

DESIGN AND PRODUCTION OF
SOFT DECORATION ART
软装饰艺术设计与制作

新世纪版/设计家丛书
ART&DESIGN SERIES

张海东 文红 编著

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

ART & DESIGN SERIES

图书在版编目(CIP)数据

软装艺术设计 / 张海东, 文红编著. — 重庆: 西南师范大学出版社, 2015.8
ISBN 978-7-5621-7545-2

I. ①软… II. ①张… ②文… III. ①室内装饰设计—教材 IV. ①TU238

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第179185号

新世纪版/设计家丛书

软装艺术设计 / 张海东 文红 编著

RUANZHUANGSHI YISHU SHEJI YU ZHIZUO

责任编辑: 袁 理

整体设计: 汪 泓 王正端

排 版: 重庆大雅数码印刷有限公司

出版发行: 西南师范大学出版社

地 址: 重庆市北碚区天生路2号

本社网址: <http://www.xscbs.com>

网上书店: <http://xnsfdxcbs.tmall.com>

经 销: 新华书店

印 刷: 重庆康豪彩印有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 8

字 数: 219千字

版 次: 2015年12月第1版

印 次: 2015年12月第1次印刷

ISBN 978-7-5621-7545-2

定 价: 45.00元

邮政编码: 400715

电话: (023)68860895

传真: (023)68208984

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)68252507

市场营销部电话: (023)68868624 68253705

西南师范大学出版社正端美术工作室欢迎赐稿, 出版教材及学术著作等。

正端美术工作室电话: (023)68254657(办) 13709418041(手) QQ: 1175621129

序

■

李
巍

21世纪是一个新的世纪，随着全球一体化及信息化、学习化社会的到来，人类已经清醒地认识到21世纪是“教育的世纪”“学习的世纪”，孩子和成人将成为终身教育、终身学习的主人公。

21世纪是世界范围内教育大发展的世纪，也是教育理念发生急剧转变和变革的时代，教育的发展呈现出许多历史上任何时期都从未有过的新特点。

21世纪的三个显著特点，用三个词表示就是：速度、变化、危机。与之相对的应该就是：学习、改变、创业。

面对新世纪的挑战，联合国教科文组织下的“21世纪教育委员会”在《学习：内在的财富》报告中指出，21世纪是知识经济时代，在知识经济时代人人应该建立终身学习的计划，每个人应该从四方面建立知识结构：

1.学会学习；2.学会做事；3.学会做人；4.学会共处。

21世纪是一个社会经济、科技和文化迅猛发展的新世纪，经济全球化和世界一体化已成为社会发展的进程，其基本特征是科技、资讯、竞争与全球化，是一个科技挂帅、资讯优先的时代，将是人类社会竞争更趋激烈而前景又更令人神往的世纪。

设计是整个人类物质文明和精神文明的结晶，是一个国家科学和文化发展的重要标志，它不仅创造着今天，也规划着明天。

设计作为一种生产力，对推进一个国家和地区的经济的发展有着重要的推动作用。正因为如此，设计也越来越受到世界各国的高度重视，成为社会进步与革新的重要组成部分，成为投资的重点。设计教育成为许多经济发达国家的基本国策，受到高度的重视。

设计教育是一项面向未来的事业，正面临着世纪转换带来的严峻挑战。

21世纪的艺术设计教育应该有新的培养目标、新的知识结构、新的教育方法、新的教育手段，以培养适应未来设计需求的新型人才。教师不应该是灌输知识、传授技能的教书匠，而应该是培养学生具有自我完善、自我教育能力的灵魂工程师。

知识经济中人力资源、人才素质是关键因素，因为人才是创造、传播、应用知识的源泉和载体，没有才能，没有知识的人是不可能有所作为的。可以说，谁拥有知识的优势，谁将拥有财富和资源。

未来的社会将是一个变化周期更短的，以信息流动、人才流动、资源流动为特征的更快的社会，它要求我们培养的人才具有更强的主动性与创造性。具有很好的可持续发展的素质，有创造性的品质和能力，已成对设计教育的挑战和新世纪设计人才培养的根本目标。

正是在这样的时代大背景下，在新的设计教育观念的激励下，“21世纪·设计家丛书”在20世纪90年代中期孕育而生，开始为中国的现代设计教育贡献自己的一份力量，受到了社会各界的重视与认同，成为受人瞩目的著名的设计丛书与设计品牌教材。

历经13个年头，随着时代的进步与观念的变化，丛书为更好适应设计教育的需求而不断调整修订，并于2005年进行了全面的改版，更名为“新世纪版/设计家丛书”。

“新世纪版/设计家丛书”图书品牌鲜明的特色体现在以下几个方面：

1. 系统性、完整性：丛书整体架构设计合理，从现代设计教学实践出发，有良好的系统性、完整性，选择前后连贯循序渐进的知识板块，构建科学合理的学科知识体系。
2. 前瞻性、引导性：与时代发展同步，适应全球设计观念意识与设计教学模式的新变

Preface

化。吸纳具有时代前瞻性、引导性的新的观念、新的思维、新的视角、新的技法、新的作品，为读者提供一个思考的线索，展示一个新的思维空间。

3. 应用性、适教性：适应新的教学需求，具有更良好的实用性与操作性，在观念意识、编写体例、内容选取、学习方法等方面强化了适教性，为学生留下必要的思维空间，能有效地引导学生主动地学习。

4. 示范性、启发性：丛书中的随文附图是书的整体不可分割的一部分，也是时代观念变化的形象载体，选择最新的更具时代特色与设计思潮变化的经典图例来佐证书中的观点，具有良好的示范性与启发性。

5. 可视性、精致性：丛书经过精心设计与精美印制，版式新颖别致，极具时代感，有良好的视觉审美效果。尤其是丛书附图作品的印刷更精致细腻、形象清晰，从而使丛书在整体上有良好的视觉效果，并在开本装帧上也有所变化，使丛书面目更具风采。

这次丛书全面修订整合工作，除根据我国高校设计教学的实际情况需要对丛书的品种进行了整合完善外，重点是每本书内容的调整与更新，增补了具有当今设计文化内涵的新观念、新思维、新理论、新表现、新案例，强化了丛书的“适教性”，使培养的设计人才才能更好地面向现代化、面向世界、面向未来，从而使丛书具有更好的前瞻性、引导性、鲜明的针对性和时代性。

丛书约请的撰写人是国内多所高校身处设计教学第一线的具有高级职称的教师，有丰富的教学经验，长期的学术积累，严谨的治学精神。丛书的编审委员会委员都是国内有威望的资深教育家和设计教育家，对丛书的质量把关起到了很好的保证作用。

力求融科学性、理论性、前瞻性、知识性、实用性于一体，是丛书编写的指导思想，观点明确，深入浅出、图文结合，可读性、可操作性强，是理想的设计教材与自学丛书。

本丛书是为我国高等院校设计专业的学生和在职的年青设计师编写的，他们将是新世纪中国艺术设计领域的主力军，是中国设计界的未来与希望。

新版丛书仍然奉献给新世纪的年青的设计师和未来的设计师们！

丛书
编审
委员会
委员

主 编 李 巍

王国伦	清华大学美术学院	教授
孙晴义	中国美术学院设计艺术学院	教授
樊文江	西安美术学院设计系	教授
孙 明	鲁迅美术学院视觉传达艺术设计系	教授
应梦燕	广州美术学院装潢艺术设计系	教授
宋乃庆	西南大学	教授
黄宗贤	四川大学艺术学院	教授
张 雪	北京航空航天大学新媒体艺术与设计学院	教授
辛敬林	青岛科技大学艺术学院	教授
马一平	四川音乐学院成都美术学院	教授
李 巍	四川美术学院设计艺术学院	教授
夏镜湖	四川美术学院设计艺术学院	教授
杨仁敏	四川美术学院设计艺术学院	教授
罗 力	四川美术学院	教授
郝大鹏	四川美术学院	教授
尹 淮	重庆市建筑设计院	高级建筑师
刘 扬	四川美术学院	教授

软装饰艺术是一门非常宽泛的艺术形式。包括一切用软质材料制作完成的艺术品。从大型的装置作品到小巧的日用饰品。棉、麻、布、皮革等软质材料的艺术无处不在。近年来,软装饰艺术在我国发展迅速。有50多所高等院校开设了相关课程。一方面开展大量的教学和创作实践。另一方面进行学术理论的研究。同时,还积极开展国际学术交流。

软装饰艺术设计是一门实用性很强的课程。学生们对这门课程也有很高的热情与兴趣。本教材基于在教学中积累的经验,以中外艺术家、设计师以及学生的优秀案例分析为主导,探索软装饰艺术的表现方法及其造型规律,发掘软装饰艺术形态的独特结构和表现语言。

本教材在课程设置上,遵循由简到难、循序渐进的规律。着重强化造型和材料技能训练,引导学生感悟材料的特性,注重艺术思想和观念表达,通过大量的实践操作,培养学生的创意思维和制作技巧。本教材的每章都是由专业的理论知识、大量的示范图片和优秀案例评析组成。通过理论讲解,让学生了解各种工艺的发展、变革及现状,理解立足传统文化、发扬创新精神的重要性;通过观摩示范图片,让学生深刻体会作品的内涵和手工文化的精神;通过优秀案例评析,引导学生更好地进入实践和实训的过程中,从而获得一种驾驭材料、表达思想、寄托感情的自由。本书可作为高等艺术院校专业教材,也可供从事室内设计 and 软装饰艺术品设计工作的业务人员参考。

在本书即将付梓出版之际,我要衷心感谢西南师范大学出版社的王正端老师,是王老师以极大的耐心和热情支持我完成了这本教材;感谢本教材中选用的优秀案例的相关艺术家和同学们,是你们的作品开拓了我们的视野,拉近了我们与软装饰艺术之间的距离;感谢我的导师——清华大学美术学院林乐城教授,您的言传身教使我终身受益!感谢西南师范大学出版社的全体工作人员为本书的顺利出版提供的诸多帮助!

前言	001
第一章 软装饰艺术概述	008
一、软装饰艺术的基础知识 001	
二、软装饰艺术的功能特点 004	
三、软装饰艺术与建筑空间及应用价值 004	
第二章 编织材料与工艺	040
一、编织材料 008	
二、编织工艺 019	
三、纤维编织大师介绍 028	
四、制作范例 036	
第三章 刺绣工艺	064
一、传统刺绣工艺概述 040	
二、传统刺绣工艺中的针法 048	
三、具有当代审美的刺绣表现形式 051	
四、刺绣大师介绍 055	
五、制作范例 057	
第四章 布艺造型	081
一、褶皱与塑造 067	
二、缝纫与拼贴 069	
三、染工艺 072	
四、绗缝艺术大师介绍 073	
五、制作范例 075	
第五章 皮革工艺	095
一、手工皮具的价值和个性化设计 081	
二、皮革的种类及选购 082	
三、皮革制作的基础工具 084	
四、皮革制作基础工艺 088	
五、皮雕工艺 089	
六、手工皮艺达人介绍 092	
第六章 综合表现	121
一、材料的类别与特性 095	
二、材料的质感表现 098	
三、材料的肌理表现 104	
四、制作范例 107	
附文：软装饰艺术的实践教学探索总结	121
一、教学理念 121	
二、教学特色 121	
三、教学成果 121	
参考文献	121

一、软装饰艺术的基础知识

1. 软装饰

所谓软装饰,一般是指建筑室内空间装修完毕之后,利用那些易更换、易变动位置的饰物与家具,如窗帘、沙发套、靠垫、工艺台布及装饰工艺品、装饰铁艺等,对室内进行二度陈设与布置。“软装饰”可以根据居室空间的大小和形状,主人的生活习惯、兴趣爱好和经济情况,从整体上综合策划装饰装修设计方案,以体现出主人的个性品位,而不会“千家”一面。如果家装太陈旧或过时了,需要改变时,也不必花很多钱重新装修或更换家具,就能呈现出不同的面貌,给人以新鲜的感觉。

对于软装饰这个行业,很多人都觉得陌生,甚至很多人到现在还不清楚“软装饰”指的是什么。软装饰虽然是一个新兴的行业,但将来会是一个有巨大市场的行业,前景十分广阔。

室内软装饰艺术兴起于现代欧洲,也被称为装饰派艺术,又称“现代艺术”。它发展于20世纪20年代,随着历史的发展和社会的不断进步,在新技术方兴未艾的背景下,社会大众的审美意识普遍觉醒,人们回归自然的情结也在日益强化。经过10年的发展,于30年代形成了声势浩大的软装饰艺术。图1-1和图1-2的图案呈几何型或由具象形式演化而成,所用材料丰富,以贵重材料居多,除天然原料(如玉、银、象牙和水晶石等)外,也采用一些人造物质(如塑料,特别是酚醛材料、玻璃以及钢筋混凝土等)。其软装饰的典型主题有裸女、动物(尤其是鹿、羊)、阳光等,体现了受自然的启迪以及对美洲印第安人、埃及人和早期古典主义艺术的借鉴。软装饰艺术在二战时已不再流行,但从60年代后期

图1-1 法国上萨瓦省阿斯教堂奥比松壁毯《天君》让·吕尔萨 1947年

它又重新引起了人们的注意，并获得了复兴，现在软装饰已经发展到了比较成熟的阶段。

2. 软装饰艺术

软装饰艺术首先是一种材料的艺术，各种软质材料的独特运用是其重要的语言特征。随着科技的高速发展，许多新材料的出现为软装饰艺术的创作提供了更多的可能性。而材料的自身特质又影响着工艺技法的表达，因此材料选择和工艺表现是创作者首先需要思考的。只有充分发挥材料的独特魅力，才能表达出作者的创作理念。其次，软装饰艺术并不

是独立存在的，它融合了建筑、雕塑、绘画、工业造型等诸多艺术形式的创作因素，综合性的表现为人们带来了全新的视觉感受。(图1-3~图1-5)

软装饰艺术涵盖了任何可使用的软质材料为媒介进行设计制作的艺术作品。在设计理念上以现代艺术观念为主导，不仅关注时代性、观念性的表达，还注重对材料本身特性的探索及与现代建筑室内空间的结合。软装饰艺术形式和过程的实验性、创造性是独一无二的、不可复制的，是现代艺术观念、现代生活方式与传统工艺相结合的视觉表达形式。(图1-6、图1-7)

图1-2 吕尔萨进行奥比松壁毯设计

图1-3 《月下的瀑》韩丽英 2002年

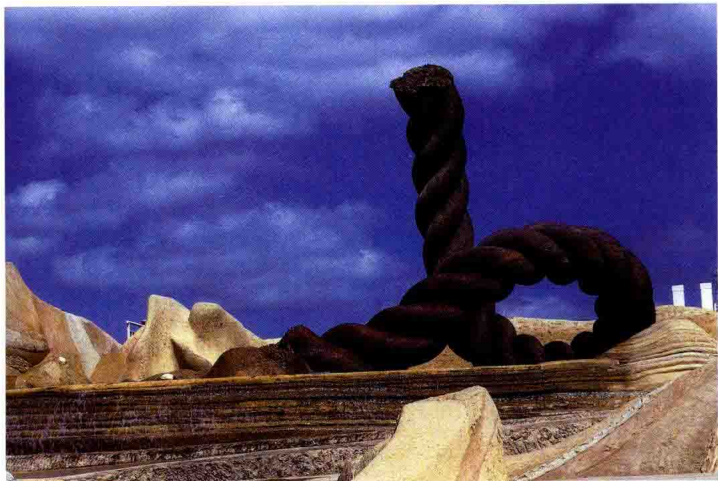

图1-4 《原始惑星系》八木真理代

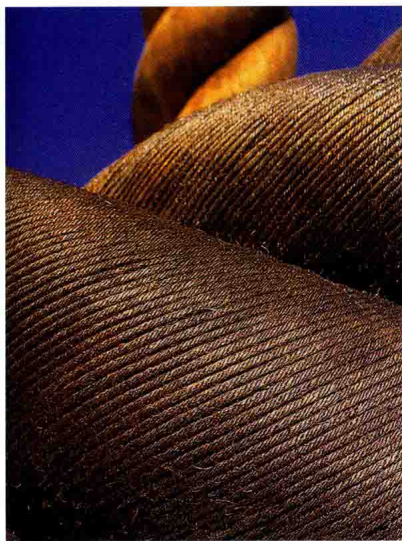

图1-5 《原始惑星系》局部 八木真理代

图1-6 《根深蒂固》林乐成 北京弘义大厦大堂 2004年

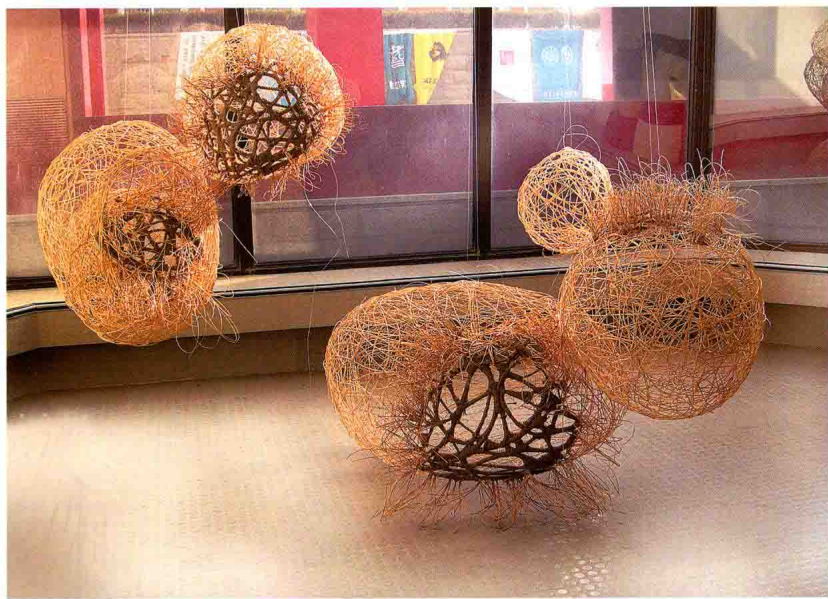

图1-7 《巢》邱蔚丽

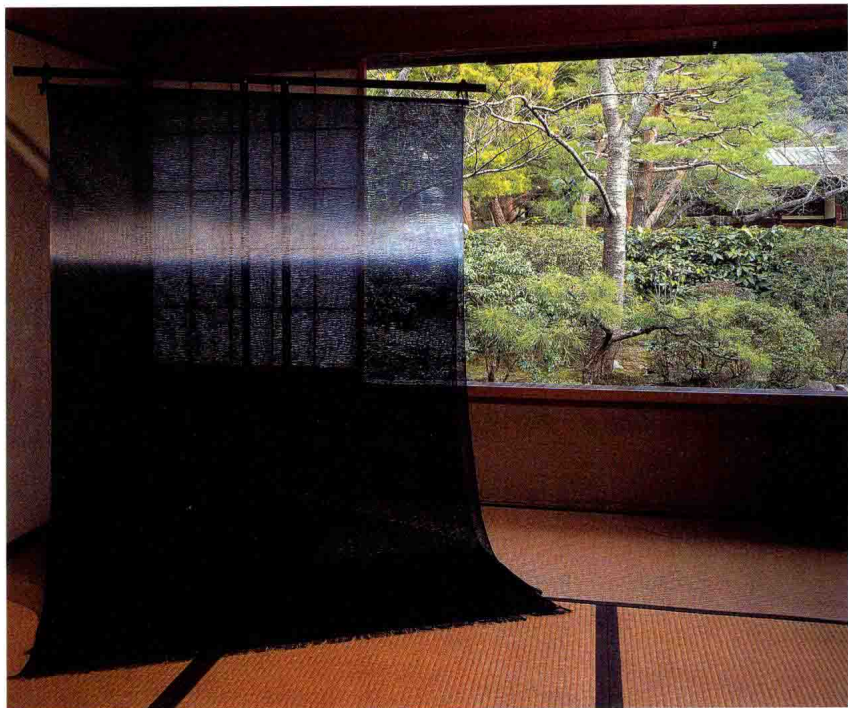

图1-8 《月光》福本满子

软装饰艺术主要是通过软质材料进行造型表现和情感表达的艺术。探求身边的软质材料,运用各种艺术手段,表达艺术家对社会、自然和艺术的思考,这就是软装饰艺术存在的价值。软装饰艺术在不同国家、不同地域的文化背景下,经历着由传统文化至现代文化的传承、交融和演变的过程,呈现出文化互动的繁荣景象。软装饰艺术以其材料、形态和艺术风格的多样性,构成了现代软装饰艺术的基本特征,并越来越多地走进现代室内空间。(图1-8)

二、软装饰艺术的功能特点

软装饰艺术的表现形式与创作领域无限广阔,从平面到立体,从具象到抽象,从观念到装置,从地面到空间,从室内到室外……使其不断呈现出新的面貌,显示出其独有的视觉美、材料美和触觉美的装饰艺术魅力。

软装饰艺术是集实用功能与审美价值于一体的艺术形态,特定材质的运用和表现形式的多样化,使软装饰艺术独具平面性、立体性及空间性诸多造型特点。软质材料的创造与运用涉及艺术设计的各个领域,如建筑、服饰、家具、灯

具、书籍装帧、工业造型等,这些软装饰作品与纯艺术品相比最大的区别是它们除了具有观赏性之外还具有实用性。软装饰艺术品可美化人们的生活环境,不仅给人们带来视觉上的美感,更具有御寒、保暖、吸光、隔音的实用价值,带来温馨、亲和、舒适的综合享受。软装饰艺术作品与人们的生活情感密切相关,其特质超越了绘画、雕塑和其他艺术形式的功能范畴。加之其从造型到色彩,从题材到文化内涵都有非常广阔的表现空间,因而发展十分迅速,现已被广泛用于建筑空间的整体设计与居室的装饰中。现代社会快节奏的生活方式、激增的社会关系、紧张的工作环境,给人们带来了前所未有的压力,而软装饰艺术所具有的天然亲和力,能给人们以抚慰,并唤起人们对手工文化的向往。(图1-9、图1-10)

三、软装饰艺术与建筑空间及应用价值

软装饰艺术作为建筑环境的有机组成部分,所表现出来的艺术魅力成为连接人与建筑环境的纽带。近些年来,大规模的城市建设及人们对室内环境美化的需求不断提高,使得软装饰艺术的兴旺发展成为了必然。(图1-11)

图1-9 灯饰 Heath Nash (南非)

图1-10 《董色年华》胡金黎 侯刚 张雷 乡村会所客厅

图1-11 《环球通信》席拉·奥哈罗（美国）旧金山电话公司 1984年

图1-12 日本某酒店壁饰

软装艺术形态能促进室内空间“绿色”生态环境的建立，并增强公共视觉空间的人文意蕴。建筑室内环境有待于艺术家个体和社会群体在艺术观念与公共意识方面的拓展及提升，艺术家在传播艺术创作的过程中也应自觉关注公众对艺术的接受程度，应体现出对人类命运的关爱和生命价值及意义的终极关怀。尊重人、关怀人，一切以人的生命存在和生命活动为中心，这必然成为软装艺术理论和创作最根本、最重要的原则。处于现代社会中的人们，在充分享受大工业生产所带来的物质文明成果的同时，亦为摆脱不了机械的生活方式而深感困惑，人们面对的是千篇一律的、缺少个性表达的、极端商品化的世界。因此，人们更加向往田园般的诗意生活，现代人的“手工”情结和“怀旧”情绪越来越突出。东南大学艺术系张道一教授讲得好：“对于生活日用，科技和工业化的程度越高，手工的东西便越珍贵，不仅是人们怀念失去的田园诗般的生活，主要是在手工制品上能够直接体味到人的智慧和力量。”

在建筑空间的陈设与装饰中，软装艺术独特的创作技法、丰富的肌理表现和深厚的文化底蕴，不仅使人们心旷神怡，还传达着一种新时期中的现代人所应怀抱的生活理想及处世态度。

软装艺术作品充满自然气息的材质质地和手工制作的韵味情调，唤起了人们对大自然的深厚情感，在一定程度上消除了现代生活中因大量使用硬质材料所带来的冷漠感和单调感，让“人情味”回归人间。（图1-12）

小结要点

软装艺术概述教程结合大量的范例图片,将软装艺术中具有代表性的编织工艺、刺绣工艺、拼布工艺、皮革工艺和综合表现技法进行分类讲解,便于学生领会接受。

为学生提供的思考题

软装饰和软装饰艺术的区别。

阐述软装饰艺术的功能特点。

讨论软装饰艺术对现代建筑环境的影响及应用价值。

学生课余时间的练习题

讨论课程以外的软装饰艺术品种及其工艺特点。

发现并记录生活中的软装饰艺术。

为学生提供的参考书目

《纤维艺术》 林乐成,王凯著 上海画报出版社

《纤维艺术设计与制作》 任光著 河北美术出版社

单元作业

根据单元教学内容及任课教师通过多媒体教学、作品实物讲解等方式的讲授,完成一篇论文。

单元作业要求

1. 论文不少于1000字。
2. 阐述对软装饰艺术材质、工艺和造型特点等方面的理解。
3. 论文内容叙述清楚、有自己的见解。

一、编织材料

现代软装饰艺术即是材料的艺术，艺术家从自然与生活材料中汲取灵感，在发现材料美与表现材料美的过程中选择各种不同的制作手段进行平面或立体形象的塑造。从视觉和触觉的角度来看，软质材料的技术表现功能可以创造出与绘画、雕塑效果完全不同的造型、色彩及质地（图2-1、图2-2）。如何选择材料，用什么样的工艺手段来表达作者的思想、愿望、追求，这需要我们软质材料的性能及工艺特点有充分的认识和掌握。就如同画家、雕塑家必须熟悉颜料、纸、布以及土、木、石、金属等材质性能，并熟练地运用画笔、雕刀等工具塑造形象一样，其重要性不言而喻。绘画说空间，雕塑讲量感，软装饰艺术则注重材质肌理与工艺细节的综合表现，应该说软装饰艺术的表现更具多样性，装饰效果更突出。（图2-3、图2-4）

软质材料范畴是十分宽泛的。只要我们善于去寻找、发现，可用的各种不同质地的软质材料无处不在，甚至唾手可得。除传统壁毯常用的丝、毛等动物纤维材料外，还有棉、麻、棕、竹、藤、柳、草、纸、皮革及大量的化学合成材料、金属材料等。如此之多的软质材料，如果我们不是有意识地去挖掘，它们就会淹没在众多材料之中以至被视而不见。一旦我们找到并认真地观察它们，就会发现这些材料都富有各种有趣的特质：粗糙与柔细、坚硬与松软、黯淡与艳丽、吸光与反光等，都呈现着材料本身各具特色的物质特征。美术教育家陶如让先生曾感言：“触摸着充满纤维材料的作品，能够让你感受到大地与物质的存在。”（图2-5～图2-7）

图2-1 纸绳编织

图2-2 纸绳编织 (局部)

图2-3 《静语》局部 陈瑾

图2-4 《静语》陈瑾

图2-5 《中华根》郭振宇 山东特殊教育学校创作团队

图2-6 《棕一边》韩朝晖

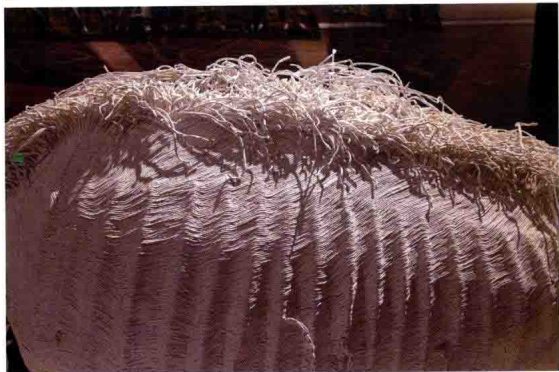

图2-7 《繁花似锦》韦万里 杨伟庆