

PRESENTATION
TECHNIQUES
OF
TEXTILE
DESIGN

技法 品設計表現 現代紡織

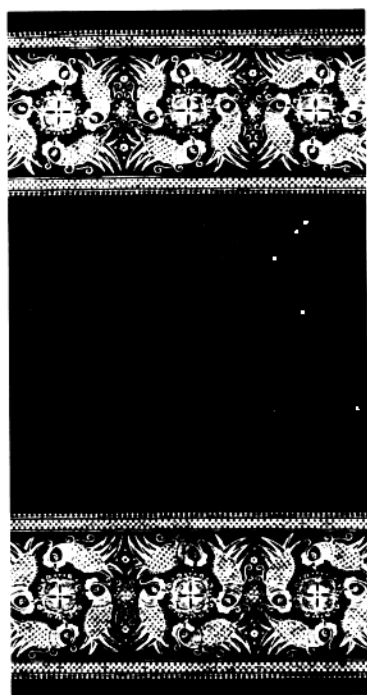
張樹新 編
湖南美術出版

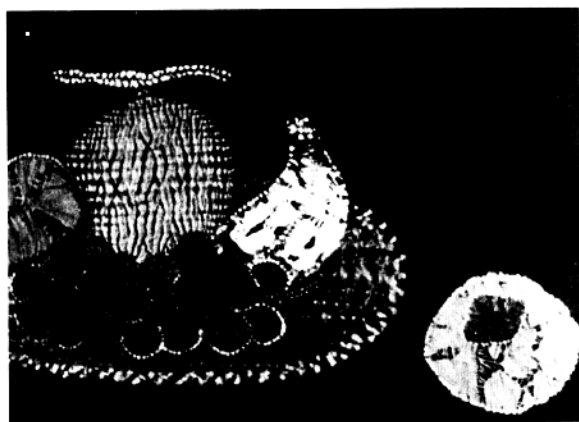
第一章 概 述

第一节 纺织品的装饰形式

随着人们生活水平的提高,越来越多的消费者在物质及精神方面又有了更高的需求,用精美的纺织品来美化装饰自己的生活环境,已逐渐成为一种新的时尚。纺织品的用途极为广泛,如运用于室内装饰中的壁挂(彩图1)、窗帘(彩图2)、床罩(彩图3)、台布(彩图4)、沙发面料(彩图5)、靠垫(彩图6)、电视机盖布(图1-1)及服饰艺术中的服装面料(彩图7)等,它具有实用与审美的双重功能。

1-1

1-2

一、室内装饰

(一)壁挂:

纺织品的装饰壁挂,在室内装饰中,具有画龙点睛的作用,它可以丰富室内的空间层次,增强人们的审美情趣。

用纺织品做室内装饰壁挂,其工艺形式可分为:扎染壁挂(图1-2)、手绘壁挂(彩图8)、网印壁挂(彩图9)、编织壁挂(彩图10)、编结壁挂(彩图11)、刺绣壁挂(彩图12)等几大类。

壁挂艺术的设计形式,可分为写实刻画、装饰变形、抽象表现等三种形式。

1、写实刻画:壁挂的写实刻画形式,来源于传统的绘画艺术形式,艺术家受传统绘画艺术的启发,将现实生活中的题材与内容,升华为生动感人的艺术形象,并通过编织(彩图13)或刺绣(彩图14)等形式,使它在纺织品中呈现出来,产生既源于生活又高于生活的艺术效果。

2、装饰变形:壁挂的装饰变形,来源于传统及民间的装饰画和现代绘画艺术形式的启发。如将传统的艺术题材,用装饰变化的手法表现在毛编壁挂上(彩图15),产生既原始又现代的艺术魅力。

3、抽象表现:壁挂的抽象表现形式,通常通过几何的直、角、方、圆或点、线、面的变化形式而体现出来,如以线的粗细变化为主题,通过线起伏的韵律变化而产生一种流动的情感(彩图16),或通过面的错落组织表现出一种深邃而宁静的意境(彩图17)。

(二)装饰面料

窗帘、帷幔、床罩、台布、沙发面料、靠垫、电视机盖布等皆是室内纺织品装饰面料的制作形式。其具体的设计手段,可通过单独图案、适合图案、二方连续图案、四方连续图案的形式而体现出来。

1、单独图案:单独图案又可称为单独纹样,是图案最基础的组织变化形式,是将生活中的原始素材进行提炼、加工、概括、取舍,使之源于生活又高于生活的一种图案变化形式。具体讲,是通过对生活素材进行写实装饰、写意变化、抽象变形等而实现的一种使之适应于某工艺形式的装饰变化图案。单独图案分平衡式(图1-3)与对称式两种变化形式,对称式又分为绝对对称(图1-4)与相对对称(图1-5)。

2、适合图案:适合图案是指在一定的外形轮廓内,依据不同的内容,在轮廓内表现形象,使之适合、服从于这个外形的图案组织形式。适合图案的特点是,当外轮廓的边框去掉后,由外边线所围合的纹样,依旧会保持围合时所形成的形状。如(图1-6)中的靠垫设计,即是适合图案的组织形式。

3、二方连续图案:以一个单元纹样向上下或左右两个方向反复连续循环排列的纹样组织形式,为二方连续。二方连续,俗称为花边,可分横式和竖式两种形式。如画面中的电视机盖布设计,即是二方连续组织中横式(图1-7)和竖式(图1-8)的表现形式。

4、四方连续图案:以一个单元纹样,向上下左右四面八方连续排列的纹样组织形式,为四方连续。(彩图18、19、20)中的窗帘、床罩及沙发面料,即是四方连续的组织形式。

1-3

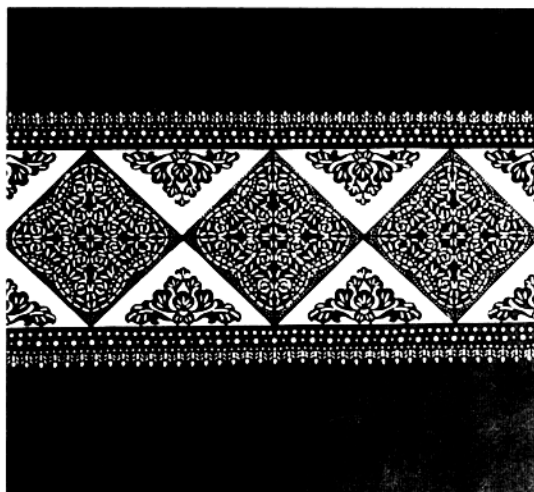
1-4

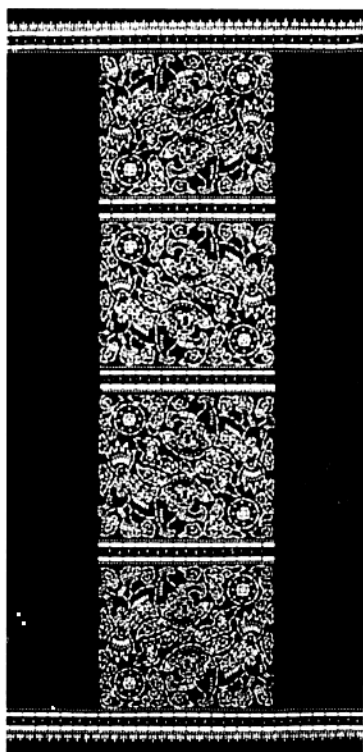
1-5

1-6

1-7

1-8

二、服饰面料

用纺织品作服饰面料，常见的工艺形式有：蜡染(图1-9)、扎染(彩图21)、丝网印(彩图22)、编织(图1-10)、刺绣(彩图23)及手绘面料(图1-11)。

服饰面料的常见图案为：花卉图案(彩图24)、动物图案(彩图25)、人物图案(图1-12)、卡通图案(彩图26)、几何抽象图案(彩图27)等。

服饰图案的构成形式为：单独图案、适合图案、二方连续图案、四方连续图案等。

单独图案、适合图案多装饰在服装的胸部、背部等部位，如(图1-13)中的时装设计，即是以装饰纹样为题材，用刺绣的工艺形式表现的。

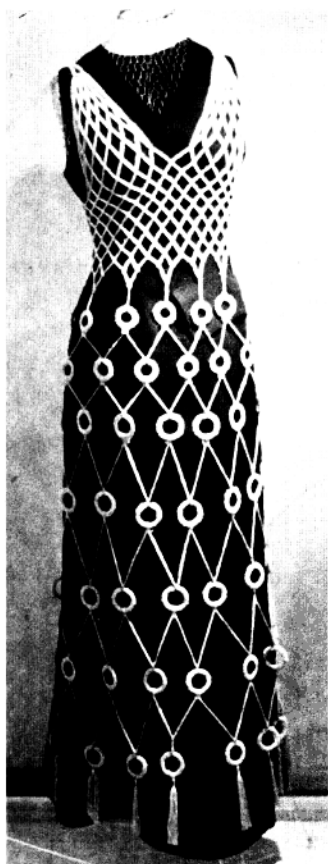
二方连续图案多用于服装的领子、门襟、下摆、袖口等边饰部位，如(彩图28)中时装的边饰设计，即是用刺绣的工艺手段进行的。

1-9

1-11

1-10

1-12

1-13

1-14

四方连续图案主要是一种面料设计，常用于各种时装设计中，如(彩图 29)中的花卉面料和(图 1-14)中的抽象面料，即是四方连续组织变化的具体表现。

在室内装饰艺术与服饰艺术中，室内装饰面料与服饰面料的图案变化形式，往往能左右室内设计与服装设计的整体风格，或华美艳丽，或淡雅清新。本书所介绍的蜡染、扎染、丝网印、手绘、编织、编结、刺绣等工艺形式旨在使读者了解现代纺织品设计的基本特征，为最终的各种工艺形式服务。

第二节 纺织品的材料特性

纺织品从原料上，可分为丝、毛、棉、麻、化纤、混纺等几大类。

1、丝：丝是一种高级的纺织品原料，纤维细而柔软，平滑，富有弹性，具有良好的透气性和吸湿性。丝的染色性能好，光泽悦目，分桑蚕丝和柞蚕丝两类。桑蚕丝纤维细、色泽洁白，是丝中的极品，适合表现扎染、手绘等工艺形式。如(彩图 30)中的扎染设计，即

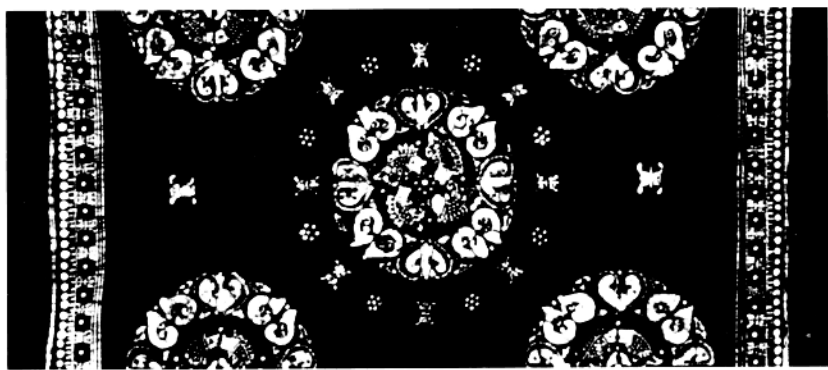
是以桑蚕丝为面料进行表现的。柞蚕丝纤维粗，色泽黄且含灰，比桑蚕丝档次低，价钱便宜，适合表现具有粗犷艺术风格的壁挂或地毯。

2、毛：毛是纺织品中最常用的高档材料，弹性好，抗酸性强，保温、吸湿，对染料有很好的亲和力。毛的品种很多，常见的品种有羊毛、兔毛、驼毛，其中羊毛是毛纺织品中的最常用材料，染色后色泽优良，除适合作为服饰材料外，还适合编织地毯和壁挂。编织地毯和壁挂的羊毛材料不同于服饰用的羊毛材料，地毯和壁挂的羊毛材料为“生羊毛”，“生羊毛”绒少且毛长，光泽好，纤维粗，弹力强，价钱低于以绒为主的服饰羊毛材料。如(彩图31)中的编织壁挂即是用羊毛材料来制作的。

3、棉：棉是一种大众性的纺织品原料，具有保温、吸湿、染色性能良好的特性，适合蜡染、丝网印等工艺形式的表现。如(图1-15、1-16、1-17)中的靠垫、窗帘、台布设计，即是以棉织物为原料来进行表现的。

1-15

1-17

4、麻：麻可细分为苧麻、大麻、亚麻、黄麻等品种。麻是一种强度很高的天然材料，韧性好，抗碱力强，吸收和散发水分速度快，既可作为服饰面料，又可作为室内装饰材料，如(彩图 32)中的丝网印壁挂，即是以亚麻为原料来印制的。

5、化纤：化纤材料包括腈纶、锦纶、涤纶等几大类。腈纶，性能接近羊毛，蓬松柔软，保温，耐日光，不霉，不蛀；锦纶，又名尼龙，有极强的耐磨性，比重轻，强度高，弹性好，耐碱力强，不霉，不蛀；涤纶，又名的确良，耐光，耐磨，不霉，不蛀，保形性好，挺括，不起皱，易洗易干。化纤材料常适用于室内装饰与服饰艺术中，价格便宜，用途广泛，是纺织品中的普及性材料。

6、混纺：混纺材料是将天然材料与化纤材料进行合成的一种复合性材料，兼具天然材料与化纤材料的优点，且价钱低于天然材料。如将羊毛材料与锦纶材料进行混纺，则既保留了羊毛的保温、吸湿、染色良好的特性，又提高了该材料的耐磨性。

纺织品从织物形式上可分为编织、编结、针织等几大类；从手工印染工艺上可分为蜡染、扎染、丝网印、手绘等几大类。

本书为了使广大的手工爱好者能了解纺织品的基本工艺技能，将针对纺织品中最常用的工艺形式进行介绍，其内容主要包括：蜡染、扎染、丝网印、手绘、编织、编结、刺绣。

第二章 蜡 染

第一节 设计制作

蜡染在纺织品的印染工艺中是一种防染工艺，是通过将蜡融化后绘制在面料上封住布丝，从而起到防止染料浸入的一种工艺形式。

蜡染工艺既可以用于服饰艺术中(图2-1)，又可以用于室内装饰中，如蜡染台布与蜡染靠垫设计(图2-2、2-3)，它具有实用与审美的双重属性。

蜡染设计不同于一般的纺织品设计，由于蜡染是一种防染工艺，故设计时首先应考虑其设计形式是否符合于防染的工艺特征。为了在设计稿上就能看出其防染的工艺效果，可以先用“胶绘”法在纸面上进行表现。

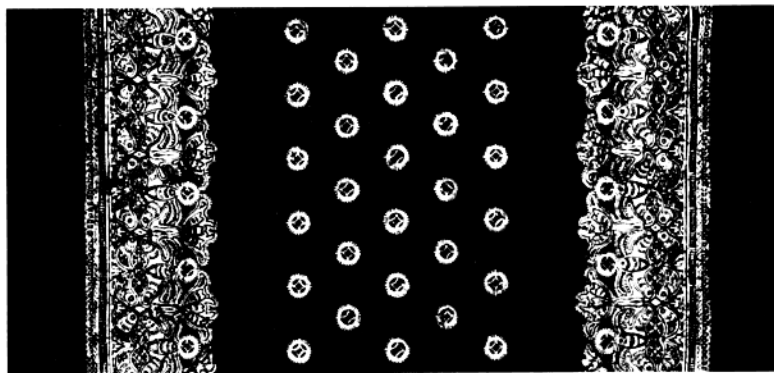
所谓“胶绘”法即是胶水防色法，即先将从商店中买来的普通胶水，加水稀释至胶水不粘笔可以自由流动的程度，再加入少量的蓝广告色，加广告色的目的是为了使该胶水画在纸面上不至于看不出来。然后用这种已稀释过且带蓝色的胶水为防色剂，用毛笔将其画在画面中需要留白的地方(图2-4)。

2-1

2-3

2-2

2-4

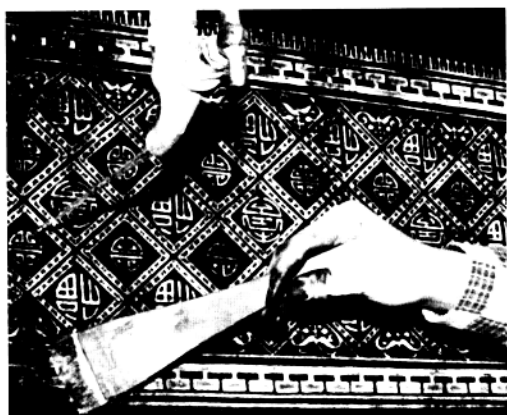
2-5

2-6

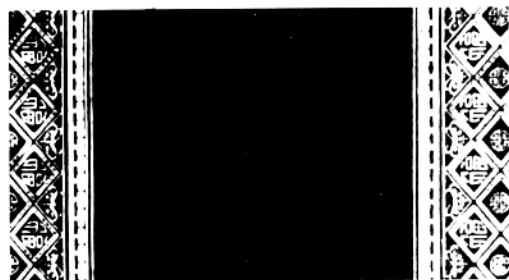
2-7a

2-7b

待胶水干透后,可将类似于蜡染颜色的蓝油画色涂于纸面上(图2-5),这时蓝油画色既盖住了画过胶的地方,也盖住了没画过胶的地方(图2-6)。待油画颜料完全将纸面遮盖住后,擦去残留在纸面上的多余的浮色,即可马上将其放置于水池中,在水流的冲击下、用排笔在上过胶的地方反复轻刷几次,这样,原已干透的胶水,又会被水所溶解,而浮在胶水上的油画颜料,亦会随之被水给冲刷掉(图2-7a、b),胶水冲净后,画面上会露出白底色来,呈现出仿蜡染效果(图2-8),在这里,胶水起到了防止油画颜色着色于画面上的目的。

“胶绘”法完成后,如果对画面的纹样或构图组织及黑白关系不满意,还可以再在此基础上,用油画颜色进行修补(图2-9),最终即可得到一幅满意的蜡染设计稿。

2-8

2-9

第二节 蜡染工艺

一、蜡染的基本工艺程序

蜡染的工艺程序，分选料、描稿、画蜡、染色、脱蜡等几部分。

1、选料：蜡染制作一般使用纯棉面料，纯棉面料能承受热蜡的温度，且染色均匀。

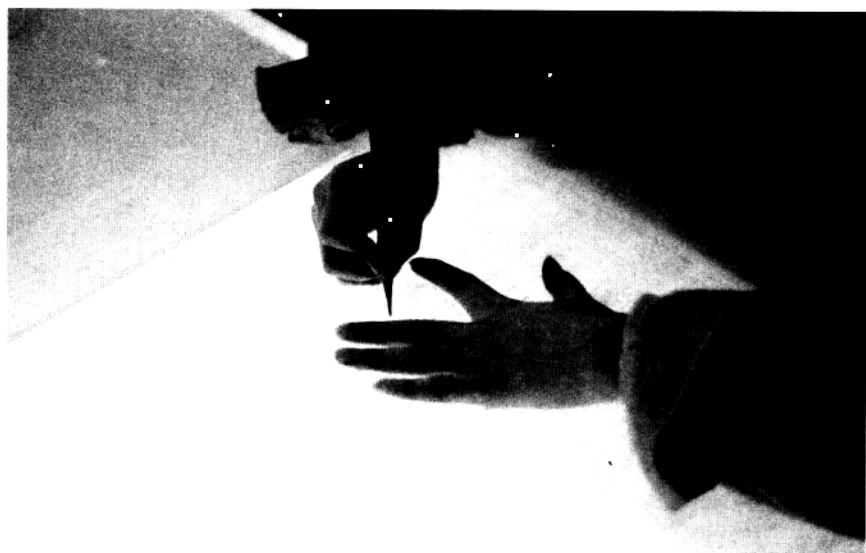
纯棉面料在使用前，先要进行漂洗，一是使面料洁净，二是使面料缩水定型。纯棉面料水洗之后晾干熨平，即可准备描稿、画蜡。

2、描稿：

将事先在稿纸上设计好的纹样稿绘制在纯棉面料上，常有下列两种方法。

(1)先将“胶绘”稿或铅笔稿放于拷贝台上，再将纯棉面料盖于稿纸上，打开拷贝灯，使纹样能从下面透到布面上，然后用铅笔将透过来的纹样稿拷贝到面料上，即可在面料上得到一个完整的纹样图形(图 2-10)。

(2)将画稿盖在纯棉面料上，用针沿着纹样的轮廓线扎出针眼，再用装满颜料的粉袋在针眼上扑打，使色粉漏入针眼，然后拿开带有针眼的稿纸，面料上即可呈现出清晰的纹样图形。

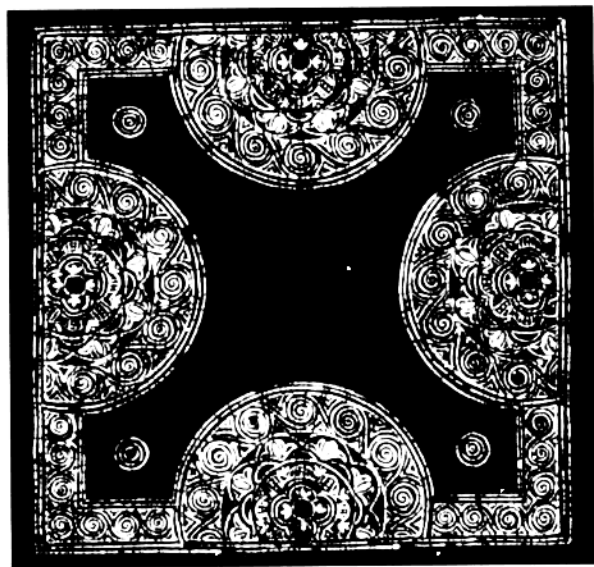

2-10

3、画蜡：

画蜡是蜡染中最关键的工艺程序，它决定着蜡染的艺术风格。画蜡中所使用的蜡主要是蜂蜡或石蜡。蜂蜡又称黄蜡，是蜜蜂工蜂腹部蜡腺分泌出的不溶于水的分泌物，熔点为 62~66℃，蜂蜡细腻粘软，适宜表现精密细致的花纹，但由于蜂蜡常来源于民间，故产量

低，价钱远高于石蜡。石蜡，是石油化工产品，来源广，产量高，价钱便宜，日常生活中的蜡烛，即是以石蜡为原料制造的。石蜡较蜂蜡硬脆易折，易于出现冰纹效果。冰纹是由于蜡液在布纹中凝固后，因布面折叠而产生的一种开裂现象，这种蜡的开裂可使染料浸入其中，染色脱蜡后，会在面料中留下自然而不规则的深浅不一的开裂纹理，如冰裂状，故称之为冰纹(图2-11)。若石蜡的冰纹效果太生硬、强烈，可在石蜡的溶液中加入1/3或2/3的蜂蜡，冰纹效果即可缓和，若手头无蜂蜡，也可加入适量的牛油，亦能达到相近的视觉效果。若嫌石蜡的冰纹效果不够强烈，可在石蜡溶液中加入适量的松香，加入松香的石蜡，冰纹的开裂效果更加强烈，但这种蜡液只适宜表现粗犷的图形。

2-11

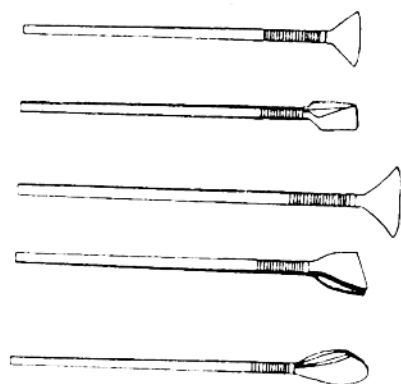
画蜡的工艺程序除了蜂蜡或石蜡的材料准备外，还需准备一个铁碗，下置一个小电炉或酒精炉，并准备一二把蜡刀(图2-12)。蜡刀是画蜡中最常用的工具，蜡刀的制作方法很简单，先准备一块薄铜板(或薄铁板)，用大剪刀将其剪成3个下部为三角形，上部为长方形的小铜片(或小铁片)，再将其中的2个小铜片(或小铁片)用钳子从中间横着折弯以利于储存蜡液，然后将这2片折过的小铜片(或小铁片)对在一起，将不折的那一片放在中间起引流作用，然后再用一根木条(或吃饭用的竹筷子)从中劈开，夹住这3个小铜片(或小铁片)，并用铁丝捆结实，一个简单的蜡刀即做成了(图2-13)。蜡刀做好后，还需用砂纸将蜡刀的边缘部位打磨光滑，以免刮坏布丝，并有利于蜡刀在布面上自如地移动。

蜡刀准备好后就可以点火化蜡了。蜡的温度可控制在略有烟雾冒出即可，若无烟雾冒出，则说明蜡液的温度不高，用温度不高的蜡液画在布面上，蜡液很难渗透于布的背面将布丝完全封闭住，这样将起不到防染效果。但若蜡液的温度太高，又会在布面中存留得太少封闭得太薄，这样也不会起到良好的防染效果；同时还会冒出强烈的浓烟有害于身体，故应以蜡液正好能渗透于布的背面而又无浓烟冒出为度。

画蜡时先将蜡刀放入蜡液中(图2-14), 并使之停留一段时间, 待蜡刀加热后, 再拿出已蘸入蜡液的蜡刀, 并用一小块蜡接着防止蜡液掉入布面上, 用蜡刀在布面上进行绘制(图2-15), 蜡液一定要透过布的背面, 将背面也封闭住, 这样才能达到蜡液的防染效果, 如果没有完全透过去, 还需把布翻过来, 用蜡刀在背面重新描绘进行修补, 直到蜡液将布的正反两面都遮盖住, 画蜡工作才算完成。

2-12

2-13

2-14

2-15

4、染色:

蜡染工艺染色时, 需先将已画蜡的布料用水浸透(图2-16), 浸过水的布能着色均匀, 然后将该布料取出放在一边待用(图2-17)。

现代蜡染的染料, 主要以化学染料为主, 蜡染中的常用染料为(1)冰染料(Azoic Dyes), 又可称为: 纳夫妥染料(The Naphthols), 它是一种不溶性偶氮染料。(2)印地科素染料(Indigo Sol Dyes), 它是一种可溶性还原染料。(3)普施安 M 染料(Pocion M Dyes), 它是一种活性染料。其中以冰染料为最常用染料。

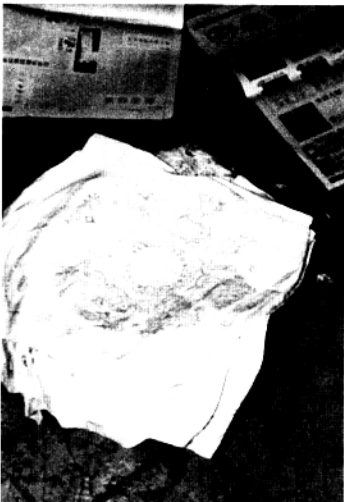
先准备两个大盆, 一个放 AS(色酚)打粉底, 如(图2-18)中的图左。将 AS 打粉底用酒精调匀, 再倒入浓度为 36℃(婆梅氏比重表所测的浓度)的火碱液中使其溶化开, 若手头没有婆梅氏比重表, 亦可凭经验以一根火碱棒加 250 毫升水的浓度为准。AS 打粉底只溶于火

碱液而不溶于水，待AS打底粉被火碱液溶化后，即可加入沸水稀释，一小勺AS打底粉需加沸水500毫升。取另一个大盆放显色液(冰染料)，如(图2-18)中的图右。显色液的调配方法是，先将蓝盐用酒精化开，然后放入冷水稀释，一勺蓝盐需加冷水500毫升。

待AS打底液冷却后，即可将已浸过水的面料徐徐地放入AS打底液中浸泡3-4分钟(图2-19a、2-19b)，操作时需戴上橡胶手套，以防火碱烧手。

2-16

2-17

2-18

2-19a

2-19b

待AS打底液将面料完全浸透后,取出面料并用废报纸将面料中的浮液吸净(图2-20),这时即可将此面料放于蓝盐显色液中(图2-21),5-10分钟后便可将此面料取出,这时该面料已染成蓝色(图2-22),然后将这块已染蓝的面料,放入水池中,用清水冲击浮色(图2-23),染色工作即算完成。

2-20

2-22

2-21

2-23