

对当前事物的感知,必然会回忆起过去有关艺术设计的经验和知识,同时产生接近、相似等类比关系的联想活动,因此艺术设计者要提高艺术设计的能力,应该不断扩大知识面,加强文化艺术、科学技术多方面的修养,积累越深越广,艺术设计的想像力也会越丰富。当然,有时知识的多少并不一定与想像力成正比,因为知识只能是想象的基础,形象思维的敏感性还要靠大量的有成效的艺术设计实践,正所谓“熟能生巧”。

三、 捕捉艺术设计的灵感

每一位艺术设计者在创作设计中都曾体会过:有时冥思苦想、再三求索,理想的设计意图总不能产生,就在“山穷水尽疑无路”的艰难时刻,有时突然受到某种心理刺激或事物的启迪,思想豁然开朗,思路畅通,浮想联翩,下笔如有神,这就是所谓灵感来了。设计者处于“灵感”状态,思维特别敏锐,感情特别冲动,工作效率也特别高,创作的作品艺术感染力也特别强。由于“灵感”在艺术设计创作中具有重要的意义,因此,心理学家们不断研究、探索捕捉“灵感”的方法。现结合艺术设计的灵感思维作如下分析:

1.十月怀胎,一朝分娩。艺术设计者对艺术设计的课题和已拥有的素材进行持续的长时间的思考,反复探索,锲而不舍,持续思维,直到思维的饱和,这是产生灵感的最重要的前提。因为只有当艺术设计者的思维活动达到白热化状态时,受到某种事物的刺激和启迪,才能产生突变。因此,“灵感”是“十月怀胎,一朝分娩”的结果。没有高度紧张的想象和思考,企图“守株待兔”、“刻舟求剑”,盼望“灵感”的来临,是断然不可能实现的。诺贝尔奖获得者杨振宁指出:“灵感”当然不是凭空而来,往往是经过一番冥思苦想后出现的‘顿悟’现象。”

2.长期积累,偶而得之。“灵感”是长期的积累、艰苦探索的结果。心理学家一般认为,“灵感”是记忆系统的瞬间激活,是大脑原来贮存的信息与知识和当前某种心理刺激突然发生类比链结的反应,即所谓“长期积累、偶而得之”。“长期积累”乃是产生灵感的基础和前提,“偶而得之”则是“长期积累”的发展和结晶。

没有“长期积累”这一艰苦的努力,绝对不可能有“偶而得之”的“灵感”产生。发明家爱迪生总结自己的成功经验时说:“发明是百分之百的灵感加上百分之九十八的血汗。”“天才嘛,那是百分之九十九的血汗加上百分之一的灵感凑合下来的。”艺术家和设计师头脑里记忆贮存的知识是捕捉灵感的基础。如果离开了“百分之九十八的血汗”和“长期积累”的知识、能力,而去奢谈什么“灵感、天才”,只能是不切实际的想入非非。

3. 专心致志,聚精会神。艺术设计者把注意力集中到设计的对象和目的,排除和摆脱分散注意力的一切干扰和烦恼,使大脑产生活跃、强烈的兴奋中心,这是产生灵感的条件之一。事实证明,人们只有进入专心致志、聚精会神和心情愉快的有节奏的工作状态,工作才能是最见成效的。思想集中、精神乐观,容易使人张开想象的翅膀在艺术的天地中自由飞翔。灵感往往在思维活跃、精神轻松之时才悄悄地光顾。

4. 灵感启示,意象旁通。灵感的产生常常需要某些外来因素的诱发、启示和心理刺激。《周易·系辞下》云:“古者包牺氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作八卦。”朱光潜先生认为:“意象可以旁通。”诗人和艺术家寻求灵感往往不在自己“本行”的范围之内,而是走到别的艺术范围里去,他在别种艺术范围之中得到一种意象,让他在潜意识中酝酿一番,然后再用自己的特别的艺术把它翻译出来。“意象的蕴蓄就是灵感的培养。”(《朱光潜美学文集》)诗人的灵感往往在诗外,书法家的灵感往往在书外、画家的灵感在画外、艺术家的设计灵感在艺术设计以外,这确实是艺术创作捕捉灵感常见的事。当设计者思绪阻塞时,不妨跳出本行的圈子,从其他广阔的天地里去求得“点燃”灵感的“火花”。

5. 有想则记,有感则求。“灵感”具有偶然性、突破性、短暂性的特征。它常常发生于紧张之后,悠然之时,而且瞬息即逝,难以捕捉,是来得快去得也快的一闪念。因为“灵感”对大脑的刺激甚短,难以记忆,为了抓住灵感,一种最可靠而又简便的方法是养成随时记笔记的习惯,时刻记下闪过脑际的有独到之见的念头。据说大发明家爱迪生习惯于记下想到的几乎每一个意念,不管这思想在当时似乎多么微不足道。如果我们能注意把平

时产生的各种艺术设计意念都记录下来,有想则记,有感则录,那么,所捕捉的“灵感”之花便能结成智慧之果。

四、 开启设计者心灵的门扉

1. 科学技术与艺术的联姻

1) 运用物理手段将某一物体运用挤压、拉曲、旋转、折叠、撕裂等造成的变形;运用物体的向心、离心、纵横方向的运动和抛物线运动等形成的轨迹;运用物体上下左右前后位置的改变造成形的变化;通过特种透镜、多棱镜、万花筒等光学仪器,造成物体的透视、错视、幻觉和变形。

2) 运用数学逻辑思维方式递增、递减、比例、排列、组合、添加以及几何化等手段造成物体的变化。“平面构成”中的几何图案实质上就是数的艺术,其中包含着数理的逻辑关系和数学之美的法则。

3) 运用解剖学手段将某一物体运用纵剖面、横截面、斜剖面、肢解等解剖造成的变形。毕加索有许多抽象绘画,就是采用分解的方法取得的变形,然后再按照自己的构思图重新组合起来的范例。

4) 运用生物学手段变化构思,如运用移花接木、嫁接生态过程的组合和杂交手段创造新的形象。

5) 运用仿生学手段变化构思,如运用拟人、拟物等手段造成物体的变形,卡通动物就属于此例。

2. 来自大自然的启示

浩瀚的大自然五光十色,变幻无穷,不仅为艺术设计创作提供了用之不竭的素材,同时也为艺术设计提供了取之不尽的美的形式。自然界中的许多事物和现象(如天上的一片巧云、水中的一滴油花、空中一缕青烟、一块石头、一枚贝壳、一片树皮、一根羽毛、一只蝴蝶……)如果艺术设计者仔细地观察,深入地分析,就能从想象中得到构思的启示。

3. 来自传统艺术与姐妹艺术的启示

从中国工艺美术到中国绘画,从淳朴的民间艺术到豪华的宫廷装饰,从古典园林建筑到举世闻名的敦煌艺术,从新石器时期的陶器到现代的景德镇瓷器,从漆器装饰到织绣纹样等,中华民族的优秀文化遗产中有许多器物造型和装饰纹样是我们今天学习的经典范本。

同样,在外国的装饰艺术和绘画艺术中也有值得我们今天学习和借鉴的地方:从古希腊的瓶画到罗马艺术装饰,从蒙德里安的冷抽象到康定斯基的热抽象,从日本的浮世绘到欧美的现代派绘画等等,如果我们认真地研究造型艺术美的规律,必将提高我们的艺术构想能力。

4.来自音乐和文学的启示

音乐和文学言词何以能启示设计构思呢?这是由“通感”或“统觉”的心理活动所引起的。音乐和文学描绘虽然本身不具备可视形象,然而它们能使人产生联想和想象,唤起美的感受。因此,由音乐和文学表达的意境和情调也能启示艺术设计构思。

5.来自偶发形的启示

现代科学技术(如摄影技术、电影蒙太奇处理、计算机图形处理等);特种工具(如海绵、丝瓜筋、喷笔);特种材料(电化铝、大理石、玻璃等);特种技法(如渗化拓印、喷洒、烟熏、刻刮、拼贴、镶嵌、编织等)的运用,不仅大大地丰富了图形的表现手段,同时,它们本身所表现的特殊肌理效果也富有一定的形式美感。如果运用它们偶发的“巧形”、“巧色”反复进行想象、因“形”施艺、因“材”设计,在抽象的自然偶发形基础上,随机应变、因势利导,进行必然化的添加、补充、完善等艺术加工,定能创造出妙在感性与理性、抽象与具象、偶然与必然相结合的“似与不似之间”的耐人寻味的图形来。

6.异质同化的类比

所谓异质同化,就是指不同性质的事物运用同一种表现形式的思维方法,如不同的题材,采用同一种构成形式,或者相同的器物造型采用不同的材质制造。又如借鉴传统艺术的造型或纹饰的构成形式,配置以现代新型的材料或题材内容。再如借鉴唐代卷草纹样的风格,设计一幅二方连续的水仙图案,虽然图案素材改变了,但是构成形式和表现手法却相同。

7.同质异化的类比

同一种题材可以采用写实、写意、抽象、变形等多种表现形式,这种思维方式属同质异化思维法。

例如将唐代带状卷草纹样加以改造,设计成不同的环形二方连续图案、四方连续图案等。相同的内容,可以运用不同的构成方式和造型技法来表现。

以上种种思维方法仅仅从不同的侧面为大家提供了艺术设计构思的思路和方法。艺术设计思维能力的强弱很大程度上取决于设计者思维的流畅度、深度、独创性、灵活性、逻辑性等思维品质的高低,而思维品质的提高和改善必须通过卓有成效的思维训练,才能从艺术设计的必然王国走向自由王国。

本套教材涵盖了染织艺术设计专业的主要课程,包括一些新开设的课程,既有专业基础,又有专业主干设计课程,凝聚了众多老师多年的教学经验与体会。在教材中始终贯穿着创造性思维的主轴线,这对设计教学是极为有益的。这套染织教材的系统性非常强,可以说是当前一个较完整的染织系列教材,它将对染织艺术设计的教育起创建性的作用。

原苏州大学艺术设计学院院长、
教授、硕士生导师

黄国伟



前言

设计艺术是一种富于创造性的行为和活动,它的意义在于设计改变着人们的生活方式,对提高人们的生活质量具有举足轻重的作用,它甚至决定着人类的发展和未来。

在色彩斑斓的艺术大世界中,染织艺术设计以它特有的艺术形式独树一帜,这不仅是因为它在中国的高等设计教育中历史最悠久,而且由于它的表现形式多姿多彩,极富多样性、变化性。染织艺术设计是传统与现代兼容、艺术与工程相结合、文化与艺术交相辉映的设计类别。它不仅需要扎实的艺术设计基本功,而且还需要借助计算机等现代科学技术知识。

毋庸置疑,现代社会艺术设计已经渗透到人们生活的各个层面,全方位地展示出艺术设计的巨大魅力。在高等艺术教育中,设计艺术呈现交叉性、边缘性、综合性的特征,不仅加速艺术与科学的融合,而且在信息社会中,市场经济、知识经济的高速发展,不断催生出新的文化,使人的设计理念意识发生着巨大的转变,深刻地影响着人们的审美意识。

为了应对新的发展机遇和挑战,加速高等教育的改革和发展,加速学科和教育建设,教材建设已成为高等艺术教育的基础任务。为此,我们组织了部分骨干教师,并充分利用社会的人力资源,共同撰写了艺术设计专业(染织艺术设计)系列教材。内容中,既涉及专业基础,更多的则是专业设计。作者中,既有资深教授,又有国家级专家,还有来自海外的艺术家。目的在于集思广益、整合资源,使教材能体现鲜明的专业特色。同时,在知识结构上既把握条理性、学术性、适用性,又兼顾普及性。

我们相信,该教材的出版,不仅会对染织艺术教学起到积极的作用,而且对中国纺织工业提升产品竞争力、增加生产附加值具有推动作用。现代竞争的实质就是人才的竞争,只有培养出高水平的复合型设计人才,才能占领设计的制高点,打造出一流的设计人才。它不仅对染织艺术设计,而且对其他艺术设计都有参考价值,对艺术爱好者同样具有积极的作用。

武汉科技学院副校长、博士、教授

目 录

09	第一章 总 论
09	第一节 室内纺织装饰品设计概论
10	第二节 纺织装饰品的发展状况
11	第三节 室内纺织品设计与室内环境空间的关系
14	第二章 室内纺织品的风格与流派
14	第一节 古典风格
17	第二节 现代风格
18	第三节 民族风格
20	第四节 儿童风格
22	第三章 室内纺织品配套设计的设计方法
24	第四章 室内纺织品的种类与功能
24	第一节 床上用品织物
31	第二节 挂帷织物
47	第三节 地毯织物
56	第四节 墙面贴饰织物
60	第五节 家具覆饰织物
66	第六节 室内纺织品其他织物
70	第五章 室内纺织品整体配套设计特点与形式法则
70	第一节 室内纺织品整体配套设计特点
72	第二节 室内纺织品整体配套设计的形式法则
78	参考文献
79	后记
81	彩色图例

第一章 总 论

现代社会日新月异,科学技术的快速发展大大改变了人们以往的生活方式。特别是进入 21 世纪以来,文化素质和审美意识的不断提高,使人们在室内纺织品应用方面已不再满足于其基本功能的实现,而是把其作为营造气氛、追求个性的重要生活方式之一,从中体现使用者的思想境界与审美理念。如今,纺织品设计也随着社会和人们需求的不断变化进入了一个崭新的时期。室内纺织品配套设计是依赖于特定的室内环境所做的纺织品外观形态的配套设计。在设计中,利用织物不同的质地、丰富的纹理以及多变的色彩,表现形态各异、风格迥然的造型特征,不断营造良好的人居环境。

第一节 室内纺织装饰品设计概论

室内纺织品在我国已有极悠久的历史。早在殷代的甲骨文中已有关于丝麻织物的记载。周代染色技术已相当成熟,有由赤到黑经过七次浸染,形成一整套的工艺过程。六朝、唐宋时,民间作坊中已有应用木版雕刻纹样的夹版印染和用蜡描绘处理的蜡染以及结扎布帛为绉状染成的扎染等印花方法。这些纺织品除了制成衣物外,大量用于室内的装饰。

纺织品的美,包括色彩美、图案美、材质美、纹理美、结构美以及与人、环境构成的整体美等诸多关系。因此,在设计中必须充分体现这些方面的特性。另外,遵从实用、美观、经济的原则以及兼具舒适、耐用等纺织品设计的特点,并在表现主体审美情趣的同时,能够符合室内环境的功能要求等,也都是设计者在创作中不可忽视的问题。(图 1-1)

室内纺织装饰品种类繁多,用途各异,在室内环境美化中各展其貌,同时又具备了许多独有的特性。因此,室内纺织装饰品的设计必须涉及多种学科与多种领域,是一门艺术与技术相结合的综合学科。

室内纺织装饰品是实用性与艺术性相结合的产品,主要是通过产品在环境装饰与生活中的应用,以它的花纹、色彩、款式、材料质地和织纹肌理等,使人们获得视觉、触觉等感官上美好的享受。(图 1-2)

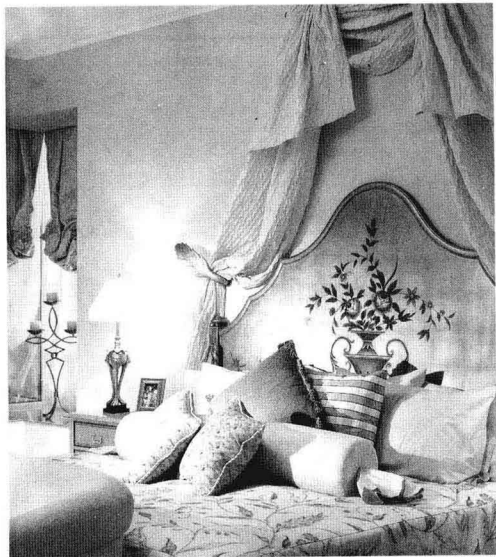


图 1-1



图 1-2

第二节 纺织装饰品的发展状况

世界各国纺织品的生产和市场销售主要分三大类：衣着用、装饰用和产业用。装饰用纺织品在纺织品总消费中所占的比例可以反映一个国家的工业水平及人民生活水准的高低。对于纺织装饰品设计人员来说，正确掌握、了解国际装饰织物的发展动向和我国装饰织物的生产现状、开发方向是十分必要的。

一、国外纺织装饰品的发展状况

目前，国外纺织装饰品生产与消费呈稳中趋升之势。欧美地区许多工业发达的国家，纺织装饰品的制造与普遍使用已有较长的历史，并已成为一个较为稳定的生产规模和消费市场。通常，这些国家用于装饰织物生产的纺织原料约占纺织原料总消费量的 1/3 左右。而亚洲一些新崛起的经济强国，其装饰织物的消费量也正在接近这个水平。从全球装饰织物供需量仍在增长的趋势预测，装饰织物对纤维原料的需求将会超过衣用织物。

当前国际社会呈和平、发展的态势，良好的经济环境和日益发展的科学技术，也为新型装饰纺织品的开发研制提供了有利的条件。在这样的社会环境下，人们更为注重生活的高品位和舒适性，以室内装饰的华美、恬适来显示其财富、身份和社会地位。因此对纺织装饰品求新、求美、求适用的欲望也越来越高，对织物的功能要求也越来越多。（图 1-3）



图 1-3

二、我国纺织装饰品的现状和发展趋势

我国纺织装饰品的生产历史虽源远流长，但作为现代纺织装饰品的开发，实际起步于 20 世纪 80 年代，加之经济水平、文化习俗与欧美地区的差异，致使我国纺织装饰品消费无论从数量上还是质量上，同世界发达国家相比，均有一定的差距。

20 世纪 80 年代，我国纺织装饰业获得了较大的发展。纺织装饰品的生产与消费正呈方兴未艾之势。

随着我国城乡居民生活水平与文化素质的普遍提高，消费观念亦发生了很大的变化。人们在衣食无虞以后，越来越注重居室住所的装饰美化，追求实用与舒适，崇尚环境的情趣与个性。近 10 年来，遍地开花的房地产开发又为装饰纺织品的发展提供了广阔的空间。此外，旅游事业的蓬勃发展，也促使纺织装饰品的消费量与日俱增。如今，专事营销纺织装饰品的窗帘商店、布艺商场，在国内各大中城市已屡见不鲜。不少经济发展较快的沿海城市还出现了规模庞大的装饰织物专业市场。

我国现有的纺织装饰品生产企业，除极少数传统型专业厂家外，大多数是在 80 年代由原服装面料的织造、印染加工企业转制而来的。这些企业的设备一般为国产的通用设备，只适合生产中、低档的平素织物及印花、织花产品。为了适应国内市场经济的发展需要，提高生产高档纺织装饰品

的能力,国家已投入大量资金和技术,对原有织造、印染设备、企业管理模式进行了改造和改革,并先后引进了具有国际领先水平的剑杆织机、片梭织机、高速整经机、高速电子提花系统,以及多套色宽幅印花设备和整理设备等,使国内纺织装饰业已初步具备了生产高档品质面料的能力。目前有一些企业的生产规模与先进程度已可跻身于世界水平,其产品品质正逐渐为国际市场所认同。(图 1-4)



图 1-4

第三节 室内纺织品设计与室内环境空间的关系

在建筑装潢业飞速迅猛发展的今天,室内纺织装饰品设计也以其崭新的面貌向世人展示出巨大的魅力,它的范畴已远远超出以往单一的寝品及帘幕类,装饰手法也从单层垂挂式发展为多层立体式,讲究整体配套装饰,将实用性、功能性与审美性结合为有机协调的整体,对现代纺织装饰艺术的研究,强调装饰艺术更新的视觉语言和表现手法,从心理和生理上共同激发起人们对美的感受、追求和向往。

室内纺织品设计的前提,首先依托于一个完整的室内空间和环境,根据环境的主题以及整体造型的需求,来确立室内纺织品的装饰风格、色彩配置和面料的选用,让艺术灵感与理性的排列组合,巧妙地运用,使得室内纺织装饰品以全新的姿态呈现于一个现代室内空间中。

一、 室内建筑空间于纺织装饰品的形式美

纺织装饰品与室内建筑空间的形式美,首先建立在各个不同地区、不同时代、不同的宗教、政治、文化和经济基础之上。形式美包含了和谐和对比两大范畴。和谐之美显示出优美,对比之美显示出壮美。宫殿式等建筑物使人感到高大、强烈、厚重,带有阳刚之气,其内部空间的纺织装饰相应地稳重、深沉,给人以崇拜、谨慎的心理;而中式园林、居室等建筑形式,充分体现了和谐的特性,小巧、轻盈、宁静,其内部空间的纺织装饰品也具有优雅、协调、恬淡的特点,使人产生亲切、温馨、眷恋之情。我国传统的皇城宫殿方正宽大,内部空间装饰繁华,雕梁画栋,气派非凡,纺织装饰品有豪华重叠的丝绸帷幔帘帐,既起到空间隔断作用,又使大殿显得神秘森严;加金的龙饰软椅靠垫,用料高档,刺绣精致,柔软舒适,又不失为宫殿中豪华的装饰品。

现代室内空间的设计,基于人们丰富多彩的物质生活和精神生活需要,并与高速发展的科学技术、经济建设、文化娱乐相适应,室内空间的功能,也愈来愈多样化,纺织装饰品的设计必然要与变化丰富的空间联系起来,以增强设计艺术的表现力与感染力。(图 1-5)

二、 纺织品在室内空间的分隔作用

室内空间的造型各异,具有不同的用途和特征,根据特定的空间环境来考虑纺织品的安排,才能有的放矢,整体协调地设计。如封闭式空间,隔离性较强,与外界的流动性小,利用护围实体将一个小小的领域包围起来,使人产生私密感和亲切感。在这个空间环境中,可用较厚重密实的帘幕装饰,使其内部更加紧凑。

虚拟空间的范围并不是依靠隔墙来进行空间分割,而是以联想与部分形态的启示来完成人们视觉上的完整性。在现代室内设计中,心理空间的运用非常普遍,如在一室两用的会客室兼书房,利用一个活动帘幕隔断,即使并没有将帘幕展开,同样使人有各自独立的心理感觉。

另外,还有许多特定的空间形态,如静态空间、动态空间、共享空间、母子空间、交错空间等,各自具有独特的造型特征。室内纺织装饰品的设计,都应根据其不同的要求,恰到好处,整体设计,起到软性、灵活的分隔作用,使空间更灵活,更丰富,更完善。(图 1-6)

三、 室内纺织装饰品在室内空间中的装饰性

室内纺织装饰品主要有挂帷遮饰类如窗帘、门帘等;床上用品织物类如床罩、巾垫等;地面装饰类如地毯等;墙面贴饰类如墙布等;其他织物类如布玩具、信插、织物插花等。

现代纺织装饰品已渗透到室内设计的各个方面。不同的室内空间,对纺织装饰品的要求也不尽相同。在一些特定的空间里,纺织品只作为点缀



图 1-5



图 1-6

品,而在一些室内空间里,纺织品的覆盖面积很大,因此,织物设计的好坏,对整个室内空间的气氛、格调、意境产生很大的影响。壁挂和地毯,在室内所占的面积较大,在一些现代室内设计空间中,常以壁挂或地毯作为某一壁面的整体装饰,如整面墙壁饰上一幅巨大的织物壁挂,使室内空间显得绚丽多彩,增加了空间环境的柔和感。地毯的选择应根据不同的环境考虑,在一些较为严肃的空间场所,可选用素雅些的色调;在娱乐场所,餐厅等环境中,可选用鲜艳花哨些的地毯;在大型厅堂内,可选择增强区域感的装饰形式,如引导性地毯等,这些都直接影响到室内空间装饰风格。在一个特定的室内空间中,充分发挥各自的优点,相互呼应,共同创造一个具有高水平、舒适、实用、美观,富有情趣、意境的整体,为室内空间添上神来之笔。

(图 1-7)



图 1-7

思考与练习:

1. 什么是室内纺织品配套设计?
2. 室内纺织品配套设计与室内空间的关系?

第二章 室内纺织品的风格与流派

任何艺术设计风格的建立都受到诸多因素的影响,不同的民族、阶层、地域以及生活方式、风俗习惯、时代的不同等都会对设计风格产生或多或少的影响。室内纺织品造型设计亦是如此,其造型风格大致可分为以下几种:古典风格、现代风格、民族风格和儿童风格等。

第一节 古典风格

古典式是设计风格中存在时间最长的一种,它立足于传统形式,可以定义为传统形式的延续。这种形式的特点为造型及装饰都与传统形式一脉相承,一般表现为运用有传统纹样的织物,色彩与质感华贵、富丽堂皇。古典风格适应较为豪华的环境,在消费主体上一般为中老年人或追求传统美感的年轻人。古典风格包括很多风格形式,以下是一些例子。

一、 中国风格

中国的丝绸织物在织造上和纹样上无与伦比的精美,早已闻名于世。中国的染织纹样通过丝绸之路进入欧洲,对欧洲的染织纹样产生过持续的影响。正是由于我国花鸟纹样的传入才打破了几何纹样在欧洲纺织图案中占统治地位的局面。18世纪后半期,这种影响到了异乎寻常的地步。当时法国的文学、戏剧、美术等艺术领域出现了一股标新立异的风气,同时在壁毯、服饰乃至家具、室内装饰、墙纸、刺绣、染织图案和陶瓷设计等方面掀起了一阵近乎疯狂的中国热,这股风后来波及到欧洲的大部。中国的亭台楼阁、秋千仕女、山明水秀的中国风景、工笔画的花鸟风月、中国工艺品、扇子、屏风、青铜器、瓷器、古董,中国传统图案中的龙、凤、狮子、牡丹、梅花、桃花等题材大量地出现在织物的图案中。他们把这种风格称之为中国风格。很多法国与欧洲的图案家们并不了解真实的中国,从而使画面充满了种种幻想色彩。甚至把不同朝代的人物,把日本与亚洲一些国家的风景与中国的亭台楼阁、宝塔及法国的罗可可纹样混为一体。为此法国一些著名画家纷纷选编出版了《中国花卉作品选集》、《中国装饰图案集》、《中国儿戏图集》、《中国阳伞手册》等有关中国生活、工艺、游戏、图案等内容的画册,这股像是着了魔似的中国风由于路易十五的死而告结束。

这种风格的花样在以后的200多年中,作为世界传统图案经常出现在

服饰图案中,尤其是作为装饰布与家具布图案应用更为广泛。20 世纪 70 年代末与 80 年代初,再次在欧洲与北美流行。(图 2-1)(图 2-2)



图 2-1 中国风格花样



图 2-2 中式风格的室内配套

二、巴洛克风格

17 世纪初至 18 世纪初欧洲的建筑出现了过分强调装饰的浪漫主义风格。它一反文艺复兴时期均衡、调和的格调,强调“力度的相克”,追求“动势起伏”。对欧洲古典正统观念是一次有力的挑战,它破坏和嘲弄了古典艺术那种“永恒不变的典范程式”。“巴洛克”一词就是欧洲正统派对这种风格所表示的一种贬意。

巴洛克风格源于意大利罗马,有人称米开朗基罗为“巴洛克的先驱”,因为这种精神在他晚期作品中已露端倪。16 世纪末天主教教会“多伦多会议”决议把罗马装饰成“永恒的都市”、“宗教的首都”。于是大规模的装饰计划开始了,巴洛克风格成为这次装饰计划的楷模,教皇尤利乌斯亲自参加这项计划。这一风格席卷了整个欧洲,持续整整一个世纪,所以有人把整个 17 世纪的美术称之为巴洛克时期。后来这种风格一直深入到欧洲所有的文艺领域,出现了“巴洛克文学”、“巴洛克音乐”等。

这一艺术风格在 17 世纪的法国发展到顶峰,所以又被称为“路易十四样式”。在路易十三与路易十四时期,法国国力鼎盛,成为欧洲的霸主,巴洛克的豪华、奢美正好符合他们的需要。为了适应于这种富丽的宫廷装饰,法国宫廷服装也出现了矫饰、浮华、夸张的巴洛克风格。以往以统一、调和为标准的审美观逐渐瓦解,代之而起的是极度装饰,过多的边饰,繁复的褶皱,富有动感波形。

由于服饰上的过度奢侈,就需要大量进口面料和辅料,为此路易王朝对纺织印染业采取鼓励保护政策,宰相的宠臣布朗负责决定宫殿的装饰、工艺品的图案设计。于是,巴洛克染织图案在他的影响下诞生了。初期的



图 2-3 巴洛克风格的纺织图案

巴洛克图案以变形的朵花、花环、果物、贝壳为题材,以流线形的曲线来表现形体。在富有戏剧性的构图中,充满流动感的形体,逐渐向对角线方向倾斜。后期巴洛克图案采用莲、棕榈树叶的古典纹样、古罗马柱头莨苕叶形的装饰、贝壳曲线与海豚尾巴型的曲线、抽纱边饰、拱门形彩牌坊等形体相互组合。后来巴洛克图案的异国情调显得越来越明显,特别是中国风味的注入,中国的亭台楼阁、仙女、山水风景以及流线形的植物线条、曲线型和反曲线状茎蔓的相互结合,逐渐向罗可可风格演变。

巴洛克图案的最大特点就是贝壳形与海豚尾巴形曲线的应用。贝壳一直是欧洲古代艺术中装饰图案的重要因素。贝壳曲线是由于贝壳切面螺旋纹即贝壳自身增殖与分泌物的形态的启示。巴洛克图案就是以这种仿生学的曲线和古老莨苕叶状的装饰为风格区别于以往欧洲的染织图案而放出异彩。巴洛克图案要求线形优美流畅,色彩奇谲丰艳,融合着生命的跃动感。巴洛克图案由于路易十四的死而告结束,历时一百多年。在以后的二百多年历史中多次出现重新流行,1983年至1984年在室内装饰方面作为传统图案再度流行。(图2-3)

三、罗可可风格

罗可可风格发生盛行于1701年到1785年法国革命的路易王朝贵族化的印花织物中。当时所有的壁面装饰、工艺品、家具、织物和服装,仿佛卷入了一股样式宛如如画的装饰洪流。“罗可可”一词是从法语“ROCAILLE”一词派生出来,“ROCAILLE”有“用贝壳、石子等作的假山”或“贝壳华丽”之意。据国外有些美术史家认为“ROCOCO”一词是由“ROCK”一词派生出来的,“ROCK”在西洋美术史上通常指受中国艺术影响的事物。

路易十五时期,王室生活极度奢侈,到处兴建华丽的宫殿,在宫殿的装饰和服装、工艺品的装饰上追求一种雅致、纤细、轻巧、华丽、潇洒的艺术风格。这种风格受到路易十五的情妇蓬帕杜的赏识而得以进一步发展。1745年这种风格甚至被称为蓬帕杜样式,罗可可风格出现了鼎盛时期。法国画家安东尼·华多是这一风格的杰出代表。华多直接受到过中国艺术的影响,他曾把中国纹样与意大利卷物纹样揉杂于罗可可画风之中,他喜欢用活泼的曲线描绘贝壳纹样。所以有人认为华多是“罗可可”风格的奠基人。

罗可可艺术的特征是改变了古典艺术中平直的结构,采用C形、S形和贝壳形涡卷曲线,敷色淡雅柔和,形成绮丽富瞻、雍容华贵、繁缛艳丽的装饰效果。除此之外表现在印花图案上则是大量的自然花卉的主题,所以有人称这个时期的法国的印花织物为“花的帝国”。当时主要采用“蔷薇”和“兰花”,比较起来蔷薇用得更多一些。在处理上采用写实的花卉,用茎蔓把花卉相互连接起来,就像中国的折枝花卉,有时配上一些各种鸟类。这种图案明显受中国花鸟画的直接影响。另外中国的刺绣品对后来的“罗可可”产生很大的影响,所以欧洲美术史家们创造了“ROCOCO—CHINOIS”一词来概括这一时期的文化现象。甚至有好多美术史家认为“CHINOISERIE”是罗可可艺术产生的重要原因,可能是决定性的原因。这种理论无