

现代纺织艺术设计丛书
Modern Textile Art And Design Series

纺织品设计 的面料再造

FABRIC RE-CREATION OF
TEXTILE DESIGN 王庆珍 著

西南师范大学出版社

现代纺织艺术设计丛书
Modern Textile Art And Design Series

纺织品设计 的面料再造

FABRIC RE-CREATION OF
TEXTILE DESIGN 王庆珍 著

西南师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

纺织品设计的面料再造/王庆珍著. —重庆: 西南师范大学出版社, 2006.11
现代纺织艺术设计丛书
ISBN 978-7-5621-3739-9

I. 纺... II. 王... III. 纺织品—设计 IV. TS105.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第138027号

丛书策划: 李远毅 王正端

现代纺织艺术设计丛书

主编: 常沙娜

执行主编: 龚建培

纺织品设计的面料再造 王庆珍 著

责任编辑: 戴永曦

整体设计: 汪泓 王正端

出版发行: 西南师范大学出版社

地址: 重庆市北碚区天生路1号 邮编: 400715

<http://www.xscbs.com.cn> E-mail: xscbs@swu.edu.cn

电话: (023)68860895 传真: (023)68208984

经 销: 新华书店

制 版: 重庆海阔特数码分色彩印有限公司

印 刷: 重庆蜀之星包装彩印有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 7.75

字 数: 248千字

版 次: 2007年2月 第1版

印 次: 2007年2月 第1次印刷

ISBN 978-7-5621-3739-9

定 价: 39.00元

本书部分作品因无法联系作者, 客观上不能按照法律规定解决版权问题, 我社已将该部分作品的稿酬转存于重庆市版权保护中心, 请未收到稿酬的作者与其联系。

地址: 重庆江北区杨河一村78号10楼(400020); 电话(传真): (023)67708230

出版、发行高校艺术设计专业教材敬请垂询艺术设计事业部

本书如有印装质量问题, 请与我社读者服务部联系更换。

读者服务部电话: (023)68252471

市场营销部电话: (023)68868624 68253705

艺术设计事业部电话: (023)68254107

从“老染”说起

我国的纺织艺术设计自它发轫起就被约定俗成地称之为“染织美术(艺术)设计”,简称“染织”,它应该是纺织艺术与制作工艺——印、染、织、绣的一种缩写。这一称谓何人、何时开始用之,现已无从考证,“染织”一词多用于院校的学科分类及教学术语之中。因而,我们这些多年从事纺织艺术设计教学的教书匠们或毕业于染织专业的同仁们都自豪地称自己为“老染”。

“老染”们似乎有着一些共同的特点,待人实诚,事事认真谨慎,教学一丝不苟,甚至有点古板,其中在各院校从政为官的也不在鲜见。大概是图案和中国画类基本功较扎实之故,在大纺织不景气的日子里,有不少“老染”改行易辙,转绘画的在绘画界煞是出名,做其他设计工作的也出落得成绩斐然,这就是“老染”们的能耐之一,而一直坚持在纺织艺术教学领域的则都是名副其实的“老染”。

纺织艺术(包括印、染、织、绣)是世界上最早、也是涉及范围最广的艺术形式之一,它不但反映了世界各个民族历史、文化、技术、经济的发展状况,也从一个侧面反映了各民族不同的生活方式和审美情趣。基于纺织生产发展起来的纺织艺术设计和纺织艺术设计教育,在不同的时代和不同的国度中都以各自的方式延续和促进着纺织艺术的发展。

我国是一个有着悠久纺织艺术传统的国家,现代纺织工业也有一百多年的历史,院校纺织教育的历史可上溯到1906年南京两江师范正式开设的图案手工课。早年的私立上海美术专科学校(1912年成立)、北京美术学校(1918年成立)、国立艺术院(1928年成立,1929年改为国立杭州艺术专科学校)、四川省立高等技艺专科学校(1939年成立)都开设有专门的图案课程和纺织印染类课程。陈之佛、庞薰桢、雷圭元、李有行等一批留法、留日归国的老前辈们都为纺织艺术设计教育作出了重要的贡献。新中国成立后的50年代,包括中央美术学院实用美术系、中央工艺美院(现清华大学美术学院)、浙江美院(现中国美院)、鲁迅美院、四川美院、南京艺术学院等都设置了染织设计专业。早期的纺织艺术设计教育都是建立在以西方美术教学为基础,以图案和写生变化为主导,结合生产工艺实践的教学模式之上的。这种教学模式丰富并适应了当时纺织艺术设计和工业生产的需要,也为我国培养了早期的纺织艺术设计人才。

从新中国成立到1966年和“文革”中与世隔绝的十年,客观上使我们的教育模式、教育方法趋于陈旧、落后。20世纪70年代末,由香港传入的“三大构成”理论和教学方式,对包括纺织艺术设计教育在内的设计教育都产生了巨大的影响。抽象的构成语言、色彩语言以及其他的教育理念促使纺织艺术设计教育进入了一个新的历史时期。1981年由浙江美院(现中国美院)、苏州丝绸工学院(现苏州大学艺术学院)、南京艺术学院发起的“图案教学座谈会”,以及后来更名召开的第二、三、四次“高校图案教学会议”,对我国纺织艺术设计教育都起到了积极的推动作用,同时也引发了不同学术观点的争鸣。

在进入21世纪后,我国的纺织行业从产业结构、生产技术、市场空间、人才需求等都较以往发生了质的变化,如:数码技术给我们带来的不仅是技术手段的变化,而更重要的是设计观念、审美观念、流行时尚、信息观念、知识结构的变化。这些变化是挑战,也是发展的新契机。于是乎,创造一个教学、设计和学术交流的良好平台,编写一套适应现代社会发展和教学需要的设计丛书,就成为我们这群“老染”们面对挑战的对策之一。2004年初,当我们将丛书初步策划和编写计划求教于本丛书的主编、原中央工艺美院院长常沙娜教授时,她对本丛书的编撰给予了支持,同时也对一些丛书策划和编写中的一些观点提出了坦诚的意见,并作了非常具体、详尽的指导。本套丛书的策划和编写我们约请了近十所院校的教授和专家们参与,我们相信每所院校都有自己的传统文脉和教学理念的创新之处,而每位教师又会有自己直接体现于教学和科研过程中的独特思考。我们希望不同教学理念、教学方法、科研成果在这里聚集、在这里碰撞,如果每位读者能在这些思考和碰撞中有所得、有所获,那将成为我们这些“老染”们的最大欣慰。

在这套丛书的策划和编写过程中,我们也遇到了诸多的困惑。不同学术见解的商榷,新老观念的交叉,甚至是一个学术名词的使用,都倾注了主编、作者、编辑们的大量辛勤劳动和责任心的考量。这套丛书策划和编写还得到了中国纺织工业协会副会长、家纺协会会长杨东辉先生,中国流行色协会副会长徐志瑞先生,西南师范大学出版社总编辑李远毅先生、策划编辑王正端先生、丛书编委们的大力支持和多方面的指导,在此一并表示诚挚的谢意!

《现代纺织艺术设计丛书》编委会2006年8月(执笔龚建培)

前言

PREFACE

在一个大谈特谈“奢华”的年代，T台上的荣华富贵、室内纺织品的轻松舒适、纺织品手工制作独特新奇，都在彰显维多利亚的浪漫情结。从整体氛围到微小的细节，手工制作的再创造以它的亲和力，以它的独特性，以它的感染力，渗透在我们周围，抬眼望去，它的每一个细节都让人为之动容。

纵观纺织品面料再造所走的路，虽然不长，也不是很系统，或者说是一直没有人将其归纳整理。尽管如此，它却发展得异常迅速。它的发展，首先受益于材料方面：它是随着科技的发展速度前行的，高科技的发展带来的大量新材料给纺织品的面料再造带来了一个又一个的冲击，也碰撞出很多新的思维模式，演绎出人们观念的转变。正是这种撞击，让纺织品的面料再造不断以新的亮点征服相应的人群，以至于相当数量的人不去追究它的名称所属，而在设计与制作过程中享受快乐与辉煌。其次是在制作手法方面：随着材料种类的增多，纺织品面料再造的制作手法也在不断地扩展它的空间。我们都知道，每年每季的各种展会是观念的超前体现，这种观念不是语言所能表达的。在这样的氛围中，你会感受到震撼之后激发出的制作手法及其魅力所在，尽管它隐含在材料之间、隐含在形式之间，也隐含在整体氛围中。值得一提的是新材料会让人萌生出新的手法，也容易刺激人们去尝试新的手法，但是面对同一种材料，给人们带来的刺激点是不一样的，反映出的结果也是不一样的，这可以归结为新材料与新手法之间的衔接，但又不是绝对的。其实，正是这多材料、多手法的同时前行，使纺织品面料再造的纵向发展，不能单单用迅速就能诠释完整的，因为这种多材料、多手法的发展，就似一个涵盖面极大的、粗壮的柱状物，而不是传统概念中的纵向发展的线状物。

如果说横向地看纺织品的面料再造，会显得不够全面。因为它是以一个大的“面”的方式在蔓延，而且随着时代的发展，它也会逐渐地向外延伸。因此，这里所涉及的内容、材料、观念、形式等等，会越来越地融入新的因素。纺织品的设计在越来越多的情况下，其作品被赋予了相关的主题内容，使之深刻、更具个性而不是传统纺织品设计的大众化。观念的体现逐渐在家纺与服装设计师作品中明朗化，主题性设计也走向抽象理念的表现，而且这条路变得越来越宽。在这种宽泛的设计中，传统意义上的材料、手法、形式已不再对设计有限制，而且它们之间的界限也越来越模糊。重要的是怎样从这里冲出去，如果能做到最终的纺织品面料再造与设计结合，材料就是内容、手法就是观念、观念就是材料、形式就是手法，这应该是我们最终要追寻的，并不是目前多数情况下的根据内容去找材料、去定手法、去套用形式。

目前我们有一个很大的空间供我们施展，放开一切束缚我们手脚的绳索，将一切不可能变为可能，是我们时下最紧迫的。

目录

CONTENTS

001 第一章 现代纺织品设计与面料的再造

- 002 第一节 纺织品设计与面料再造的概述
- 002 一、纺织品设计的理念形成
- 004 二、纺织品设计新材料的兴起与高科技的注入
- 005 第二节 纺织品面料再造的逐渐成熟
- 005 第三节 纺织品面料再造的情结

007 第二章 纺织品面料再造的材料

- 008 第一节 材料之于纺织品面料再造的设计
- 009 第二节 材料的种类
- 009 一、面材
- 016 二、线材
- 025 第三节 材料的掌握与冲出束缚

036 第三章 纺织品面料再造的设计

- 037 第一节 纺织品面料再造的经典方式之一
- 037 一、寻找主题
- 038 二、寻找材料
- 040 三、寻找感觉
- 043 第二节 纺织品面料再造设计中的造型要素
- 043 一、织纹设计与纺织材料
- 045 二、织纹设计与色彩
- 046 三、点、线、面，在织纹设计中的视觉语言
- 051 第三节 物质形态
- 051 一、质感
- 052 二、量感
- 054 三、表现力

062 第四章 纺织品面料再造的制作结构

- 063 第一节 编结类
- 063 一、织纹艺术概述
- 065 二、织纹艺术设计的基本概念
- 065 三、三原组织及三原变化组织
- 067 四、起绒组织
- 068 第二节 刺绣结构概述
- 068 一、传统刺绣的基本概念
- 069 二、针法
- 081 第三节 面料重组
- 081 一、重叠
- 083 二、面料的皱褶
- 085 三、面料的翻转
- 085 四、面料的堆积
- 087 第四节 特殊面料的运用
- 087 一、网状面料的重新组合
- 090 二、皮革面料
- 091 三、蕾丝面料
- 092 四、弹性面料

101 作品欣赏

- 117 后记
- 117 主要参考文献

第一章

现代纺织品 设计与面料 的再造

引言

纺织品的面料再造,应该说是近些年的事。实际上,在具体应用方面,服装面料中的运用会多一些。至于说它的历史,是相当长的。从一些服装史的资料中可以了解到,在中世纪甚至更早的服装研究领域就有了面料再造的痕迹,而在中国战国时期出现的丝绸上的刺绣,也是一种面料再造的表现形式。并且在漫长的历史演变中,各种形式的面料再造都以不同的方式出现,只不过没有人去从理论上总结它,所以它一直与被服融合在一起。今天将其单独地提出来,也是现代设计的必然。一些学院相继地开设了这门课程之后,也就有了相关部门设立的相应的设计大赛,而且在纺织品设计大赛中已将面料再造作为一个独立的比赛类别。在此之后,它也就越来越受到重视。

从整体上看,面料再造的表现范围是相当宽的,由于其制作手段的多样化而且多数情况下是手工操作,其呈现出的形态便是漫无边际的。在设计师的思维中,面料再造就像为设计插上了无数的翅膀,让单纯的面料随着设计思维飞到任何地方。

第一节 纺织品设计与面料再造的概述

一、纺织品设计的理念形成

每个人都生活在一定的环境中,这个“环境”不仅指自然界的山水树木,也包括人类创造的建筑、室内陈设,以及生活中的各种物体。人类适应环境求得生存,改造环境求得发展,这一切都出自

人的“需要”。环境与人的关系是相互作用的,人们按照自己的需要改造客观环境,而环境一经成为客观存在又反过来影响人,并且形成由于时代、民族、阶级不同而各具特点的风俗习惯、思想面貌和文化传统。

虽然说有了人类就有了与之相适应的环境艺术,但明确提出“环境艺术”或“环境意识化”这类具体的代名词的,则是20世纪初欧美的一些建筑师和艺术家。他们不满足于将空间只理解为实际存在的三度空间的传统观念,而把空间中的建筑、雕刻、绘画等来作用于人的感情,产生一种气氛,因而丰富和延伸了空间,称为第四度空间,也就是意识化的空间。为此,环境艺术力求通过整体规划,发挥每一种艺术的独特功能,巧妙安排,使它们有对比、有衬托地组织起来,共同创造更加

图1-1

理想的空间环境。

围绕着环境艺术,室内的纺织品织物在人们生活中所占的比例是很大的,是必不可少的。尤其是纺织品织物的设计,对于人所产生的作用——对于人的生理、心理及视觉的影响之大,使得对此的研究,越来越受到重视。

从历史上说,中国的纺织品织物可追溯到史前时代。各种出土资料表明,中国先民在六七千年以前,就已经开始关注蚕和对蚕丝的利用。最早发现的较完整的丝织品是距今约4700年的绢片。这足以证明中国在4700年前就已经掌握了比较精良的蚕丝缫纺和织绢技术。而且从出土的7000年前的陶器上的印纹可以看出,当时已经有了织物的平纹、斜单经绞纱、双经绞纱等各种编织方法。经历了夏商周时期在染色上,尤其是春秋战国时期在绢、绋、罗、绮、锦等织物上的刺绣之后,我国的面料艺术有了很大的提升。如图1-1,这是战国楚墓出土的刺绣被面与刺绣禅衣,其制作工艺精巧,纹样结构严谨。西汉时期的多综多蹑提花及蜡染、绞缬、夹缬及凸版印花,以及与隋唐丝绸技艺鼎盛时期的织绣结合,宋元时期的缣丝、闪亮柔挺的缎、豪放华美的织金锦,直到明清时期的“金碧辉煌”,使中国的纺织品达到了炉火纯青的地步,也让中国成为世界上享誉一时的“丝绸”。

从技术上说,传统意义上的纺织品设计工作主要是色彩和图案的意匠,即使因考虑操作因素而进行的“工艺设计”,也多受制于生产工艺的局限,被动地去设

计符合加工条件的纹样。随着科学技术的发展,各种制约设计的工艺难点渴望得到解决或正在逐步解决。在这个大前提下,现代的纺织品设计工作不再是传统意义的纸笔所能解决的,它涉及材料、织造、染色等诸多技术领域,具有相当科技含量的全方位的设计逐渐成为现代纺织品设计的重要特征。所以说,纺织品的设计是当今艺术多元化创作中的重要组成部分,同时又是人类生活和服饰的物质基础,通常也被视为人类社会文明进步的标志。

从理念上说,19世纪70年代英国的威廉·莫里斯的纺织品设计通常被认定为现代纺织品设计的起点。威廉·莫里斯是一个集诗人、革新者、设计师于一身的人物,学过一些建筑和绘画。他为艺术下的定义为:“人类在劳动中快乐的表现”,并且由此要求艺术应该再次成为“创作者和使用者之间的一种愉悦”。他的这种艺术应该“取之于民、用之于民”——以人为本的设计作指导的理论体系,在19世纪中叶颇为怪异。但他却如愿以偿地使许多国家的年轻画家和建筑师转向工艺或设计,也就是说,他引导他们去帮助日常生活中的人。他的成功之处在于其专注于把自己的主张付诸实践。他是一位狂热的手工艺人,在他的设计理念的影响下,日常用品的设计回归到乡村小屋的简朴,又不失生活气息。图1-2是莫里斯1875年设计的印花棉布《郁金香》。他的图案,用设计术语来说,并非出于模仿,而是具有相当于通过观察自然获得的紧凑感和密集感,完美地体现了莫里斯之作

图1-2

的可爱和明快之处。

随后的1920~1930年的包豪斯设计思想成为现代纺织品设计的主要精神推动力。包豪斯编织车间在以Gunta Stolzl为代表的艺术家们的主持下,以现代实用为目的,以手工业的能力和知识为基础,并以专门供现代住宅使用为前提,单纯地进行符合目的的布料质地的研究,开创了真正意义的现代纺织品设计的先河。关于现代纺织品设计,玛丽·斯琼靛有这样的论述:“在技术应用和材料组成上的改变,使纺织品的含义范畴更为宽泛,新纤维、纺织品的处理技术和计算机技术不断给设计提供新的切入点,这些实践活动开始于20世纪早期。”

由此,研究纤维材料的特性显得尤为重要。材料与技术的发展变化迫使设计师重新审视自己的设计工作,它们给设计和传达带来的较为明显的变化,这种变化是可以直接感受到的,而设计内涵的转变也是时代的必然。

二、纺织品设计新材料的兴起与高科技的注入

“新材料已成为各个高技术领域发展的突破口，并在很大程度上影响着新兴产业的发展进程。”当前纺织技术发展中遇到的很多难题，实际上有不少是纤维材料问题，没有新纤维材料的开发利用，便谈不上新的技术产品和产业进步。事实上天然纤维经常与合成纤维混纺以提升纺织面料的品质，改善和开发面料在舒适、透气、防水、抗皱、防油、防菌、防风、阻燃、抗静电、抗紫外线和智能化等方面的性能，同时面料的外观和质地也更加适合现代生活的审美需要。

值得注意的是，现代纺织品设计除了满足使用功能外，无一不在面料的质感上给予特别的关注——自然肌理的抽象、透明面料的朦胧、三维立体的浮雕、织造结构的力度等，因纤维家族品种的日渐壮大，各种质感的面料越来越多地出现在当代的纺织品设计中。新技术材料既引导着未来的流行趋势，也给设计师带来了创作灵感。

而且，发挥想象力创作新的视觉和触觉的面料，重新发现纤维的组织结构和性质特点，都是现代面料设计的领域。当前应用于纺织品的纤维品种更为多样，除了为人熟知的天然纤维和化学纤维外，使用传统纱线结合特种材料制造的新面料，诸如羊毛与铜金属纤维、真丝与不锈钢纤维的混纺也渐为人知，并加入到应用研究之列。

史料文献中关于金银箔纸被

捻进丝线或其他纤维，而后织成面料或刺绣在面料表面的记载在东西方都不罕见。就中国的丝织物加金，沈从文先生写道：“以目下的知识说来，如把它和同时期大量用金银错装饰器物联系看，或在战国前后……日本正仓院收藏唐代绫锦许多种，就只注明有四种唐代特种加金丝织物。”

真空静电金属镀膜技术在合成纤维上进行的的研究的应用始于20世纪，使得有金属光泽的METALLIC面料被规模化生产。金属箔膜可以涂在有色或透明的纤维载体上，丰富织物的色彩和提高使用的耐久性。

法国巴黎的PREMIEREVISION'S ALTER NATIVES 2002春夏服装面料趋势预测：闪亮的、有金属光泽的米特立克将影响未来的季节。同在巴黎举办的朱尔·拉勒密尔面料展，重点展示了有光泽的服装和面料。展览会引出的主题是丰富的对比、光泽、色彩和诗意，再现了有意和无意运用闪光面料的实例。展览中包括过去和现代的服装，也有近期著名服装设计和当代技术进步而引出的新面料。随后在2001年10月的PremiereVision展的趋势发展预测表明：优雅实用、和谐统一、手感的丰富性特别重要。亚光的表面和不易察觉的处理形成了面料既讲究又内敛的一种奢华表现。

与此同时，非织造面料正在扩展其品种，纤维原料包括天然纤维、再生纤维和合成纤维。利用其热塑性的特点，一些设计师可以创造出丰富的形态因素，着眼于非织造面料三度空间的创作。例如斯洛文尼亚的设计师欧米拉·赛

达和玛丽·杰恩科使用手工操作或机械设备在聚酯纤维表面进行浮雕效果的处理，创作出全新概念的服装面料。

世界上各大型的纺织公司都重视新纤维材料的开发与应用，斥资研究未来纺织品的应用技术，多功能的、仿生的和纳米技术的纤维品种已经进入应用的领域。杜邦公司在1938年研发了聚酰胺纤维，成为聚酰胺纤维产品的领导者。近年该公司又推出具备良好质感的聚酰胺纤维类产品，它可以选择不同的后处理方式进行多种外观效果的创作，以满足市场新的需要。它柔软华贵的品质给运动服装、针织服装的设计带来革命性的变化，用这种纤维制作的雨衣有优良的防水性和透气性。

至此，人类日益关注自己的生活环境，重视绿色产品，正在开发符合环保可再生的纺织品的新兴研究领域，一些公司开始研发有优势的自然的原料与化学工程的技术和创新完整的系列纺织品种。英国考·托拉斯公司意识到生态课题的重要，研制了“粘胶人造丝家族”的莱赛尔纤维，其原料取自植物木浆。莱赛尔纤维的产品完全可以回收或生物降解，纺织专家预言未来莱赛尔纤维与棉纤维将会有激烈的竞争。随后他们推出新的纤维素品种——天丝。以使用天丝产品作为最新时尚来形容，一点不为过。目前世界上越来越多的服装品牌使用天丝产品。Courtaulds公司设立了天丝创意工作室，专门致力于开发更多新的面料处理方法和创新的面料品种。技术上的投资得到巨额回报，

Courtaulds 公司与荷兰爱科泽·诺贝尔联合组建的艾考迪斯集团, 2000 年销售总值为 23 亿欧元, 成为世界上最大的独立纤维公司。

据媒体报道, 位于西班牙北部奥洛特·加龙的一家纺织品公司推出利用塑料织成的毛衣, 在市场销售行情看好。据介绍, 这种新型毛衣的原料是制造汽水瓶子用的聚丙烯。与普通毛衣相比, 塑料毛衣洗后干得快, 不用熨烫, 毛衣表面也不会起毛球, 磨损少, 经久耐穿, 穿破后还可以重新编织, 多次使用。

现代纺织品设计创新的三大领域为: 新纤维的开发使用、面料的后处理和计算机技术的应用。人类社会的进步促使当代纺织品中的艺术、设计、工艺和科学因素的关系更为紧密, 使用多种材料和技术以满足人们的各种功能需要, 是纺织品设计的新领域。纺织品不但要符合实际功能的需要, 也要适用于消费者极具个性的应用空间。技术型的纤维、纱线和织物的开发满足了人们在服装、室内的日常生活需要, 同时在建筑、医疗、宇航、体育运动和工业用布等特殊的使用上不断扩展。现代纺织品设计的技术因素已显现突出的地位, 纺织品的设计除了一般意义上的形象、色彩、工艺外, 还需在材料和技术手段上予以重视, 高技术的发展和多学科交叉决定着纺织品设计的未来。

我们生活在一个材料的时代, 材料科学是设计的重要元素和灵感来源, 一个时期的纺织品设计和流行趋势都与新材料的使用和科技的进步紧密相连。现代纺织产品设计要在全方位上统筹计划,

纺织材料技术上的每一个变化都会带来设计概念的改变, 新技术材料的使用是把握未来流行趋势的必然选择。

第二节 纺织品面料再造的逐渐成熟

在材料技术不断进步的今天, 我们有机会使当代的新产品和新技术应用于传统的生产工艺, 以达到我们设计的种种意想。传统工艺技术不但需要自身的革新与发展, 反过来也为现代纺织技术提供丰富的灵感来源和技术基础。纺织品设计在现代与传统结合之中寻找市场的定位, 风格独特的创作方式成为有效的途径。更多的纺织品设计师使用多种材料与手法来创作个性化的产品。他们的独特审美思想与新技术的成功结合, 传统技术和手工艺潜力的发挥以及工艺的革新, 使纺织品带有现代意义上的审美与功能的结合, 这类探索直接影响着纺织品设计的趋势。

与此同时, 我们应该看到, 由于高科技的发展, 可供设计师选择的面料的范围越来越大, 品种越来越多, 实现最终目的的机会也越来越多。但是, 在此情况下的一大弊端是, 这是一个大家共享的平台, 所有设计师都有机会去应用它们。因此, 花力气下工夫在面料的再造上, 已经是一个不争的事实。设计师想做的, 就是要让自己的作品有独特的风格, 打造出自己的品牌, 面料的再造与研发变得尤其重要。

目前我国的纺织品面料再造, 并没有一个完整的体系, 无论是在设计领域还是在院校的教学。尽管纺织品的面料再造在设计领域中的应用已经比较广泛, 但多数情况下是依附在服装或纺织品设计中, 并没有被提出来加以重视。也就是说, 在很多情况下, 它被频繁地使用, 却没有一个相应的体系作为参照。

第三节 纺织品面料再造的情结

生活在高速发展的时代, 回归大自然, 成为人们越来越向往的事情。在大自然中, 盛开的花朵, 总是灿烂得惹人喜爱。从植物学的角度讲, 那只不过是植物繁殖所需要的表达方式而已。从人类学的角度讲, 从古至今, 人类装饰自身, 将自己打扮得多姿多彩, 那也只不过是人类在自然、社会空间中表达自身的一种需要。在人类的生存空间里, 人类将表达视为精神生活的重要组成部分, 而这种表达, 主要是艺术地包装自我及环境的方式和方法, 它既包含着人类将大自然的美赋予内涵, 并以各种方式体现在生活环境中, 形成生存空间的生态、艺术的生态, 也包含着人类在这一艺术活动中参与的情感成分。

纺织品设计的面料再造是一种较新的艺术表现形式。它是凭借着人类自身的灵性和对生存的渴望以及对美的追求, 并在原始面料的万源支持中, 创造出光华四射的成果。

我们知道，从面料的本身来讲，它均从实用与艺术的两个方面，以不同的程度、方式和方法表达人类的意志。它们在制造人类舒适环境与保护人类身体的同时，为人类的生存空间提供了可供观赏、抚慰心灵的艺术形象和真实可用的生活必需品。人类用双手创造了历史，也用双手记录了人类为求生存、求发展以及享受人生、享受文明成果的艰辛而美好的历程。正因为如此，在高科技面前，手工成分居多的、不重复的、注入人们心血与情感的艺术更受青睐。如纺织品的面料再造艺术，其审美效果不再是唯一。

能适应未来社会的综合性思维创意，适应纺织品行业的飞速发展——这一切，说起来比较容易，在实际的创作中，是需要我们不断地吸收多方面因素，以整合个人与外在信息及技术的关系，把握时代动向，然后，打造一批完备的未来纺织品设计。

第二章

2

纺织品面料
再造的材料

第一节 材料之于纺织品面料再造的设计

谈到现代设计,无论是哪种设计,都会涉及材料,没有材料的设计已经被看做是空中花园式的冥想。大约在二十多年前,也就是在上个世纪80年代左右,我国并不是很重视这个问题的时候,一些人在材料上遇到了尴尬,于是写文章论述有关材料的重要性,这也在当时的设计界引起了不小的反响。碍于当时我国的经济实力与材料发展的迟缓,也只是在纸上谈了一些材料的问题,但起码是有人在关注这个问题了。而在国外,这样的问题在近百年间就未被当做问题存在过。受着包豪斯影响与教育的国外设计家们视动手操作为艺术享受(这一点不仅局限在艺术设计领域,许多欧洲人,尤其是白领阶层,把休息日用在制作及改造家庭用品上,而且这似乎是男性生活方式与品位的体现),我们都知道基维堪达雷里对毛纱的感情,几十年埋首其中,他会用几年或十几年的时间,用单纯的毛线去表现一种情感。终其一生于毛线上,他的成功

图2-2

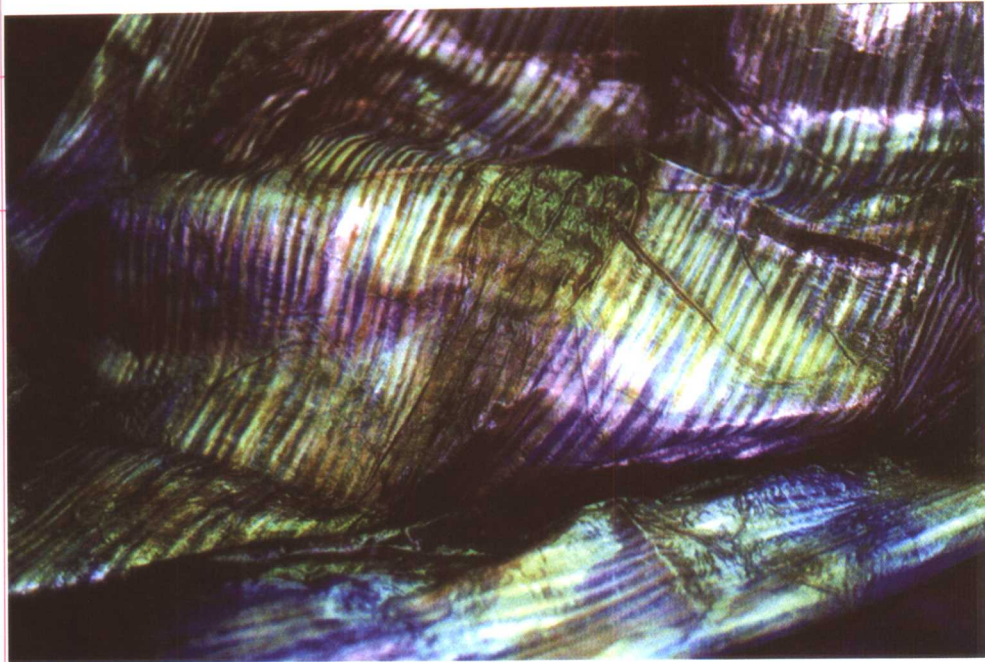
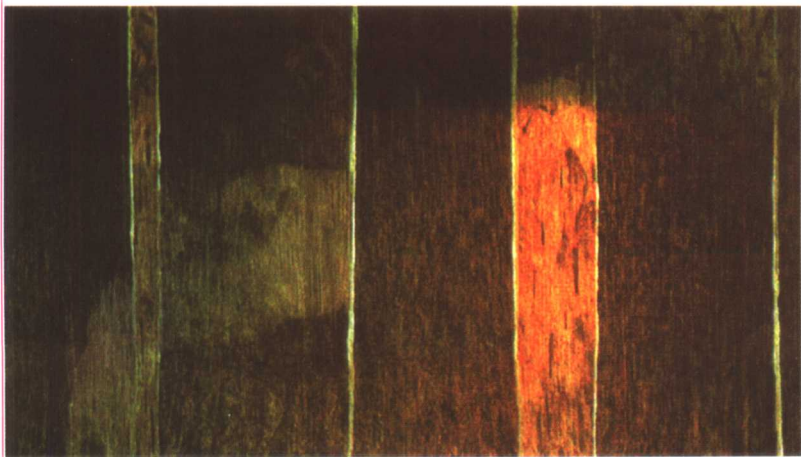

图2-1

是必然的,就算他不成功,他的精神也是让人敬佩的。试想一下我们看过的他的很多作品,表现的题材是多种多样的,有具象到接近油画的,也有抽象到接近几何形的,有大到几年时间才能完成的,也有小到几天就可以完成的。他作品的感人之处就在于他对毛线的熟悉与近乎完美的运用,只要你真心的面对它,就会感受到一种说不出的情结在里边。如果这些作品是用画笔画出来的,不管是何种绘画媒介,都不会有这种特殊的感觉。用材料去说话,是现代设计的关键,不论在哪个领

域中。

目前,对于纺织品设计专业在材料上的应用,我们了解得比较多的是香港理工大学的染织设计专业。由于各方面条件决定了它在科技条件等方面的高度,与国内的几所大的艺术院校相比较,它更像一个印染方面的科研机构。当然,它建立在理工院校是它的一个优势,其实,关键点是一个学校乃至一个政府的办学方向,即办学方针在一个学校中往什么地方倾斜的问题。这种投资具有一定的前瞻性,这种方向与一个国家或地区的体制有关,与一个国家或地区的意识是否国际化有关。我们国家也有在理工学院中设立艺术系的,却与香港理工大学的办学模式完全不同。

就读于香港理工大学的博士生姜寿强先生,他的研究方向是纺织面料技术处理与设计研究。如图2-1为尼龙金属织物,图2-2为醋酸人造丝织物,是他2002年的研究作品。我们可以感受到其

作品处处充斥着材料与科技含量,让内地同行们羡慕其科技条件的同时,也不得不思索观念上是否存在距离。于此,当然香港理工大学的染织在国际的地位与知名度的奠定,不是一朝一夕的。从香港这种国际化的模式中,我们可以窥见国际上相同专业的状况。染织设计如果局限在图案的设计上,是远远不够的,单纯的图案设计近乎无法生存了。染织设计与面料、染色、织纹的关系,被重视的程度就像环境设计中的专业设计与结构、施工、材料的关系;陶艺设计中的专业设计与器物造型、材料、技艺的关系;服装设计中的设计与裁剪、材料、服装结构的关系一样重要,一样必不可少。

一、面材

常规情况下的面料都可以划入纺织品设计的面料再造设计中的面材范围,按照纤维的质地可分为以下几种:

(一)羊毛面料

羊毛织物的品种很多,在毛纤维中使用得最多的主要是绵羊毛。羊毛面料的品种规格复杂,加工手段也多种多样,所以成品面料的风格也不尽相同。由于羊毛的外观和性质等因素,成品的羊毛面料有柔和的光泽、丰满而富有弹性,以及拥有良好的悬垂性。此外,羊毛织物还有另一种独特的性能,即毡缩性。这一特性可使织物的表面形成一种遮盖织物的致密绒面。

因此,在纺织品设计的面料再造的设计中,羊毛织物适用的情况多是冬季使用。如用羊毛织

物以叠加的手法制作的晚装或室内纺织品,在保暖的同时,尽显高贵与富丽,织物以下垂感及厚重感给人以视觉上的温暖,如果没有这种面料的叠加,效果则完全不同,毛织物用于床上用品时,这种感觉尤其明显。如图2-3将毛织物面料做剪块、抽丝处理后再叠加在一起,毛绒的起伏与交叉重叠,隐约露出的织物纹理,都增加了视觉上的温暖感。

(二)真丝面料

真丝织物泛指用蚕丝制成的各种织物,它的品种繁多,主要用作服装、床上用品类。其中不乏薄如蝉翼、华似锦羽的品种。我国1960年统一规范的丝绸称谓为纱、罗、绫、绢、纺、绡、绉、绮、锦、缎、葛、呢、绒、绸等14大类。使用较多的丝纤维是桑蚕丝。桑蚕丝大都是白色,光泽良好,手感柔

第二节 材料的种类

由于纺织品面料再造设计是一种材料的艺术,所以材料对于我们来说有着极其重要的意义。目前纺织品设计的面料再造设计所涉及的材料范围,大体上分为面材与线材两种。

图2-3

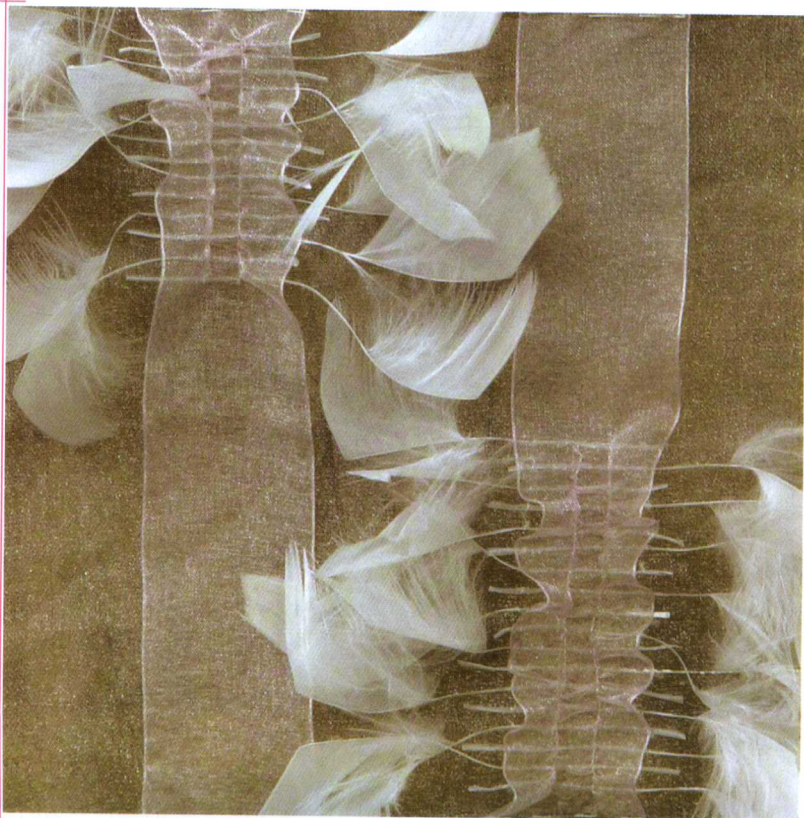
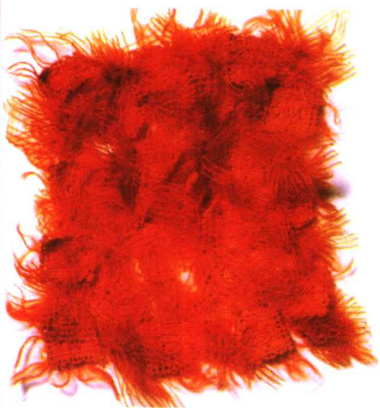

图2-4

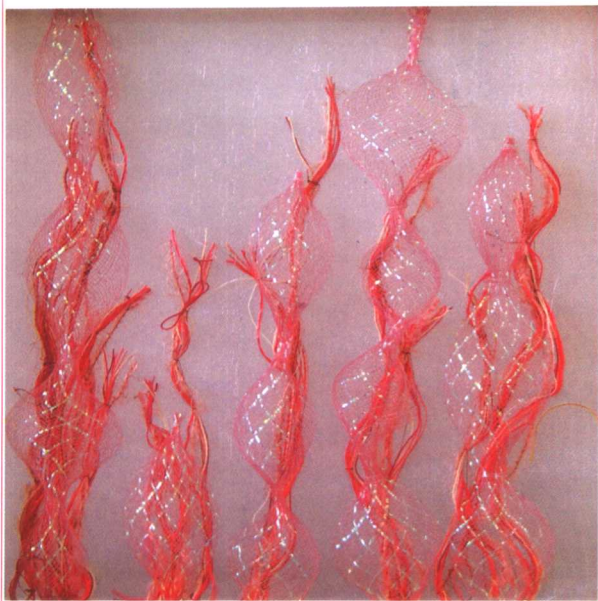

图 2-5

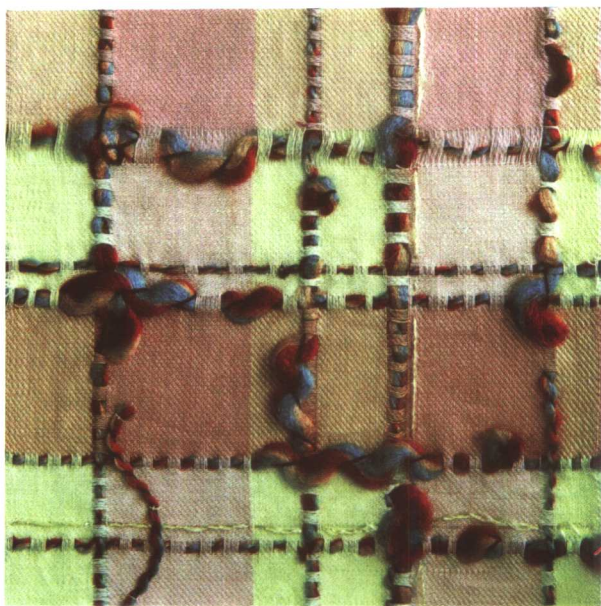

图 2-6

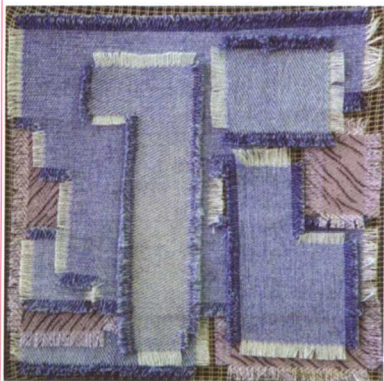

图 2-7

图 2-8

图 2-9

软。其次是柞蚕丝，柞蚕丝一般呈淡褐色，弹性好，光感强。具有良好品质的蚕丝是高档的纤维面料材料，也是富丽高贵的象征。

由于丝纤维本身具有珍珠般的光泽，既明亮均匀又层次丰富，具有回弹性好，手感柔软而清爽的特点，在纺织品设计的面料再造中，可充分利用它的这些本质特点，在结构处理上尽可能让织物有凸起、交错的组织形式，以展现其原材料在折射中体现出的光泽。弹性及丰满感。而且，丝织物的可塑性是很大的，所以根据具体的制作方法，会呈现不同的效果，或飘逸风动，或深沉高雅。当

然，起决定性作用的因素是制作手段（图 2-5）。如图 2-4，丝的回弹性与清爽感在这里体现得十分完美，即使不用触摸，仅从视觉上也能让人感到轻柔飘逸，加之设计者又将羽毛加入其中，这种感觉就更加突出。

（三）棉织物

棉纤维面料一直是纺织品中的一个主要的门类。

棉织物以棉纱线为原料，经机织而成。其织物品种因纱线的粗细、织造方法不同而繁多。常见的有平织布、府绸、斜织布、横贡缎、牛仔布、平纹针织等。不同品种的棉织物均体现了棉纤维的许

多优良特性。织成的面料具有吸汗、透气、易于整形处理、手感清爽的特点。棉织物一直是纺织品面料的主打材料之一。

由于棉织物易于整形处理，在纺织品设计的面料再造中的应用也是非常多的。比如做一些褶皱时，棉织物的挺实感就会区别于丝的圆与润、毛的饱与暖。通过随时的拉、拽，可以随时变换形象。如图 2-6 以棉线的蓬松起绒为突破点，抽纱后特点更为明显。对于重点部位，毛纱浮在上面呈绒球状，更衬托出棉质材料的质地个性。另外在颜色上，选择含灰色块的布料作为底料，以棉质材料

吸色后体现出的沉稳来托出毛纱的色彩纯度，这也是棉质材料的特点之一。图2-7为典型的牛仔布所做的纺织品设计的面料再造，这种再造形式，相对适应的面比较广。在时装设计中，如果运用形式与款式结合得好，会颇具时尚、青春感。如果应用在室内纺织品中，会营造出温暖、前卫的氛围。从材料的质地上讲，这二者都属于棉质，但是因为制作手法的不同，视觉效果相去甚远（图2-8、图2-9）。

（四）麻面料

植物纤维材料的使用日益增多，尤以麻类纤维面料更受青睐。纺织上用的麻纤维面料包括苧麻、亚麻、黄麻、洋麻、罗布麻、槿麻、大麻、苘麻等，均属韧皮纤维面料。其中亚麻、纯苧麻织物具有强度高、透气散热快、不易霉烂、挺爽凉快的特点，是做夏令服装、床品的好材料。这类纤维质地柔软，适宜纺织加工，商业上称为“软质纤维”。

在纺织品设计的面料再造的使用中，多以体现麻纤维特点的方式来运用，用抽纱的方式、麻网的方式，在关键部位加入麻纤维后让材料间产生明显的织物肌理

对比等等。如图2-10将多种麻面料组合在一起，以不规则的条状构成画面的形式感，又以部分抽纱后麻纤维呈曲线而又坚挺的质感将麻纤维的特点表现出来。与其中的浅色精纺麻形成肌理上的对比。又如图2-11，以精纺的麻面料为再造的素材，在制作手法上，以面料的抽褶并加入纳绣的

针法，使画面形成无数的对比因素，其中有底面面料与附着其上的面料抽褶后形成的短直线的对比、色彩的明度对比等等。与棉质材料相比，它多了一分清爽；与丝面料相比，它多了一分硬挺，也就是说，相同的结构方式，用其他材料来体现，就会完全是另一种感觉（图2-12、图2-13）。

图2-11

图2-10

图2-12

图2-13