

■ 高校应用设计专业重点课程教材

装饰面料设计

编著 | 邱蔚丽 胡俊敏

服装 | 纤维 | 室内装饰设计专业教材

上海人民美术出版社

■ 高校应用设计专业重点课程教材

装饰面料设计

编著 邱蔚丽 胡俊敏

上海人民美术出版社

高校应用设计专业重点课程教材

出品人: 李 新

主 编: 马新宇

执行主编: 戴云亭

编 委: 王彦发 朱国勤 陈 健

(按姓氏笔画为序)

徐亚非 徐善循 顾惠忠

彭才年

主 编 的 话

现代设计推动着创新思维和精密制造业的快速发展。高等教育的现代理念是实现设计专业教育现代化的基础,而中国艺术设计教育长期以来由于种种原因,要尽早在高校完全实行艺术设计教育的现代化,仍须付出改革旧教育理念、教育模式和教学方法的阵痛。而实现教材的现代化,是其中重要并优先动作的一环。上海人民美术出版社敏锐地捕捉到艺术设计高等教育改革的信息,近些年率先出版多套现代艺术设计专著与教材,这次推出的《设计素描·快速表现》、《设计色彩·快速表现》、《设计基础》、《装饰面料设计》四个独立的单行本,既是对前期出版品种的丰富与提升,又吸纳了各学科领域最新的研究成果,知识结构具有现代感,理论论述准确而精要,分析透彻,深入浅出,并配有大量图例,形成了图文并茂、表述明了的专业时尚特征,是艺术设计院校理想的学习教材,也是广大设计人员及设计爱好者高层次的参考读物。

上海市高校教育高地“艺术设计”项目负责人

上海市教委公共艺术重点培育学科项目主持

上海市教委教学成果一等奖获得者

河南省教委艺术课程改革理论与实践项目负责人

亚洲艺术科学学会理事 中国会展经济研究会理事

马新宇 2006.7

图书在版编目(CIP)数据

装饰面料设计/邱蔚丽,胡俊敏著. —上海:上海人民美术出版社, 2006.8

ISBN 7-5322-4649-3

I.装... II.①邱...②胡... III.装饰材料—教材
IV.TU56

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第072941号

装饰面料设计

——高校应用设计专业重点课程教材

编 著: 邱蔚丽 胡俊敏

策 划: 邱孟瑜 潘志明

责任编辑: 邱孟瑜 潘志明

版面设计: 孙卫忠 贾 茹

封面设计: 张 璎

技术编辑: 季 卫

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号 邮购电话: 021-64668747)

印 刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本: 889 × 1194 1/16 7.5印张

版 次: 2006年8月第1版

印 次: 2006年8月第1次 印 数: 0001-4250

书 号: ISBN 7-5322-4649-3/G · 234

定 价: 39.00元

序

——清华大学美术学院艺术史论学部主任 教授 博士生导师 《装饰》杂志主编 张夫也

时代赋予设计以更为丰富的内涵和更加深刻的意义。从根本上来说，设计是服务于人的富含机智、意义和积极主动的努力。设计的终极目标是让我们的世界更加合理，让人类和所有的生灵进步和谐，促进人类生活方式的改良，优化人们的生活环境，进而将人们的生活带入极度合理与完善的境界。因此，设计作为创造新生活、推进社会时尚文化发展的重要手段，是愈来愈显示其强势的，而且具有无可替代的价值。

今天，在我们这个世界上，还没有哪一个国家和地区，在设计教育上有如此迅猛的发展和如此宏大的规模。伴随着高速发展的经济，中国设计事业进入了空前繁盛的阶段，对于一个人口最多的国家，对于一个有五千年辉煌灿烂文明史的国度，现代设计事业的大力发展，无疑将产生理想而实惠的效应。

上海人民美术出版社这套“高校应用设计专业重点课程、精品课程教材”的推出，正是为我国方兴未艾、强劲发展的设计教育事业，做出的积极回应。本系列教材不同于以往的设计基础教材的最大之处，在于它更加具有针对性和应用性，更注重设计实务的内容。为了改变以往教学中基础学习与高年级的设计实践相脱节的通病，本丛书旨在从入手阶段就从培养职业设计人的角度，让学生亲身体验设计实践的方法和形成过程，初步了解专业设计师的工作角色定位，设计思维方式、职业素质与前景等，尽早感受从学生到设计人的角色转换。

而作为应用设计领域的重点课程，所精选的教材内容尤其有助于学生对基础知识的学习，和今后在设计工作中获得正确指导，融会贯通地掌握应用。在关注新兴专业、材料应用，以及平面、多媒体电脑设计的实际操作的同时，其选题新颖，内容系统完整，语言畅达，举例鲜活，具备了良好的教材特质。本套教材突出了商业设计中广为应用的课程和基础内容，从基础的“三大构成”原理切入到应用设计的训练指导，让学生从基础课程的学习开始，就直接进入设计专业领域的课题训练，最大可能地避免盲区和误区。这在书中的每一章节内都有具体的课题安排与作业指导。

应该说，这套设计教材具有鲜明的专业性和时代性，是高校设计专业相当理想的教材。在结合国际同步教程，传授应用设计的实用知识之外，注重对基础概念的实际演练，教程中大量实践课程案例，有益于提高学生的创新思维和设计能力，帮助学生高质、便捷、迅速地掌握多种设计服务项目的能力。而这也正符合目前全国各大设计专业院校的教学与人才培养的宗旨。

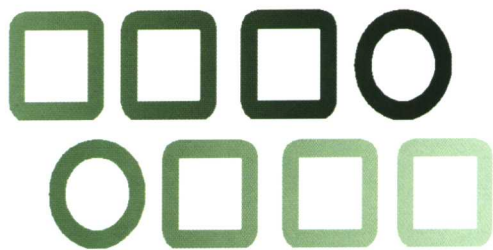
本书的参编单位有清华大学美术学院等。对广大设计专业人士和设计爱好者来说，本套应用设计教材也不失为上好的自学自修参考读物。相信它的问世，对促进我国设计教育的发展，对构建文明而和谐的社会能发挥积极的作用。我想，本系列教材亦将随着时间的推移而迅速显现出它的前瞻效应和社会价值。

是为序。

2006年初夏于北京松榆书斋

目录

第一章：装饰面料概论

第一节 装饰面料的功能 8

第二节 材料感受 13

第三节 技术与工艺 18

第四节 风格化设计 20

第五节 材料应用中的设计差异 22

第二章：面料设计基础

第一节 图形面料的二维创意 28

第二节 面料与三维空间设计 32

第三节 面料与色彩的设计 37

第四节 在设计中的应用原则 44

第三章：空间装饰与面料应用

第一节 材料空间运用 48

第二节 面料的装饰形态 55

第三节 人体“包装”中的装饰形态 59

第四章：纤维面料的 装饰工艺

第一节 面料的纤维肌理 68

第二节 纤维面料的装饰特征 74

第三节 纺织品组织、结构与装饰工艺 80

第四节 综合纤维材料工艺及作品分析 88

第五章：从教室到工作室

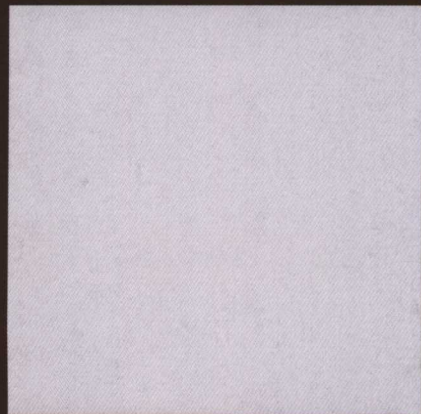
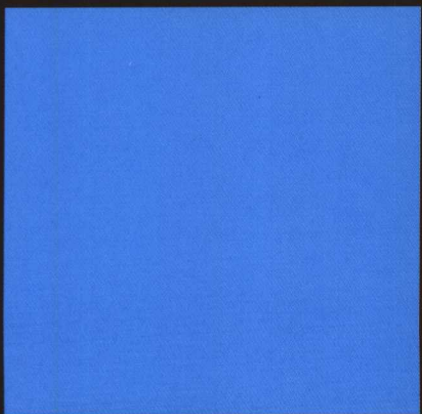
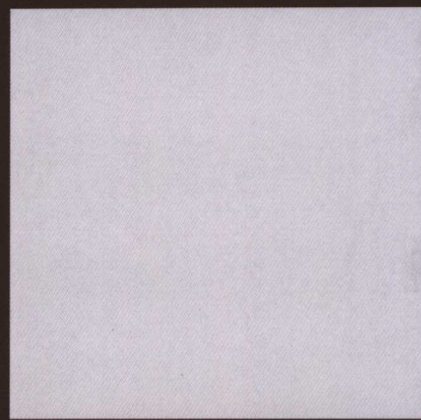
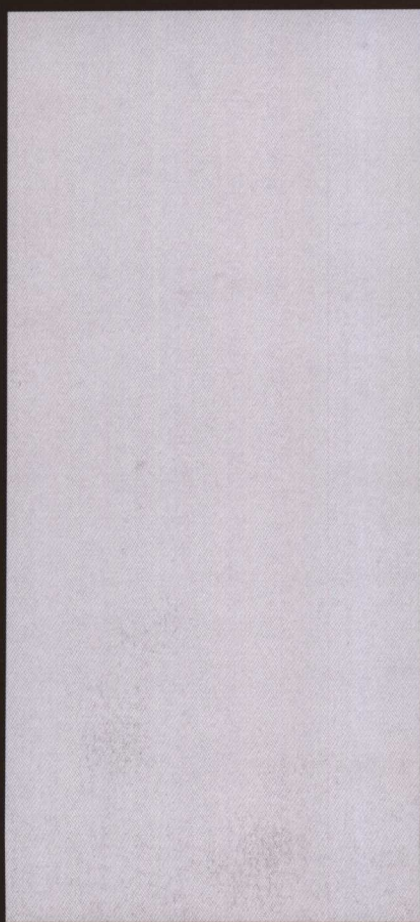
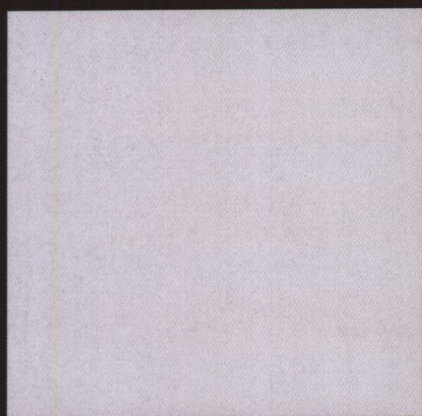
第一节 面料与三维空间设计 98

第二节 面料的图形与体积关系 101

第三节 设计概念拓展与深入 105

第四节 案例分析 107

后 记

第一章：装饰面料概论

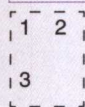

图-1 张肇达作品局部。

图-2 服装设计师张肇达的作品，其作品充分利用了面料材质的可塑性，表现出丰富和变化的装饰功能形式。

图-3 挪威纤维艺术家托娃·佩德森 (Tove Pedersen) 作品。

第一节 装饰面料的功能

装饰面料也称装饰织物，织物给人以舒适的感觉，它能够遮挡从窗户外透进来的光，无需砌墙就能营造出一片个人的天地。它还有隔热、吸音的功能。织物可做桌布和床罩，易于拆洗，也可用于制作手感舒适的椅罩和沙发罩。此外，织物具有其他材料无法比拟的美感和特色。

在设计行业，装饰面料的使用主要体现在以下三个方面：服装、家用纺织品、产业纺织品。产业纺织品主要指的是与机械设备制造所需要的相关纺织品，如：在现代化的高等级公路铺设中所需的工程路基纺织品，以及在现代建筑墙面中加入的纺织品。而与普通老百姓密切相关的就是服装面料和家用纺织品。

图-1、3 服装设计师张肇达作品。

图-2 邱蔚丽作品《花瓣》作为在室内空间装饰品，事实上，使得原来一般和普通的环境有了一定的风格和艺术的氛围。

1 2
3

装饰织物以下几个特点值得关注：

1. 织物的尺幅即宽度和长度是其他材料无法提供的。
2. 织物具有独特的柔韧性，使用方便，可折叠、悬挂、打褶、拉伸，而且可裁剪、缝纫或粘贴。
3. 在室内装潢使用的所有材料中，织物使用得最多，更换也最方便。
4. 织物受到重视是因为它在家居生活中的大量使用，它的外观及手感比其他材料要柔软得多，且通常颜色鲜艳，图案绚丽。

5. 织物将人、家具和建筑物联系了起来：地毯和其他铺设于地板和墙面上的织物紧紧地附着在室内的建筑之上；家具装饰织物与它所覆盖的物件有效地统一起来，同时它与我们的衣物密切相联；窗帘和帷幕把门窗等与封闭起来的建筑结构和房间内的家具联接了起来。

装饰织物从功能上划分有以下几大类：

1. 床上装饰用品：有用结子花式线、结子花式粗节纱线、雪尼尔线等生产的排须床罩、起圈床罩、提花床罩、花纹床罩、珍珠床罩、床沿、靠垫等，显得十分富丽、高雅、美观。

2. 室内装饰织物：大量的高档类室内装饰织物用花式纱线原料织制，产品有窗帘类织物，包括钩边窗帘、经编、烂花、印花、提花、缝边、烂花印花窗帘等。

3. 墙面装饰织物：采用花式纱线的墙面装饰织物是墙面布的第四代品种，即为花式纱线墙布，具有高雅、美观、减低噪音的特殊功能。一般采用这种墙布，其噪音可减少10个分贝。这种墙布在高级住宅、高级宾馆、饭店已大量采用。在美国和西欧市场每米售价在1—2美元。这种花式纱线室内装饰织物市场空间大，很有发展前途。

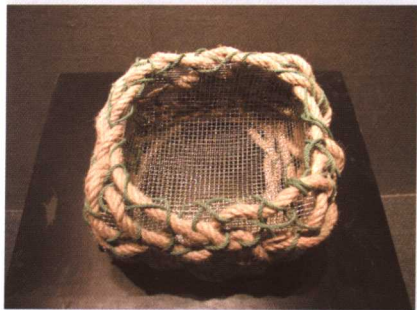
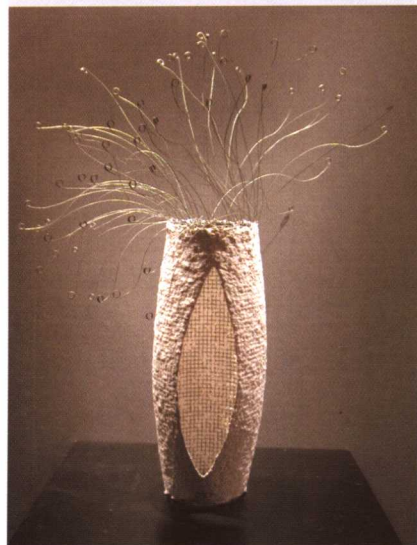

图-1 服装设计师张肇达的作品。其作品充分利用了面料材质的可塑性，表现出丰富的装饰功能。

图-2 装饰专业学生作品。

图-3 装饰专业学生张华作品。

图-4 装饰专业学生作品。

4.家具装饰织物:主要用带有粗节结构花纹的花式纱线织成的家具装饰织物,特别在欧洲一些国家和美国较为流行。这类织物主要用于各类家具的装饰面料,如沙发面料、靠垫面料、座椅面料、屏风用材料以及用于所有各类家具类的装饰,用途广泛,是很有发展前途的装饰织物。

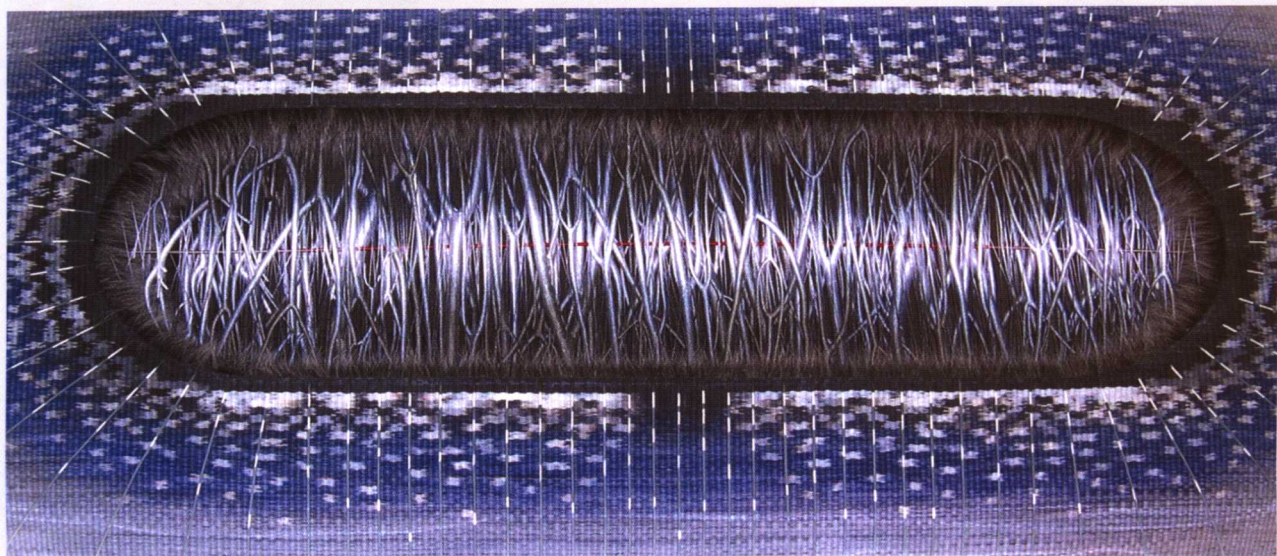
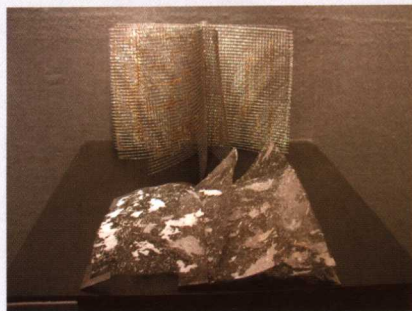
5.手编绒线织物:手编绒线织物在国际上使用范围相当广,既用于室内装饰也用于家具装饰、台面装饰,现发展成为男女日用衣着等装饰用品。如采用纱线花纹、纺纱花纹形成的各种结构的花式绒线手编成的棒针编结织物、钩针编结织物,是具有一种高贵气质的艺术品种,在国际上已普遍应用于服饰和装饰方面。品种有手套、装饰用围巾、花式绒线外套、马甲等。花色缎档绒毛巾,利用花式纱线织入毛巾缎档,是一个变幻无穷、款式多样、高档的花色缎档毛巾品种,售价比一般缎档毛巾提高20%—25%,畅销美国和欧洲各国。

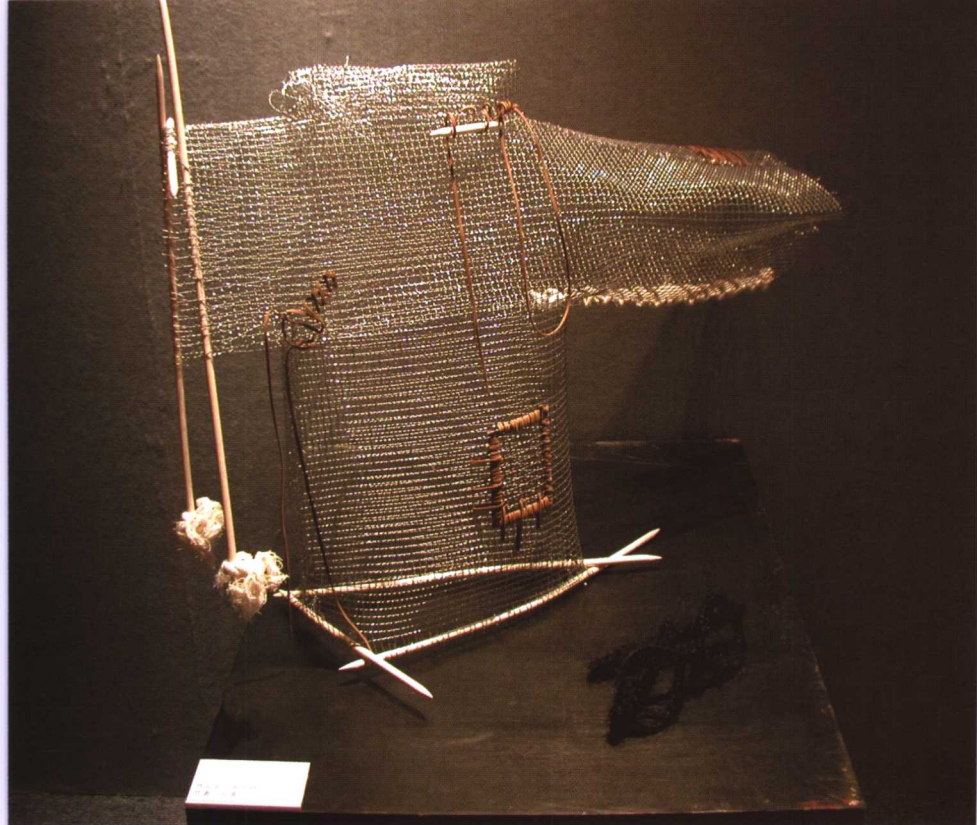
图-1、2、3 装饰专业学生作品。

图-4 韩国 Korea Kim Bong Seop《生命——关于起源的思考》(Life, thoughts about our origins)

尺寸: 180cm × 103cm × 12cm

1	
2	3
4	

6. 时装面料织物:在国际上,采用花式结构纱用于男女时装面料已越来越被人们所注意,特别在欧洲一些国家显得更为时髦。采用花式纱线生产的时装有与一般纺织纱线时装不同具有高贵、柔软、快感、天然美观等特点。特别在当前时装面料更加时髦、流行时间短的情况下,采用结构花式纱线设计的时装已引起人们的重视。家纺行业在考虑发展面料规划时,应该把花式纱线面料生产结合家纺品种的发展纳入规划同步进行。

一个好的服装设计除了款式、色彩外,面料越来越显得重要。服装更多的应该说是材料的艺术,特别是在现代的服装当中。材质是服装设计的载体,从穴居时代开始,树皮、皮毛成为人类服装最早的材质。随着生产力的不断提高,人类开始制造织物、纺纱织布,材质的种类越来越丰富。在现代服装中,材质艺术不单单局限在服装中,它已经与其他艺术如纤维艺术,装置艺术等融为一体,使材质的发展有更多的空间。

装饰面料在家用纺织品设计专业被称为家纺装饰布,是家用纺织的基础产品,和家用纺织品产业的支柱产品。中国家用纺织品持续发展的动力在于技术创新。而技术创新的瓶颈则是家用纺织装饰布的设计创新。家纺装饰布的产品设计创新,水平是衡量家用纺织品综合实力的首要指标。对家纺装饰布设计创新的探讨和研究,是中国家用纺织品行业的重要课题。

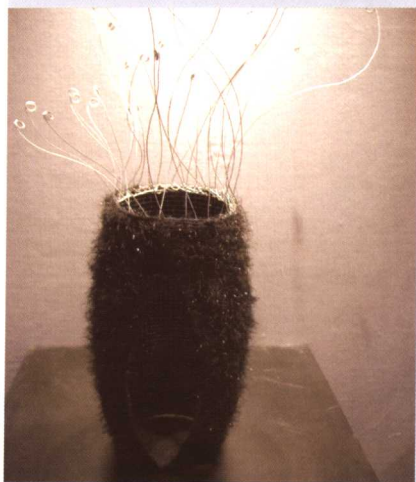

图-1 装饰专业学生作品。(材料:金属网)

指导老师:陈建生

图-2、3 装饰专业学生张华作品。(材料:金属网、铁丝、晴纶马海毛、皮革)指导老师:陈建生

图-4 装饰专业学生作品。(材料:铁丝、棉线) 指导老师:陈建生

1	2
3	4

图-1 服装设计师张肇达的作品, 面料材质的不同, 设计出来的作品给人的感觉也是各不相同的, 因此设计师往往充分利用这一特性设计出丰富多彩的服装。

图-2 纤维作品的材料——绳。

图-3 苗族蜡染面料。

图-4 苗族服装面料局部。

第二节 材料感受

纤维是生产面料的原材料, 它是编织织物用的基础材料。纤维包括天然纤维和合成纤维。自然界提供的四种主要纤维, 即棉、麻、毛、丝, 它们已为人们使用了数百年。然而, 由于天然纤维不易获得, 加工成本高, 以及其自身的局限性, 现今人们使用的纤维大都是运用现代科技和科学家的实验后获得的合成产品。

织物不管是机器生产的还是手工制作的, 都包括以下几个发展阶段: 纤维—纱线—织物的构造过程及整理、色彩和图案花样的应用。织物成品的性能及外观取决于各生产步骤所作出的选择。

当今的艺术设计家在可以得到大量的新型材料的同时, 更多地吸收和借鉴当代飞速发展变化的富有灵活性的美学特征和现象, 从中得到艺术创作所需要的、

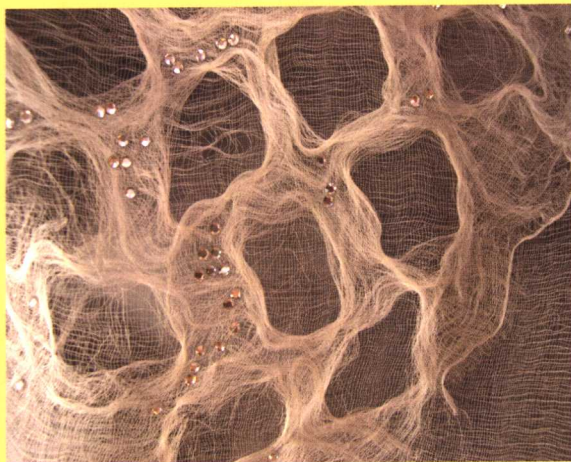

图-1 真丝手织面料局部。图-4 天然麻植物局部肌理。
图-2 棉纱面料局部。图-5 树皮的天然肌理。
图-3 皮革面料局部。

1 5
2
3
4

可以利用的、他们自己选择和喜欢的素材。从塑料到人造毛皮，到金属形状的纤维和从自然界中发现挖掘的各种形态和状态的麻纤维以及各种状态的藤纤维，通过对这些材料的有意识地创造发挥，使得它们在作品中起到决定性的作用和行使其材料所扮演的角色的功用，形成一种视觉上的吸引力。当然，选择和发挥材料的有意味的形式，需要设计艺术家亲身体验的经验。这些经验是设计艺术家宝贵的财富，也是艺术设计创作的必要过程。在课程的训练中，有时我们过多地考虑造型的美观、形式的丰富变化以及色彩的合理运用等方面，而忽视了对于材料的亲身体验，细致地痴迷，过分地强调创作的结果而淡化了创作的过程。事实上，面料艺术的创作和设计是一个非常注重创作过程的艺术形式，在实际的创作过程中你会发现接触材料、贴近材料的感觉可以使你产生无穷的乐趣。触摸材料所带给人们的快感和由此形成的视觉吸引是前所未有的。

设计创作的过程就是一件作品产生的构成过程。构成是现代设计的一个重要元素,是主体通过客观自然认知所产生的一种心理现象和形体与空间的综合表现。材料在作品的构成中起着至关重要的作用。一件作品的构筑思路,往往有很多的灵感来源,而设计艺术家对材料的独到见解和特殊的感受,常常是一件好的作品产生的至关重要的因素。当设计艺术家对某一材料产生了与众不同的特殊感觉,并达到一种默契的时候,一件作品的构思就会在艺术家的大脑里逐渐形成。

图-1、2 作品《择》(Choice)

尺寸: 300cm × 400cm × 150cm

(材料: 藤、麻 vine, hemp)。

图-3 邱蔚丽 (Qiu weli) 的纤维作品《卵》(Ovum) 尺寸:

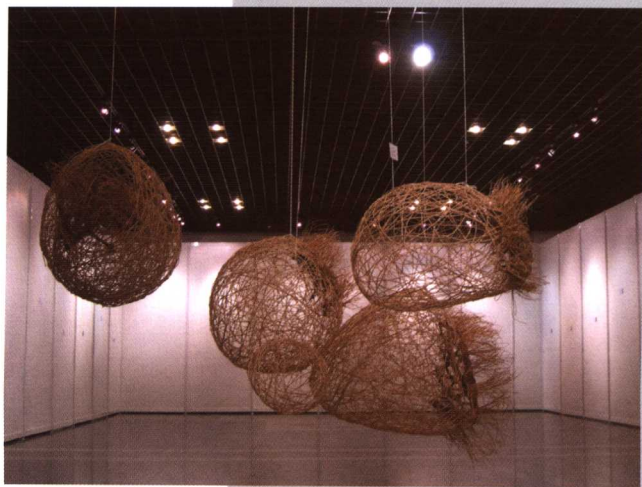
300cm × 300cm × 400cm (材

料: 藤、麻 vine, hemp)。

1
2
3

创作背景: 作者创作的作品表现的是一种经过抉择后的爱与生命的最好状态。那就是牢固的,健康的,可以互相依存和扶持的爱与爱的结晶。藤的韧性与张力,藤与藤之间的紧密连接与贯通,就像人体的经络与血管,共同支持着生命的运动,直至完成生命在人世的轮回。因此毫无疑问,《择》这幅作品是对美好爱情这个人类永恒主题的诗意赞颂。

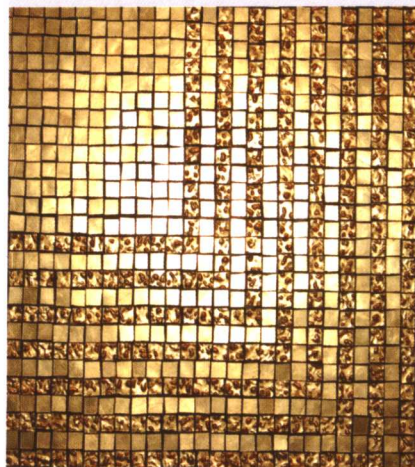

有时艺术家直接用自己选择的材料进行创作，对材料进行处理直至接近他们想像的样子。不过，如果当一件作品非常大，需使用昂贵的材料，或需要费时的构建技术时，艺术家通常会先从试验入手：按照它的形状，使用一些较为便宜而且较容易处理的媒介。另一种极端的选择是，艺术家可能尽量减少对材料的加工，而以一种非常接近其自然状态的方式来处理它。

在纤维空间环境展示的展示工程中，处理材料的另外一种方式是揭示其内在的美。

在2002年的国际纤维艺术双年展上评委这样感觉《卵》(Ovum) 远远看去，它像漂浮的细胞，它又有点像海里的水母，看起来是那么透明、那么飘逸，就是走到作品面前，你还是不能完全了解她所采用的材料，直到好奇心吸引你去触摸它。实际上整件作品是用天然的藤纤维和麻纤维来完成的。

《择》(Choc) 仍然和《卵》(Ovum) 一样选用的是藤和麻这两种材料。两件作品在制作技术上都利用了藤本身所拥有的天然韧性和张力而完成，在制作前并没有搭建任何骨架。因此，可以说它们是作者面对着材料的天然美丽的质感而发源于内心的情感流露。

小贴士：自然界可供我们进行设计的材料有无数种，作为一个有创意的设计师，就要善于去发现与设计思想相符的材料。

