

纺织服装高等教育“十三五”部委级规划教材

染织图案设计 CREATIVE 教程 PATTERN FOR TEXTILES

第二版 汪芳 编著

东华大学出版社

中国高等院校服装·纺织品艺术设计专业系列教材

染织图案设计教程

汪芳 编著

第二版

CREATIVE PATTERN

FOR TEXTILES

东华大学出版社·上海

图书在版编目 (C I P) 数据

染织图案设计教程 / 汪芳编著. — 2 版. — 上海: 东华大学出版社, 2016. 1

ISBN 978-7-5669-0909-1

I. ①染… II. 汪… III. 染织图案—设计—高等学校—教材 IV. J522

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 245284 号

本书获得“国家科技支撑计划课题‘丝绸文物信息提取与设计素材再造方法研究’”(2013BAH58F01) 资助

责任编辑 谢 未

装帧设计 王 丽

染织图案设计教程 (第二版)

Ranzhi Tushuan Sheji Jiaocheng

编 著: 汪 芳

出 版: 东华大学出版社

(上海市延安西路 1882 号 邮政编码: 200051)

出版社网址: <http://www.dhupress.net>

天猫旗舰店: <http://dhdx.tmall.com>

营销中心: 021-62193056 62373056 62379558

印 刷: 深圳市彩之欣印刷有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 7.75

字 数: 273 千字

版 次: 2016 年 1 月第 2 版

印 次: 2016 年 1 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5669-0909-1/J · 190

定 价: 49.50 元

序 言

PREFACE

染织图案，指以印染与织造工艺实现的织物图案，也泛指与织物相关的图案设计。染织图案设计是高等艺术院校染织艺术设计和服装艺术设计专业的一门重要课程，它既可以联系相关产品设计一同讲授，也可作为独立的基础造型训练课程。染织图案设计涉及的内容主要有服饰面料图案与居室面料图案设计两大类，包括服装匹料与件料图案设计、方巾与领带等服饰品图案设计、家具布图案设计、地毯图案设计等几项。因此，染织图案设计涉及的相关产品种类十分丰富多样。

染织图案作为艺术设计中的一个门类，一直是世界各国文化中的重要内容，如英国苏格兰的格子裙和莫里斯印花布，法国爱马仕的方巾和朱伊印花布，中东的波斯地毯，欧美的绗缝花被和蕾丝窗帘等，我们可以看到染织图案对服装和室内装饰的重要意义。“染织美术设计”专业，是新中国成立后最早设立的艺术设计专业之一。在我国悠久的历史长河中，更有团花、缠枝花、百子、龙凤纹等染织图案，还有以图案特色形成的补服、马面裙、挽袖、枕顶、荷包等纺织品，而中国的蓝印花布更是以其特有的图案样式成为具有民族特色的纺织品。

作为与人类生活密切关联的纺织品，图案无疑使其注入了文化和艺术的魅力，成为产品价值提升的重要因素。随着我国的不断发展，我国的服装、家纺等纺织行业繁荣兴盛，染织图案也越来越被重视。

本书共分八个章节，分别由理论概述、图例、思考题和作业等内容构成。编写上，立足内容的全面、系统、条理，500余幅图例追求经典且具时尚感，从而将本书的要义进行了形象化的阐述。此书可用于纺织艺术设计专业的教材，也可作为纺织产品设计师的一本设计参考用书。

在书稿的编写过程中，要感谢我的前辈邵甲信老师无私地把他和珍藏数十年的大量布样提供给我，让我了解了我国染织图案设计的脉络；还要感谢我的学生王独伊、朱意等人本书完成了部分扫描和图片修整工作；感谢责任编辑谢未小姐的许多帮助；更要感谢我所授课的东华大学艺术设计学院纺织品艺术设计0301班、0401班、0501班、0601班的全体同学们，是他们的努力与勤奋，才有了本书中的许多优秀课堂作业，在他们身上让我看到了我国纺织品设计的美好未来。

汪芳

2015年10月于上海

目 录

CONTENTS

第一章 染织图案渊源篇.....	007
1.1 染织图案的概念.....	007
1.1.1 染织图案的种类.....	007
1.1.2 图案与染织设计.....	007
1.2 染织图案历史.....	008
1.2.1 中国染织图案历史.....	008
1.2.2 西方染织图案历史.....	009
1.3 染织图案设计的意义.....	011
第二章 染织图案创作篇.....	013
2.1 图案的来源.....	013
2.2 图案的编排.....	015
第三章 染织图案题材篇.....	021
3.1 具象图案.....	021
3.1.1 树形图案.....	022
3.1.2 朵花图案.....	023
3.1.3 折枝花图案.....	024
3.1.4 簇花图案.....	025
3.1.5 果实图案.....	026
3.1.6 叶子图案.....	027
3.1.7 花与鸟蝶图案.....	028
3.1.8 鸟禽图案.....	030
3.1.9 昆虫图案.....	031
3.1.10 走兽图案.....	032
3.1.11 水族动物图案.....	033
3.1.12 人物图案.....	034
3.1.13 面具脸谱图案.....	036
3.1.14 风景图案.....	036
3.1.15 器具图案.....	038
3.1.16 食品图案.....	039
3.2 抽象图案.....	040
3.3 传统图案.....	044
3.3.1 缠枝花图案.....	045
3.3.2 卷草、蔓草图案.....	046
3.3.3 团花图案.....	047
3.3.4 佩兹利图案.....	048
3.3.5 莫里斯图案.....	054
3.3.6 朱伊图案.....	055
3.3.7 友禅图案.....	056
3.3.8 印度纱丽图案.....	057
3.3.9 东南亚蜡防图案.....	058
3.3.10 夏威夷图案.....	060
3.3.11 非洲蜡防图案.....	062

3.3.12 康茄图案·····	062
3.3.13 树皮图案·····	063
3.3.14 圣诞、万圣节图案·····	064
3.3.15 中国吉祥图案·····	065
3.4 流行图案·····	066
3.4.1 镂空与剪影图案·····	066
3.4.2 补丁图案·····	066
3.4.3 玫瑰图案·····	067
3.4.4 迷彩图案·····	068
3.4.5 动物毛皮图案·····	068
3.4.6 文字图案·····	069
3.4.7 卡通图案·····	070
3.4.8 光效应图案·····	072
3.4.9 照相写真图案·····	073
3.4.10 绘画风图案·····	073
第四章 染织图案色彩篇·····	075
4.1 图案色彩基本原理·····	075
4.2 季节与图案色彩·····	078
4.3 染织图案与流行色·····	082
第五章 染织图案类型篇·····	085
5.1 匹料图案·····	085
5.2 定位图案·····	088
第六章 染织图案功能篇·····	093
6.1 服装图案·····	093
6.2 服饰图案·····	096
6.3 家纺图案·····	099
第七章 染织图案风格篇·····	109
7.1 古典风格图案设计·····	110
7.2 乡村风格图案设计·····	111
7.3 异域民族风格图案设计·····	112
7.4 现代风格图案设计·····	113
第八章 染织图案工艺篇·····	115
8.1 机印图案设计·····	115
8.2 手工印染图案设计·····	116
8.3 机织图案设计·····	118
8.4 拼布绗缝图案设计·····	119
8.5 蕾丝图案设计·····	120
8.6 编织图案设计·····	121
8.7 刺绣图案设计·····	122
8.8 创意面料图案设计·····	124

中国高等院校服装·纺织品艺术设计专业系列教材

染织图案设计教程

汪芳 编著

第二版

CREATIVE PATTERN

FOR TEXTILES

东华大学出版社·上海

图书在版编目 (C I P) 数据

染织图案设计教程 / 汪芳编著. — 2 版. — 上海: 东华大学出版社, 2016. 1

ISBN 978-7-5669-0909-1

I. ①染… II. 汪… III. 染织图案—设计—高等学校—教材 IV. J522

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 245284 号

本书获得“国家科技支撑计划课题‘丝绸文物信息提取与设计素材再造方法研究’”(2013BAH58F01) 资助

责任编辑 谢 未

装帧设计 王 丽

染织图案设计教程 (第二版)

Ranzhi Tushuan Sheji Jiaocheng

编 著: 汪 芳

出 版: 东华大学出版社

(上海市延安西路 1882 号 邮政编码: 200051)

出版社网址: <http://www.dhupress.net>

天猫旗舰店: <http://dhdx.tmall.com>

营销中心: 021-62193056 62373056 62379558

印 刷: 深圳市彩之欣印刷有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 7.75

字 数: 273 千字

版 次: 2016 年 1 月第 2 版

印 次: 2016 年 1 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5669-0909-1/J · 190

定 价: 49.50 元

序 言

PREFACE

染织图案，指以印染与织造工艺实现的织物图案，也泛指与织物相关的图案设计。染织图案设计是高等艺术院校染织艺术设计和服装艺术设计专业的一门重要课程，它既可以联系相关产品设计一同讲授，也可作为独立的基础造型训练课程。染织图案设计涉及的内容主要有服饰面料图案与居室面料图案设计两大类，包括服装匹料与件料图案设计、方巾与领带等服饰品图案设计、家具布图案设计、地毯图案设计等几项。因此，染织图案设计涉及的相关产品种类十分丰富多样。

染织图案作为艺术设计中的一个门类，一直是世界各国文化中的重要内容，如英国苏格兰的格子裙和莫里斯印花布，法国爱马仕的方巾和朱伊印花布，中东的波斯地毯，欧美的绗缝花被和蕾丝窗帘等，我们可以看到染织图案对服装和室内装饰的重要意义。“染织美术设计”专业，是新中国成立后最早设立的艺术设计专业之一。在我国悠久的历史长河中，更有团花、缠枝花、百子、龙凤纹等染织图案，还有以图案特色形成的补服、马面裙、挽袖、枕顶、荷包等纺织品，而中国的蓝印花布更是以其特有的图案样式成为具有民族特色的纺织品。

作为与人类生活密切关联的纺织品，图案无疑使其注入了文化和艺术的魅力，成为产品价值提升的重要因素。随着我国的不断发展，我国的服装、家纺等纺织行业繁荣兴盛，染织图案也越来越被重视。

本书共分八个章节，分别由理论概述、图例、思考题和作业等内容构成。编写上，立足内容的全面、系统、条理，500余幅图例追求经典且具时尚感，从而将本书的要义进行了形象化的阐述。此书可用于纺织艺术设计专业的教材，也可作为纺织产品设计师的一本设计参考用书。

在书稿的编写过程中，要感谢我的前辈邵甲信老师无私地把 he 收集和珍藏数十年的大量布样提供给我，让我了解了我国染织图案设计的脉络；还要感谢我的学生王独伊、朱意等人 为本书完成了部分扫描和图片修整工作；感谢责任编辑谢未小姐的许多帮助；更要感谢我所授课的东华大学艺术设计学院纺织品艺术设计 0301 班、0401 班、0501 班、0601 班的全体同学们，是他们的努力与勤奋，才有了本书中的许多优秀课堂作业，在他们身上让我看到了我国纺织品设计的美好未来。

汪芳

2015 年 10 月于上海

目 录

CONTENTS

第一章 染织图案渊源篇.....	007
1.1 染织图案的概念.....	007
1.1.1 染织图案的种类.....	007
1.1.2 图案与染织设计.....	007
1.2 染织图案历史.....	008
1.2.1 中国染织图案历史.....	008
1.2.2 西方染织图案历史.....	009
1.3 染织图案设计的意义.....	011
第二章 染织图案创作篇.....	013
2.1 图案的来源.....	013
2.2 图案的编排.....	015
第三章 染织图案题材篇.....	021
3.1 具象图案.....	021
3.1.1 树形图案.....	022
3.1.2 朵花图案.....	023
3.1.3 折枝花图案.....	024
3.1.4 簇花图案.....	025
3.1.5 果实图案.....	026
3.1.6 叶子图案.....	027
3.1.7 花与鸟蝶图案.....	028
3.1.8 鸟禽图案.....	030
3.1.9 昆虫图案.....	031
3.1.10 走兽图案.....	032
3.1.11 水族动物图案.....	033
3.1.12 人物图案.....	034
3.1.13 面具脸谱图案.....	036
3.1.14 风景图案.....	036
3.1.15 器具图案.....	038
3.1.16 食品图案.....	039
3.2 抽象图案.....	040
3.3 传统图案.....	044
3.3.1 缠枝花图案.....	045
3.3.2 卷草、蔓草图案.....	046
3.3.3 团花图案.....	047
3.3.4 佩兹利图案.....	048
3.3.5 莫里斯图案.....	054
3.3.6 朱伊图案.....	055
3.3.7 友禅图案.....	056
3.3.8 印度纱丽图案.....	057
3.3.9 东南亚蜡防图案.....	058
3.3.10 夏威夷图案.....	060
3.3.11 非洲蜡防图案.....	062

3.3.12 康茄图案·····	062
3.3.13 树皮图案·····	063
3.3.14 圣诞、万圣节图案·····	064
3.3.15 中国吉祥图案·····	065
3.4 流行图案·····	066
3.4.1 镂空与剪影图案·····	066
3.4.2 补丁图案·····	066
3.4.3 玫瑰图案·····	067
3.4.4 迷彩图案·····	068
3.4.5 动物毛皮图案·····	068
3.4.6 文字图案·····	069
3.4.7 卡通图案·····	070
3.4.8 光效应图案·····	072
3.4.9 照相写真图案·····	073
3.4.10 绘画风图案·····	073
第四章 染织图案色彩篇·····	075
4.1 图案色彩基本原理·····	075
4.2 季节与图案色彩·····	078
4.3 染织图案与流行色·····	082
第五章 染织图案类型篇·····	085
5.1 匹料图案·····	085
5.2 定位图案·····	088
第六章 染织图案功能篇·····	093
6.1 服装图案·····	093
6.2 服饰图案·····	096
6.3 家纺图案·····	099
第七章 染织图案风格篇·····	109
7.1 古典风格图案设计·····	110
7.2 乡村风格图案设计·····	111
7.3 异域民族风格图案设计·····	112
7.4 现代风格图案设计·····	113
第八章 染织图案工艺篇·····	115
8.1 机印图案设计·····	115
8.2 手工印染图案设计·····	116
8.3 机织图案设计·····	118
8.4 拼布绗缝图案设计·····	119
8.5 蕾丝图案设计·····	120
8.6 编织图案设计·····	121
8.7 刺绣图案设计·····	122
8.8 创意面料图案设计·····	124

花卉图案在服装中的运用

1

第一章 染织图案渊源篇

1.1 染织图案的概念

1.1.1 染织图案的种类

染织图案，指通过印染与织造工艺实现于纺织产品上的图案形态，主要包括两大实用类图案设计，一为服饰图案，如衣、裙、裤、鞋、袜、帽、包袋等图案设计；二是室内纺织品图案，如窗帘、地毯、墙布、床品、家具布、巾类等图案设计。图案也因产品功能和款式不同变化而丰富多样，兼具实用和审美的双重特性，是人类热爱生活和精神追求的体现，也是不同文化构成的重要内容。

1.1.2 图案与染织设计(图 1-1~图 1-3)

图案依附于纺织产品的形体、结构、材料、工艺，并以此来实现形与色的造型表现，其强调对客观图像的认识和再创造，图案历史悠久，内容涉及广泛，纹饰造型以概括、秩序、程式为特征。传统染织图案以美化与修饰为目的，同时受工艺的制约，图案往往注重描绘的工整性与装饰感，平涂和勾线、少套色是最常见的表现手法。现代造型艺术的多样性为图案造型表现提供了丰富的样式，并依靠现代染织工艺的发展获得了图案实现的可能性。在强调以人为本、产品个性化的今天，每一项每一款纺织产品，图案的设计都与产品的功能、款式、材料、工艺，以及社会文化、审美习俗、时尚流行、消费对象等因素紧密关联，图案在内容、造型、格式、色彩、风格等方面更趋于多样化的态势。可以说，纺织品是图案的载体，同时又因图案获得了艺术的彰显，赋予了服饰与家居文化的内涵与魅力。

图 1-1 现代鞋与装饰布的图案设计

图 1-2 现代印花床品图案设计

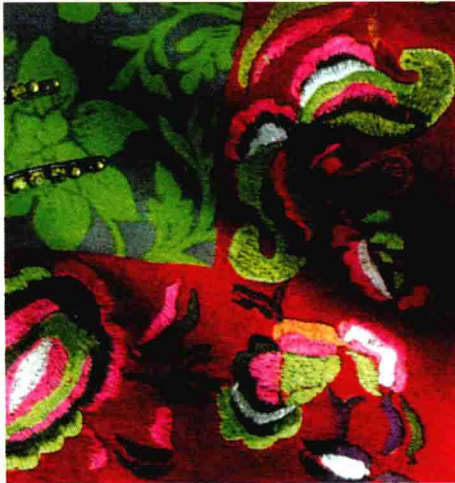

图 1-3 现代围巾图案设计

1.2 染织图案历史

1.2.1 中国染织图案历史 (图1-4、图1-5)

在新石器时代,中国就有用赤铁矿粉染色的麻布片、以黄、红、褐、蓝等染色的毛线织成的彩条图案毛布。而古人从植物中提取的红、黄、紫、绿等染料,更大大丰富了当时织物的色彩,周代的专门从事丝帛染色技术的染匠,促进了印染业的进一步发展。中国春秋战国时期发明的凸版印花技术,在西汉时期已具有相当高的技术水准,著名的西汉马王堆出土的印花敷彩纱和金银色印花纱等实物可证明,在当时,染织图案已可以表现流畅清晰的藤蔓底纹以及细腻入微的花、叶、蓓蕾、花蕊等纹样。

秦汉时期,西南少数民族运用蜡防染的工艺,制成蓝白花布来制作服饰以及被褥、帐子等纺织品,并逐步流传到中原以至全国各地。在新疆民丰东汉墓出土的“蓝白印花布”上,有清晰的三角格子纹、圆圈、圆点花纹、半体像图案。十六国与北朝时期出土的实物中,出现了运用夹缬工艺制作的小簇花纹、蝴蝶、腊梅、海棠花等非常丰富的大图案织物。

唐代的印染业十分繁荣,种类有夹缬、蜡缬、绞缬、拓印、碱印等,用于服饰与家居的装饰面料。据《光绪嘉定县志》描绘,始于宋嘉泰年间的织物印花:“出安亭,宋嘉泰中土人归姓始为之,以灰药布染青,俟乾拭去,青白成文,有山水楼台人物花果鸟兽诸像。”其描述的是蓝印花布的制作工艺与图案样式,这种被称为“药斑布”的织物,纹样青白相间,被用作被单和蚊帐等家居和服装制品,并成为明清直至近现代中国民间广泛流行的蓝印花布,广泛地运用于服饰用面料以及桌围、门帘、被面等家居用品中,图案由寓意吉祥的花草、鸟蝶、人物、文字等纹样组成,其中有著名“双喜百子图”被面,是浙南地区流传广泛的夹缬蓝印花布制品。明清时期,中国染织工艺高度发达,图案的艺术表现和装饰作用也达到很高的艺术水准,明清时期的宫廷服饰、居室装饰图案可算是最突出的例证。

历代众多的染织品也构成了中国传统的经典纹样案例,有商代的云雷纹、战国的蟠螭纹、云气纹、唐代的卷草纹以及著名的龙凤图案、团花图案、缠枝花图案、海水江涯图案等。而广袤的地域、众多的民族,以男耕女织为经济特点形成了中国民间的染织图案样式,有服饰品的刺绣马面裙、刺绣纹袖筒、肚兜、腕绣、耳套、荷包、绣鞋、鞋垫、抹额、盖头等;有少数民族的苗族的绣衣、侗族的头帕、藏族的氍毹、瑶族的筒裙等;还有家居装饰的被面、帐檐、枕顶、地毯、桌围、苦盆巾等,图案包容了花草虫鱼、飞禽走兽、才子佳人、器具字符,或抽象或具象,或写实或写意,想象和现实构成了吉祥美好的图案世界,成为染织图案珍品。

图1-5 (左下图) 中国民间刺绣花卉图案; 图1-6 (下图) 中国民间服装边饰图案

图1-4 清代女子仕女山水挽袖刺绣图案

1.2.2 西方染织图案历史 (图 1-7~图 1-12)

现发现的历史上最古老的纺织品,要属安第斯山脉洞窟中发现的公元前 8600 年~公元前 5780 年的纺织品残片;保存的公元前 1420 年~公元前 1412 年的古埃及麻织物,上面已出现工艺精美的莲花、纸莎草花、涡卷纹等织锦图案;出土的约公元前 322 年~公元前 30 年的古希腊时代的织物中,有造型写实而生动的游泳的鸭群和妇女头像图案织锦以及鱼纹壁挂。

公元 4 世纪,古代埃及初期的基督美术和装饰美术形成的“柯普特样式”(Coptic)织物中,已有织锦、编结、型版印、蜡染等多种工艺的织物,图案非常丰富,有几何纹、编带纹、神话人物纹、亚历山大帝像、田园生活题材等,造型显示出自然和写实主义的样式,用于室内的壁挂装饰。

漫长的前印加时期(公元前 1300 年~公元 1532 年),运用图案传达宗教或巫术寓意,纺织品成为传达信仰的载体,有被崇拜的神鹰、猎豹、美洲狮等动物纹以及被赋予巫术色彩与神灵崇拜、象征再生、复活和循环等意味的三角形、锯齿纹、阶梯纹、万字纹、雷纹、格子纹、钥匙纹、十字纹、连环纹等,图案抽象简洁,对后世的染织艺术尤其是欧洲艺术产生了影响。

综合了波斯、中国、希腊、罗马、埃及等国家的艺术样式的拜占庭染织艺术,在功能上拓展了运用于教堂中的隔断、天盖帐幔等,公元 636~公元 641 年其首都伊斯坦布尔还发展成丝绸工业中心,图案与波斯萨珊王朝时期的颇为相似,有生命树、怪兽、狩猎纹、双狮纹、鹫纹、骑士纹以及连珠纹、编带纹、桃心纹表现的织锦。有书于 1189 年时记载:“西西里丝绸有用 1~3 色线织造的轻薄丝绸,也有用 6 种色丝织出的厚重丝绸。蔷薇色丝绸,像火焰那样使人眼花缭乱;绿色纹织丝绸,织出许多圆形纹样,使人赏心悦目。”反映了西西里伊斯兰织物的面貌与样式,这些色泽鲜艳亮丽的丝线和金线织成图案的丝绸,用于服饰和室内用布。

图 1-7 (下图) 欧洲传统蕾丝图案枕;图 1-8 (右上图) 经典波斯地毯的藤蔓花卉纹中心葵图案;图 1-9 (右下图) 欧洲传统印花床品图案

13世纪哥特式时代,以卢卡为中心的意大利织工,采用中国的吉祥动物麒麟、凤凰、龙以及印度的独角兽、狮子、驯鹿、孔雀、植物等题材,穿插组合成具有异国风情的东方丝绸图案;到了14世纪,卢卡仿制的中国丝绸,将中国题材的莲花改成蔓草纹样,把凤凰、仙鹤变成鹰、天鹅,把麒麟、鹿、羚羊变成狗、豹等,这种形象与主题的转换,使织物图案更贴近了欧洲人的审美与欣赏习惯。16~17世纪,被称为“热那亚式”的意大利天鹅绒,以流畅优雅的曲线表现的石榴形纹样和莨苕叶纹图案,风靡百余年,不仅用于服装面料,还大量用于家具和室内装饰。进入19世纪,意大利佛罗伦萨丝绸上的“石榴形花纹”和“朝鲜蓟草纹”,与纵向条纹或椭圆叶形组合构成的图案,以长达25.5厘米×1219厘米的大花位循环尺寸,使之适用于室内装饰。

关于染织图案的壁毯设计,在12世纪就有了相关的资料记录;14世纪初壁毯的织造作坊,已开始接受王公贵族的订购;15世纪法兰西、佛兰德尔、德意志、英国以及瑞士相继织造和使用壁毯,壁毯业得到了极大的发展,成为王公贵族邸宅的必要装饰品。壁毯不仅具有防潮、保暖功能,还可作为房间的隔断与欣赏物,也用于张挂在教堂的祭坛、廊柱间。其图案从最初的宗教故事发展到后来的神话、历史、文学、狩猎、世俗以及植物花草、动物鸟禽等题材,其中著名的“千花图案”壁毯艺术在17世纪还促进了园林艺术的发展。

17世纪流行于欧洲的巴洛克染织美术,以自然花卉、花环、果实、奇特贝壳,用流畅圆滑的曲线样式创造了著名的巴洛克装饰纹样。而18世纪洛可可染织美术,图案由贝壳、山石、藤蔓、蔷薇、丝带、曲线、漩涡形以及中国式亭台楼阁、秋千仕女、工笔画的花鸟、扇子、屏风、青铜器、龙、凤、狮子等构成,体现了欧洲人对东方的向往和审美观,被广泛地运用于壁布等织物设计中。起源于欧洲的蕾丝,从17世纪起直到今天,经久不衰,从最初的服饰装饰延伸到家居纺织品的装饰中,1599年比利时织造的“阿贝尔亲王和伊莎贝尔王后寝床帐帷”,以豪华与精美之特点成为代表性的蕾丝作品。蕾丝图案从传统的几何形、花草果实纹扩大到更广泛的具象植物、风光和抽象几何纹。

在欧洲染织图案史上,需着提及的还有克里斯多夫·菲利普·奥贝尔康普(Philip Christopher Oberkamp),他于1760年创立的著名法国朱伊印花工厂,以木版及铜版的印染棉和麻织物,创造出田园风光、生活景象、希腊神话人物、动物纹等印染图案,形成了独特风格的印花布,延续至今,成为欧洲纺织品古典图案的代表。

19世纪中期到20世纪初期的英吉利著名的“维多利亚印花棉布”图案崇尚自然,创造了大量的植物花草染织图案。同时,19世纪中叶的英国,新艺术运动代表人物威廉·莫里斯(William Morris)在20余年间创作了大量的室内壁纸和印花面料作品,图案以植物的花朵、叶子、藤蔓与鸟纹等构成,清新的自然主义风格使莫里斯图案成为欧洲流传广泛的经典染织图案。

图1-10 印度古毯图案

图1-11 18世纪晚期欧洲盘绣图案

图1-12 19世纪英国传统女装图案

1.3 染织图案设计的意义

1. 审美与文化的载体

图案以造型等诸多要素,借助染织产品的形式,实现了服饰与室内家居等的装饰功能。英国乌尔斯特大学设计荣誉教授大卫·布莱尔(David Brett)在《装饰新思维》一书中论述到:“我开始明白装饰的目的——装饰为了完整。通过装饰,建筑、物品和人工制品更为显眼,更具完整感,也更容易让人们凝神定视,从而使它们臻于完美;通过装饰,建筑、物品和人工制品可以转化为我们各种尝试和观念的符号与象征,完备其社会功能;通过装饰,建筑、物品和人工制品能够吸引我们视线的停顿和双手的触摸,完备其愉悦功能;通过装饰,建筑、物品和人工制品将令人难以忘怀,完备其思维功能。总而言之,装饰,在完整我们这个世界的时候,也使生活在这个世界中的人充实完整起来。”^①从中我们充分感觉到作为装饰手段的图案之于产品的重要意义。

图案在造型的表象下,更蕴含了审美与文化内涵,伴随着人类历史,图案充斥于人类的“衣”“住”中,无论什么民族,多么偏僻地区的简陋村寨,都有着各种各样的染织图案,图案使纺织产品具有了超越实用功能的美,也是体现设计师个性、区别各民族差异以及构成时代标记的重要因素,更是表现和论证染织产品的审美与文化的重要因素。

2. 时尚与流行的体现(图1-13、图1-14)

进入21世纪,图案的形与色、工艺手段都极大程度地彰显着它的个性与作用,图案以形与色迎合和满足消费者的心理需求,营造出各式时尚文化的视觉样式,成为时代标记的重要体现。现今,国际纺织权威机构在每一季都会做出纺织品图案流行的指导方案,染织图案塑造和强化了服装与家居文化的内涵和个性,图案也因此以不可替代的功能和意义,成为服饰与家居文化的时尚与流行的重要构成因素。可以说,染织图案有着其他任何造型元素不可替代的功能和作用,是时尚舞台中永远的流行元素。

图1-13 美国现代沙发布印花图案

图1-14 西方现代时装刺绣图案

思考题、作业内容

查阅与收集中外服饰与家纺图案的典型实例,并加以整理。

^①大卫·布莱尔(David Brett),张惠等译,《装饰新思维——视觉艺术中的愉悦和意识形态》(英),南京:江苏美术出版社,2006.第336页