

911.0/71

39419

印花布图案设计

吴永 编 著

纺织工业出版社

印花布图案设计

吴 永 编著

纺织工业出版社

内 容 简 介

本书比较系统地叙述了印花布图案的概念、发展和图案设计的特性；比较详细地论述了图案设计的原理及方法；并介绍了图案设计与印花生产的结合以及同织物材料、服装裁剪的关系等。本书可供有关工厂、商业、外贸的专业人员、美术院校师生以及美术爱好者参考。

责任编辑：胡永陶

印 花 布 图 案 设 计

吴 永 编著

纺织工业出版社出版

(北京阜成路3号)

北 京 印 刷 三 厂 印 刷

新华书店北京发行所发行

各 地 新 华 书 店 经 售

*

850×1168毫米 1/32 印张：8 20/32 插页：2 字数：167 千字

1981年7月 第一版第一次印刷

印数：1—20,200 定价：0.97元

统一书号：15041·1105

写 在 前 面

印花布图案设计，是一门工艺美术，是生产印花布的第一道工序，是印花布生产的美观基础，也是提高印花布质量的一个重要环节。

印花布图案设计工作担负着两个使命，一方面满足人民物质生活的需要；一方面满足人民精神生活的需要。它同其它艺术一样，通过生动的艺术形象，描绘社会主义时代的现实生活，反映广大人民群众的生活与思想感情，美化与丰富人们的生活。而且它同样具有一种艺术感染力，影响人们的思想意识，起着潜移默化、移风易俗的作用，通过美好的艺术形象来鼓舞人们的劳动热情，激励人们向新的生活前进。

印花布的设计和生 产不仅为了满足国内市场需要，而且很大部分产品远销国外，促进国际经济贸易和文化交流，为国家创造更多外汇、积累资金，加速社会主义建设，早日实现四个现代化，都有重要的作用。所以，印花布的设计和生 产不但具有经济价值和艺术价值，而且具有深刻的政治意义。

这本书是在粉碎“四人帮”之后继续写成的。由于自己水平有限，错误之处，在所难免，恳切地希望读者批评指正。并希望大家总结设计经验，交流创作心得，使印花布图案艺术更好地为社会主义服务，为中国人民和世界人民服务，让印花布图案创作更加繁荣，开放出更多绚丽多彩的花朵。

在这本书的编写过程中，承蒙中央工艺美术学院李绵璐同志、福州棉纺织印染厂郭捷同志、各地从事图案设计工作的张至

1958/28

煜、吴镇宝、沈农辞、卢鸿逵、胡珊、孙鸣皋、吴智音、沈颖昌同志，以及从事生产技术工作的徐谷仓、周文端等同志的热情支持帮助，在此谨表谢忱。

吴 永

一九八〇年

图 3-121 多渲染色

图 3-116 撒丝法

图 3-111 以线表现地纹

图 3-123 推晕方法

图 3-125 干笔方法

图 3-122 喷笔方法

图 3-127 叠色图案

图 3-128 叠色图案

图 4-7 网印印花

图 4-12 防染印花

图 5-2 仿豹皮花布

图 5-3 仿浮雕花布

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 图案的概念	(1)
第二节 图案的发展	(5)
一、历代染织图案的来龙去脉	(5)
二、印花布图案的发展概况	(8)
第三节 印花布图案设计的特性	(12)
一、共同性	(12)
二、特殊性	(16)
第四节 印花布图案设计的重要性	(19)
第二章 调查研究群众的喜爱	(22)
第一节 调查研究的基本方法	(22)
第二节 群众喜爱的基本规律	(24)
第三章 图案设计	(29)
第一节 图案构成的法则	(30)
一、变化与统一	(30)
二、均齐与平衡	(32)
第二节 关于造型问题	(35)
一、写生	(36)
二、变化	(40)
三、画花鸟诸问题	(44)
第三节 关于结构问题	(61)
一、组织排列的创作要点	(63)
二、草图设计的方法	(66)
三、各种组织排列法	(67)
四、几种主要类型图案的设计	(99)
第四节 关于色彩问题	(111)

一、色彩的基本要素	(113)
二、色彩的应用方法	(115)
三、色彩的感情和象征	(120)
四、印花布图案设计的常用配色	(122)
第五节 各种设计表现方法	(125)
一、点	(126)
二、线	(131)
三、面	(135)
四、渲染(云纹)	(138)
五、干笔	(139)
六、叠色	(140)
七、附点和陪衬	(141)
第六节 设计工具及使用	(143)
第四章 图案设计与印花生产的结合	(147)
第一节 雕刻方法	(148)
一、腐蚀雕刻	(149)
二、钢芯雕刻	(152)
三、照相雕刻	(153)
四、蜡面雕刻	(154)
五、喷蜡雕刻	(155)
六、电子雕刻	(155)
第二节 印花浆料和染料	(156)
一、印花浆料	(156)
二、印花染料	(157)
三、图案配色应注意的问题	(160)
第三节 印花方法	(163)
一、不同印花设备的几种印花生产方法	(163)
二、不同印花工艺的几种印花生产方法	(167)
三、不同织物材料的几种印花生产方法	(170)

第四节	结合生产的其它问题·····	(171)
第五章	图案设计与织物材料的关系·····	(177)
第一节	印花棉布的主要品种·····	(178)
一、	深色花布·····	(178)
二、	浅色花布·····	(179)
三、	其它花布·····	(181)
第二节	合成纤维的主要品种·····	(182)
第三节	图案设计与织物材料·····	(183)
第六章	图案设计与服装裁剪的关系·····	(188)
第一节	几种常用服装·····	(188)
第二节	图案设计与服装裁剪·····	(191)
第七章	设计方向和图案创新·····	(193)

第一章 绪 论

第一节 图案的概念

人们吸取自然界一切客观事物进行美术加工，加强减弱，去粗取精，去芜存菁，设计出适合于实际生活所需要的美妙的花纹和式样，这就是图案。在印花布中常称为花样。根据实用、经济、美观三方面相结合的原则，对自己所设计的东西进行全面考虑，用各种表现方法，在纸面上把花样描绘出来。换句话说，在绘制图案以前，首先要考虑使用的对象和用途，结合使用的材料、生产加工方法及经济效益，再进一步根据美的原理和图案的法则使之形象化地描绘出来。这就是一个完整的图案设计过程。

因此，图案包含着实用和美的双重意义，它是与绘画有所区别的。绘画一般反映自然，把自然的形象、色彩加以描绘，只要合乎美的法则，具有美的条件，即可完成美的绘画。而图案不仅要反映自然，同时还必须对于自然形象给予充分的意匠和适当的加工，使之适合于人们的生活需要。

图案的吸取来源非常广泛，可分两个主要方面：一是自然界的事物，一是传统纹样。自然界中的事物，丰富多彩，取之不尽，有花卉、禽兽、虫鱼、山水、树木、器皿、亭台楼阁、天文地理，还有各种各样的几何形状等等，都可以经过艺术的加工变化，成为装饰性的图案。设计一张美丽的图案必须按照革命的现实主义和革命的浪漫主义相结合的创作方法，一方面要求描写真实性。这就是说设计图案要从现实生活出发，从人民群众的喜闻乐见出发。比如设计孔雀图案，就应该去观察孔雀的姿态，进行写生；设计花卉图案，就应进行花卉写生。在写生的基础上，再

把现实的自然形象，提炼加工，使美的部分显得更美，成为带有普遍性的、更典型的、更理想的东西。这样设计出来的图案才能显出生气。

花纹图案吸取来源的另一个重要方面是传统纹样。我们的祖国有着悠久的文化传统，祖先遗留给我们的非常丰富的民族和民间的宝贵遗产，他们早就利用自然界的事物，创造了许许多多美丽生动的艺术形象。远在几千年前，原始社会的人们除了追求物质生活以外，也在追求生活的美化。如西安半坡遗址所陈列的石器时代的石刀、石斧等上面都雕刻着简练而优美的花纹。这就告诉我们，图案艺术的产生，与人类爱美的观念是分不开的；图案艺术的应用，与人类的劳动生产也是血肉相连的。这些优秀的艺术遗产，显示了我国劳动人民的无穷智慧和创造精神。我们通过对民族民间传统图案的学习，可以使我们在吸取和运用自然形象时少走许多弯路，并且还可以学习民族民间图案中一切健康有益的创作精神和传统技法，取其精华，弃其糟粕，古为今用，洋为中用，百花齐放，推陈出新。

具体地说，图案资料一般可分为以下几种：

1. 人物资料 如人民群众的劳动战斗生活、文娱学习活动，都可作为图案资料。在印花布图案中尤其以描绘儿童的生活情景和各种动态者居多。

2. 自然形资料 包括动物、植物和矿物。动物资料如飞禽、走兽、鱼虫、贝壳等。印花布图案中常见孔雀、熊猫、狮子、猫、蝴蝶等的健壮形态和美丽色彩。植物资料有花卉、草木、枝叶、果实等，以及与人们生活有密切关系的稻、麦、棉、麻、蔬菜、瓜果以及花草等，形状色彩变化无穷。矿物资料由于成分不同，其形状色彩亦各异。如水晶、玛瑙、云母、食盐等都有它特殊的结晶形状，作为图案资料也很优美。

3. 风景资料 如山水、森林、农田、平原等都属于风景资料。

4. 天文资料 如风、云、雨、雪、日、月、星、光、电、虹、水纹等。有些虽然是无形的，但也可做为优美的图案资料。

5. 器物资料 如各种建筑物、乐器、舟车、桥梁、生产工具、体育文化用品及器皿用具等，都是属于器物资料。

6. 文字资料 有汉字、外文、拉丁字、阿拉伯字码等。中国文字的来源出于象形，所以文字本身就是一种优美的图案。将文字图案化来作为适当的装饰。外销花布图案设计中也常见有拉丁文字和阿拉伯字码作为图案装饰的。

7. 几何形资料 几何形在图案资料中占有较重要的地位，一切以自然资料为纹样的构图，有几何形作为骨架，就容易得到均齐统一调和的效果。构成几何形的基本要素即点、线、面。

(1) 点：有大圆点、小圆点，还有小三角、小方块、小菱形等都可称为点。

(2) 线：可分直线（垂直的、水平的和倾斜的三种），折线是以两根斜线作相对方向的连接成为三角形（锐角或钝角）的两边，曲线有凹曲线、凸曲线及组合曲线。

(3) 面：由三条或三条以上直条可围成一个平面形，如三角形、正方形、长方形、平行四边形、梯形、菱形及多角形。还有圆形、椭圆形和曲线组成的面。

如将各种大小不同的点，按水平方向、垂直方向或斜行方向，进行直线排列，或进行曲线排列，可得到多种变化。如将各种线按距离、粗细、长短、方向的不同进行排列，又可得到多种变化。如在各种面之内，适当地加上大小不同、位置不同、粗细不同、方向不同、长短不同的点、线或面，亦可得出多种几何形纹样。点、线、面在印花布图案设计中，应用很广，变化多样。

综上所述，图案资料是无穷尽、无边际的，但我们搜集和应用图案资料，首先要给人们一种美的感受，在生活上和精神上增加愉快和欢乐。为此就必须对图案资料进行认真的研究分析，慎重选择，合理应用。

关于图案的种类。图案应用的范围非常广泛，日常生活都可以接触到。图案的种类也是多种多样的。从形式上可分为平面图案和立体图案两种。

1. 平面图案 是在平面的物体上配置纹样，着重在纹样的装饰和色彩的配合。平面图案仅有长短宽窄，也就是安排于平面的图样。例如印花布的印制纹样、书籍装帧的封面设计、包装用纸、报头、锦旗设计等等，都属于平面图案范围。平面图案又分为单独纹样、连续纹样（包括二方连续和四方连续），以及适合纹样等。

2. 立体图案 除了平面图案中要注意的纹样装饰和色彩配合外，更重要的是要考虑到造型和构造。它除了长短宽窄外，兼有高低厚薄的处置。例如建筑的立体装饰、室内装饰、木器、陶瓷器、金属器的设计，以及舞台装置、会场布置等等，都属于立体图案的范围。

从图案的用途区分，大致可分为实用图案、装饰图案、实用与装饰相结合的图案三种。

1. 实用图案 对于某种使用器物，在不妨碍实用的情况下，适当地加上图案装饰。但这种装饰是次要的，它主要是着重实用。如战士的马刀、武术的弓箭、木工的墨斗等上面，有时可以见到适当的图案装饰。

2. 装饰图案 则是纯粹为了装饰，并不着重实用。如漆器的屏风、挂屏，雕刻工艺品的玉雕、牙雕、石雕、木雕等，都有这类的装饰图案。

3. 实用与装饰相结合的图案 它的特点是实用和装饰并重。如一般家庭里的家具、台灯、书柜等，这些用具的图案，既考虑实用效果，又考虑装饰效果。

关于印花布图案的分类。印花布图案属于平面图案的范畴，其种类也很繁多。按实用价值，可分为衣着用布图案和装饰用布图案两大类。衣着用布图案，在纹样、排列、色彩的设计上，都

要适合于人们穿着的实用需要。衣着用布图案又可分为：童装、青年装、中年装、男装和女装；日常服用和睡衣服用；上装和裙料以及少数民族特殊服用的图案等等。装饰用布图案，是适应于窗帘布、台布、被面布和家具布等专用图案。

印花布图案，从题材内容上区分，有大花、小花和几何形三大类。具体地说，又有花卉、果实、禽兽、人物、器皿、风景、建筑物以及条格几何图案等。但印花布图案一般还是以花卉作为题材者居多。

图案是一种艺术形式，是属于上层建筑的一部分。它既为人类的物质生活服务，同时又为人类的精神生活服务。它涉及衣、食、住、行、用的各个方面。它同人民群众生活有着紧密的联系。所以，图案艺术可以算是一种具有实际意义的生活艺术。

图案在人类生活中所起的作用极其深远。就以我们生产的印花布为例，如果没有印花布，人们用的都是白色布，穿的衣服、盖的被面、挂的窗帘、铺的台布都是清一色，那么大家一定会感到生活单调和乏味；相反，如果在布上印着各种各样美丽的花纹图案，丰富多彩，鲜艳夺目，就会使人们感到愉快、舒适，感到生活美好和幸福。

第二节 图案的发展

中国是一个文明古国，我们祖国的图案艺术历史悠久，丰富多彩。我们从事印花布图案设计工作的人员应该对此有所了解。

一、历代染织图案的来龙去脉

传说公元前三千年，黄帝的妃子——嫫祖，发明了“育蚕治丝”的方法，把蚕丝作为纺织的原料。这说明蚕丝的应用在我国已有非常久远的历史了。全世界公认我国最早发明养蚕治丝，欧洲称我国为“丝国”。

染织手工艺，在殷周时代已有相当高的水平。殷墟出土文物