

现代设计

学校

装饰工艺卷

MODERN
DESIGN
SCHOOL

广西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

现代设计学校. 第3集/陆红阳, 李明伟主编. —2版.
南宁: 广西美术出版社, 2001.12
ISBN 7-80674-142-9

I. 现... II. ①陆...②李... III. 工艺美术—设计
—中国—现代 IV. J521

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第002503号

版权所有 翻印必究

现代设计学校 III

策划/苏旅 陆红阳

主编/陆红阳 李明伟

责任编辑/苏旅 杨诚 蓝薇薇

终审/黄宗湖

出版发行/广西美术出版社

中国广西·南宁市望园路9号

邮编: 530022

电话: 0771-5701356 5701357

经销/全国各地书店

制版/西麦电脑分色制作印务有限责任公司

印刷/深圳华新彩印制版有限公司

开本/889×1194 1/12 印张/15

2006年1月第二版第五次印刷

书号/ISBN 7-80674-142-9/J·123

印数/16001-18000

定价/58.00元

如果本书出现印刷、装订质量问题, 本社包退换。

MODERN DESIGN SCHOOL

现代 设计学校 Ⅲ

主编 陆红阳 李明伟
广西美术出版社

现 代 设 计 学 校

序

杭 间

红阳和明伟是我的同届同学，同窗四年，交往甚多，记忆中红阳的沉默与明伟的活跃有鲜明的对比。中央工艺美术学院（现清华大学美术学院）毕业后，他们回到了家乡，在广西艺术学院任教，一晃十多年过去了，这中间虽也有联系，但毕竟不多，这次收到红阳给我寄来的《现代设计学校》丛书的清样，却真是让我吃惊不小。

这是一个纸上的现代设计学校，名副其实。翻开目录，颇让我想起在校学习阶段那种紧张而又意味的时光，我脑中蹦出一个词“薪火相传”，这是他们两位传播现代设计理念和技巧的一次绝佳尝试。他们把中央工艺美术学院这所具有八十余年历史的艺术设计院校的教学体系、课程设置，通过出版这个媒介传播了出去，我作为同学，有一种成果分享的快乐。

细看之下，我的感慨还不止于此。在当代艺术知识体系中，设计艺术应和着经济的发展以及全球化的趋势，是一个变化最快的专业。曾几何时，学院的教学还以手上功夫、传统底蕴为荣，以立方构成、变形喷绘为新；现在由于计算机技术的介入，对设计艺术产生了深远的影响，设计艺术的知识体系也随之产生了变化。而这些变化，也从这套《现代设计学校》丛书上体现出来了。

我最近刚学会在网上冲浪，看到红阳、明伟的这套书，就有在网上办一个《现代设计学校》的欲望，把他们集合多位专业人士撰写的内容粘贴上去，或建立域名、网站，做成主页，好让所有对现代设计有兴趣的网民都来访问，然后不断更新。当然这只是我的一时冲动，这个工作红阳他们来做是最合适的，到时，我在遥远的北方，也可以随时点击去访问它，不知红阳、明伟以为然否？

最后，我也想对读者说几句话。目前，在现代设计艺术表面的繁荣中，其实还掩盖着改善我们生活方式方面的很多不足，在高速发展的科技和经济日益显得重要的形势下，我们的设计师是少了而不是多了；在消费者、甲方和设计师三者的关系中，设计师的力量是太薄弱了而不是强大了；中国的现代设计艺术必将走过从发展到壮大的历程，必将起到潜移默化生活方式和提升人的生活质量的作用，从这个角度看，我们的设计师任重而道远。

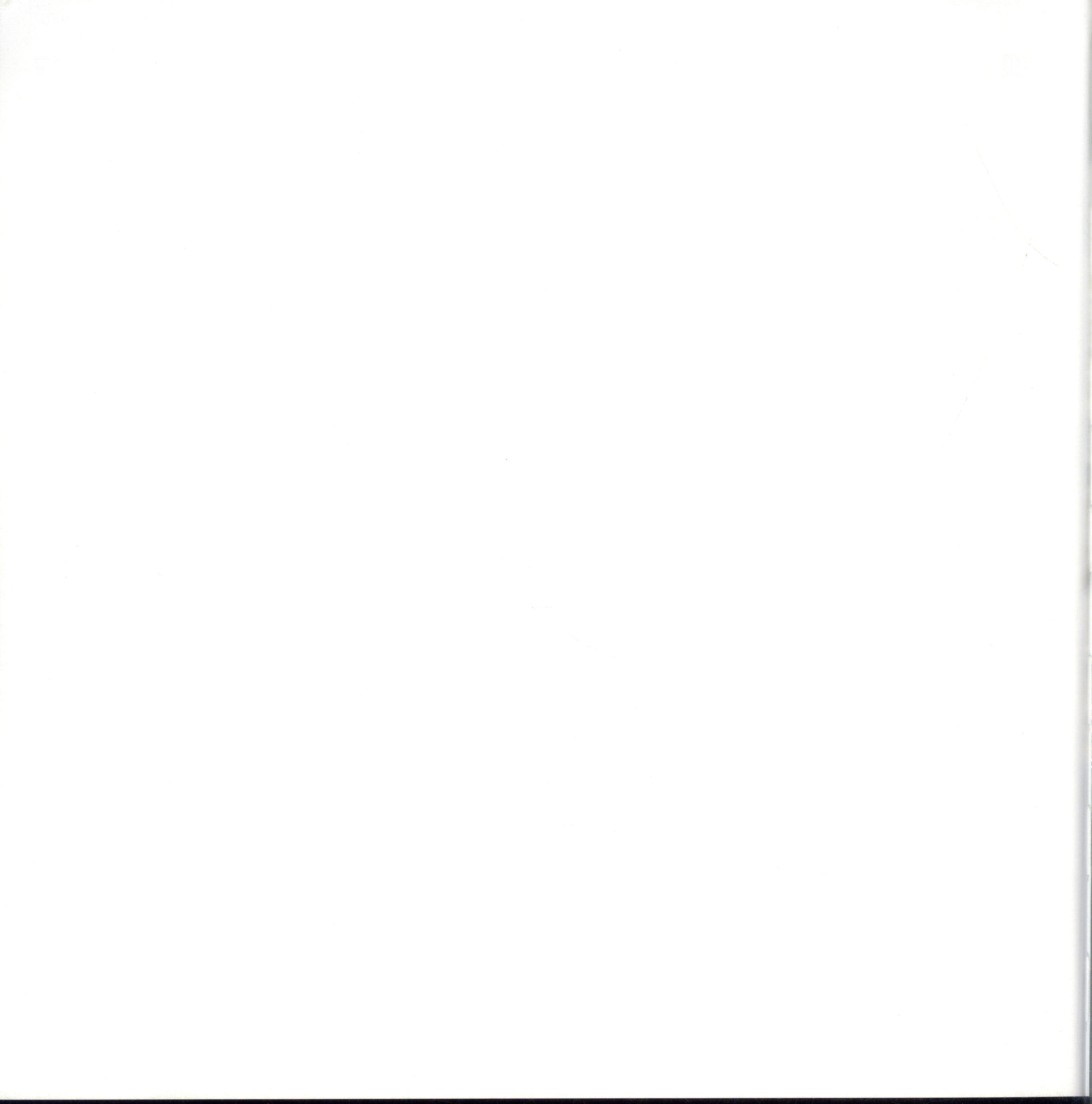
策 划：苏 旅 陆红阳
顾 问：黄格胜 柒万里 白晓军 刘绍荟 帅立功
主 编：陆红阳 李明伟
副 主 编：喻湘龙 汤晓山
编 委：黄文宪 黄江鸣 黄月新 张燕根 蒋才冬 罗 鸿
林燕宁 李西宁 黄卢健 林振扬 何 流 苏华君
傅俊山 李 翔 马国彪 叶颜妮 袁筱蓉 陈 莹
黄桂芳 陆海燕 梁立新 梁 柏 梁伟琪 梁新建
何平静 蔡 智 王华琳 刘永泰 王 珏 刘柱华
方伟雄 何 仟 黄爽亮
责任编辑：苏 旅 杨 诚 蓝薇薇
装帧设计：汤晓山 喻湘龙

现 代 设 计 学 校

(III)

目 录

一	壁 挂 设 计	7
二	蜡 染、扎 染	27
三	沥 粉、综 合 材 料 装 饰 画	45
四	漆 画 艺 术	57
五	壁 画 设 计	75
六	陶 艺 设 计	93
七	装 饰 雕 塑	123
八	木 雕 设 计	149
九	现 代 装 饰 版 画	165

现代设计学校

第一部分 壁 挂 设 计

第一部分

壁挂设计

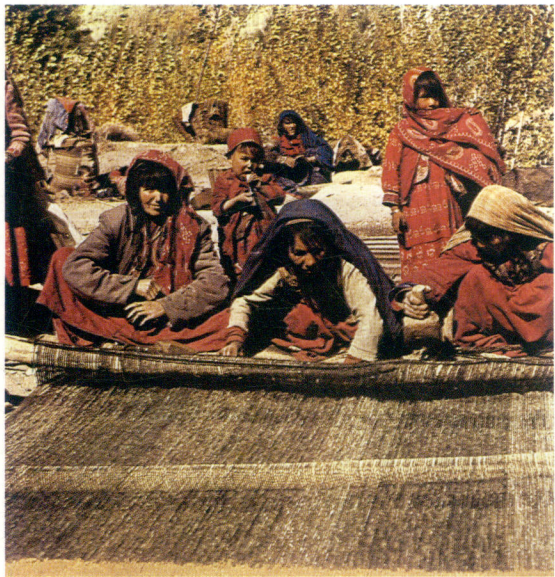
罗 鸿 陆红阳 编著

一、概念的确立

平面的纤维艺术是从壁毯发展出来的,大部分是以挂的方式装饰墙壁,所以称壁挂。当今壁挂早已从墙面上走下来,成为三维形式的艺术品,又称软雕塑。这些以纤维为材料的艺术品我们可统称纤维艺术。

二、纤维艺术的发展

纤维艺术应当起源于人类的结绳记事,以及各种日用品的编织,而后又出现了实用性很强的地毯、壁毯及其他装饰织物,从织毯工艺来说,中东地区的波斯织毯的历史最悠久,也最负盛名。当然,由于世界各地有着不同的民族文化背景,所以各地地区的织毯艺术的发展也不尽相同。如美洲、欧洲、澳洲及中国的新疆、西藏地区的织毯艺术都拥有自己的发展历程及艺术特征。

1

2

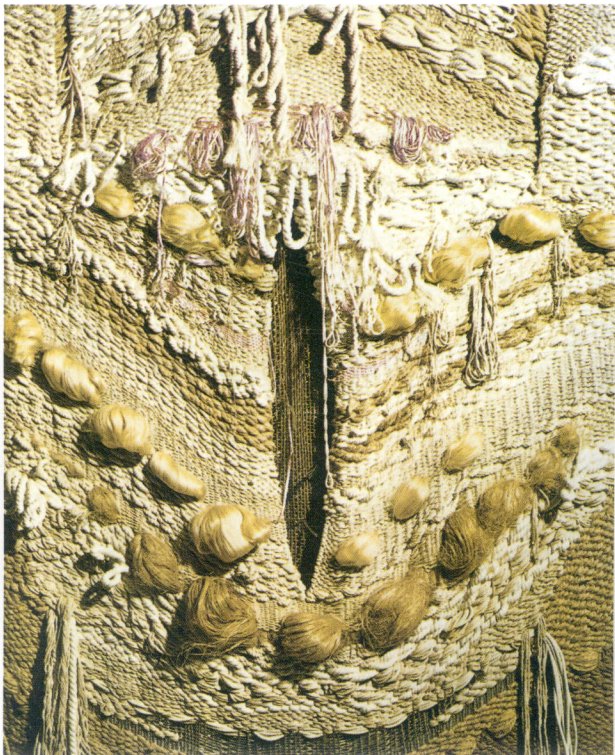

4

5

1. 西亚织毯女
2. 《少女像》 米莲卡(前苏联)
3. 《作品》 约瑟夫(西班牙)
4. 中国民族织物(苗族)
5. 中国民族织物(苗族)

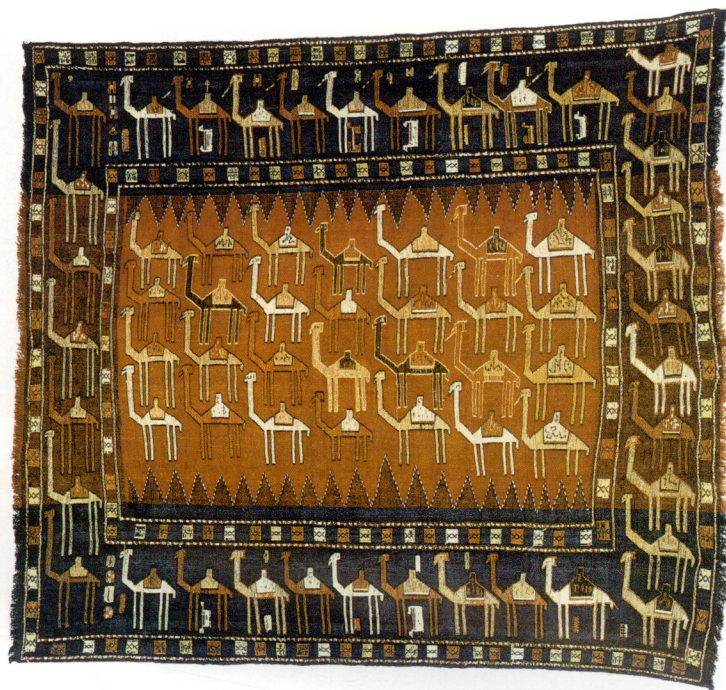

3

现代的纤维艺术,首先是从欧洲兴起,而后又普及到了世界各地,不过仍以欧洲的发展最引人注目。如瑞典、荷兰、法国、前苏联、波兰等国的艺术家们创作出了许多优秀的壁挂作品。西班牙的挂毯艺术家约瑟夫采用长结头堆积的技巧在材料的体现及编造方法上进行创作,采用粗状、平坦、凹凸起伏等视觉形式,造就了一种崭新的艺术风格,突破了以往的模仿自然及绘画效果的传统织毯技巧。法国挂毯艺术家让·吕尔萨,是现代挂毯的创始人,是他第一个把现代设计观念和装饰带到壁挂里去的。他创造性地运用线与色块的造型方法来表现画面,使壁挂以新的面貌展示于世人面前。1969洛桑壁毯双年展及纽约美术馆举办的“墙饰展”使纤维艺术从工艺品中解放出来,获得了纯艺术的合法身份,特别是壁挂从平面向空间的发展,丰富了壁挂艺术的

1

4

2

3

5

表现形式及视觉语言。现代纤维艺术发展到今天，它已是艺术家用于表现现代人观念、思想、艺术感受的一种媒体，综观现代纤维艺术，它独特而丰富的面貌，奠定了其在艺坛上的显著地位。

三、形态及种类

现代纤维艺术可分两大形态：

壁面形态和三维空间立面形态。

1. 壁面形态又可分为平面式和浮雕式。根据材料可分成许多种类：毛麻壁挂、丝织壁挂、印染壁挂、刺绣壁挂、布贴壁挂、纸编壁挂及综合材料壁挂。

2. 三维立面形态：可由其构成材料分成：棕、竹、藤、木、柳条、棉、塑料纤维、毛麻及综合材料、软雕塑。

1. 中国传统织毯（宁夏）
2. 波斯织毯（西亚）
3. 高加索织毯（前苏联）
4. 高加索织毯（前苏联）
5. 中国传统织毯（西藏）
6. 《作品》 让·吕萨尔（法国）

6

四、现代纤维艺术的材料

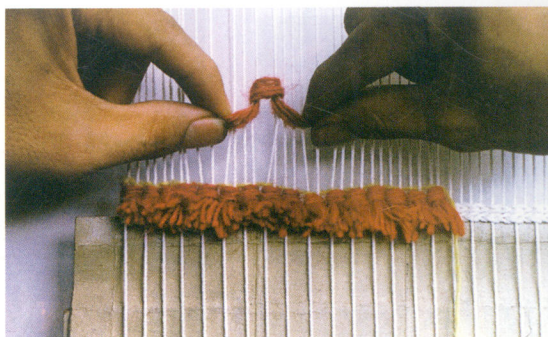
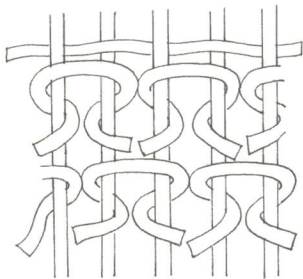
纤维艺术的材料以其特有的温暖人心的质感和材料的柔软以及令人亲近的特性展现其独特魅力,使人们的生活环境更具人情味和重归自然感,其材料可分为:

1. 自然材料:棉、毛、麻、棕、草、木、竹、藤、柳条、纹线、纸等等。

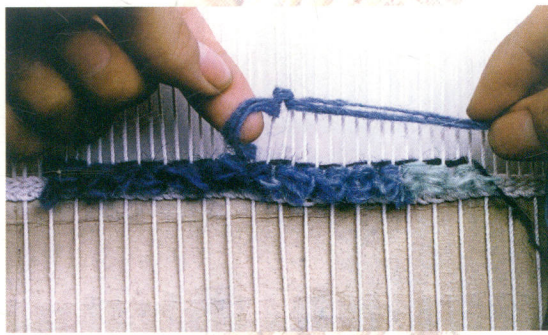
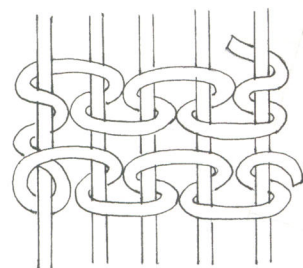
2. 人造纤维合成材料:金属纤维、塑料纤维。

五、现代纤维艺术的基本工具

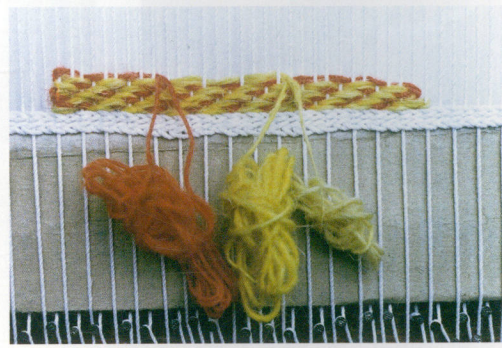
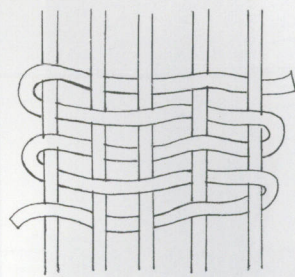
1. 木框架 2. 剪刀 3. 铁叉(可用餐叉代替) 4. 长形竹片条(作锁边用) 5. 小铁钉 6. 锤子 7. 加热器(电炉) 8. 搪瓷盆(参看工具例图)

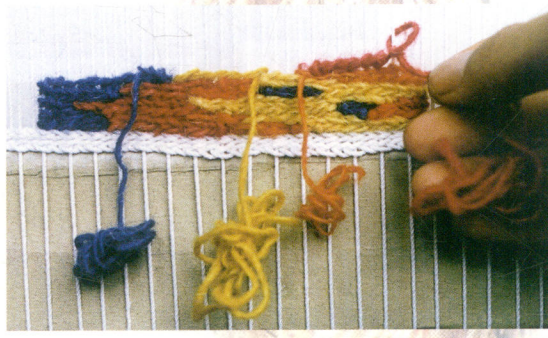
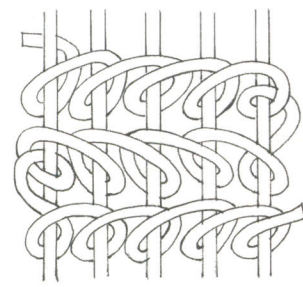
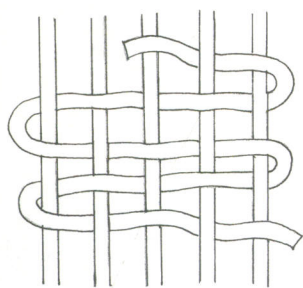
织纹 3

织纹 4

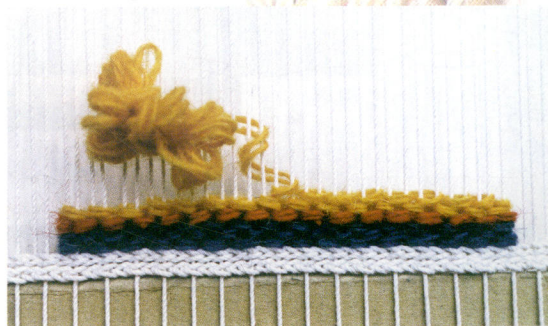
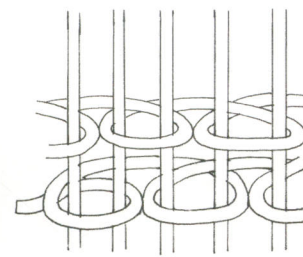
织纹 7

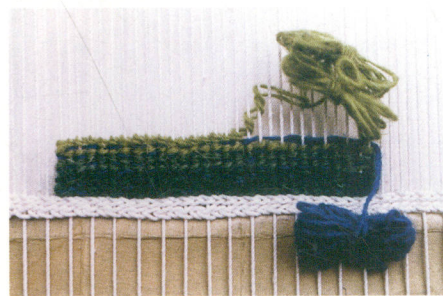
织纹 5

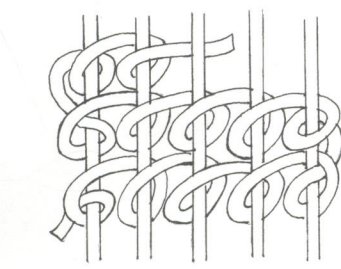
织纹 1

织纹 6

织纹 2

六、编织的基本技法及其肌理

1. 平纹 (编出的画面整体有虚实感)
2. 连珠纹 (有一定厚实性)
3. 起绒 (有温暖可触感)
4. 起圈 (视觉上的厚重及弹性)
5. 人字纹 (有生动的纹理)
6. 品字纹 (有一定节奏感)
7. 斜纹 (有动感)

壁挂制作工具图

步骤 1

步骤 2

步骤 3

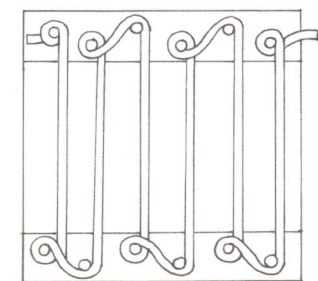
七、编织的基本步骤

1. 草图：画出彩色的原大彩图。

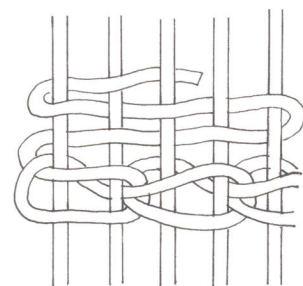
2. (整理毛线后) 染线：用染料根据画面色染色，线的多少根据手法而定。

3. 将毛线整理成线团。

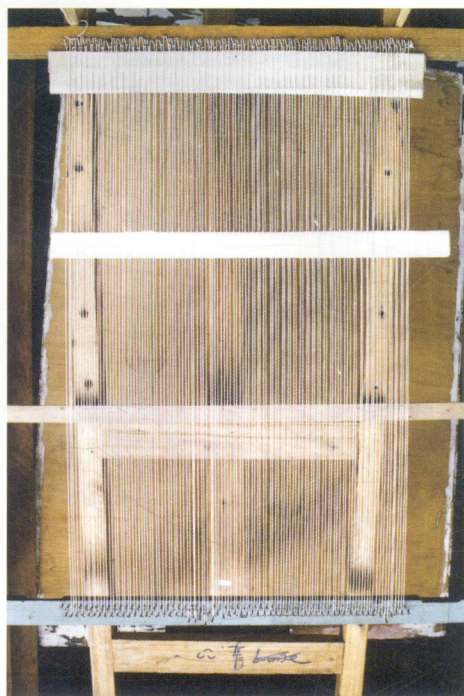
4. 钉框、钉钉、绕经线：根据画面钉木框，一般要根据稿子的上、下、左、右留10cm空条，钉钉要根据稿子的粗细而定，一般上框、下框各钉两排，上框排钉间距在1cm左右，下框钉插空在上排左右两钉之间，画面色块越大，则钉的间距可大些，反之则小。下框钉同上框钉相同。绕线的原则是使线保持平行依次绕即可。(参看挂经线走势图)

挂经线走势图

锁边走势图

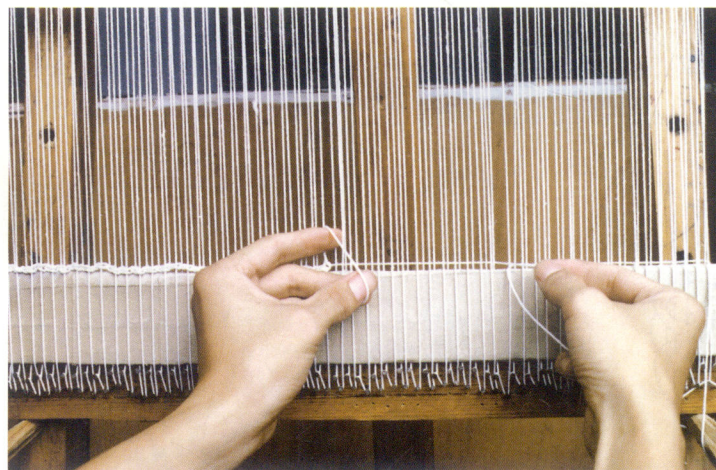

步骤 4

5. 锁边：在底边搁置底板后进行锁边，用人字纹进行锁边也可。(参看锁边走势图)

6. 挂线：在两块色块之间同时挂两个相对的线头，在边上如还剩一块颜色，则单挂一个线头。

步骤 5

步骤 6

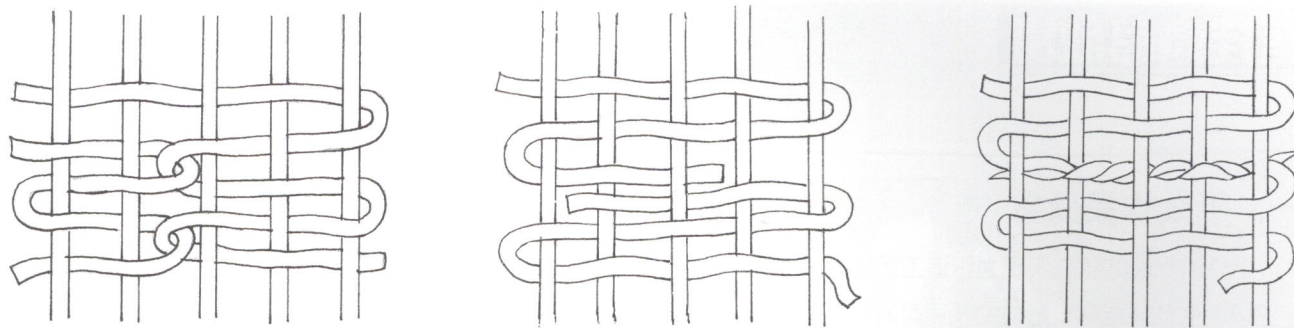
7. 线的相交：在两线相交时，应注意交点的色彩。（参看走势图）

8. 边线的回头：线走到期边后应绕过最后一根经线回头。（参看走势图）

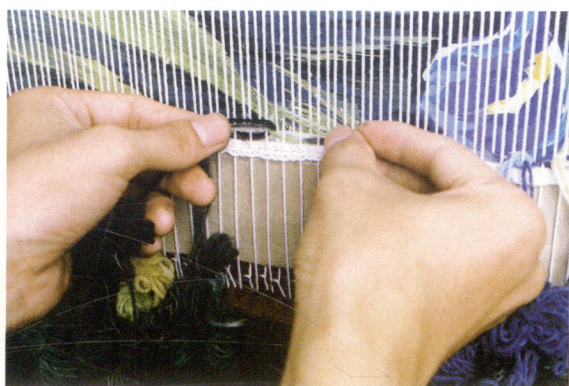
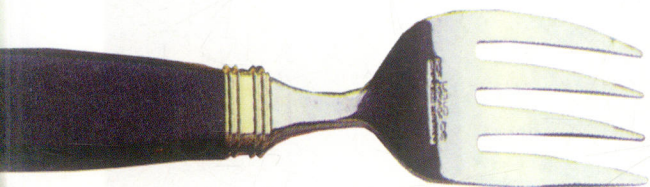
9. 形起伏的织法：当形有弧形起伏时，可进行局部的垫高，即不与邻近线头相交，直接回头。

10. 编织的过程中。

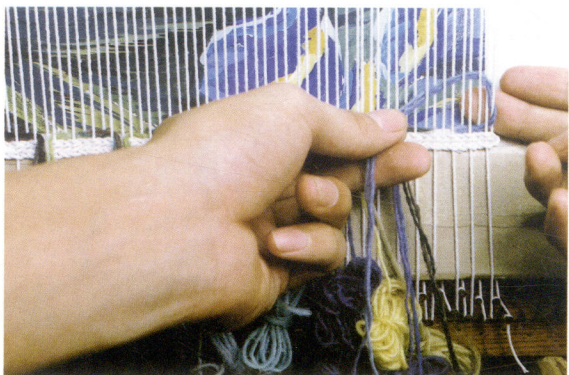
11. 编织结束：当编完后，再次进行锁边。后处理：锁完边后，将经线剪断，相邻经线打结，最后绷紧装框。

线的相交及回头织法走势图

步骤 7

步骤 8

步骤 10

步骤 9

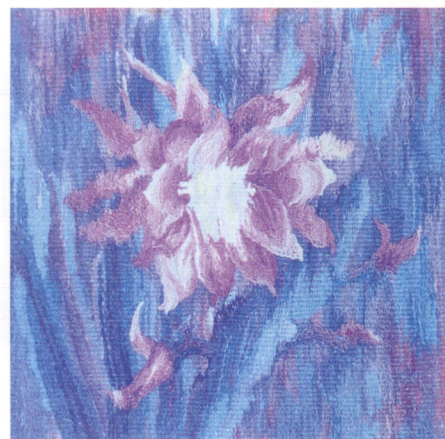
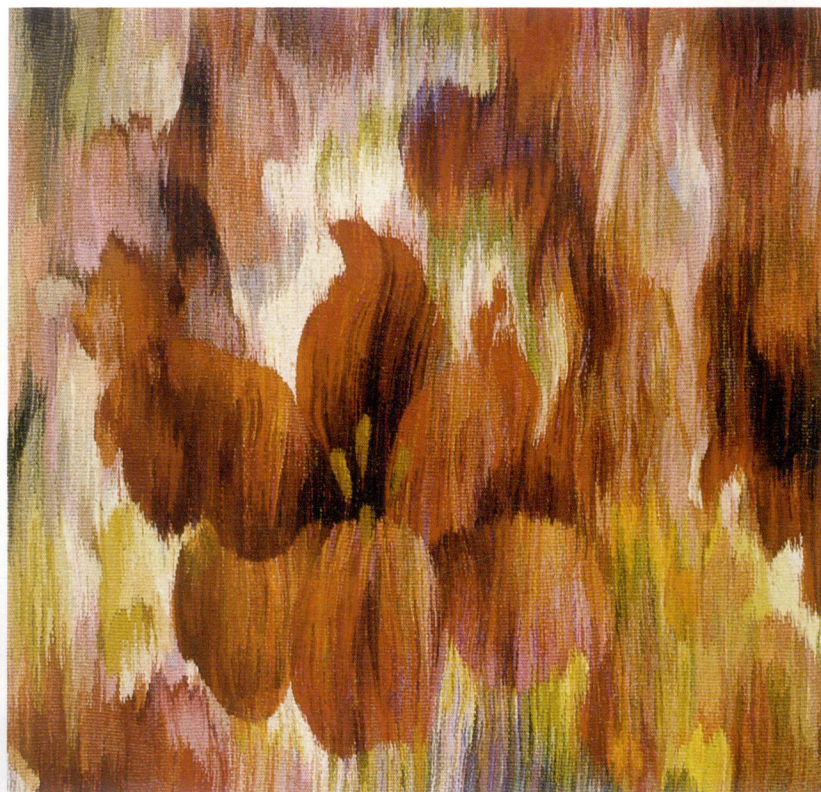

步骤 11

壁挂精品欣赏

一、平纹作品欣赏

平纹编织法的特点表现为织造工艺较为简单,易于掌握,画面效果变化细腻,色彩间的穿插较为生动、自然,形体的表达可利用不同的色线进行多层次的变化,实为不可多得的表现手法。

- 1.《群牛》 林乐成
- 2.《红》 姜绶祥
- 3.《牛》 农月珊
- 4.《昙花》 严虹
- 5.《花》 王娟
- 6.《花》 秦晓颖

1

2

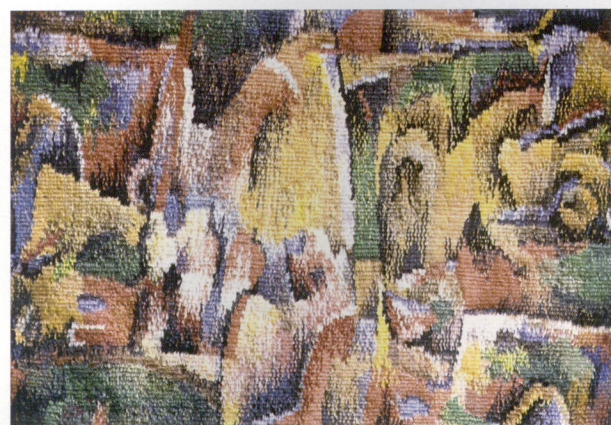

4

6

1. 《寂》	姜绶祥	3. 《静物》	沈 昱	5. 《牧》	雷月阳	7. 《我的世界》	王 兰
2. 《寂静的山》	黄 海	4. 《荷花》	姜绶祥	6. 《羊》	陈远昌	8. 《烽火年代》	浦清妙

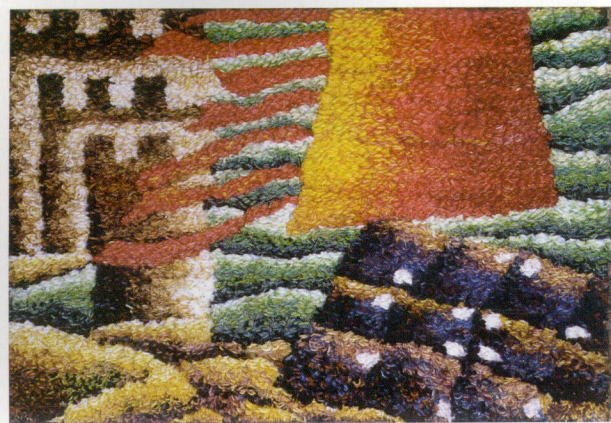
7

3

5

8