

纺织艺术设计 TEXTILE DESIGN

2011年第十一届全国纺织品设计大赛暨国际理论研讨会
11TH CHINA TEXTILE DESIGN COMPETITION & INTERNATIONAL CONFERENCE 2011

2011国际拼布艺术展——传承与创新
INTERNATIONAL QUILT FESTIVAL—INHERITANCE & INNOVATION 2011

论文集
THESIS COLLECTION

田青 龚雪鸥 主编
清华大学美术学院

2011年第十一届全国纺织品设计大赛暨国际理论研讨会组委会/编

中国建筑工业出版社

纺织艺术设计 TEXTILE DESIGN

2011年第十一届全国纺织品设计大赛暨国际理论研讨会
11TH CHINA TEXTILE DESIGN COMPETITION & INTERNATIONAL CONFERENCE 2011

2011 国际拼布艺术展——传承与创新
INTERNATIONAL QUILT FESTIVAL—INHERITANCE & INNOVATION 2011

论文集
THESIS COLLECTION

田 青 龚雪鸥 主编

清华大学美术学院

2011年第十一届全国纺织品设计大赛暨国际理论研讨会组委会/编

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

纺织艺术设计 论文集 / 田青, 龚雪鸥主编. —北京: 中国建筑工业出版社, 2011.3

ISBN 978-7-112-12941-6

I. ①纺… II. ①田…②龚… III. ①纺织品-设计-国际学术会议-文集 IV. ①TS105.1-53②TS973.5-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 026884 号

责任编辑: 吴 绫 李东禧

责任设计: 董建平

责任校对: 姜小莲 刘 钰

纺织艺术设计 论文集

2011年第十一届全国纺织品设计大赛暨国际理论研讨会

2011国际拼布艺术展——传承与创新

田 青 龚雪鸥 主编

清华大学美术学院

2011年第十一届全国纺织品设计大赛暨国际理论研讨会组委会/编

*

中国建筑工业出版社出版、发行 (北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京嘉泰利德公司制版

北京画中画印刷有限公司印刷

*

开本: 880×1230毫米 1/16 印张: 21³/₄ 字数: 696千字

2011年3月第一版 2011年3月第一次印刷

定价: 68.00元

ISBN 978-7-112-12941-6

(20374)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

卷首语

举世闻名的“丝绸之路”，开启了古老中国对外贸易的通道。那些华彩缤纷、美轮美奂、轻盈柔润的神奇织物承载着瑰丽奇绝的华夏文明传遍欧亚大陆，掀开了东西方商贸和文化交流的历史篇章。

在中国传统社会里，纺织品作为一种物化的文化载体，在日常生活中扮演着不可或缺的角色。一对新婚的被面、一条妇人的披肩、一款少女的花袄、一个定情的荷包、一块小儿的肚兜和一抬新娘的花轿，无不寄托着人们对生活的无限热爱和对未来的美好憧憬，平凡的生活由此变得更加精致炫丽、多姿多彩。

随着经济的腾飞和市场化的需求，以消耗资源为代价的劳动密集型的纺织品加工业，显然不符合中国未来长远发展的目标。实现我国经济的可持续发展，构建创新型国家，不断增强我国的综合国力，变“制造大国”为“创造大国”，已经成为我国当前上下一致的核心诉求。

“中国创造”预示着中国文化的复兴和繁荣，文化的社会驱动力不仅在社会层面，而且在经济与产业的发展中越来越显示出巨大的生命力。视觉经济、创意经济在像纺织业这样的行业里，其潜在价值是不可估量的。

崇尚“和谐”，是中国传统文化的核心内涵和精髓，蕴含了中国人对待人与人、人与物、人与自然的态度和价值观。千百年来，“和”的理念根植于每个中国人的心中，薪火相传，绵延不息。在消费文化所带来的极端物质化、功利化盛行的时代，“和”文化所独有的亲和、淡定和尊重自然、尊重生命的价值观，不断显示出迷人的魅力，散发出人性的光辉，得到世界上越来越广泛的认同。

沈从文先生在50年前曾撰写过一篇题为《花边》的文章刊登在1960年的《装饰》杂志上，文中谈到花边应用在服装上“形成一种美丽装饰效果。特别是在乡村普通家机织的单色蓝青布或条子布，和本色花纱绸料上作适当配合，形成的艺术效果，实显而易见。这种装饰方法直到现代衣料处理上，还是值得好好注意利用它，因为不谈别的，仅仅从国民经济而言，全国年产套印五六种颜色的花布，如有一部分可改用单色或两色代替，只需加上一点花边，即效果崭新，每年为国家节省染料，就不知将要达到多少吨！”这不正符合我们今天所倡导的“低碳生活”吗？

本届“全国纺织品设计大赛暨国际理论研讨会”，汇集了世界各国拼布艺术家、纺织艺术设计师以及专家学者。大赛的宗旨是“崇尚和谐、倡导低碳”，以纺织文化为切入点，让纺织文化、传统纺织工艺在当代生活中再放异彩，让低碳生活理念深入人心，形成人们的自觉行动。让我们携手共同创建纺织艺术与设计的交流平台，为振兴纺织文化，推动纺织艺术设计教育与纺织行业的健康发展，让世界更加和谐，充满爱的创造。

加强设计师队伍建设，推动行业可持续发展

十年间，中国家纺行业从无到有、从小到大，行业纤维消耗量占整个纺织工业纤维消耗量的比例由 2000 年的 19% 上升到目前超过 32%。中国家纺行业已经成为中国纺织工业的重要组成部分，中国也成为世界上生产、消费和出口家用纺织品最多的国家。

2010 年，据国家统计局统计，全行业 2594 家规模以上企业实现工业总产值 2113.52 亿元，同比增长 23.35%；据海关统计，2010 年家纺产品出口金额 259.96 亿美元，同比增长 23.59%。全行业克服了原料大幅度涨价，劳动力等生产要素成本快速增加的因素，经受了调节市场、调节生产的考验，维护了行业的正常运营，巩固了产、销、利同步发展的良好势头，为行业可持续发展奠定了坚实基础。

一、家纺设计师队伍发展现状

十年来，家纺行业每年保持两位数以上的速度快速发展，家纺设计师对于推动行业发展功不可没，设计师队伍的建设对于推动行业转变经济增长方式、拉动微笑曲线起到了十分重要的作用。

1. 目前家纺设计师队伍情况

随着行业的快速发展，国内相关院校逐步加大了家纺设计人才的培养。目前，据不完全统计，清华大学美术学院、鲁迅美术学院、北京服装学院、天津美术学院、西安美术学院、山东工艺美术学院、南京艺术学院、南通大学、苏州大学、中国美术学院、浙江理工大学、广州美术学院、华南农业大学等 13 所本科院校，及南通纺织职业技术学院、浙江纺织服装职业技术学院、广东纺织职业技术学院等若干所专科院校开设有染织（家纺）设计专业。全国范围内每年培养设计人才 700 余人，其中本科生 400 余人，专科生 300 余人。行业的发展、广大院校的重视，为行业的可持续发展打造了坚实的人才队伍。随着行业规模的不断扩大，纺织服装等专业设计人才也不断加入家纺设计师队伍中来。

2. 评选年度优秀设计师，组织设计师职业鉴定，加强设计师队伍建设

协会为了更好地推动行业对产品研发的重视，2004 年以来家纺协会每两年推出“新秀家纺设计师”、“优秀家纺设计师”、“优秀家纺设计工作室”等评选。该项活动得到了全行业设计师的热烈响应，成为激励设计师及设计工作室进行设计创新的助推剂。为进一步培养高素质的家纺设计人才，为家纺行业做好设计人才的开发、储备工作，协会积极做好家纺设计师职业鉴定工作。2009、2010 年度，协会家纺设计师职业技能鉴定站组织各个家纺设计师职业技能培训基地，按照国家职业技能的统一考核标准进行考核鉴定，共有 518 人通过理论知识和实际操作考试，并经鉴定合格后，获得了由国家人力资源和社会保障部颁发的“家纺设计师”和“初级家纺设计师”职业资格证书。

3. 举办设计大赛，引导行业重视产品研发

为了更好地引导行业重视产品研发，协会每年举办国际性家用纺织品设计大赛，通过大赛培养设计新人、优秀设计师，向社会推介一批有成果、有才艺、有创新能力的设计师。

中国国际家用纺织品设计大赛已经成功举办了八届，通过有针对性的主题：“亲情”、“和谐”、“同一个梦想”、“融”、“东方情缘”、“华彩”、“东风西渐”、“变·美好”、“新中式”，提高了行业整体设计水平，提升了家纺设计师地位。大赛“融百家之长，创一代之新”的核心理念已经被越来越多的业内人士所认知，越来越多的家纺企业和艺术院校把“大赛”当作“练兵场”，越来越多的社会各界人士开始关注“大赛”，该大赛已成为行业最有影响力的一项赛事。通过八年来的大赛历练，获得铜奖以上的人数达 200 余人。一批具有国际化视野，并注重把传统设计文化与现代时尚相融合的新一代设计师正在迅速成长起来。

二、家纺设计师队伍建设过程中存在的主要问题

近年来，中国家纺设计师越来越受到广大消费者的认可、行业企业的重视，设计师队伍不断扩大，设计水平不断提高，但是行业设计师队伍的建设与国际先进水平相比还有诸多不足。

1. 行业设计师数量相对不足

由于行业设计师队伍相对较小，加上每年从各高校走出的家纺设计师仅 700 余人，全行业家纺设计师的数量相对于规模不断扩大的家纺行业相对不足。企业家普遍反映企业找设计师难，找到优秀的家纺设计师更难。

2. 设计师对市场的需求研究不够

很多年轻的家纺设计师由于从业时间短，对行业流行趋势、消费需求、企业产品风格定位研究不够，产品设计开发过程中往往“闭门造车”，仅仅局限于产品本身进行设计研发，因此开发出的产品往往与市场上的需求存在一定的差距。

3. 设计师文化底蕴不深

由于部分行业设计师文化底蕴不深，设计师设计出的产品往往趋于表面化。同样是以中国的文字作为家纺设计元素，中国的设计师往往是把文字变换成楷体、仿宋体等字体，通过拼贴的形式展现出来，而国外的设计师则是把中国的文字打散，以一点、一横、一撇、一捺作为设计元素，通过对文化的理解，对设计元素进行系统的组合，这是对文化的一种提炼。而我们做到的往往是照搬。

前些年流行中国红，我们的家纺产品到处都是中国红。前段时间又流行青花瓷，设计师们也从

青花瓷入手，把青花瓷的图案搬到了产品上，但是仅仅是照搬，没有深入提炼。究其原因还是因为我们对传统文化研究不够，五千年的华夏文明给我们留下了巨大的设计源泉，但是我们从中汲取的还太少太少，因此我们设计的产品往往局限于表面化，缺乏深度。

4. 对中国家纺流行趋势重视不够

国外的行业设计工作者每逢参加法兰克福家纺展、巴黎家居展等展会，流行趋势是必看的展馆，而我们中国的设计师往往对流行趋势不重视。国外的有些设计机构专门研究流行趋势，出版相关趋势研究刊物，而我们在这些概念再开发方面有所欠缺，更不用说是对趋势的运用了。

5. 企业和设计师之间的信任度不够

现在行业普遍存在一个现象是，企业希望培养自己的设计师，提高设计师知名度，但是又担心设计师知名度高了以后会离开自己的企业，这就是企业和设计师之间的信任度不够，这也确实对行业设计水平的提高以及品牌建设产生了不利的影响。

三、快速发展中国家纺设计的总体思路

改革开放以来，我国人民生活水平有了很大的提高，城市化建设不断加快、城镇居民居住条件不断改善，旅游等公共服务型消费增加等成为促进中国家纺市场不断扩大的重要因素。目前中国家纺行业内销比例已经超过 80%，特别是我国政府“十二五”规划中明确指出“要建立扩大消费需求的长效机制，把扩大消费需求作为扩大内需的战略重点”的经济政策，为行业未来的发展带来了契机，为行业设计师的成长提供了机遇。为了进一步提升中国家纺设计水平，推动行业转变经济增长方式，家纺协会就快速发展中国家纺设计提出了以下发展思路。

1. 解放思想，以消费者为导向，深入生活方式的研究

2010 年家纺协会组织了部分行业骨干企业对法国、意大利等地进行了考察，考察期间先后拜访了四家国际顶尖的设计研发机构，通过交流发现，国外的设计机构在产品研发过程中会专门成立设计团队，通过有针对性的市场调研，把握消费者需求，寻找设计灵感，提出生活方式概念，然后围绕生活方式进行产品研发，最终公司采购部根据研发成果进行全球采购。

我们的家纺企业产品开发能力也很强，有的企业每年可以拿出上百个品种，但是推出来以后，给消费者的感觉往往是主题杂乱、色彩不协调。如果我们的产品研发机构能够较好地把握了客户的需求心理，通过有针对性的研发，甚至做到超前研发，这样的话产品定价权才真正地掌握在我们手中。因此家纺设计师应进一步解放思想，加强对消费者以及市场调研，提高对市场的敏感度，深入消费者生活方式研究，真正把握消费需求。

2. 加强学习，提高原创能力

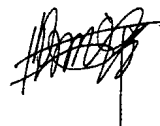
家纺设计师应进一步加强学习，深入家纺文化、历史、流行趋势的研究，提高自身对家纺文化的理解，注重对文化以及创意元素的提炼；协会将进一步做好设计师培训工作，开拓设计师思路、提高设计水平；积极为国内、国际家纺设计师间的交流搭建平台，引导家纺设计师学习西方先进的设计理念，倡导家纺原创设计。

3. 推动行业尊重知识产权，加强“设计”市场建设

协会将进一步推动家纺设计市场化，引导行业尊重知识产权，建立家纺设计师市场，为行业推荐国内外优秀的设计师、设计机构，同时有针对性地为企业推荐设计师，鼓励优势企业借用“外脑”，引进优秀设计资源。

2011年是我国“十二五”规划开始的一年，也是中国家纺行业实现由大国向强国转变的关键一年，家纺设计师任重而紧迫。我们相信只要共同努力，中国家纺行业一定会迎来光辉灿烂的明天。

中国家用纺织品行业协会会长

纺织艺术设计

TEXTILE DESIGN

2011年第十一届全国纺织品设计大赛暨国际理论研讨会
11TH CHINA TEXTILE DESIGN COMPETITION & INTERNATIONAL CONFERENCE 2011

2011国际拼布艺术展——传承与创新
INTERNATIONAL QUILT FESTIVAL—INHERITANCE & INNOVATION 2011

 论文集
THESIS COLLECTION

主办单位:	清华大学艺术与科学研究中心
联合举办:	中国家用纺织品行业协会 中国纺织服装教育学会 中国流行色协会 清华大学美术学院
承办单位:	清华大学美术学院染织服装艺术设计系
协办单位:	Woo Jung Corp. 宇正公司
组 委 会:	全国纺织品大赛暨国际理论研讨会组委会成员 (按姓氏笔画排序) 王 利 天津美术学院 教授 王庆珍 鲁迅美术学院 教授 田 青 清华大学美术学院 教授 朱尽晖 西安美术学院 副教授 李加林 浙江理工大学 教授 吴海燕 中国美术学院 教授 陈 立 清华大学美术学院 副教授 余 强 四川美术学院 教授 张 莉 西安美术学院 教授 张 毅 南通大学 副教授 张宝华 清华大学美术学院 副教授 张树新 清华大学美术学院 副教授 郑晓红 中国人民大学 副教授 秦岱华 清华大学美术学院 副教授 贾京生 清华大学美术学院 教授 龚建培 南京艺术学院 副教授 崔 唯 北京服装学院 教授 韩丽英 天津美术学院 教授 霍 康 广州美术学院 副教授

参展单位:

韩国拼布协会
欧洲拼布协会
日本拼布艺术家
美国拼布艺术家
法国拼布艺术家
澳大利亚拼布艺术家
芬兰拼布艺术家
荷兰拼布艺术家
英国拼布艺术家
德国拼布艺术家
西班牙拼布艺术家
韩国拼布艺术家
中国拼布艺术家
“ONE SUN” 刺绣工艺研究室
上海“喜乐多”拼布工作室
“偶尔”拼布工作室
“艺棉”拼布工作室
“初七”拼布工作室
韩国淑明女子大学
清华大学美术学院
中国美术学院
鲁迅美术学院
广州美术学院
南京艺术学院
四川美术学院
西安美术学院
浙江理工大学
北京服装学院
天津美术学院
中国人民大学艺术学院
云南民族学院
西安工程大学
南通大学艺术学院
(排名不分先后)

活动内容与时间:

国际理论研讨会: 2011年3月28日 下午1:30—5:00
纺织设计作品展: 2011年3月28日—4月3日
国际拼布艺术展: 2011年3月28日—4月3日

地 点: 清华大学美术学院

支持单位: 《家纺时代》杂志社
中国建筑工业出版社

赞助单位: 意大利GUCCI集团
江苏常州依丽雅斯纺织品有限公司
广东东莞市天龙化工实业有限公司
达利丝绸(浙江)有限公司
愉悦家纺有限公司
江苏金色年华纺织科技有限公司
浙江海宁经编产业园区

标识设计: 田旭桐

策 划: 田 青

策 展: 杨冬江

清华大学艺术与科学研究中心
2011年全国纺织品设计大赛暨国际理论研讨会组委会
中国家用纺织品行业协会
中国纺织服装教育学会
中国流行色协会
清华大学美术学院染织服装艺术设计系
2011年1月

目 录

CONTENTS

卷首语	清华大学美术学院副院长	何 洁
加强设计师队伍建设, 推动行业可持续发展	中国家用纺织品行业协会会长	杨兆华
001 将民族艺术元素转化为国际艺术语言		
——在教学中对于继承与发展中国传统纺织艺术的思考	青岛大学	马君弟
004 谈传统刺绣实践课程对纤维艺术创作的作用	天津美术学院	马彦霞
008 蓝印花布在当代室内纺织品设计中的应用	清华大学美术学院	于婷婷
013 北京地区 80 后男士家居服市场分析及设计要素	清华大学美术学院	王玉梅
019 与古为新, 以“和”为尚		
——基于“图案学”的染织风格纹样设计思维理论研究	浙江大学 王 怡	马 青
024 浅谈“中国乡村风格”家用纺织品设计		
——以“大花被面”为例	南京艺术学院	王 建
030 浅析纹章在服饰中的应用	清华大学美术学院	王星宇
037 传统美学观念“和”对现代纺织品设计的指导意义	广州大学 王焕杰	丁丽丽
041 室内纺织品设计表现手法之手绘的重要性	清华大学美术学院	王晶晶
044 从道家的“道器观”看艺术设计	清华大学美术学院	王 霞
050 闽南泉州蟠埔渔村女子服饰初探	清华大学美术学院 代 虹	鲁 闽
057 浅谈面料再造设计的艺术风格	西安美术学院 石历丽	张 莉
066 浅析纤维艺术	天津美术学院	孙 迎
069 论中国拼布艺术之“和”	清华大学美术学院	田 青
079 纺织品设计应如何面对当代青年群体的价值观念	西安美术学院	田 顺
084 从牛仔服装拼接工艺的流行谈起		
——服装设计中的牛仔材料与材料再造	清华大学美术学院	李迎军
090 流淌在衣服间的时尚	清华大学美术学院	李莉婷
095 浅析纺织艺术中的面料再造	西安美术学院	李 晰
099 浅谈传统缂织在现代纤维艺术创作中的体现	天津美术学院	刘 娜
105 扎染在现代家纺设计中的应用	浙江纺织服装职业技术学院	刘翠萍
111 低调的肌理, 谦逊的诚意		
——肌理图案的艺术特征	河南工程学院	有雯雯

118	家“和”万事兴 ——论室内纺织品纹样中的和谐因素	青岛大学	郑 蹇
123	智慧的再创造 ——拼布艺术之我见	中国人民大学	郑晓红
126	80后女性家居服市场及消费需求探究	清华大学美术学院	郑 潇 鲁 闽
131	“文化大革命”时期手帕纹样的设计刍议	南京艺术学院	朱 丹
135	纤维艺术课程教学感悟 ——材料、构思、表现	天津美术学院	朱医乐
138	实用拼布与拼布艺术今昔比较之思考	清华大学美术学院	陈 立
142	浅谈纺织品植物染色的环保意义	清华大学美术学院	陈 迅
145	俄罗斯纺织饰品与图案文化速写	天津美术学院	沈晓平
152	图像·低碳·时尚 ——当代T恤文化“低碳”设计语言战略简论	南京艺术学院	吴玉青
159	“纹化”可持续 ——探讨凉山彝族服饰纹样传承现状	广州美术学院	吴越齐
162	论清代旗袍中蕴藏的中国传统文化	河北联合大学	吴 敬
166	“美”与“技”的协奏 ——数码印花头巾设计之我见	清华大学美术学院	杨玉清
172	从敦煌石窟彩塑看唐代染织艺术	清华大学美术学院	杨建军 崔 岩
177	纺织品绿色生态理念	清华大学美术学院	杨 静
183	蜡染、刺绣工艺在现代装饰壁挂中的运用	北京经贸职业学院	杨锦雁
192	毡艺史话 ——浅析中国擀毡艺术	清华大学美术学院	张红娟 刘金全
197	美丽的绽放 ——台湾花布	清华大学美术学院	张宝华
202	试论拼布艺术与书法艺术	清华大学美术学院	张树新
206	“透”的艺术 ——纱艺创新设计与应用	西安美术学院	张 莉 石历丽

210	图案在丝绸用品中的应用	苏州大学	张羞月
213	酒店客房的纺织品配套设计	山东工艺美术学院	张靖婕
216	南通蓝印花布的老染坊及其技艺传承	南通大学	张毅
222	反常态的设计思维对提花面料设计的影响	广州美术学院	金英爱
226	纤维艺术教学之缝缀画研究 ——以“图兰朵公主”为主题探讨	台湾蚂蚁拼布研究会	林幸珍
240	中国北方少数民族服装中袍服的功能性研究	北京服装学院	赵明
246	按需定制, 低碳生活 ——从服装定制看中国家纺定制	清华大学美术学院	胡波
253	永恒与非永恒 ——浅谈以纸为“媒”的时装设计	天津美术学院	姬静
259	“和而不同”设计的价值与魅力 ——论中国家用纺织品设计的可持续发展之道	清华大学美术学院	贾京生
264	宝特瓶变成牛仔裤引发的思考	清华大学美术学院	秦寄岗
268	斯托尔立体成型编织技术	清华大学美术学院	龚雪鸥
273	论概念服装创新设计要素	清华大学美术学院	鲁闽
278	浅析民间染织艺术之扎染	天津美术学院	阎维远
281	The Vitality in Thread, The Vitality in Fabric	日本多摩美术大学	渡部裕子
283	中国现代纤维艺术与传统的关系	天津美术学院	韩丽英
293	生态文明中设计的立场	清华大学美术学院	焦宝娥
298	北京中产阶层室内纺织品视觉表现研究	北京服装学院	詹凯 贺贝
302	新技术影响下可持续发展的服装设计	清华大学美术学院	臧迎春 徐倩
307	见“多”识广 ——从外国设计师的原创画稿看国内院校纺织品设计的多元化发展	南京艺术学院	薛宁
316	Shadow Quilt	弘益大学产业美术研究院	张美善
318	试论植物纹样在纺织品中的设计与运用	中国美术学院	戴绍觉
325	后现代思潮下的婴童低碳家用纺织品设计	中国美术学院	黄雅欢
330	浅谈细节设计在家用纺织产品设计中的重要性	中国美术学院	梁姝婷

将民族艺术元素转化为国际艺术语言

——在教学中对于继承与发展中国传统纺织艺术的思考

青岛大学 马君弟

摘 要：中国传统纺织艺术是祖先留下的宝藏，给当代纺织艺术设计提供了无尽的构思与灵感。为了使中国的当代纺织艺术设计早日成功进入国际市场和引领时尚，中国设计界应抓住机遇迅速提高设计水平，陶醉在传统里是没有出路的。在教学中应改进教学理念，培养学生的独立设计意识和创新精神。学习传统的目的是在继承后将之转化为当代纺织艺术，进而成为国际艺术语言。

关键词：中国传统纺织艺术，继承与发展，国际艺术语言

Abstract: Chinese traditional textile art is the treasure which the ancestor stays behind, has provided many ideas and inspiration to the contemporary textile art design. In order to cause China's contemporary textile art design to enter international market and lead fashion earlier, China's art design industry should hold the opportunity and enhance design level, only reveling in the tradition will be no way out. We should improve the teaching idea in college, raise student's independent design consciousness and the innovative spirit. The purpose of inheriting tradition is to change it into contemporary textile art and become international language of art design.

Keywords: Chinese Traditional Textile Art, Inheritance and Development, International Art Language

继承与发展中国传统艺术是多年来人们研究和探讨的老课题。对于纺织艺术而言，经过几代人的共同努力在继承和发展方面做了大量而卓有成效的工作。尤其是在继承方面，老一辈的工艺美术家作出巨大贡献，新一代的艺术工作者还在继续进行更为广泛和深入的收集与整理中国传统纺织艺术的工作。

改革开放后中国逐步走向世界，现在的中国在很多方面已经国际化，纺织行业即是如此。纺织业长期以来都是中国经济的支柱产业之一，迅猛的发展带动了经济提升、提高了国民收入，为中国的现代化建设作出了巨大贡献。纺织业的发展离不开纺织设计，而纺织艺术设计是其中的一个重要环节。设计就是生产力，无论从历史还是现代角度来看这已是不争的事实。中国的纺织业历史悠久、光彩夺目，我们的先人给子孙后代留下了无尽的文化宝藏，继承传统的必要性和紧迫性已被广泛认同。而继承以后如何利用和发展还需要探讨与研究。本人认为

保留原汁原味的传统纺织艺术尽管非常必要,但是将之发展成为国际性语言则更为迫切。国际性语言是指纺织品设计能够广泛地被世界大部分地区接受,进入当代全球百姓生活,引领时尚。纵观当代国际纺织艺术设计,遗憾的是中国的设计能力相对落后。长期以来的来样加工生产模式导致自主设计机会减少,了解国际时尚的流行动态是一种被动接收的模式,西方发达国家掌控了设计方向。随着纺织品国际贸易的波动,扩大内需逐渐成为纺织业的发展趋势,而此时艺术设计的作用和地位极为重要。中国设计界应把握好机会,迅速将设计理念与国际接轨,不应仅仅停留在继承传统方面,而应把注意力更多地放在如何将传统艺术转变成世界语言推向世界。

在当今世界大部分国家都能看到中国生产的纺织产品,许多档次不高,而高一些档次的纺织品中艺术设计大部分不是中国设计师原创的,多么尴尬的情形。无论是从经济效益以及知识产权方面我们都应大力发展自主设计的能力,不仅仅是为了内需,更重要的是将中国设计推向国际市场,与发达国家共享话语权。从长远来看,设计的薄弱会使纺织业成为西方的利用工具,他们出的是大脑思维,而我们贡献体力劳动并伴随环境污染。如果来样加工的生产模式不彻底改变、等待来样的懒惰心理和模仿抄袭的习惯不改变,那么中国的纺织业将来会受制于人,产品也将继续保持低效益和低档次。时代在召唤中国的纺织艺术设计师挺身而出,创作出优秀的国际化设计并加入引领国际时尚的队伍中来。设计内容与资源是极为广泛的,可以说是包罗万象,中国传统纺织艺术是其中的一个重要内容。我们具有优秀的传统是我们的优势,将传统进行提炼和重新设计生成国际时尚是当前的首要任务。

从历史角度来看,中国的纺织艺术设计具有深厚的文化和宗教底蕴,艺术感极强。不同时代、不同地区产生了风格多变、手法多样的纺织艺术设计,几千年来一直处于世界领先地位,为人类的进步作出了突出贡献。伴随着近现代西方的崛起,西方发达国家的艺术设计统领了世界设计潮流。在当今的西方发达国家,艺术设计受到政府的大力支持和高度重视。他们不但拥有完善而先进的艺术设计体系,同时艺术设计市场管理体系也非常成熟。比如在英国,政府中有设计部来对设计教育进行管理和支持,并对设计市场进行调控,因此英国在许多设计领域都体现出了世界先进水平。随着 20 世纪 70 年代中国的改革开放,中国设计师开始逐步接触到西方的设计,开阔了眼界并发现了差距。经过 30 多年的努力,我们从发达国家学到了许多东西,有了长足的进步。就纺织艺术设计而言,来样加工、多项纺织博览会、纺织品进口等机会使中国设计师看到了先进的设计作品,了解了不同的设计理念。在中国经济日益国际化的背景下,将来纺织品艺术设计质量要求也会很难再区分内销和外销的差异,因此把握国际时尚动态,将设计的标准定为国际水平是中国设计界应追求的目标。设计师应肩负起历史的重任,有责任使中国的纺织艺术设计水平重新回到世界先进行列。同时,继承传统并将之发扬光大更是中国设计师责无旁贷的任务。

教育先行是提高纺织艺术设计水平的关键。染织设计是在中国高校纺织艺术设计的普遍称呼,它在中国设计教育中是一个老专业,许多院校都有,整体来看教育基础较好。改革开放后,纺织业的来样加工和一段时期行业的不景气导致用工需求减少,再加上很多新设置的时髦设计专业的冲击,使染织设计专业受到很大的影响。主要体现在染织专业有的被取消、暂停或改名,有的教学投入减少,有的生源质量下降等。最近几年随着市场升温,染织艺术设计逐步又成为了热门专业。所以作为高校教育不能完全追随多变的市场需求,更不能自废武功,将几代

教育工作者的劳动成果付之一炬。当有的院校过了几年想重新恢复这个老专业时才发现原来的基础已荡然无存,损失巨大。这是十分令人惋惜和痛心的事。

2003年我曾在英国利兹大学设计学院学习纺织艺术设计的研究生课程,对于那里的设计教育有了一些了解和认识。那里的教学设备、工作室、图书资料、管理制度、教师与实验员的配备等都非常完善和成熟。经过多年积累,新老教学设备齐全,而且都很实用。图书资料的丰富是国内大学生难以想象的,学校图书馆几乎能够做到为每一个学生找到想要的资料,既方便又快捷。教学管理制度的严格与教师的工作热情同样让人仰慕。本科生与研究生的学习任务都非常重,自学与研究的机会较多,这种忙碌的学习氛围与中国大学校园中的懒散气息形成了鲜明对比。尤其是在艺术设计教学理念方面,教师在教学中注重设计方法和思维的培养,设计的原创性始终能够体现在学生的作业中。那里的学生毕业后都能够做到善于独立思考、善于收集和分析设计素材、善于拓展设计思路和把握设计方向。

通过比较,纺织艺术设计教育与发达国家的差距是巨大的,我在国内高校工作多年后对此深有感触。想提高整体设计水平必须提高教育质量,这是不争的事实。而要达到目标不仅需要硬件投入,更需要改变和提升教学理念。就继承和发展传统纺织艺术而言,在高校里学生大部分时间是以收集与临摹为主的学习方式,将传统转化为当代艺术设计的训练机会不是很多,染织艺术设计的课程安排有待改进。我认为我们应在教学中更注重培养学生的独立设计思维和创新意识、鼓励学生研究当代艺术、培养出观察与分析的能力以及对本专业的热爱。学生在学习传统艺术时不应仅仅以获取知识为满足,而是把它当成一种设计素材和资源进行收集与整理。在利兹大学时我看到每个学生都有许多 sketch book,这是一种收集和整理设计资料、发展设计思维一种学习方式,看起来对于学习设计非常有帮助。教师通过 sketch book 来了解每个学生的设计思维、设计方向和成果。类似这样的教学方式我们可以适当地引进,以改变现在高校里对于传统纺织艺术的临摹加模仿的简单教学形式。改变落后现状不是短期所能达到的,也不是仅靠高校自身能力所能实现的,但是一定要有开始,一定要有人去做才会有希望。如果我们的教育上去了,中国传统纺织艺术将来一定会以新的面貌走向国际市场。

谈传统刺绣实践课程对纤维艺术创作的作用

天津美术学院 马彦霞

摘 要：历届纤维艺术展的作品中，都有利用传统刺绣这一方法创作的作品。所以传统刺绣能够给予纤维艺术创作更积极、更广阔的创作空间。我校近年来也一直在开设此课程。刺绣课程能够在短时间内，让学生掌握更多的设计实践过程。完成好教学计划，用实例证明这一课程能够给予学生更多的收获，对纤维艺术创作起到积极的作用。

关键词：艺术特征，表现手法，实践能力，内涵，寓意

Abstract: Works made by traditional embroidery have been shown at all previous exhibitions for works of fiber art. Therefore, traditional embroidery can provides works of fiber art with more active and wider space for this craft. Such courses, which opened in recent years at our college, can accomplish academic schedule by having students grasp more practical process of designing in a short period. Here is the proof through concrete examples that such courses will let students obtain more achievements and play a positive role for the art of fiber.

Keywords: Artistic Characteristics, Technique of Expression, Ability of Practice, Connotation, Moral

“没有一种材料既如此古老，又如此现代，没有一种艺术语言是这样的丰富多彩，且语意表露得如此亲切近人”人们这样评价纤维和纤维艺术。如何进行传统的再创造，是纤维艺术历届展览的潜在性主题之一。在这个问题上，20世纪中国文化的选择是存在着重大失误的。100年来，“反传统”、“不破不立”等激进主义价值观屡屡将中国文化带入灾难的境地。严酷的事实使当代文人、艺术家不得不在“传统的创造性转化”这类课题上重新思考。如何利用传统文化资源，重建本土化的价值及语言体系，已不仅是我们的策略，更是我们文艺复兴的必由之路。历届展览给我们提供了优秀的范例。在第六届国际纤维艺术展上我们看到了立陶宛艺术家莱姆·奥泽克尼创作的《建议》是利用数码印刷与刺绣相结合的作品。中国传统刺绣常用红布上刺绣的背景图案与人体身上的具有现代感刺绣的纹理形成鲜明的对比，既有对比又表现得那么的协调，传统与现代结合得如此完美，令人敬佩，从这一点上也看出艺术语言是没有国界的。再如：中国艺术家丁剑欣利用刺绣手段在综合材料上刺绣的《印痕》，更是利用传统刺绣手段表现的现代感形式的作品。

这些艺术家的作品传给我们的信息是，传统刺绣是纤维艺术创作中的重要手段之一。近几年来，一直在给服装染织专业上“刺绣工艺与设计”二年级的选修课程，前两年的课时为48学时，近来课程有所调整，现又改为32学时。课时相当短，又要按照大纲的要求来完成教