

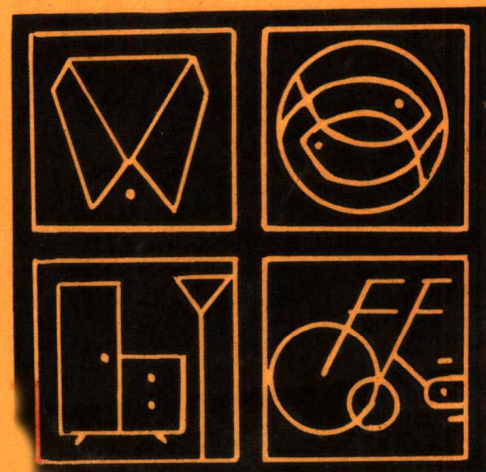
810-112/1

实用 美术

APPLIED ARTS

·3·

要 目

- 谈丝绸印花纹样的创新 蔡作意
提花浴巾 张嵩祖
儿童花布纹样 沈龙涛
略谈“仿浮雕”花布纹样设计 上海第五印染厂图案室
民族风格和时代特色——笔谈3 上海第三印染厂图案室
民间艺术与流行花色 今
精心设计 美化人民生活 金岩曹
绚丽的真丝印花绸 丝绸工业公司技术科
印花丝绸头围巾浅谈 吴瑞荣
现代装饰中的几何纹 姜 今
现代画家介绍 保罗·克里 朱伯雄
受欢迎的几种纺织品包装 叶世雄
漫谈动物纹样 徐昌明
谈《上海被单》包装设计体会 李汝竹

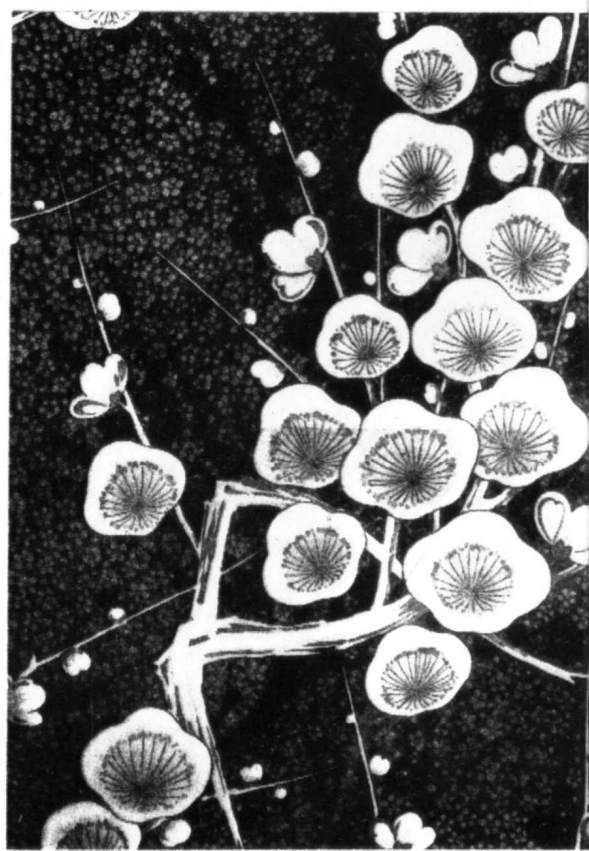
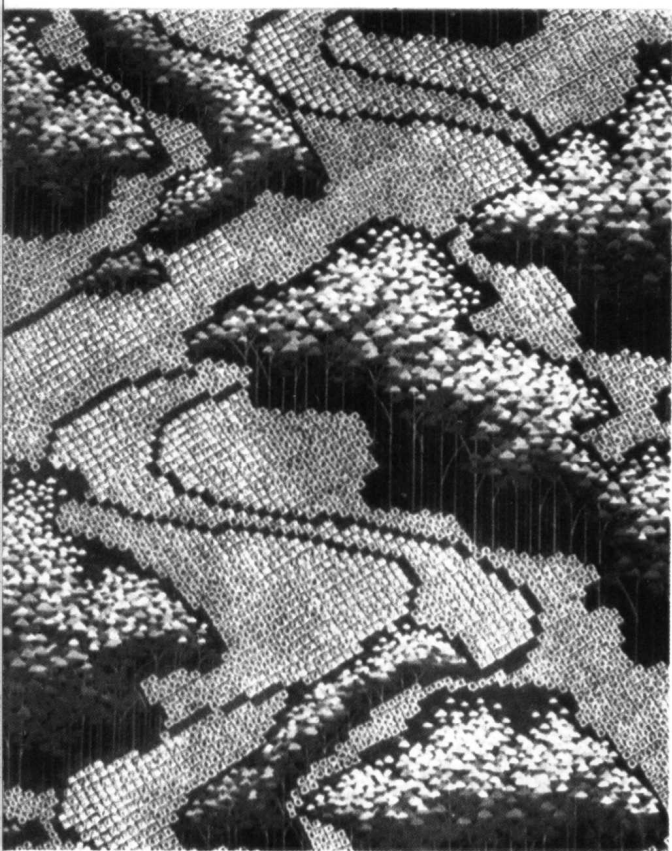
实 用 美 术 (3)

上海人民美术出版社编辑

上海人民美术出版社出版 上海长乐路672弄33号
新华书店上海发行所发行 上海市美术印刷厂印刷
1980年4月第一版 1980年4月第一次印刷
开本787×1092 1/16 印张3 印数1—18,000

统一书号: 8081·11856

定价: 1.50元

花布纹样 彭明松设计

实用美术

APPLIED ARTS

出版说明

实用美术设计有着较强的时间性。花布图案花色的变化更为剧烈。本期集中介绍了国内外一些花色。由于本刊并非一专业的纺织纹样期刊，所以纹样选择并不专以流行为主，我们企图在介绍图案纹样某些规律的同时，能给其它实用美术部门的设计者提供一定的参考资料，起到启发与借鉴的作用。

外国现代绘画流派包含着形形色色的思想，形成了资本主义国家的现代美学原理。但是其中某些有关形式美的原理直接运用于实用美术设计却获得了良好的效果。本期介绍的现代瑞士画家保罗·克里，是一个画家同时也是一个理论家，他所写的《关于创作的信条》，国外的评价是现代艺术家设计原理的最完备的代表作。《现代装饰中的几何纹》一文是国外现代几何形纹样、造型原理的概括，值得我们借鉴。由于一个时期来极少介绍国外现代美术情况，美术设计人员对于国外现代绘画缺乏了解和理解，而造成设计思想的闭塞。鉴此，对于外国现代绘画我们将于本刊陆续介绍。

本期由上海市纺织局和外贸局协助编辑，谨志谢意。

分	委	编	号
登记号			

219740

读者注意

1. 爱护公共图书切勿任意卷折和涂写，损坏或遗失照章赔偿。
2. 请在借书期限前送还以便他人阅读请赐予合作。

219740

谈丝绸印花纹样的创新

蔡作意

丝绸印花纹样的创新在设计人员中间,还存在着一些不同的看法。产生各种不同看法,主要可能是大家的角度不同,审美水平不同,对市场的调研深度不同,更重要的可能是往往离开了丝绸的商品性来谈艺术性,这样离开了实践,离开了市场的具体需要来衡量创新,这样就会出现各种不同的标准。

丝绸设计的创新,在花色上逐渐形成既有时代气息,又有中国特色,在国际市场上能够独树一帜,别具一格,并且能够适应各个主要市场上的不同爱好,争取达到以我为主。这是我们的创新目的,所以我们丝绸设计的创新,不能离开实际,创新必须要有明确的指导思想。

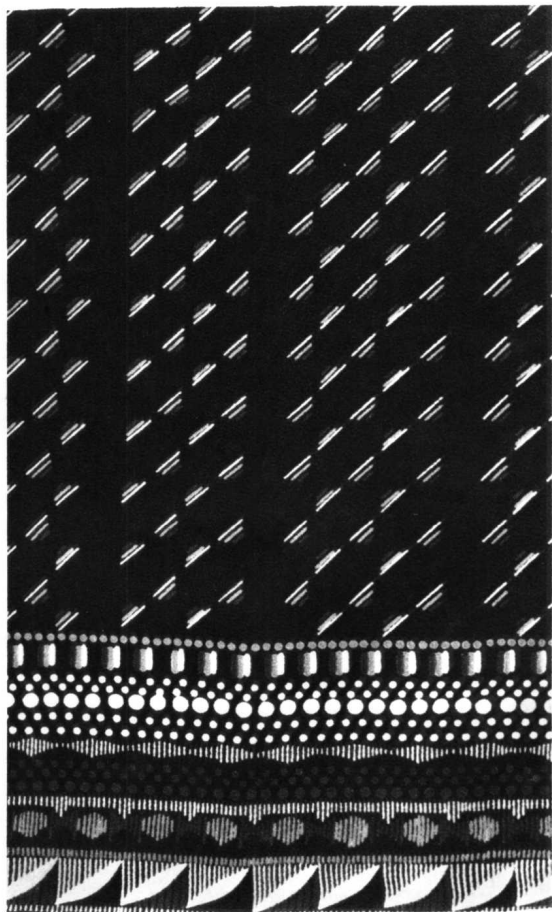
至于创新的标准,应该说是相对的,甲地认为新的花色,乙地可能已经过时了,这个月认为新的花色,下个月就未必再流行了。它受地区性和时间性的影响,所谓“流行花色”就是这个道理,它不是静止不变的,它受各方面的影响在转变、发展、提高。因此,作为一个设计人员必须能够适应形势发展的需要,通过对各方面周密的调查、观察、分析得出对当前花色流行趋向的判断,要避免在设计上盲目跟流行派路,不加分析听取客商片面介绍,我们既要有自己的主观分析能力,又要对客观外界作周密调查,这样通过反复推敲,得出的结论,会比较符合实际一些。

至于如何创新,我们必须找出在花色设计中创新的关键,找出它矛盾的主要方面,这样可以在创新研究上达到事半功倍的效果,从无数事实来看,无论从国外杂志、样本或者我们历年所设计的花色来看,凡是大多数人认为创新的花色,无非是在花色的某一方面,对旧的一套习惯表现手法有所突破,在整体效果上给人们一种清新、别致的感觉。这在设计人员中间就称为派路新,什么叫派路,构成派路有哪几个方面,我个人看法,它主要包括以下几个方面。

1 组织排列上的变化, 2 新颖的表现手法, 3 新的色彩运用和搭配, 4 造型别致, 5 新工艺新技术的运用, 6 服装款式上的变化。以上六个方面,主要起着一种装饰美化作用的形式,一般不要求上述六个方面在一张纹样上样样都要有新的表现,只要其中一、二个方面有独到之处,与众不同,在画面上产生一种清新愉快的情调,这里面色彩起着一种非常重要的作用,在丝绸上至少有 50% 以上的创新派路,是同新的色彩运用有密切关系,是由于在配色上下了很大功夫而取得的。

丝绸图案设计与文艺作品不同,它们之间既有共性,又有特性,其原因丝绸属于商品,是起着美化对象,装饰对象的功能,这就是同其它文艺作品不同的地方,设计人员就应该根据这个特性,把消费对象作为我们设计时研究的主要内容。目前有些纹样之所以失败,主要原因就是往往忽视了研究消费对象的要求,片面强调了纸面上的效果,我们认为纸面上的效果(包括内容与形式),应该服从研究对象的喜好,如果我们离开了具体对象,具体

丝绸纹样 蔡玲君设计

用途的需要,抽象地研究纸面上的艺术性,你即使设计得不错,也只能供自己欣赏而已,丝毫起不到任何经济价值作用。什么对象选择什么花色,这里面就有个内容与形式的问题。不同民族,不同性格,不同职业,包括不同国家和不同文化水平的对象,就要选择适合她们个性和身分的花色,来打扮她们自己,使服装的花色、款式总的情调与对象的身分、情操相一致,这也是内容与形式的统一。

有些同志认为创新的花色未必对路,对路的花色未必创新。听起来好象有一定道理,但仔细一分析,是不对的。如果创新的花色没有被广大消费者所接受,那末只能说明你的创新,在群众中没有基础,也就是脱离实际的创新。

另外认为对路的花色未必创新的想法,也值得探讨,我们可以设想一下,一张毫无新的因素花色,要在资本主义这样一个喜新厌旧为特色的市场上,获得多次订货,达到对路适销,也同样是是不可能的。一只跟派路的花色,充其量能订货 2—3 次就不错了,我们上海去年没有订货的花色还占很大比重,这些花色难道是创新的关系吗? 很值得深思。

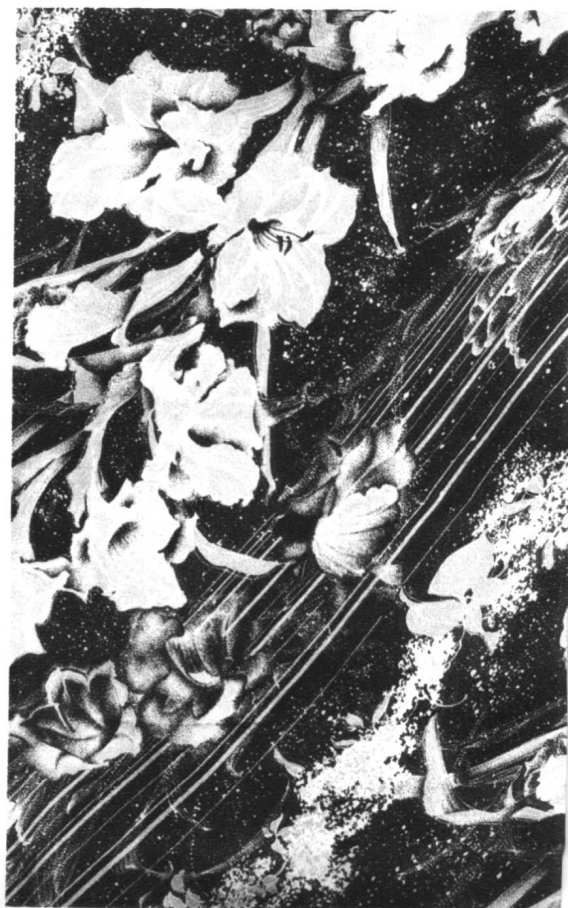
我认为一个设计人员既不能轻视对路适销,也不能认为创新是高不可攀,两者之间没有绝对的界限。在不少优秀花色中都包含着你中有我、我中有你的因素,在现阶段丝绸设计的创新,最好在稳的基础上推陈出新,这是各种条件决定的,新与稳的关系是辩证统一关系。在花色上过新则怪,不易被人们所接受,过稳则老,缺乏吸引因素。在设计构思时,一定要发挥设计人员自己的主观能动性,尽可能对市场的需要了解得深一些,透一些,切忌化很大精力去迎合评选人的口味,切忌不加分析跟在人家后面,这样不要说创新,就是要对路也很难,跟就是被动的开始,所以设计人员不要怕人家来模仿你,别人来模仿你的派路,当然这种现象是不好的,会产生派路单调,但另一方面说明你是跑在前面,掌握了主动地位,

下接第 48 页

丝绸纹样 邵甲信设计

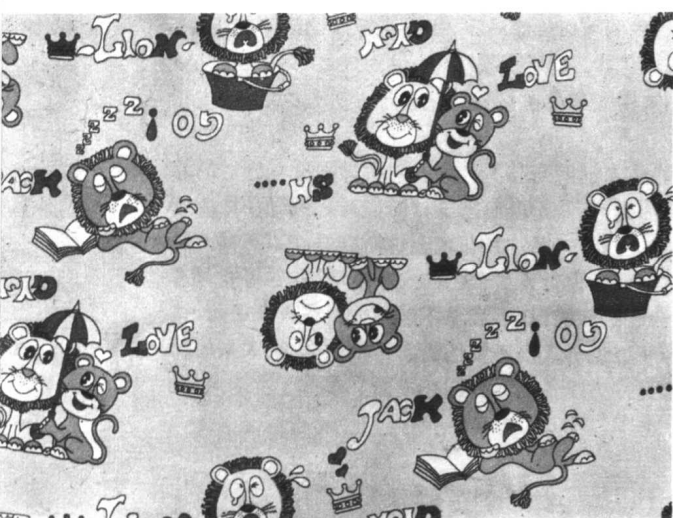

丝绸纹样 张玉亭设计

儿童花布纹样

沈龙涛

外国儿童花布

儿童是祖国的未来，是世界的未来。关怀和保护儿童是关系到每个国家、每个民族前途和命运的事情。在我们社会主义的国家里，党和人民政府亲切地关怀着儿童的成长，注意到儿童各方面的需要。

几千年以来，我们民族对于如何美化儿童的服饰，形成了一些具有地方色彩的传统和习惯。譬如过端午节，要给小孩穿虎头鞋、挂香袋；江浙地区喜欢给孩子戴虎头帽；有的地方流行在小孩戴的肚兜上绣吉祥图案，象“吉庆有余”，“和合二仙”，“年年有余”，甚至还有带着浓厚的封建迷信色彩的“麒麟送子”，“五子夺魁”，“富贵荣华”和“梅呈五福”等等。这说明了我们的前人十分重视对于儿童纹样的研究和运用。

现在我们的儿童花布纹样大多数以卡通变形图案为主。设计人员把各种可爱的小动物，如小鹿、鸭子、小猫、熊猫等加以夸张和变形成为有趣的卡通变形纹样，甚至把这些小动物加以拟人化，然后用各种不同的艺术手法把它们栩栩如生地表现出来，并根据一定的排列规律组织成花布图案。

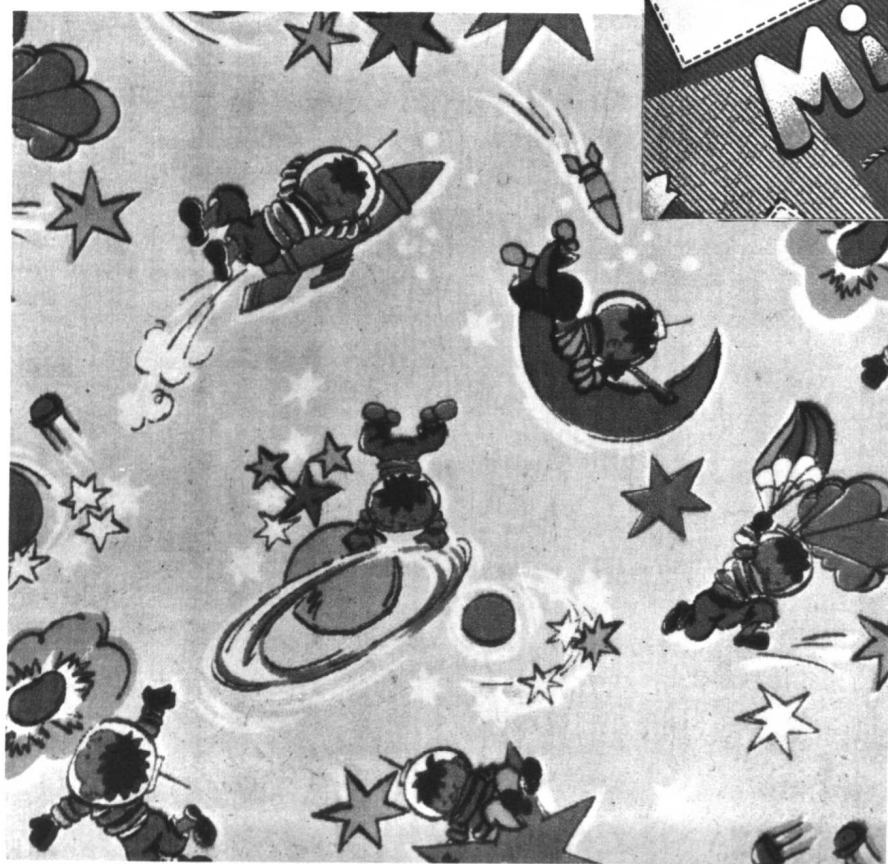
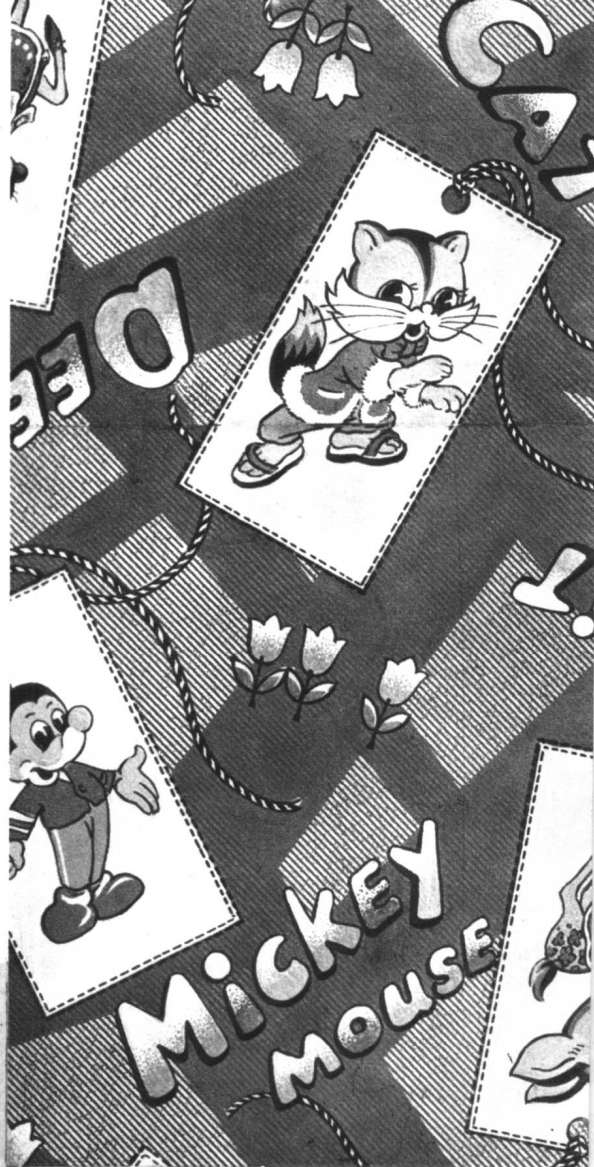
儿童花布纹样的色泽一般说都以鲜艳为原则。儿童们都喜欢赏心悦目的东西。所以我们的设计人员往往采用红、妃、桔、血牙等暖色调，或用漂亮的蓝色、绿色和鹅黄等，偶而也用一些中间色调。总之，儿童纹样的色彩要给人以强烈、明快、鲜艳、热闹的直接视觉，才能使儿童的服饰和儿童天真、活泼、好奇的心理相适应。

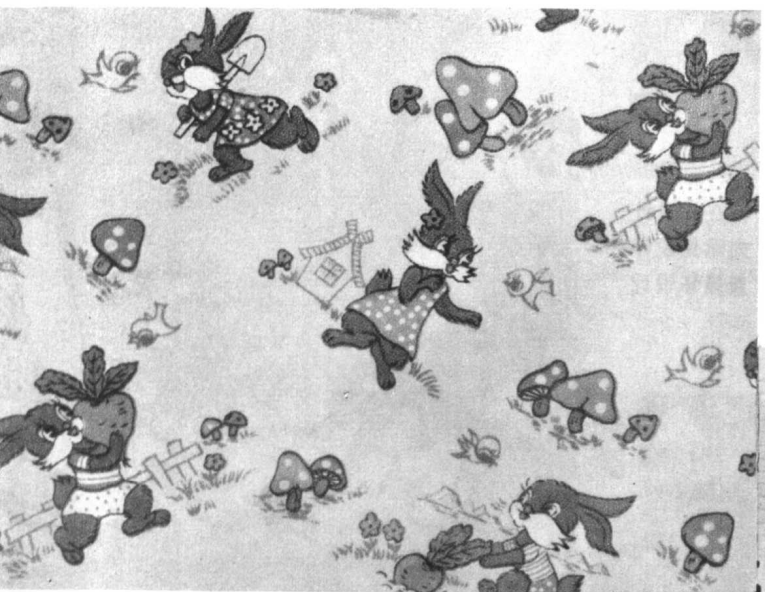
目前，国外流行的儿童花布纹样，往往是把一些独立的形象组合成具有一定内容的图案。这些组成具有一定内容的图案，其内容范围很广泛。有反映儿童生活的；有宣传各种知识的；也有带着童话、神话及寓言色彩的；还有科学幻想的等等。所有这方面的内容大多是趣味横生的。儿童们正处于正常的智力发育阶段，对于各种问题都有自己独特的看法和想法，这些想法和看法是纯正的丰富的，有些思想往往还插上神奇的翅膀。花布图案的内容就要和儿童的这种特殊的心理状况相一致，才能引起儿童和妈妈们兴趣。

因此一张儿童花样的设计，与绘画艺术作品一样，它同样要求设计人员充分地发挥自己的艺术想象和娴熟技法。

花布纹样 杨在礼设计
花布纹样 刘承先设计
花布纹样 萧曼华设计

花布纹样 韩 真设计
花布纹样 陈晓琴设计
花布纹样 萧跑跑设计

丝绸纹样
花布纹样

蔡作意设计
金锡祥设计

花布纹样 张干勋设计

花布纹样 陈星伟设计

花布纹样 钱国广
汪南嵩 张干勋设计

花布纹样 白荷馨设计

花布纹样 石青设计

提花浴巾
提花浴巾
提花浴巾

侯斐雯设计
张嵩祖设计
张嵩祖设计

提花浴巾

提花浴巾的一般特点属于起毛圈织物，是通过毛圈组织反映图案画面的，因此决定了它的花型图案应该是概括简练的粗壮美和具有凹凸分明、浓艳厚实的立体感。

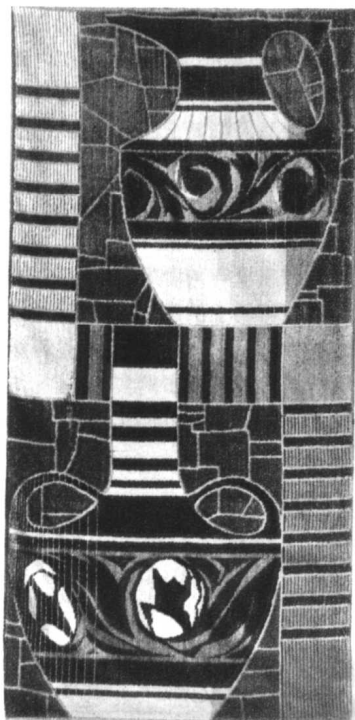
提花浴巾的另一个特点是单一的独立画面，既可表现绚丽多变的民族图案，也可吸收外来的形式。可以独立成画以增添实用品的美的感觉。

提花浴巾分有双色提花、彩条提花、多色提花、提花印花以及提花割绒和提花割绒印花等等表现手法，上海当前设计生产的提花浴巾基本上属于这六个类型，在双色提花浴巾的设计中，由于整个画面只限于两色变化，因此为了避免产生单调的感觉，要求图案设计在花型结构的格局以及线条和块面组织的粗、细、疏、密的安排中都要特别精心组织。同时所选择的双色也要醒目调和，大方稳重，往往不是所有的图案花型使用双色就能够表现出符合理想的设计效果。为了光彩夺目，丰富感人，有时也需要在画面上配置一些借以突出设计主题的彩条以形成提花画面的构图变化和有节奏的色彩起伏，这便是彩条浴巾形成的原因。多色提花浴巾的图案设计就是在双色和彩条的基础上，根据设计题材结合织物的意匠组织和经纱的组织排列制作完成。由于利用了织物组织的排列规律，并巧妙地穿插各种色彩的纱线，使提花织物呈现出五光十色富丽感人的画面。除此之外提花浴巾还可结合印花或经过割绒工艺再印花而使画面更富于装饰风格，令人感到高雅别致。

总之，随着图案设计人员的不断创作实践和对织物组织的深入探讨，随着现代化生活条件的不断变化，提花浴巾的设计内容和形式也扩大了自己的实用范围，好的图案设计甚至可以代替挂毯起着室内装饰作用，有的铺设在沙发上作装饰品。我们相信：一个既实用而又更趋向于工艺美术化的新型提花浴巾产品一定会以崭新的姿态涌现出来。

张嵩祖

提花浴巾 周锡光设计

提花浴巾 王胜利设计

提花浴巾 侯斐雯设计

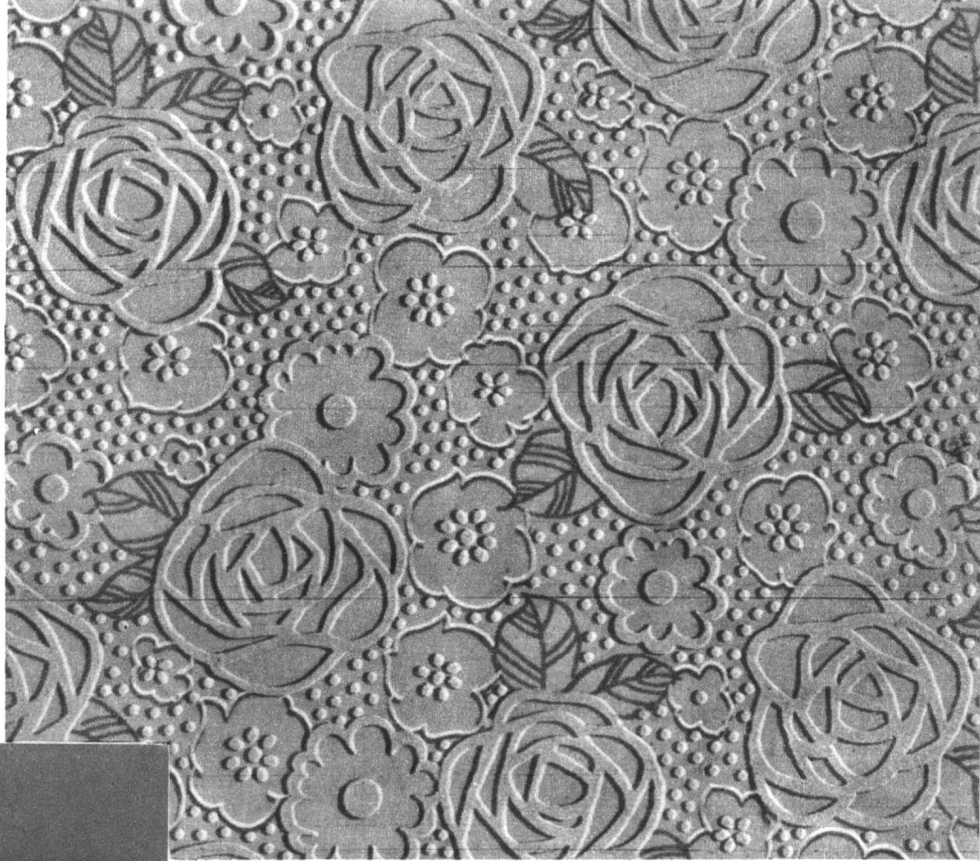
物体各部位由于受光强弱不同,产生明暗的区别。照片所以能在平面相纸上反映出栩栩如生的“立体”物象,无非是由于光的明暗所致。“仿浮雕”图案也是基于这一原理,借“半防”和“压印”方法,将同一花纹以明、暗两色按部分重叠的方式印于织物上,再加上地色的衬托,使之获得“浮雕”效果。不过,用以构成花纹明、暗的两色,一般“暗”色以地色的同类色效果较佳,但应深于地色,而“明”的部分则必须比地色浅亮。花纹上的“明”与“暗”交界处,要有一个由明转暗的过渡部分,这就要求在印制时,将“明、暗”两种色彩作部分重叠。但重叠过多,会使立体效果减弱;重叠过少,则易使立体效果过强,原则上应以所印之“仿浮雕”图案上同时存在下述三个组成部分为佳,即:一、明亮部分——代表花纹受光部位;二、过渡部分——明暗转换部分;三、深暗部分——代表花纹背光部位。

另外,最好将地色的深浅度控制在花纹的“明、暗”之间,而其色相应与花纹“过渡”部分的色相有所不同。地色在“仿浮雕”图案中起着衬托作用,使花纹图案的凹凸效果突出。因此,掌握好地色的深浅度是很重要的。

我厂目前设计生产的“仿浮雕”图案,主要有两个类型:其一,用相同花纹错开对花而产生的“仿浮雕”图案。这类图案大多是将明、暗两色,全部或部分按同一锌版分别刻在两只花筒上,上车印制时按一定角度错开适当的距离,使部分重叠压印而产生“仿浮雕”效果。这种类型图案凹凸效果自然,在一只花样中可用一只“明”效果的半防浆与其它任何色搭配以取得不同色相的立体花纹,故变化较多,但印制成本较高。其二,用深浅色包边型的“仿浮雕”图案。将构成图案浮雕效果的“明”、“暗”部分分别刻在两只花筒上,而浮雕的凸面部分则另须一只介于“明、暗”两色之间的花筒,即至少须由三只花筒才能构成同一花纹的浮雕效果。故其变化受套色的限制较大,且对花要求较高。但由于白涂料耗用少,成本较低。而其效果没有前者好,尚有待进一步研究改进。仿浮雕花布在市场上供应以后,得到国内外欢迎。这类图案形式能给人以清新的感觉,是否能应用于其它实用品的设计,有待进一步的实践。

上海第五印染厂图案室

花布纹样 章雪卿设计
花布纹样 章雪卿设计

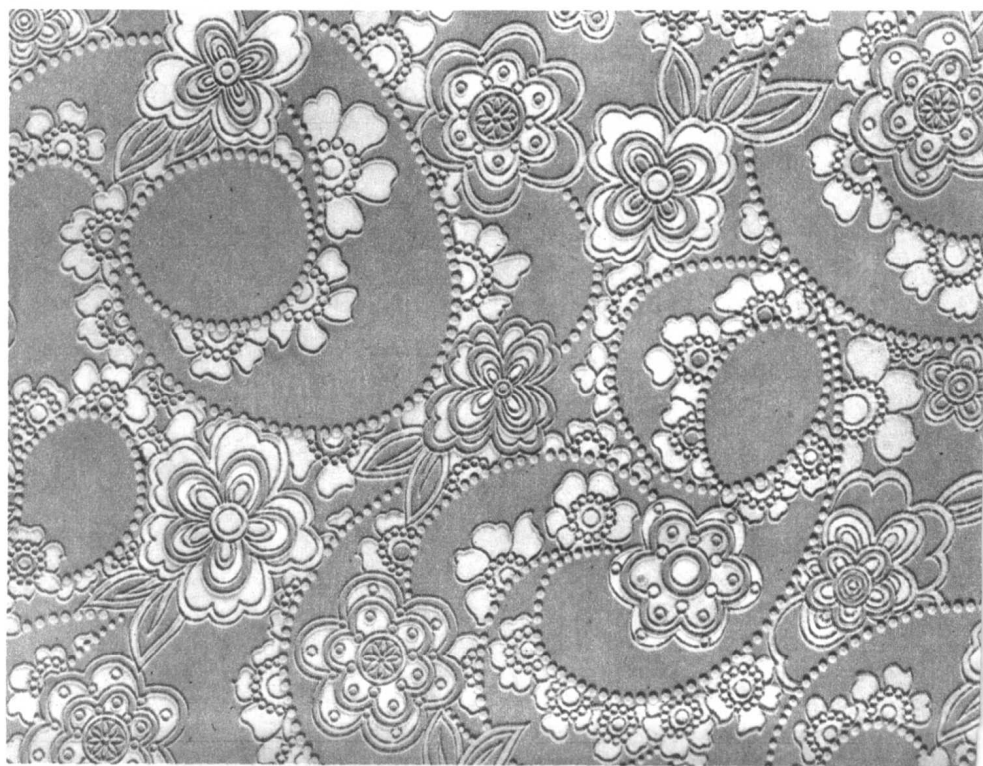

略谈

“仿浮雕”花布纹样设计

花布纹样 白荷馨设计

花布纹样 林越森设计

民族风格和时代特色

——笔谈3

传统纹样与外销花布

马王堆文物的出土，使我国悠久的民族文化又一次以其独特的异光奇彩引起世界各国的震惊和赞誉。在国际市场上出现了一阵“中国热”，国外客户争购以我国民族传统纹样为图案的纺织品，为我们外销花布图案设计打开了思路。

几年来，我们认真分析国际市场的情况，集中了室里现有的资料，并去上海博物馆进行参观、临摹，然后对敦煌壁画的图案、青铜器的边饰纹样及其色彩效果进行了分析研究，参照藻井、边饰、华盖、鼎纹等丰富、多变而又有节奏气韵的图案纹样，吸收我国红绿相映，黑白相衬等特有的金碧辉煌的色彩效果，采用钢笔勾线以活性染料填色的表现方法，设计了以我国民族传统纹样为题材的外销花样。由于钢笔勾线显得细巧精致，色彩对比艳丽，富有民族特色，此外我们还根据国际市场流行的格子嵌花、几何嵌花图案，设计了一些仿照我国窗格骨架的外销花布图案，也受到国外客户的赞赏。

为了进一步扩大设计题材，我们结合写生素材和绘画资料，又专题试探性地设计了一批以我国园林风景为题材的变形图案，如苏州园林、长城、故宫建筑、傣族风光等。这些图案在广交会上也受到好评，并与后来国际市场盛行一时的风景图案相媲美。

通过多次创作实践，生动地告诉我们：具有我国民族特色的外销花布图案，在国际市场上是深受欢迎的。

上海第三印染厂图案室

花布纹样 黄元庆设计

