

中国高等美术院校
课程教学经典案例

杨 野 主编 / 唐保平 著

纤维材料设计

ZHONGGUOGAODENGMEISHUYUANXIAO

KECHENGJIAOXUEJINGDIANANLI

XIANWEI CAILIAO SHEJI

图书在版编目(CIP)数据

纤维材料设计 / 唐保平著. —北京:北京工艺美术出版社, 2013.12

(高等美术院校课程教学经典案例 / 杨野主编)

ISBN 978-7-5140-0416-8

I. ①纤… II. ①唐… III. ①合成纤维—设计—高等学校—教学参考资料 IV. ①TQ342

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 257985 号

出 版 人: 陈高潮

责任编辑: 陈朝华 高萌萌

责任印刷: 宋朝晖

中国高等美术院校课程教学经典案例

纤维材料设计

唐保平 著 杨 野 主编

出版发行 北京工艺美术出版社

地址 北京市东城区和平里七区 16 号

邮 编 100013

电话 (010) 84255105 (总编室)

(010) 64280399 (编辑部)

(010) 64283671 (发行部)

传真 (010) 64280045/84255105

网址 www.gmcbs.cn

经销 全国新华书店

制作 北京汉唐艺林文化发展有限公司

印刷 北京恒嘉印刷有限责任公司

开本 889 毫米 × 1194 毫米 1/16

印张 1.75

版次 2013 年 12 月第 1 版

印次 2013 年 12 月第 1 次印刷

印数 1~3000

书号 ISBN 978-7-5140-0416-8

总定价 (11 册) 176.00 元 (16 元系列丛书)

作者简介

唐保平 籍贯辽宁, 1972年10月出生, 毕业于鲁迅美术学院, 研究生学历, 文学硕士, 讲师。现任教于沈阳师范大学美术与设计学院(服装系主任)。辽宁省服装协会会员。

2012年11月在沈阳师范大学第一届美术与设计大赛中获优秀指导教师奖。2010年5月作品《盈》在辽宁省第二届服装设计作品效果图大赛中获教师组三等奖。2012年7月作品《仲夏季节》在东北三省第一届服装设计效果图大赛中获金奖。2006年6月论文《设计与需求》入选清华艺术与科学理论研讨会论文集, 同年8月作品《让我们拥有爱心》参加韩国旗面设计展。2010年11月在沈阳师范大学美术馆举办个人壁饰作品展。2011年6月主编出版教材《立体构成》。2012年11月主持沈阳师范大学教育教学改革研究项目《服装工艺基础课程教学理论与实践研究》等。

前言

设计作为人类生物性与社会性的一种生存方式, 是人类历史不可分割的一部分, 就像是生命体的新陈代谢一样, 改变着人们的生活方式。优秀的设计教育作为现当代的新兴教育模式推动了人们生存方式的价值提升, 同时也给人们的精神生活提供了广阔的思维想象。

1919年德国包豪斯学校确立了现代设计教育体系, 是西方设计教育历史的里程碑。现代设计教育在我国起步较晚, 但从20世纪80年代开始, 随着我国经济的快速发展, 人们越来越多地意识到现代设计教育与创新俨然成为世界经济发展的一部分, 而受到格外的重视。设计人才潜在的市场需求, 也带动了我国设计教育的快速发展, 设计专业如雨后春笋在全国高等院校快速成长, 设计专业学生数目急剧增加。目前我国设计类院校正在调整设计专业结构, 调整更新设计课程内容, 推行学分制改革, 在创新设计教学模式上有了长足的发展, 使学生在有效的学习时间里, 对于所学设计知识能够系统地理解和把握。

沈阳师范大学美术与设计学院自建系、建院以来, 设计学科的建设逐渐成熟完善, 成功地实施与国外联合办学, 建立了多所教学实习基地, 并在2007年推出《十一五教育规划教材设计教学系列》10本教材, 在教学实践中得到学生们的广泛认可, 教材使用与发行遍布全国, 一版再版。结合这10本教材的编著及教学经验, 学院又开始策划编著这套《中国高等美术院校课程教学经典案例》。编著此系列教材的目标是通过本书系的编写出版和推广, 将设计专业发展理念贯彻到课程教学知识体系和教学方式中, 使这一系列课程搭配结构更合理、更具有系统性和开放性。这套系列丛书由不同的作者撰写, 这些作者在设计领域都有一定的学术建树和良好的教学经验, 虽然治学风格不同, 但都有对设计专业的热爱。

这套丛书的突出特点之一是鲜明的设计观, 充分体现了艺术设计发展的特点和国际化的趋势; 其二是强烈的时代感, 充分完整的设计理念、详实的内容、最新的资料和实例; 其三是突出的实用性, 充分体现了专业实用性特点, 注重学生创新能力和素质的培养, 注重历史与现实的结合和延续。每一本教材都是作者根据该课程的教学大纲及多年的设计学科教学经验和学生教学的实际情况编写, 符合学科的专业特点与大纲要求, 教学体系科学、系统、严谨、先进, 无论从史料文字的确凿性及图例的代表性, 都为学生的研究性学习和自主学习的开展, 提供了有效的文献资料和资料清单。

我们诚挚地希望这套丛书的出版发行, 既能满足本学院设计专业学生的教学需要, 又能够满足促进其他院校设计专业课程建设及学生设计的需要。它们将给未来的设计专业学生提供知识, 进行设计研究, 真实地表现现代生活, 在未来设计创造的图像世界中去恣意享受视觉文明, 诗意地栖居在地球上。

《纤维材料设计与制作》课程教学案例

《纤维材料设计与制作》特色课程经典案例的编写,目的是把教师平时在纤维材料设计课程教学中对大学生设计思维开发、实践教学环节等教学活动通过教学案例的形式予以分类、整理,使一般的教学实践转化为有目的的教学行为,创造性地设计教学方式以促进学生主动、高效、个性化地学习。案例课程内容包括纤维材料创作的准备阶段、创作过程的特色案例描述、教学反思等,内容具体翔实,形式丰富多样,教学指导性、实用性、可读性强。

特色课程经典案例强调以学生为中心的实践教学模式,强调参与性、协作性和互动性,使学生在创造性解决问题的过程中,不仅在问题观察、探究思考、分析和综合问题等方面获得进步,而且有利于拓宽他们的开放性思维、增强他们的创新意识,同时使其在沟通能力和团队协作能力等方面得到锻炼。案例课程对纤维艺术学生自主学习实践、教师指导与启发以及学生学习效果的评估等方面进行了研究和实践,案例课程的编写对相关专业的教学实践也有一定借鉴作用。

特色课程经典案例是对教学设计的阐释和课程教学实践的描述,只是一般范例,不是教学设计的唯一依据,专业教师要在教学中,充分发挥自己的能动性、创造性,设计出适合大学生具体情况的富有个性化的教学实践。

第一部分 纤维材料设计与制作课程说明

一、课程设置的背景

纤维艺术是以天然的动、植物纤维或人工合成的纤维为材料,通过编、织、缝、贴、扎等手段创造软质空间造型形象的一种艺术。它既是实用艺术,也是超功利的纯艺术。它集工业文明与传统手工于一体,是一门古老而年轻的艺术门类。纤维艺术的发展是一个不断开拓和实践的过程。自20世纪上半叶以来,纤维艺术在不同国家、不同地域的文化背景下,经历了由传统文化至现代文化的传承、交融和演化,呈现出文化互动时代的繁荣景象。形态的多元化、艺术风格的多样性、材料的综合性等诸多因素,构成了现代纤维艺术的基本特征。改革开放以来,我国高等教育中艺术设计教育的发展速度很快,各高校纷纷开设此类专业,围绕现代纤维艺术创作来体现人与自然之间的和谐。

二、课程内容与教学目标

纤维材料设计与制作教学主要包括:纤维艺术概述、传统编

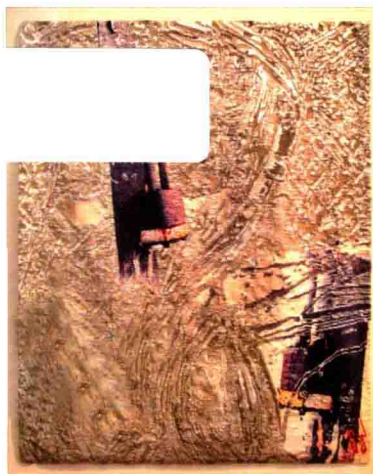

图 1-1 纤维艺术作品

图 1-2 编织工艺制作

织材料属性和技法特点、纤维艺术的造型和色彩、现代纤维艺术的设计、纤维艺术设计的构成、纤维艺术设计与工艺制作等。

纤维艺术课是服装设计专业课,通过对纤维材料设计与制作的课程教学,使同学们对纤维材料的材质性能以及设计制作工艺特点等方面有基本的认识和掌握,能运用正确的观察方法搜集生活中的纤维素材,并能够运用纤维艺术的设计法则与组织形式重新赋予纤维材质新的面貌与审美表现形式。

三、教学理念

当代纤维艺术和其他艺术形态一样,步入“多元化”发展时代。材料利用越来越多样化,新颖材料的开发、表现技法的不断创新,使纤维艺术从平面形态走向公共空间造型,为古老的织物艺术开拓了一个无比广阔的发展空间。在课程教学中,教师应努力培养学生探索纤维艺术材料多元化表现的能力以及独立设计制作表现空间纤维艺术作品的的能力。

四、教学方法

采用课堂理论讲授和课题训练相结合的教学方法,辅以课堂辅导、教学幻灯、录像、示范作品等教学手段,鼓励学生发现问题、分析问题、解决问题、创新思维。

五、课程思考

1. 纤维材料设计与制作课程的设置与时代发展关系怎样?
2. 纤维材料设计与制作课程对提高大学生综合艺术设计能力,提高学生的艺术素养会起到怎样的作用?

图 1-3 综合材料制作

第二部分 纤维材料创作的准备阶段

一、灵感来源

灵感,是人们在艺术构思探索过程中由于某种机缘的启发,而突然出现的豁然开朗、精神亢奋,取得突破的一种心理现象。灵感给人们带来意想不到的创造,然而它的产生却是突然而来、倏然而去,并不为人们的理智所控制,具有突然性、短暂性、亢奋性和突破性等特点。

灵感来源往往是创作者的情绪变化,是某些不寻常的景物等所引起创作者思路、情状的变化。

灵感产生的基础是勤奋学习,努力实践,不断积累经验和学识。灵感产生的结果是创作者通过某种启发捕捉到再创作的路径,从而使全新构思的创作作品得以实现。

创作中需要解决的问题可能是图形问题,可能是色彩问题,也可能是组织形式等问题。

图 2-1 沙漠丽景

图 2-2 沙漠丽景

这些宏观或
微观图像的形式
与色彩，可能是
我们解决创作过
程中纠结问题的
有效参考。

图 2-3 山水

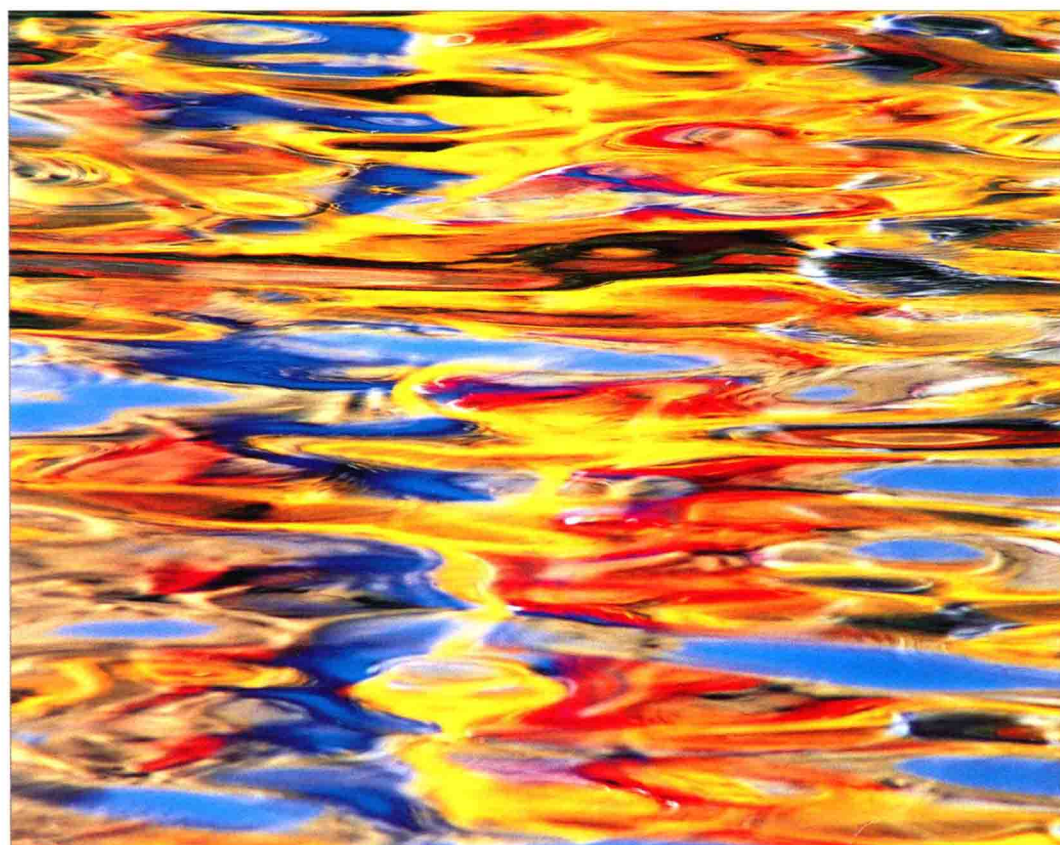

图 2-4 水纹

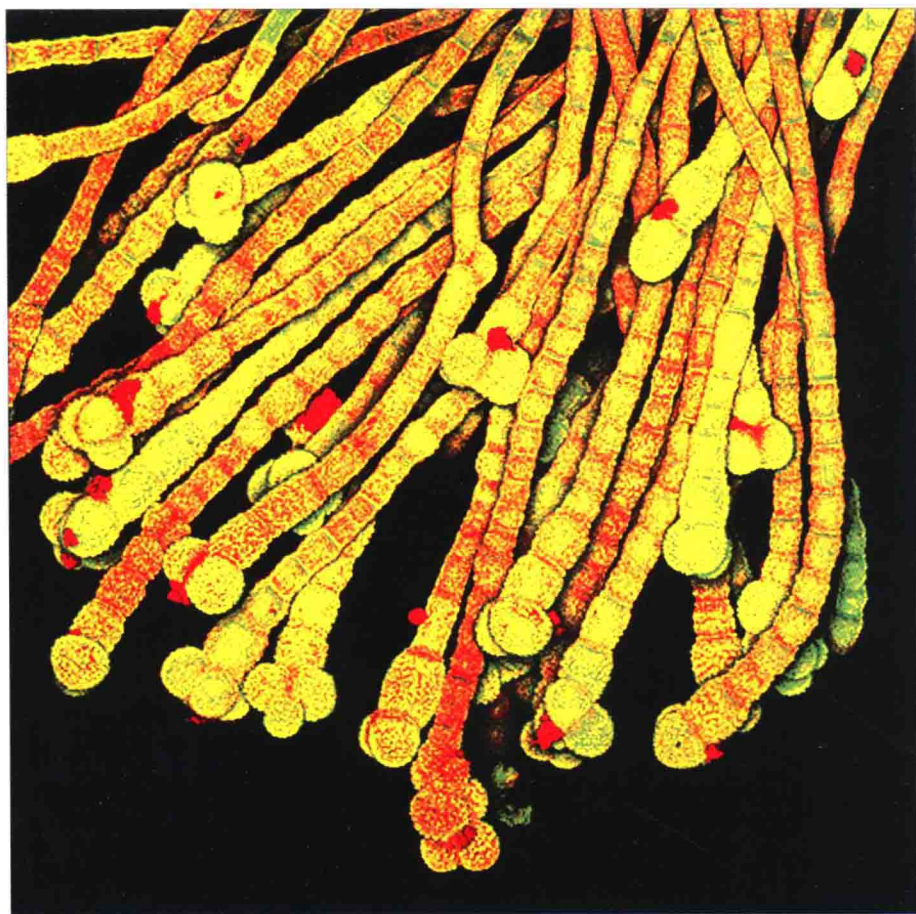

图 2-5 微观世界图片

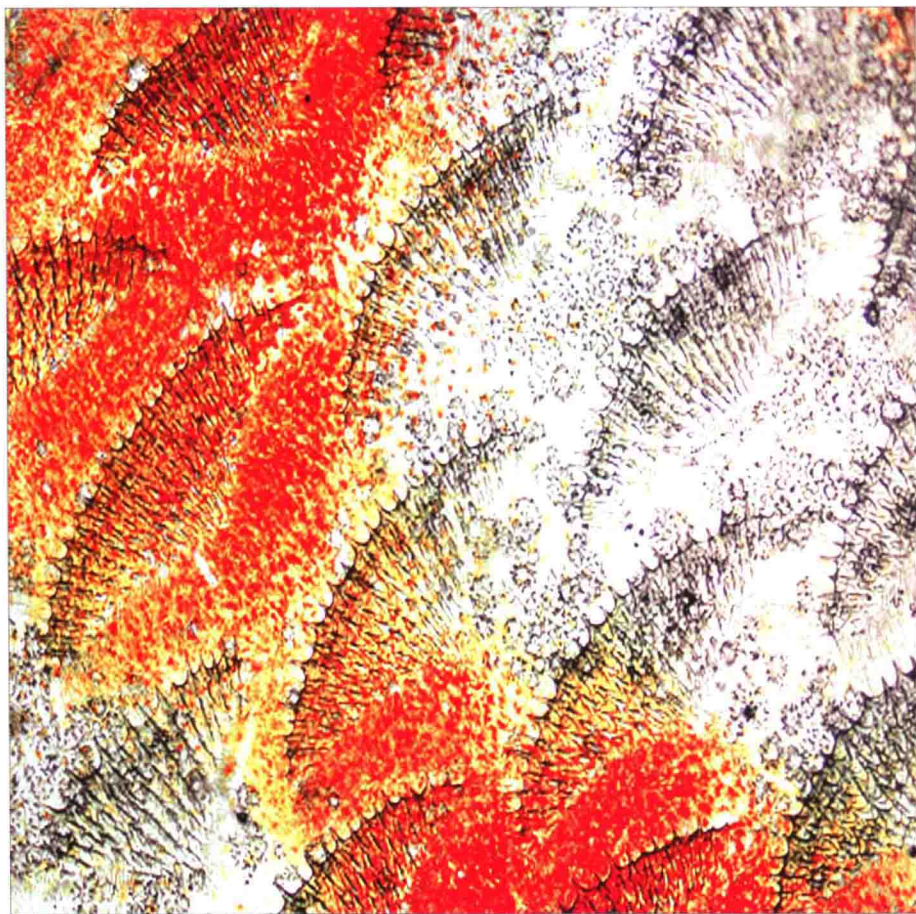

图 2-6 微观世界图片

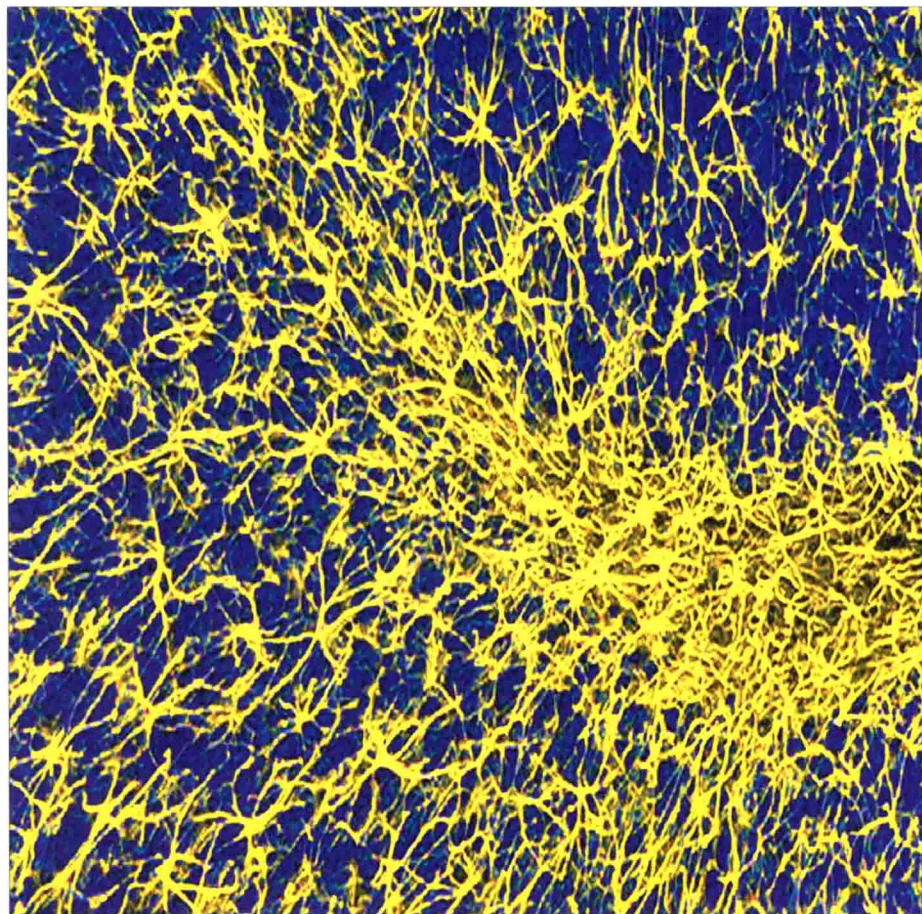

图 2-7 微观世界图片

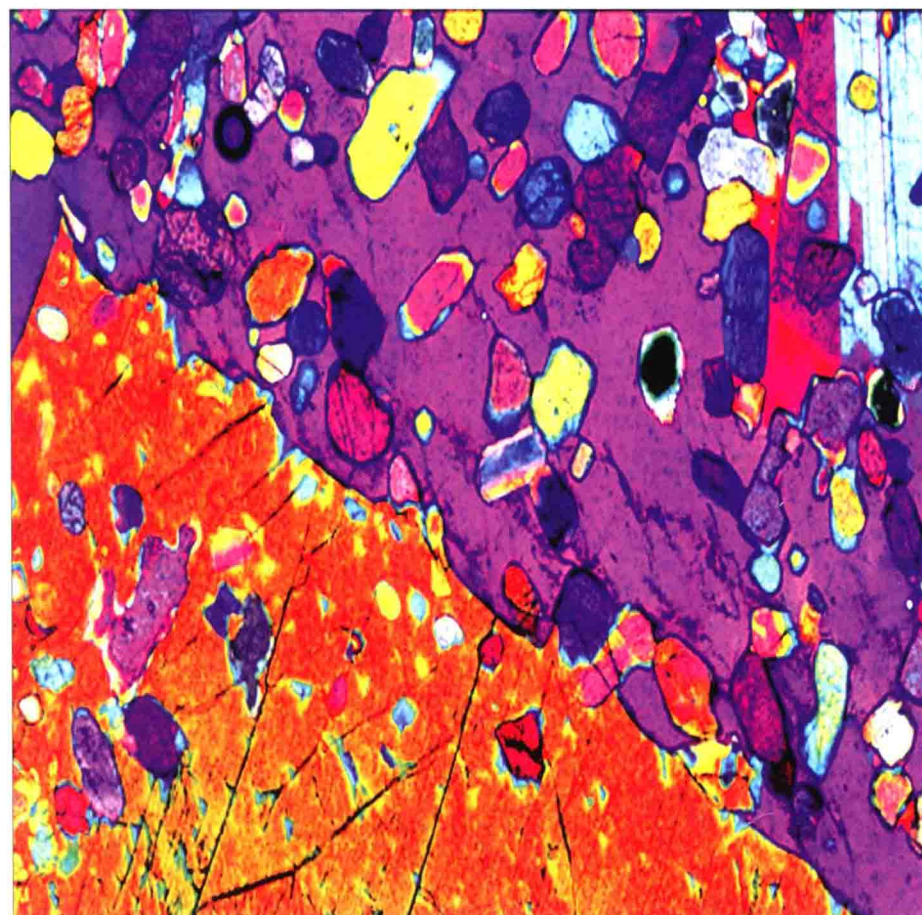

图 2-8 微观世界图片

二、设计(草稿)修改稿

设计稿表达创作者对成品设计的最初想法,用单线轮廓图表现,一般用HB铅笔描绘,便于修改。为了表达设计的色彩效果,可以用水彩或彩铅笔试色,画出局部色块,便于感受要表达的色彩。

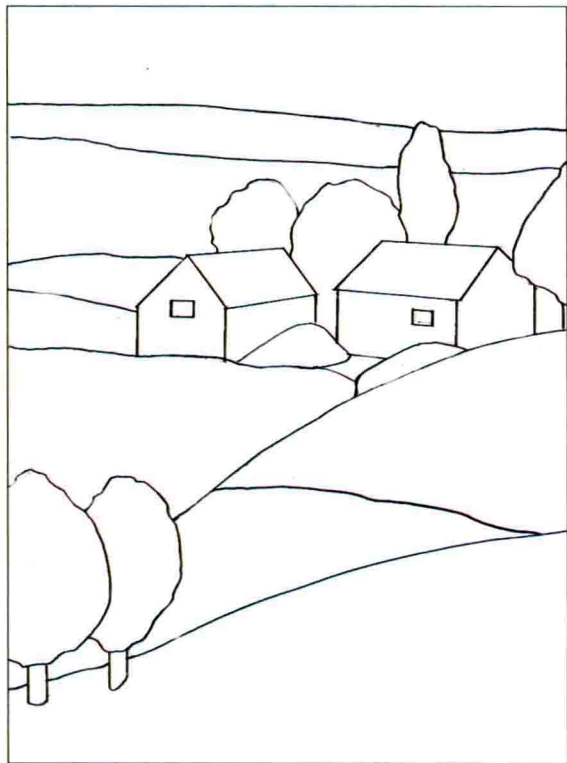

图 2-9 《田园》设计稿

图 2-10 《脸谱》设计稿

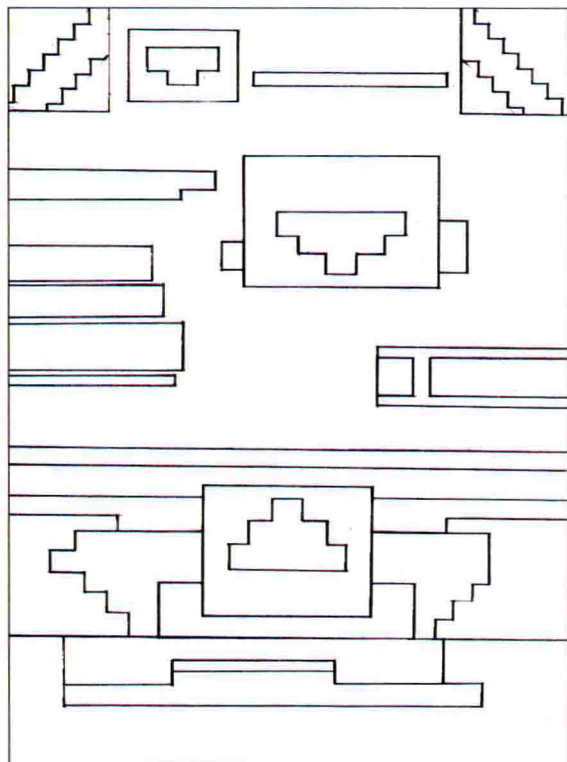

图 2-11 《肌理》设计稿

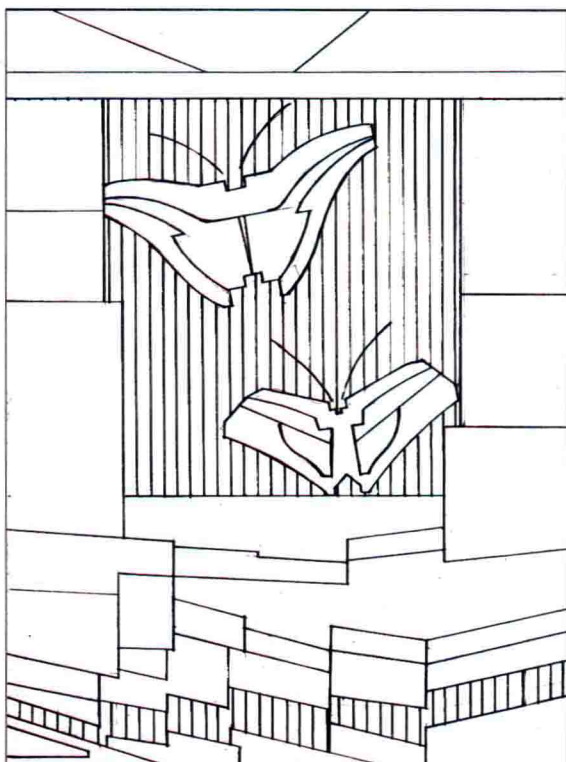

图 2-12 《蝶》设计稿

三、材料与工具

图 2-13 轴线

图 2-14 玉线

图 2-15 毛线

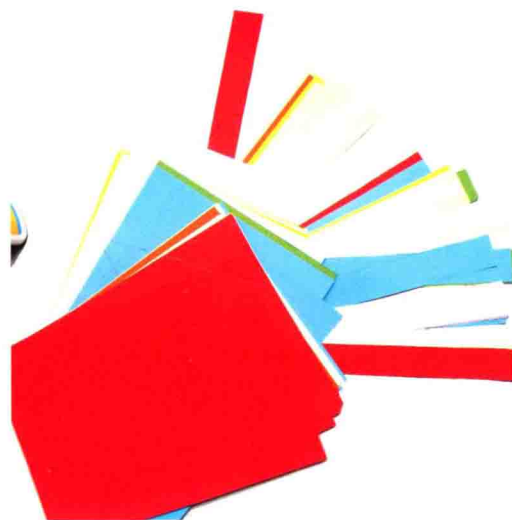

图2-16 手工纸

图 2-17 铁钉

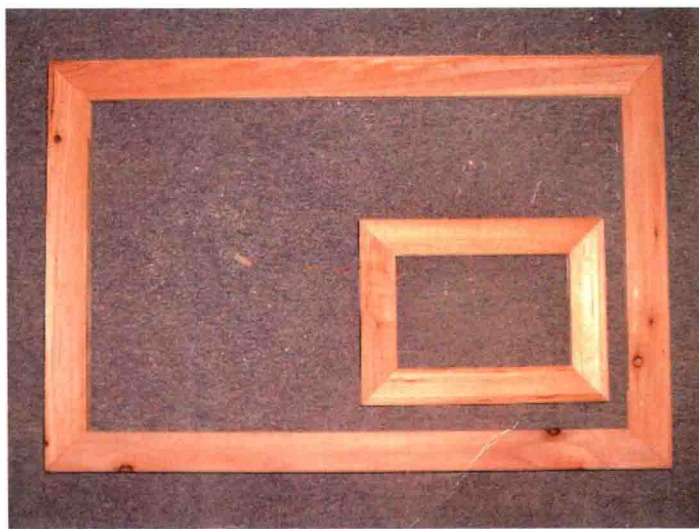

图 2-18 木框

四、色彩设计

色彩设计就是颜色的搭配,设计者准备表现作品色彩的色调倾向,一般要考虑两方面的问题:一方面是流行色彩的设计,另一方面是色彩的统一。

与社会上流行的事物一样,流行色是一种社会心理产物,它是某个时期人们对某几种色彩产生共同美感的心理反应。设计师要不断提高对流行色的把握与设计能力,使得创作作品能更好适应市场发展的需要。单纯从色彩审美的角度来看,色彩调和与统一是色彩组织过程的基本追求。从纤维艺术展的作品中我们能够感觉到,作品设计者具有敏锐的时尚色彩与形式观察力、创作能力,作品会给人以耳目一新的感受。

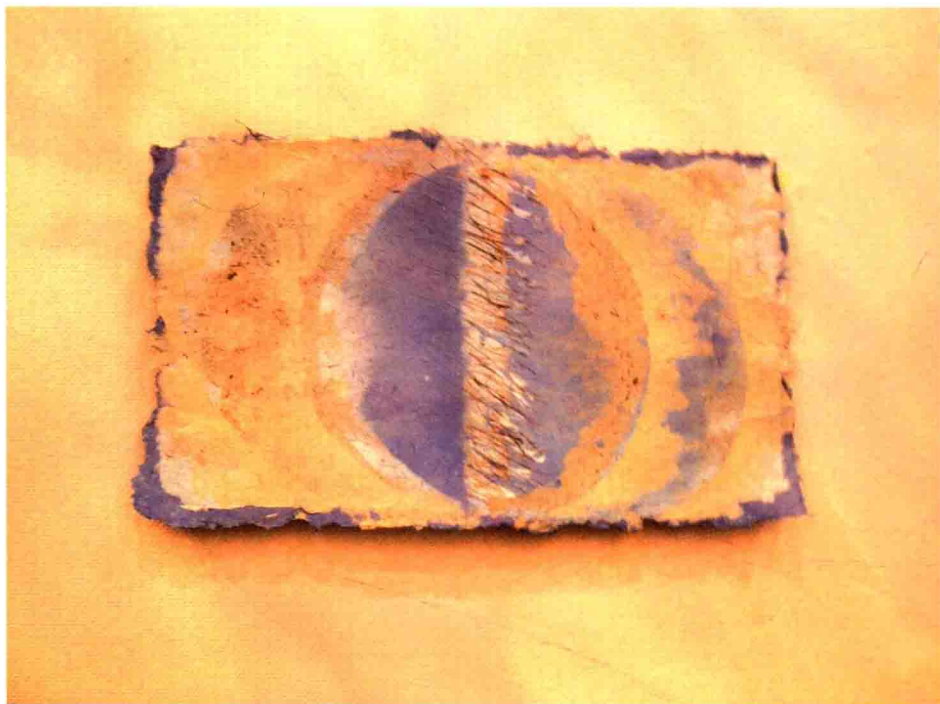

图 2-19 纤维艺术展作品

图 2-20 纤维艺术展作品

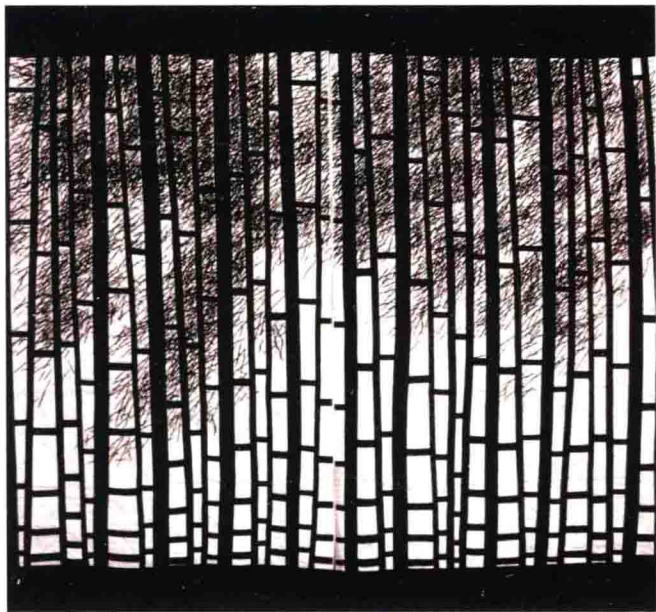

图 2-21 纤维艺术展作品

图 2-22 纤维艺术展作品

五、形式与质感的考虑

形式指的是艺术作品内部的组织构造和外在的表现形态以及种种艺术处理手段的总和。形式包括两个层次：一是内形式，即内容的内部结构和联系；二是外形式，即由艺术形象所借以传达的物质手段构成的外在形态。质感指视觉或触觉对不同物态，如固态、液态、气态等特质的感觉。不同的物质其表面的自然特质称天然质感，如空气、水、岩石、竹木等；而经过人工处理的表现感觉则称人工质感，如砖、陶瓷、玻璃、布匹、塑胶等。不同的质感给人以软硬、虚实、滑涩、韧脆、透明与浑浊等多种感觉。

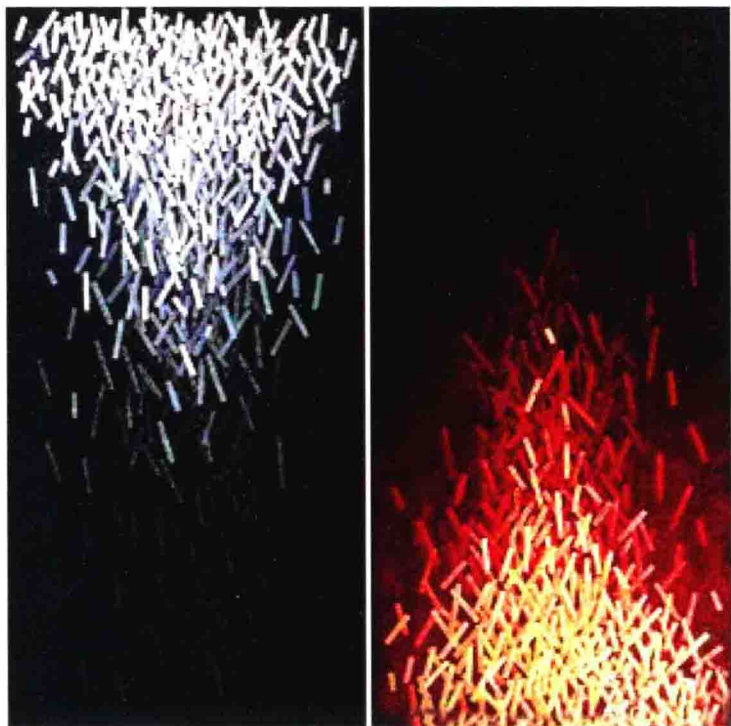

图 2-23 纤维艺术展作品（构图形式）

图 2-24 纤维艺术展作品（表现形式）

图 2-25 纤维艺术展作品 (质感)

图 2-26 纤维艺术展作品 (质感)

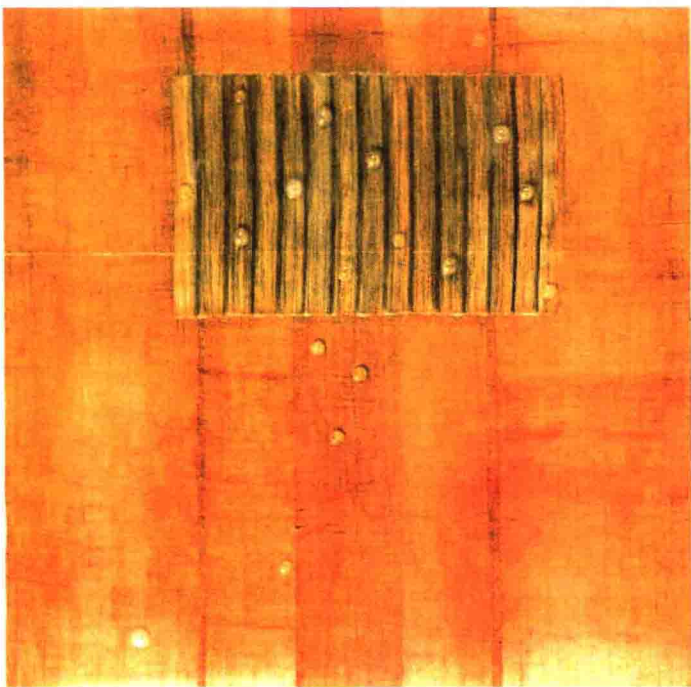

图 2-27 纤维艺术展作品 (形式与质感结合)

图 2-28 纤维艺术展作品 (形式与质感结合)

在纤维材料创作的准备阶段,要到图书馆查阅资料或通过网络收集图片等方式,认识与明确纤维艺术创作形式、特点,确定初稿,带着设计想法到材料市场选购纤维创作材料。

六、课程思考

1. 纤维材料创作过程中,灵感来源与获得对以后的创作会起到怎样的作用?
2. 纤维材料创作过程中,初稿在设计过程中调整较大,改变了最初设计意图将怎样处理?
3. 纤维材料创作过程中,学校预想购买的材料到材料市场上买不到或只能选购到部分材料,要怎样调整最初的设计想法?
4. 纤维材料创作过程中,材料的选择对创作形式的确定与作品完成效果有怎样的影响?

第三部分 纤维材料创作过程

一、项目一：交织（4周 / 32课时）

1. 固定线钉

在准备好标准尺寸的木框以后，选用长度在3厘米左右的木条用钉钉在木框的两端。钉的选择，不要选用钢钉，钢钉直径较粗密度较大，钉在窄木框上容易使木框开裂。铁钉直径较小，按画好的位置间隔钉两排钉，外留1.5厘米，在挂线后铁钉在承载拉力强度等方面比较适宜。

2. 挂线

经线选择方面根据编织效果可选择棒线、鱼线等，要有一定拉伸强度，按顺序从木框一侧挂上经线即可，开头与收尾要打结固定。

3. 锁边

锁边，一般用经线的材料锁边，根据画幅尺寸确定锁边高度，牢固即可。

4. 组织结构

织物组织按经纬线的交组可分为简单组织和复杂组织两大类，简单组织包括基原组织、变化组织和联合组织。其中平纹、斜纹、缎纹称为基原组织（如图3-5至3-10）；以基原组织为基础经变化得到的各种不同的组织称变化组织（如图3-11至3-20）；由基原组织和变化组织联合变化所派生出的组织称联合组织。

图 3-1 钉框

图 3-2 挂线

图 3-3 锁边

图 3-4 锁边

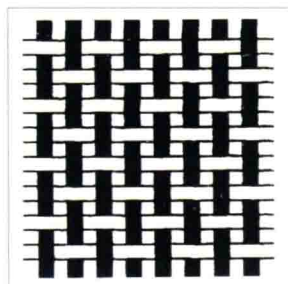

图 3-5 平纹

图 3-6 平纹编织效果

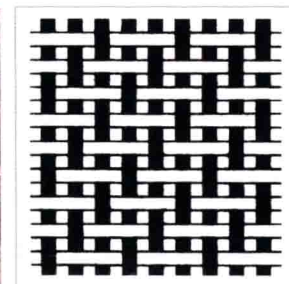

图 3-7 斜纹

图 3-8 斜纹编织效果

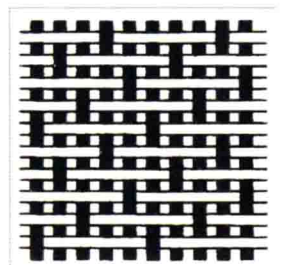

图 3-9 缎纹

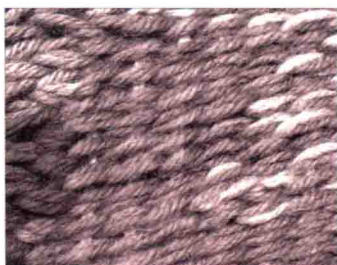

图 3-10 缎纹编织效果

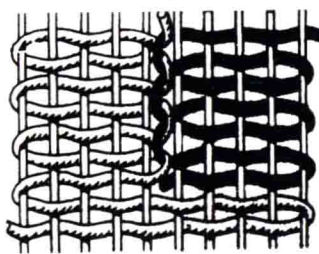

图 3-11 纬线自由运用

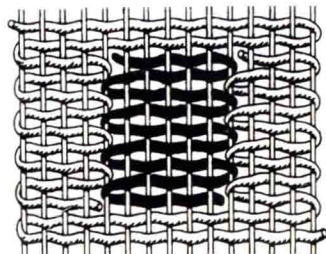

图 3-12 纬线自由运用

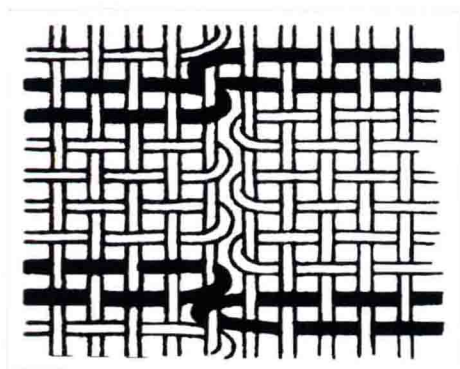

图 3-13 换纬线方法

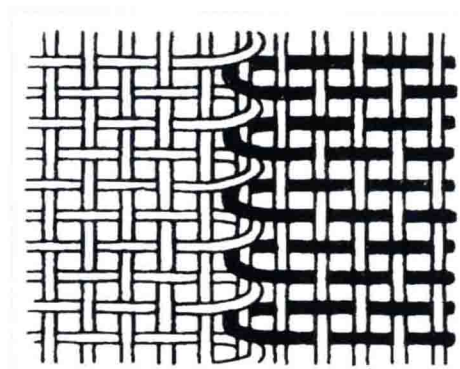

图 3-14 换纬线方法

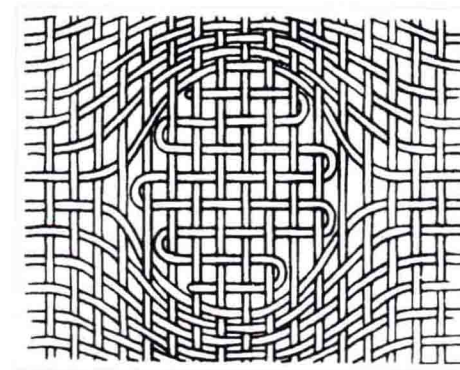

图 3-15 通经断纬

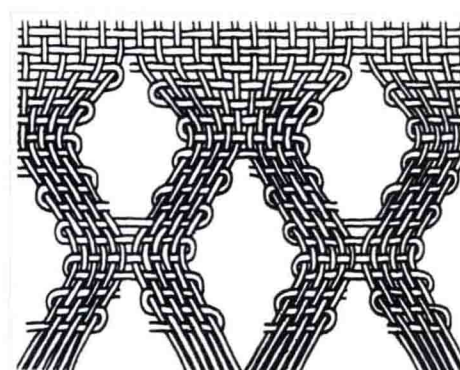

图 3-16 通经断纬

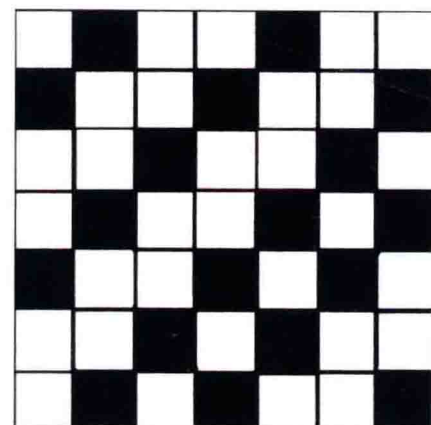

图 3-17 斜纹变化组织

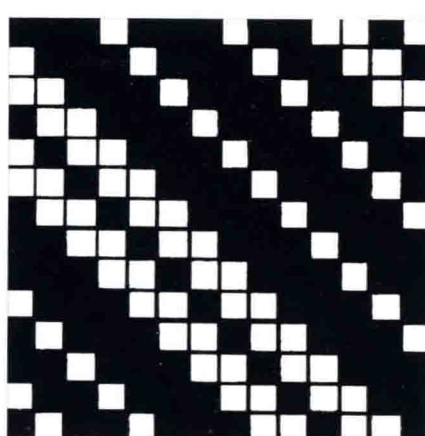

图 3-18 斜纹变化组织

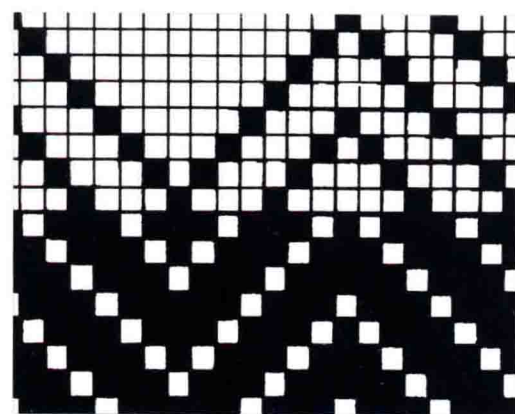

图 3-19 折线斜纹组织

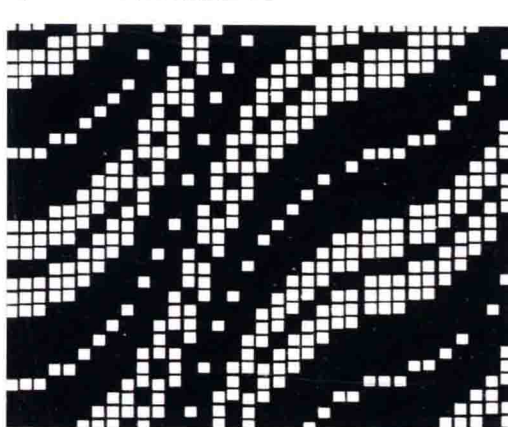

图 3-20 曲线斜纹组织

5. 根据设计稿编织

编织的前期准备工作做好后,依据设计的草稿就可以编织了。首先把挂好的经线用硬纸板分成前后两部分,便于穿过和缠绕纬线。锁边,用经线材料在底边做2—3厘米高的人字纹编织。

整体编织过程对草稿的尺寸、比例等方面,要对照线框尺寸及早调整与修改。

把设计的草稿放到经线后边,依据草稿的色彩和轮廓在对应的经线位置挂上纬线。草稿可以是单线稿也可以是色彩稿。

为了保证纬线编织的密度可以用西餐叉向下轻敲纬线。

依据草稿,在编织到作品三分之一前后的时候已经能看出编织的图形与色彩效果了。为了保证完成作品的理想效果,在整个编织的过程中,对图形、色彩、编织方法所表现的肌理效果都要有预期整体考虑。

图 3-21 编织初始阶段

图 3-22 编织初始阶段

图 3-23 对草稿的局部修改

图 3-24 编织过程

图 3-25 敲紧纬线

图 3-26 编织过程

图 3-27 编织过程

图 3-28 编织过程

图 3-29 裁绒

图 3-30 裁绒

6. 完成的作品

图 3-31 完成作品

图 3-32 完成作品

图 3-33 完成作品

图 3-34 完成作品

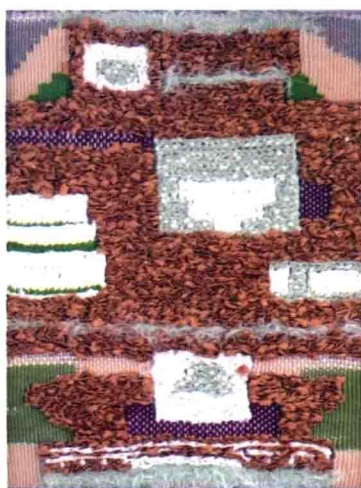

图 3-35 完成作品

图 3-36 完成作品