

SILK

丝绸 手绘 艺术研究

古老工艺
与现代时尚的
完美交融
丝绸手绘
使丝绸织物
成为纹样载体
赋予它
新的艺术生命

程霞 / 著

丝绸手绘艺术是运用一定的工具将颜料或染料手工绘制在丝绸物上，以形成图画的艺术。

蚕丝织物手工染绘工艺在我国具有悠久的历史，其表现形式自由、表现效果富有艺术性，作品既可以用来观赏也可以制成日用产品，是我国传统艺术中的重要门类之一。

丝 绸 手 绘

艺术研究

青岛出版社
QINGDAO PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

丝绸手绘艺术研究 / 程霞著. — 青岛 : 青岛出版社, 2015.10

ISBN 978-7-5552-3121-9

I. ①丝… II. ①程… III. ①丝绸—绘画技法—研究—中国

IV. ①TS14②J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第236751号

书 名 丝绸手绘艺术研究

编 著 者 程霞

出版发行 青岛出版社

社 址 青岛市海尔路182号 (266061)

本社网址 <http://www.qdpub.com>

邮购电话 13335059110 0532-85814750 (传真) 0532-68068026

责任编辑 郑立山

装帧设计 曹雨

印 刷 青岛新华印刷有限公司

出版日期 2015年10月第1版 2015年10月第1次印刷

开 本 32开 (787mm×1092mm)

印 张 5

字 数 70千

书 号 ISBN 978-7-5552-3121-9

定 价 32.00元

编校印装质量、盗版监督服务电话 4006532017 0532-68068638

印刷厂服务电话 4008053267

contents

目 录

第一章 丝绸手绘的概述

- 1.1 丝绸手绘的概念 2
- 1.2 丝绸手绘的历史 5
- 1.3 丝绸手绘的意义 10

第二章 丝绸手绘的材料

- 2.1 丝绸手绘的织物 12
- 2.2 丝绸手绘的色料 17
 - 2.2.1 酸性染料 18
 - 2.2.2 直接染料 22
 - 2.2.3 涂料 24
 - 2.2.4 布绘笔 25

2.3 丝绸手绘的辅助材料	27
2.3.1 浆料	27
2.3.2 隔离胶	28
2.3.3 蜡	28
2.3.4 盐、糖、盐水、酒精、洗洁精、洗衣粉	30

第三章 丝绸手绘的工具

3.1 丝绸手绘的绘制工具	33
3.2 丝绸手绘的辅助工具	39
3.3 丝绸手绘的后处理设备	44

第四章 丝绸手绘的工艺流程

4.1 直接绘工艺流程	47
4.2 防染绘工艺流程	54

第五章 丝绸手绘的技法

5.1 直接绘技法	59
5.2 防染绘技法	63
5.2.1 隔离胶防染绘	63
5.2.2 浆料防染绘	68
5.2.3 溶剂型染料防染绘	70

5.3 拓印绘技法	71
5.4 扎染绘技法	74
5.5 型染绘技法	76
5.6 蜡染绘技法	77
5.7 泼染绘技法	80
5.8 多次绘技法	81
5.9 快速绘技法	83
5.10 点印绘技法	86

第六章 丝绸手绘的设计

6.1 丝绸手绘的表现题材	91
6.2 丝绸手绘的构图	99
6.3 丝绸手绘的形式美法则	107
6.3.1 变化与统一	107
6.3.2 和谐与对比	109
6.3.3 比例与尺度	109
6.3.4 节奏与韵律	110
6.4 丝绸手绘的后续设计	111

第七章 丝绸手绘的设计应用

7.1 丝绸手绘的方巾设计	117
7.1.1 丝绸手绘方巾的用途和材料	118
7.1.2 丝绸手绘方巾的题材	119
7.1.3 丝绸手绘方巾的构图	120
7.1.4 丝绸手绘方巾的设计拓展	121
7.2 丝绸手绘家用纺织品设计	123
7.3 丝绸手绘服装设计	126
7.4 丝绸手绘家居装饰设计	130
7.5 丝绸手绘纹样的数字化	134

第八章 丝绸手绘作品欣赏

8.1 直接绘与撒盐技法作品	136
8.2 拓印绘与防染绘技法作品	142
8.3 综合技法作品	145

参考文献	151
------------	-----

第一章

丝绸手绘的概述

1.1 丝绸手绘的概念

丝绸手绘艺术是运用一定的工具将颜料或染料手工绘制在丝织物上，以形成图画的艺术。蚕丝织物手工染绘工艺在我国具有悠久的历史，其表现形式自由、表现效果富有艺术性，作品既可以用来观赏也可以制成日用产品，是我国传统艺术中的重要门类之一。

传统的手绘作品带给我们的感受是灵动而绚丽的，表现

图 1-1 丝绸直接绘作品

的载体多为素绉缎、电力纺、乔其纱面料。丝绸面料具有良好的舒适性,结合手工绘制表现出丝绸色彩丰富、纹样大胆而不受拘束的艺术特点,使之兼具舒适性、美观性和艺术性。手绘艺术产品通常带有浓重的手工痕迹和丰富的艺术感染力,这类产品不同于工业产品的刻板 and 千篇一律,亲切、自然,同时满足了人们的个性化需求,受到人们的喜爱。

丝绸手绘工艺具有以下特点:第一,在构图上不受过多限制,可用来表现大幅独花,不像印染、织花那样要求图案的连续性。这为设计者的个性表现提供了广阔的空间。第二,手绘可以表现多层色彩晕染的细腻微妙效果,而且绘制时不

图 1-2 丝绸手绘结合刺绣作品

受套色数量限制，像绘画一样可以随意挥洒，这是机械印染难以达到的。其笔触中手工的痕迹尤为现代人喜爱。第三，手绘具有独一无二的不可复制性，因其每次绘制时色彩和笔触的变化而使作品无法被完全复制。在追求个性化的时代里这一点格外体现其艺术价值。第四，丝绸手绘可与其他工艺技法相结合，创作空间宽广，古代就有绘印结合和绘绣结合等工艺。手绘可与蜡染、扎染、拓印、贴布绣等工艺相结合，创作出时尚且富有层次性和艺术感的作品。另外，手绘可以随意补画和多次画，绘制工具的创新同样能为作品添色。

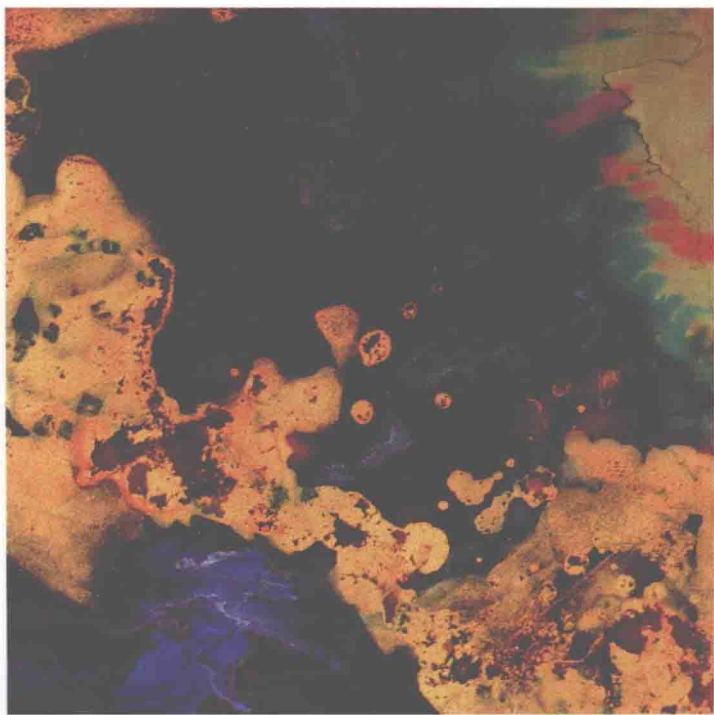

图 1-3 丝绸直接绘作品

1.2 丝绸手绘的历史

我国丝绸手绘最早的记载，与“十二章”的起源有关。十二章原是上古圣王服装上的12种纹样，即日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、漏、猷，后来演变为皇帝龙袍上的专用纹样，一直沿用到清代。据《尚书》记载，前六章是用手绘的方法置于上衣，后六章是用刺绣的方法置于下裳，以“五采”彰施其上。

图 1-4 花卉纹印花彩绘 南宋

图 1-5 卷草纹印金 南宋

在早期织物提花工艺未成熟的背景下，要达到服装五采皆备的效果，只有手绘与刺绣两种方法。考古资料证明，越是文明社会的早期，手绘在装饰工艺中的比重就越大。我国目前已发现的提花与刺绣织物早到商周，印花织物早到西汉，虽然没有早期的手绘实物出土（与不易保存有关），但可以肯定的是，丝织物的手绘装饰早于刺绣，更早于提花与印花。因为与丝绸实用手绘同源的帛画，在楚汉墓葬中多有发现。

中国在商周和汉时就有彩绘的纺织品，最早期的手绘形式是战国时期的手绘帛画，汉代以后，手绘帛画逐渐向中国传统的绢本绘画发展，从出土的手绘丝绸衣物来看，手绘工艺在新疆、内蒙古等少数民族区域运用较频繁。至周代，手绘已经成为帝王百官服饰的主要装饰手法之一。到了唐宋时期手绘工艺达到鼎盛，“绘”不仅用于礼服，也多用于民间服装，如唐代贵族妇女及舞女的的裙衫和披帛上。到了元代手绘工艺逐渐被织花、印花工艺所替代。直至清代，中国国门大开，对外贸易的发展使手绘工艺重新兴起，大量手绘丝绸制品漂洋过海销往国外。清后期，外销手绘丝绸衰落，至民国时期较少见到手绘丝绸的踪影。近现代，机器大生产的

图 1-6 绛色绢附缀彩绘绢 唐代

发展，印染、织花工艺由于其工效优势完全取代了传统的手绘工艺。直至 20 世纪 70 年代，随着时尚的变迁，手工的、自然的风格逐渐受到人们的喜爱，丝绸印花设计师尝试用染化材料取代国画颜料在丝绸织物上绘制花鸟国画，经高温固色创作出具有复古含蓄特点的丝绸制品，受到人们的喜爱。自此，消失了几个世纪的丝绸手绘又重新步入时尚舞台。现代，从材料、工具到表现技法，手绘工艺都有了很大的突破。

图 1-7 花卉纹彩绘绢 清

手绘工艺在物质极大丰富的新时期越来越受关注。首先织物手绘是具有深厚文化底蕴的一种传统织物装饰手段，其独一无二不可复制的特性和细腻丰富的艺术气质，能够满足现代人对自然风格与独立个性的追求和对纯手工艺制品的喜爱，其舒适性和美观性创造出巨大的市场潜力。其次手绘是中国传统手工艺，我们有责任保护它，并在传统基础上对其加以创新，开拓时尚题材，结合创新技法，拓展手绘制品的应用范围，使这种古老的工艺与现代时尚交融，广泛进入现代人的日常生活，重新焕发生命的活力。

图 1-8 丝绸手绘裙子

图 1-9 丝绸手绘头饰

图 1-10 丝绸手绘童装

1.3 丝绸手绘的意义

丝绸手绘使丝绸织物成为纹样的载体，赋予丝绸织物新的艺术生命。高科技印染技术的发展大大拓展了印染的工艺样式，快捷经济和大生产以重复的产品复制，淡化了个性的同时，也失去了手绘织物与人的亲近感，这正是手绘织物之于现代生活的重要价值体现。传统的手工绘制丝绸作品拉近了现代人与传统的距离，成为都市人回归自然和寻找儿时记忆的媒介。国际潮流趋势对手工产品的推崇使手绘作品在现代时尚文化中显露出优美身姿。