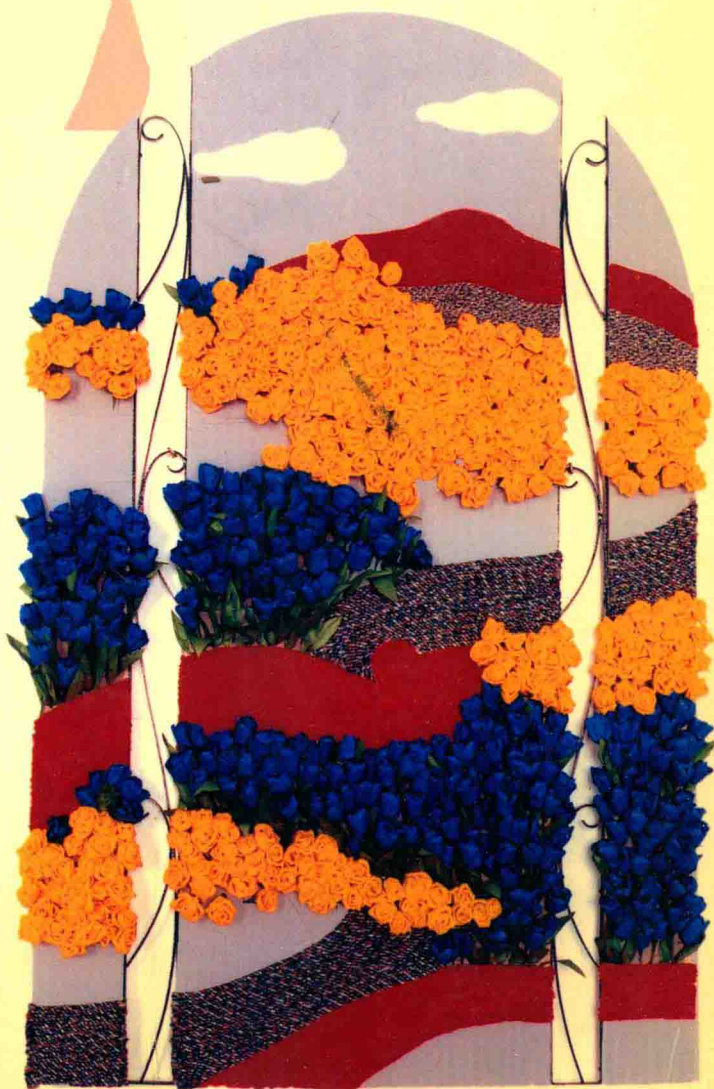
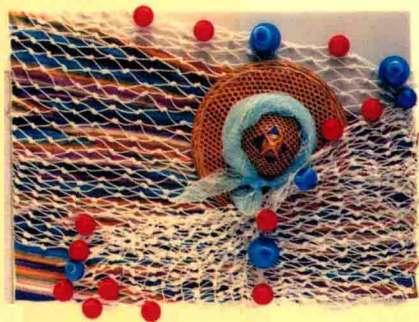
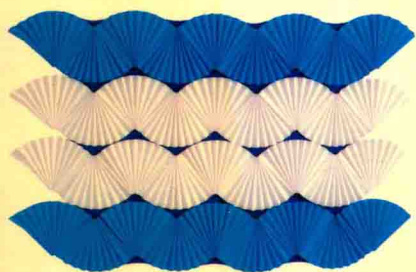
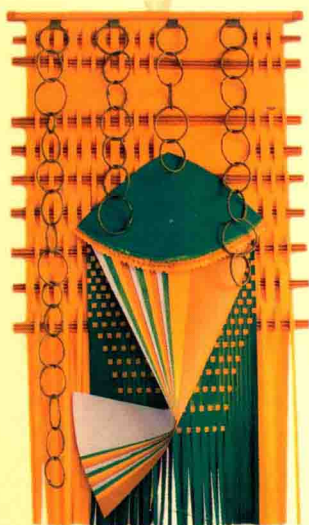

刘燕妮 著

时尚手工艺装饰壁挂

SHISHANG SHOUGONGYI ZHUANGSHI BIGUA

江苏科学技术出版社

手工艺术装饰壁挂

SHISHANG SHOUGONGYI ZHUANGSHI BIGHUAGU

刘燕妮 著

江苏科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

时尚手工艺装饰壁挂/刘燕妮著. —南京:江苏科学技术出版社,2005.1

ISBN 7-5345-4356-8

I. 时... II. 刘... III. 壁挂—装饰美术
IV. J529

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 100855 号

时尚手工艺装饰壁挂

著 者 刘燕妮

责任编辑 金宝佳

出版发行 江苏科学技术出版社
(南京市湖南路47号,邮编:210009)

经 销 江苏省新华书店
制 版 南京紫藤制版印务中心
印 刷 苏州印刷总厂有限公司

开 本 787 mm × 1092 mm 1/16
印 张 6.25
版 次 2005年1月第1版
印 次 2005年1月第1次印刷
印 数 1—5 000 册

标准书号 ISBN 7—5345—4356—8/TS·59
定 价 32.00元

图书如有印装质量问题,可随时向我社出版科调换。

刘燕妮 1987年毕业于南京师范大学美术系。现为江苏省南通师范学校高级讲师。曾出版《中国结》、《结艺手链》、《结艺小饰品》等专著。

摄影:刘飞鸣 邵欣园
鸣谢邬帆、周新风提供拍摄帮助

目 录

一、概述	6
二、材料	7
三、制作方法	8
四、壁挂设计的一般规则	10
五、纺织纤维材料	13
六、金属材料	42
七、自然材料	55
八、实物综合材料	72
九、纸质材料	88

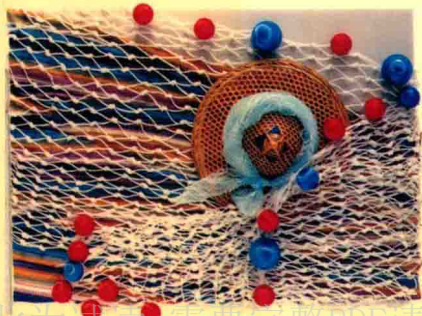
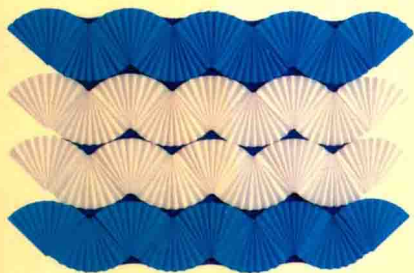

刘燕妮 著

时尚手工艺装饰壁挂

SHISHANG SHOUGONGYI ZHUANGSHI BIGUA

江苏科学技术出版社

时尚手工艺装饰壁挂

SHISHANG SHOUGONGYI ZHUANGSHI BIGUA

责任编辑 金宝佳

装帧设计 刘旭东

ISBN 7-5345-4356-8

9 787534 543562 >

ISBN 7-5345-4356-8

TS·59 定价:32.00 元

手工艺术装饰壁挂

SHISHANG SHOUGONGYI ZHUANGSHI BIC

刘燕妮 著

江苏科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

时尚手工艺装饰壁挂/刘燕妮著. —南京:江苏科学技术出版社,2005.1

ISBN 7-5345-4356-8

I. 时... II. 刘... III. 壁挂—装饰美术
IV. J529

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 100855 号

时尚手工艺装饰壁挂

著 者 刘燕妮
责任编辑 金宝佳

出版发行 江苏科学技术出版社
(南京市湖南路47号,邮编:210009)

经 销 江苏省新华书店
制 版 南京紫藤制版印务中心
印 刷 苏州印刷总厂有限公司

开 本 787 mm × 1092 mm 1/16
印 张 6.25
版 次 2005年1月第1版
印 次 2005年1月第1次印刷
印 数 1—5 000 册

标准书号 ISBN 7—5345—4356—8/TS·59
定 价 32.00元

图书如有印装质量问题,可随时向我社出版科调换。

刘燕妮 1987年毕业于南京师范大学美术系。现为江苏省南通师范学校高级讲师。曾出版《中国结》、《结艺手链》、《结艺小饰品》等专著。

摄影:刘飞鸣 邵欣园
鸣谢邬帆、周新风提供拍摄帮助

目 录

一、概述	6
二、材料	7
三、制作方法	8
四、壁挂设计的一般规则	10
五、纺织纤维材料	13
六、金属材料	42
七、自然材料	55
八、实物综合材料	72
九、纸质材料	88

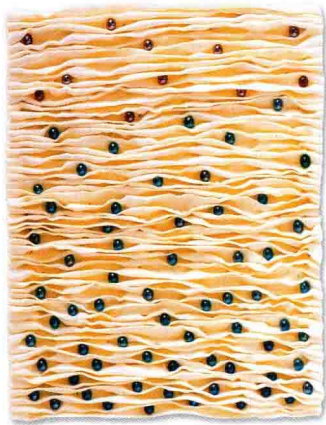
一、概述

随着时代的发展与社会的进步,人们的生活与观念已悄然变化,从崇尚经济实用,发展为追求艺术审美。美化自己的生活成为大众生活的一道亮丽的风景线。正是这种生活观,让装饰壁挂艺术越来越受到人们的青睐。

装饰壁挂艺术以纤维材料、纸质材料、自然材料、金属材料等为制作元素,运用传统的手工艺技法,同时糅合现代装饰的造型、色彩,表达现代设计理念和现代人的生活情趣,是家居文化中特殊而又时尚的艺术表现形式。

作为家居文化的构成,装饰壁挂是室内装饰的点睛之笔,它美化个性化的空间环境,展示居室主人的人文情怀,唤起人们感情上的共鸣和心灵上的沟通,营造出温馨舒适、别具一格的艺术氛围,成为家居文化的时尚语言。

自己设计并亲手制作装饰壁挂无疑是表现个性的最佳选择。把我们对艺术化生存方式的追求,对生活本质的理解,以及对生命哲学的思考,都融入设计与制作之中,让装饰壁挂装点理想的家居环境,使我们每天都感受到生命的愉悦和情怀的惬意,感受到审美与睿智带来的生活的浪漫,在工作、休息的同时得到艺术的享受。如今轻装修、重装饰的室内装潢理念为我们的创作预留了灵感驰骋的天地,每个人都可以根据自己的爱好,具体的空间环境去完成创作。

二、材 料

制作装饰壁挂的材料是多种多样的,使用不同的物质材料,就有不同的材质美感的享受。纤维材料具有柔软温馨的特征,极具创造性和包容性;纸类材料柔韧性强,色彩丰富,容易加工,通过切割、折叠、卷曲、编织、搓捻可得到丰富的肌理效果;金属材料凝重、粗犷、富有力度感且闪烁着自然的光泽;未加工的原生态的自然材料则是大自然赐予我们的财富,它丰富多姿,其淳朴的亲和力缩短了人与自然的距离。

材料的广泛性为装饰壁挂的创作设计与艺术效果带来了丰富的语言,多种多样、变化无穷的材料常常影响着设计者的思维与创造,使我们在创作过程中不断地再认识、再设计、再创造。在实际创作中可以是设计在先,用适合的材料来完成设计在后;也可以是发现了有趣味的材料,然后依据材料的特性展开对生活意象的联想,形成对壁挂内容和形式的创意,以此来设计工艺过程和制作方法,赋予它完美的形式。所以,这种创作的过程,也就是灵性不断成长的过程。前者深思熟虑,胸有成竹,可谓意在笔先,只等合适的材料便可一显身手;后者因材施艺,随机应变,更有助于充分展示物质材料本身的自然魅力。

要想成功地创作壁挂作品,必须充分地驾驭各种材料。因为壁挂的内容和形式,都是依赖具体的物质材料这一载体

编织

呈现的。因此我们要善于发现材料的自然美,合理、巧妙地利用材料的特性,并完美地展示出来,用适当的技法将材料与壁挂的内容和意境结合得天衣无缝,以达到形式与材料内在品质的完美统一。

壁挂创作中还必须把握不同的材料给人触觉和视觉的不同感受。因此,要善于借助材料的肌理、色彩、形状的自然形态,利用不同材料的造型潜能,表现现代壁挂的体裁、内容、技法和形式,从而体现出壁挂艺术的时代风貌和创作者内心深处的感悟,以增强壁挂艺术的表现力和感染力。

三、制作方法

有了丰富的材料还不能构成壁挂作品,因为材料只是提供了作品的物质可能,最终还是要通过作者别出心裁的艺术构思和精湛的技法将其表现出来。在实际创作中技法也就是作者运用材料表达思想的一种语言,技法的运用是为了选择适宜表现作品主旨的工艺,同时也是为了充分保持和显露原材料的特性,让材料与创意融为一体。

装饰壁挂中常用的几种制作方法有:

1 编织

编织是一种古老的工艺技法,从“结绳记事”起已有几千年的历史了。在这个漫长的历史中,人们不断地完善它,使它久盛不衰,至今依然闪耀着迷人的艺术之光。

然而,在时尚装饰壁挂中,人们已经不拘泥于传统的编织手法,甚至可以说是冲破了传统的羁绊。在工艺上不仅仅是以编织的形式表现,而且也采用排列、缠绕、相拼、粘贴等多种手法来丰富和补充它。在材料上,也不是单一的使用纤维材料,植物材料、金属材料也都成为编织壁挂的选材。这些新型材料的加入带给现代装饰壁挂艺术的不只是形态上的

变化和艺术语言上的丰富,更主要的是艺术理念的更新和艺术美感的闪现。

2 粘贴

粘贴是将多个单独的形象有目的地组合在一起,使之成为一个富于整体感的艺术形象。粘贴壁挂的材料来源丰富,在实际创作中粘贴的基本材料可以分为两大类:一是以布、线、纸为主的软性材料,这类材料在粘贴过程中可以根据作者的需要任意剪裁、折叠、搓捻;一是金属片、陶片、竹片等硬性材料,这类材料不易加工,但具有丰富的原始造型。我们可以利用它们的质感作为想像的基因。

当然,我们也可以软性材料和硬性材料同时使用,使材质的肌理对比显著,形成材质间较为明确的互衬关系。

在粘贴的制作中应根据材料的不同,选用合适的粘合剂,如双面胶、乳胶、热熔胶等等。

3 盘缠

所谓盘缠即盘绕和缠绕。根据线形纤维材料柔软、易变、细长的特点,我们可以采用盘缠的制作方法,通过盘或缠的方法改变原材料的形态,由原来的线,变为面或体。盘绕就是在一个平面上将线材按照作者设计的图形,边盘边粘贴在画面上;缠绕是将线绕在事先准备好的条状物上,根据设计稿绕上各种色彩的线材,最后再由绕好色线的条状物组成壁挂。

4 综合技法

壁挂艺术是一门综合性的艺术,在实际的设计与制作中,不能仅局限于某一种技法,可以多种技法同时并用,以充分地表达作者的创作意图。在同一幅作品中也可以根据材料的特性,选用编织、粘贴、排列、组合等多种不同的技法,充分地表现出材质的美感,营造出丰富的肌理效果。当然,一切技法都是为了表达作者的思想,而不能为了技法而技法,否则就会使作品毫无生气,甚至给人杂乱无章的感觉。

粘贴

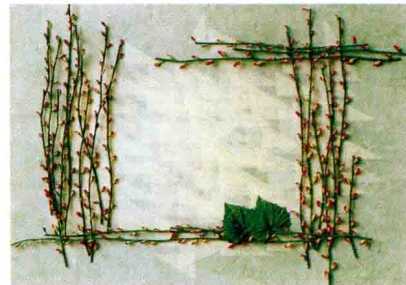
盘缠

综合技法

节奏与韵律

多样统一

同一种材料因表现技法的多样而会呈现出丰富的变化,如纤维材料可采用编织、编结、刺绣、粘贴、盘缠等技法。每一种技法都会出现特殊的视觉效果,在整件作品中既呈现出有机的整体性又彰显着艺术的复杂性和多样性,创造出超材料限定的装饰壁挂的艺术效果。

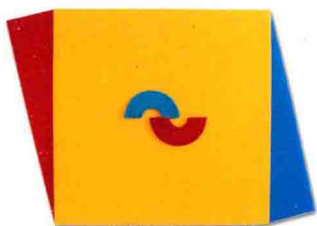
四、壁挂设计的一般规则

装饰壁挂的创作和其他的艺术创作一样必须遵循美术创作的一般规则,按照变化与统一的原则,对客观形象进行归纳、整理,产生有别于客观固有状态的一种新的视觉效果。其实这种视觉效果也就是来自对极普通的布、线、纸、金属材料 and 大自然中随手可以采撷到的自然材料的有序地拼拼贴贴、缠缠绕绕、编编织织。概括、抽象、排列组合的构成方法是装饰壁挂作品形式美构成的造型原则。

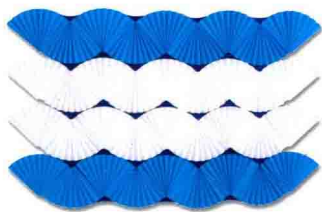
装饰壁挂的创作必须遵循多样与统一这一形式美的总法则。多样是在统一指导下的变化,统一是在多样基础上的协调。要达到这一目的,在材质上可选用肌理相似或相近的材料,在手法上尽量单纯、统一,或是大面积统一,局部小面积对比。应避免在一件作品中无序地同时使用多种材料和技法,或多种色彩同时出现。

装饰壁挂还必须体现出节奏与韵律的一般规则。节奏与韵律原是音乐术语,在壁挂艺术中借用听觉艺术的语言来丰富壁挂艺术的视觉感受。在装饰壁挂中节奏主要是通过造型要素的重复、渐次、交错、起伏等手段来体现的;韵律是造型要素在节奏的节制、推动、强化下所呈现的情调与趋势。作为视觉艺术的装饰壁挂,其韵律主要指壁挂中的点、线、面、体、色等诸多方面在构成后达到充分的和谐与一致。

在壁挂的设计与制作中,对称、对比、重复、渐次、交错等

对称

重复

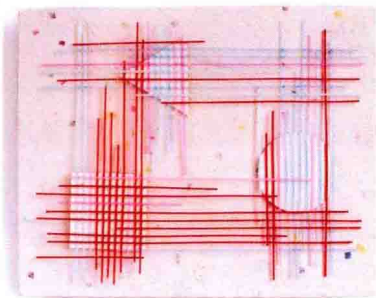
对比

也都是常用的创作手法。对称具有稳定、整齐、平静的特点，具有强烈的秩序美。对比是强调一个整体中局部的差异，使每个局部的个性更为强烈。重复是指同一形象作等间隔的排列、组合，是最单纯的节奏。渐次是在形象连续过程中表现出数量上、面积上的递增或递减的规律。渐次能创造出壁挂中多个时空单位自然衔接的空间效果。交错是构成形象时线与线的相交及面与面的重叠。

点、线、面、体这些几何学名词，在装饰壁挂中是形式构成的基本要素。每一幅壁挂作品都是由点、线、面、体作为媒介，达到画面的装饰效果。

点是最小的、最简单的形态。在壁挂构成中，点的疏密、聚散，可以表现出浓淡的变化，有规则的点构成一种秩序的静感，无规则的点构成一种变化的动感，有间隔连接的点构成单纯感，在装饰壁挂中点的恰当应用起到画龙点睛的艺术效果。

线具有丰富的表现力，通过线的变化和组合，显示出疏密、虚实、动静、节奏、刚柔、和谐等形式美感。同时，线作为壁挂的一种表现形式又起到连接点与点、面与点、面与面之间的视觉过渡作用。由于线的曲直、取向、长短变化不一，产生了单纯、优美、丰富、律动的多种视觉感受。在装饰壁挂中有许多材料都是以线的形态美展示在我们面前的，线的排列、

交错

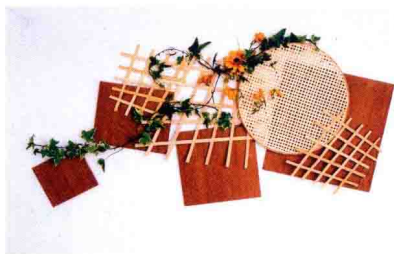
渐次

体

点

面

线

组合,线的粘贴,线的编织、缠绕。线作为一种极具个性的装饰元素,是壁挂中极为常见的艺术语言。

面在装饰壁挂构成中是体量的表现,占有很大的视觉比值。在材料的选择中面材给我们创造了极大的利用空间,布、纸、金属片等,都是现成的表现面积的首选材料。

体在壁挂设计中是改变人们视觉维度的元素,常常使用有体量的材料来作为作品构成的主体,因此体积的大小、表面的肌理都成为视觉的焦点,构成作品的主体语言。

点、线、面、体在壁挂设计中各尽所能,其个性特点在很大程度上取决于它们在构图中占有的位置与相互之间的对比关系。

当然,在设计与创作中不能只注重形式的表现,而应把形式规律与法则融入作者的情感中,同时应根据室内环境的需要,对壁挂在室内空间中所体现的作用和效果作出定位。用自己对生活的体验,对美的认识去设计属于自己的家饰作品,那时,我们感受到的已不是一般意义上的形式运用、材料选择、色彩搭配等问题,而是一种整体的文化氛围。

五、纺织纤维材料

纺织纤维材料有毛、麻、丝、棉、合成纤维等,它们具有柔软、纤细的特性,是壁挂中常用的、最具亲和力的材料。几千年来,纺织材料已从满足人们抵御寒冷的原始功能发展成为演绎人们美好的艺术生活的载体,从满大街标新立异的时装秀到巴黎T形台上最流行的时装表演;从村姑的绣花荷包到瑞士洛桑纤维艺术作品展览,人们对纤维的加工和利用也从最初的劈搓、加捻等最简单的工艺,发展到具有印染、编织、刺绣、镶嵌、粘贴等多种综合加工工艺。所有这些,都充分地展示了纺织纤维材料的独有的肌理美和深层的内涵。

纺织纤维材料的柔软的质地,决定了它具有很强的可塑性,装饰壁挂正是利用了它的特性,通过编织、排列、粘贴、盘缠等多种形式展示纺织纤维的材质美感。每一件作品都是我们思想、情感、创意的体现,是设计师的情感与纤维材料的完美结合。