

印花布图案案的设计 and 制作

印花布图案的设计和制作

林滄友

陈克白編著

上海人民美術出版社

印花布图案的设计和制作

林沧友 陈克白 编著

*

上海人民美术出版社出版

上海长乐路六七二弄三三号

上海市书刊出版业营业许可证出〇〇二号

新华书店上海发行所发行 各地新华书店经售

上海市印刷三厂、新新印刷厂印刷

*

开本 787×1092 耗 1/18 印张 8 插页 19 字数 78,000

一九六六年二月第一版

一九六六年二月第一次印刷

印数 0,001—2,000

统一书号： 8081·5370

定 价： 2.10 元

前 言

随着祖国社会主义建设的飞跃发展，国民经济的增长，人民物质生活的提高，美化人民生活的花布，也相应地发展了。建国以来，在党的正确领导下，新的印染厂增加了很多，这些新厂规模很大，而且从厂房到机器大都是现代化的设备，就是旧的印染厂也增添了不少的机台。因此，对花布上花纹图案的需要量也大大地增加，对设计水平要求也提高了。

本书的内容是属于机印花布方面的花纹图案设计。首先简略介绍花布的历史情况，其次是花布花纹图案设计的全面知识。此外，又考虑到花纹图案的设计，是要通过生产部门的印制，才能完成作品的任务。好的花样在生产上如果雕刻或印染有所困难，不能应用，也是徒劳无功。这就是说，花纹图案必须符合生产上的要求，不论是机械条件、操作方法、工艺过程，或是节约原材料等都应该注意。因此与生产方面有关的知识，如雕刻与染料方面的工艺过程和性能，也略加介绍。

我国自有机印花布迄今不过三十余年，有关花纹图案设计的参考书很少。

编者从几年来在教学上和工作中的点滴体会，作此尝试，以供初学者的参考。但所述内容，可能有浅近粗陋不完整之处，尚希读者随时指正。

本书承上海国营第一印染厂、鼎新印染厂、无锡丽新印染厂及刘正超、刘金祺、沈坚中同志等，给予大力协助，特此致以谢意。

编者

目 录

前 言

一、我国印花布历史简略情况	1
二、印花布图案设计的原则和过程	4
三、印花布图案的基本组织方法	13
条格	17
点网	21
连缀	23
重迭	24
散点	27
四、印花布图案的表现方法	58
点的表现方法	58
线的表现方法	62
面的表现方法	69
云纹的表现方法	73
雪花的表现方法	76
干笔的表现方法	80
迭色的表现方法	84
五、色彩的处理方法	87
印花布的地色	88
印花布的配色	89
关于黑、白、灰、黄等色调的应用	91
色彩的一般规律	92
色彩的对比	92
色彩的调和	93
色彩的特性	93
六、雕刻常识	119
手工雕刻	119
钢芯雕刻	120
照相雕刻	121
腐蚀雕刻	125
七、印花常识	133
印花方法	133
印花种类	140
印花染料	145

一、我国印花布历史簡略情况

纺织工艺在我国已有极悠久的历史,不仅普遍应用于民间,而且象絲织品的绸、绢、纺等织物更闻名于世界。至于印染技术,起源也很早,流传也很广,早在殷代的甲骨文中,就已有关于絲麻织物的记载。到周代染色技术已相当成熟,有由赤到黑经过七次浸染,形成一套的工艺过程。到六朝、唐宋时,民间作坊中已应用了木版雕成纹样的夹版印染的“夹纈”和用蜡描绘处理的“藕纈”,以及结扎布帛为络状染成的“纈纈”等染法,技术上较以往更加完备,可见印染工艺技术在我国一千多年前已有高度的发展。

广大勤劳智慧的人民继承了我国纺织印染工艺的优良传统,制作了许多的手工艺品。一向在农村流行的手工印制的蓝印花布,风格纯朴、简练,图案丰满、健康、美丽,富有民族传统。构图则十分完整,组织排列层次分明,穿插生动,处理也非常明朗、大胆而富有装饰性,而且充满了浓厚的生活气息。这种蓝印花布生产遍于全国各地,深受广大人民喜爱,它可以说是现代印花布的祖先。

但自一八四〇年鸦片战争以后,国外机印花布开始输入我国市场,它的质地比之我国土布光洁细软,花色也较为新奇,为当时我国妇女所喜用,花布的市场,因此为帝国主义所控制,我国农村原有的土布和蓝印花布顿时受到极大的摧残,甚至逐渐趋向淘汰。

据说当时输入我国最早的印花布为俄国花标和英商的花羽绸、太妃缎、花麻纱、花洋布及织花布等等;继之日商也插足而入,产品有花直贡、花嗶嘰等,再其次则为美商销售的花绒布、色布、花旗细布等。舶来品充满于市,帝国主义者完全掌握了我国纺织工业的经济命脉。

英、美、日帝国主义者,根据不平等条约的特殊权利,先后在我国开设纺织印染厂,利用我国廉价的原料和劳动力,对我国进行更大的经济侵略。如一九二六年英商在上海开设了纺织印染厂,接着日本帝国主义也在上海、青岛和天津等地设立纺织印染厂。一九三一年后我国民族资本家才开始在上海创办纺织印染厂。

一九三九年第二次世界大战爆发后,由于海运不便,进口花布几乎绝迹,客观上促进

了我国纺织印染工业的发展。

随着新印染厂逐渐增多，产品除供应国内需要外，也开始向南洋群岛和印度各地销售。在品种上又增加了印花细纺、印花绉纹布、泡泡纱等。一九四一年太平洋战争爆发，日伪反动统治者实行棉布收买，我国的纺织印染工业又全部陷于停顿。

抗日战争胜利后，印花布销路逐渐恢复，纺织印染工业在全国市场又趋活跃，当时的印花布虽多，但是资本家的经营观点是以利润为最高目的，因此对印花布的花纹图案的改进与提高很不重视，故大多是改头换面，东拼西凑的纹样，造成大同小异，千篇一律的局面。

新中国建立后，纺织印染工业在党和政府的正确领导和关怀下，才得到广阔发展的道路。随着国民经济的恢复和发展，开始在社会主义建设道路上以空前的速度突飞猛进。

由于国民经济的迅速发展，社会主义建设日益繁荣，人民的物质生活和文化生活不断改善，因此对纺织用品需要不断增长，对印花布也提出了更多的要求，要求品种多，质量好，色泽好，花纹好。同时还要求能够反映新中国人民美好的生活。为了适应人民的需要，印花布的生产不仅在印制技术上作了提高，而且在花纹图案设计工作上也作了很大的改进。初步出现了新的内容，应用了群众所熟悉与喜爱的题材，创造出一些色彩鲜艳、造型完美、反映时代精神面貌而又富有民族特色的纹样，如“条条丰收”、“葵花朵朵向太阳”、“上海之春”等，极受全国各地人民的喜爱。对于朵朵花也开始转变，采用新的处理方法，使花形变得生动活泼了。

花纹图案虽然比之以前有了很大的进步，创新作品也不断出现，但由于对学习民间艺术的优良传统理解不深，缺乏经验，也产生了生搬硬套的现象；另一方面设计工作还没有摆脱旧有习气，“闭门造车”，对广大人民的生活感情没有体验，对大自然的观察，不够丰富，素材贫乏，单凭主观设计，因而产生花纹陈旧、排列呆板、配色公式化等现象。当时人民对印花布一般的反映是“老一套”，尤其是大、中城市的青年妇女，对印花布的意见更多。

印花布的花纹图案设计不仅要满足广大人民的物质生活需要和美化要求，而且要通过图案设计，从内容和色彩反映出祖国民族优秀的文化艺术，表现出时代的精神面貌和人民幸福愉快的生活，鼓舞劳动热情，建设我们伟大的社会主义祖国。正如党中央所指出的：“纺织品的供应，是关系着党和政府与人民联系的一件大事。”因此印花布图案设计不仅有经济意义，而且有政治意义。

为了改进这一工作，中央纺织工业部特于一九五四年召开了“全国印花布花纹图案设计座谈会”，和一九五六年“全国印花布生产工作改进会议”，以及一九五八年、一九六四年、一九六五年在上海、天津、南京等地召开的“全国定产会议”后，使设计工作者认真贯

彻为工农兵服务的方针，明确设计方向，进一步提高设计工作。

通过了两次全国会议，使印花布图案设计工作者提高了政治思想认识，认识到设计工作不但要创作更多更好的作品，同时还要通过花纹图案提高人民艺术水平。责任是重大的，任务是艰巨而光荣的。“一定要做好它”，这是全国花布图案设计工作者共同的誓言。

印花布图案设计工作者在党的领导、关怀和文化艺术部门的协助支持下，学习了毛主席《在延安文艺座谈会上的讲话》和有关的政策方针；研究了民族传统的优良风格，改变了过去的工作方法，开始离开了自己的办公室，纷纷下乡，深入民间调查研究和搜集工作，熟悉人民群众的生活和思想感情，了解人民喜爱与要求，从而充实设计的素材，并深入自然界，研究植物多种多样的天然色彩，观察植物生长规律，同时通过设计创作实践，锻炼设计技巧，发挥想象力。

生活——是创作的源泉，如火如荼的生活，感染了印花布图案设计工作者。花布上不再是呆呆板板的五瓣梅花、一朵花二瓣叶子以及陈旧的龙凤花纹，出现了“庆丰收”“蝶恋花”“农家乐”“满园春”“红牡丹”等一些健康、朴素、生动、美丽新颖的优秀作品。印花布图案设计走向了一个新的阶段。

纺织印染品随着供应国内广大人民的需要外，在国际市场上也开辟了广阔的销路。设计工作者的设计工作，既要适合国际市场需要，又要发扬祖国民族纹样风格，因此，设计工作者即遵循百花齐放，推陈出新的文艺方针，大胆运用了各种题材和多种处理方法，以干笔、云纹、蜡笔、喷笔等，代替了过去单纯的点、线、面的处理，并将中国的工笔画、水墨画、水彩画、油画、钢笔画、木炭画等表现方法运用到花纹图案中去。通过精心的思考，妥善的处理，使印花布图案面目焕然一新。

在新工艺方面，由于照相雕刻、传真雕刻的出现，使过去所不能生产的，如清雅华丽的彩墨花卉，泼墨的浓叶，晨曦中的宇宙色之类艺术性较高的花纹都能生产出来。从这也说明了如果花纹创作离开了生产技术，也是脱离实际的。因此印花布图案的创新和国家科学水平有其密切的关系。

在三面红旗光辉照耀下，印花布图案设计工作者，不例外地，鼓足干劲，力争上游，多快好省地为社会主义建设服务，为美化人民生活服务。循着实用、美观、经济的道路攀登新的高峰，使今后印花布图案设计放出更多更美的花朵。

二、印花布图案设计的原则和过程

印花布图案设计是一件复杂而细致的工作。

由于花布成品行销全国城乡每一个角落，也销售到国外市场去，因此要求我们设计的花布图案要用优美的造型、健康的纹样、明朗的色彩来丰富人民的生活。因此花布图案设计工作者对于一切物象不能毫无选择地都拿来作为图案资料和素材的，必须广收博览，去芜存精，经过概括提炼，孕育出一个优美的形象，巧妙地运用到图案中去，只有这样才能设计出理想的花布图案来。

印花布是工艺美术品之一，是艺术创作和科学技术相结合的产物。所以设计时不能单纯地只注意艺术性的一面，而要贯彻“经济、实用、美观”三者结合的原则。就是说印花布图案设计必须既符合人民实际需要，又要注意印制过程中能节约原材料、降低成本。另外还要注意国际市场的潮流、时行花色，和不同地区民族喜爱的特征、要求，更要给人优美形象的欣赏。只有这样设计出来的花布，才能做到“物美价廉”，这种图案才是优秀上乘的作品。

印花布图案设计是工业中的工艺，所以是“工艺美术”的一种。由于这种图案既要美观大方，又要求在生产上使用上便利、耐久、经济，以实用为目的，因此一般又称为“实用美术”的一种。

设计工作者必须贯彻上述三者结合的原则，然后全面考虑以什么体裁来表达作品的主题和内容，进行构思。具体说来应该注意下列各方面：

在生产上应注意节约染化料，使高档与低档能配合使用；节约机物料以及煤、电、碱等等；要适合各种印制方法的方便，注意生产工艺过程技术的繁简，尽力做到简化；更要结合各项生产工序技术革新，提高产质量，尽力使生产成本降低，以达到“经济”的目的。

印花布图案设计工作者还必须懂得印制生产常识。因为印花布是艺术和科学技术结合的产品，在生产程序上要经过五个主要的环节，才能制成成品。设计者如果不掌握印

制生产技术的一般常识，是无从着手进行设计的。

所谓五个主要环节，就是指从图案设计开始，接着是雕刻印花辊筒，以至化验、调浆到印花机。这五个主要环节是一环扣一环，紧凑地连成一个整体。只有了解和掌握了这些环节，才能使产品质量达到符合规格的效果。另一方面在各个工序之间的技术革新与改进，是互相推动发展的。图案设计是五个主要环节中的一环，因此图案设计工作是必须结合生产设备，结合印制技术改进以推动生产技术提高。在另一方面生产技术也应服从图案设计的意图与要求促进技术革新，不断提高花布印制技术水平。

如上面所讲，花布图案设计既与生产印制技术息息相关，互有影响，所以设计者就不能“闭门造车”孤立地来设计图案，必须掌握一般印制花布的生产技术常识。

日用品的价值主要是实用，在花布来说就是“对路”问题。要求生产出适时“对路”的印花布，以满足广大人民的需要，设计者首先必须深入生活，深入群众，研究人民的爱好和要求。因为每一种实用美术的作品，只有当它为广大人民所了解和重视时，才算是成功的作品。这样才达到了图案设计的艺术效果与目的。为了满足人民日益增长的文化物质需要，必须加强调查研究工作。图案设计工作者要和群众保持经常的联系，要亲身去体验劳动人民的思想感情，要懂得她们的喜爱和愿望。

我国是个多民族和人口众多、幅员广阔的国家。有沃野千里的平原，崇山峻岭的丘陵，有些地区终年积雪，有些地区却四季常春……。花布设计要做到符合各地区生活习惯不同的需要，各族人民不同的喜爱，就是贯彻“实用”的原则了。

在进行设计的时候，首先要有明确的创作意图。譬如先确定所设计的花布是派什么用场的，采用适当的形象进行构图。窗帘要求潇洒、雅洁，台布则浓妆淡抹都是相宜的；被面适用大花图案，衣料则画中小花型好看。同是衣料，由于穿用人的不同，图案造型与色调也要相应加以区别。中年妇女和年青少妇的爱好不同；少女和儿童的喜爱也不一样；同样年龄的妇女，由于地区、气候、职业、文化水平种种不同，她们的爱好也是大有差别的。

此外，由于服装式样繁多，例如连衫裙、旗袍、衬衫、便服、工作服等，就要根据式样采用不同的适用的花布。花布设计工作者要通过下乡访问，以及听取商业部门反映市场销售情况的汇报，从而掌握各方面的情况，为创作“对路”的花布图样打下基础。

设计者对所画花布的用途、适用季节、年龄、地区等等都已心中有数，然后考虑采用何种花型、地纹、色彩调子和处理方法。

构思成熟后，进行造型结构。首先要确定图案的单位尺寸和对花的地位，然后进行花纹组织排列，以及表现方法和决定几套色彩等等的处理。

印花布图案的花纹，其素材来源有的是吸取古代或民间的图案资料，有的根据自然

界的写生加以变化。图案资料的范围是极其广阔丰富的。如天文现象的日、月、星、雨点、云霞、彩虹、雪花、闪电；地上的风景、山水、树林、波浪；植物的草木、花卉、叶、枝、干、根芽、果实；以及人物和玩具、飞禽走兽、鱼、虫、贝壳；矿物中的各种结晶状；建筑物、舟、车、桥梁、生产工具、体育、文化用具等；几何形如点、线、圆形、菱形、曲线、多角形、多面形等，包罗万象，但是不是全适合所画花布图案的需要，设计者还须进行研究和慎重选择。

印花布图案造型结构，要求完整、丰满、健康、生动、活泼。如以花卉为题材，花和枝，枝与叶的交接，既要笔触简洁，又要来龙去脉交代清楚；花和叶要俯仰有姿，要注意左右疏密，虚实参差要恰到好处，把层次表达出来。主花宜稍大，陪衬小花等宜小；枝叶和其他陪衬的图纹要和主体起呼应作用，这样烘云托月使主体更加突出，组织结构就显得更有层次。

设计工作者必须经常观察植物多样性的变化、生长规律和自然界丰富瑰丽的色彩。如果不和自然界接触，就会感到设计素材的贫乏和枯竭，思想空虚，无从发挥想象力，就很难创作出新颖的令人赏心悦目的图案来。

如果是采用自然界的写生资料，决不能把它如实搬过来，必须加以变化。因为自然界的物象，不能完全适合花纹图案的应用，还要进行艺术加工，集中其美的特征，再提炼、剪裁，使其简化。剔除或减弱其芜杂和次要的部分，加强或突出其主要和精萃的部分，也就是最美的部分，这样才完成艺术的概括。我们应依据植物生长规律的特征来确

定加强哪些，剔除哪些。否则脱离客观实际，把真实物象单凭主观大加砍伐，弄得面目全非，那就容易失去真实感。花布图案造型的要求就是既简练、概括，又要不失其形神兼备。

设计工作者要多多接触自然，经常观察和写生，这样不断锻炼提高绘画技巧的基本功，到了相当娴熟的程度，创作素材就会左右逢源地在脑海里涌现出来，就能随心所欲，得心应手地设计出各种优美的图案来。

我们在造型结构时，还须注意各个方面的“对比”作用。如物体的上下、高低，远近关系；大小、长短、

图1

图2

图4

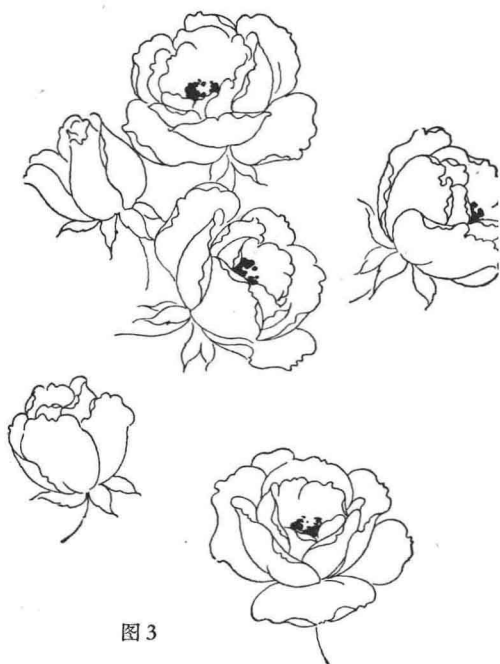

图3

阔狭、轻重，等量关系；疏密、松紧，虚实关系；浓淡、明暗，调子关系等。这也就是“图案基本法则”上的变化与统一，均衡与均齐的关系。

如图1、2是写生的花卉。图3、4是变化后的单独模样。图5、6是完整图案。

将单独模样组成为完整的一幅图案，是有一定的排列方法和处理方法的。其主要的原则是整个花纹图样的上下左右必须是连续对花，达到“天衣无缝”地准确，这样才能适应印花机辊筒运转中连续不断扩展印染坯布成为花布。

绘成正式图案后，同时还必须绘制与大样相同的花纹(部分)，以各不相同的色彩绘制6—8种的配色小样。以满足消费者对色彩方面不同喜爱的选择。如图7、8。

图 5

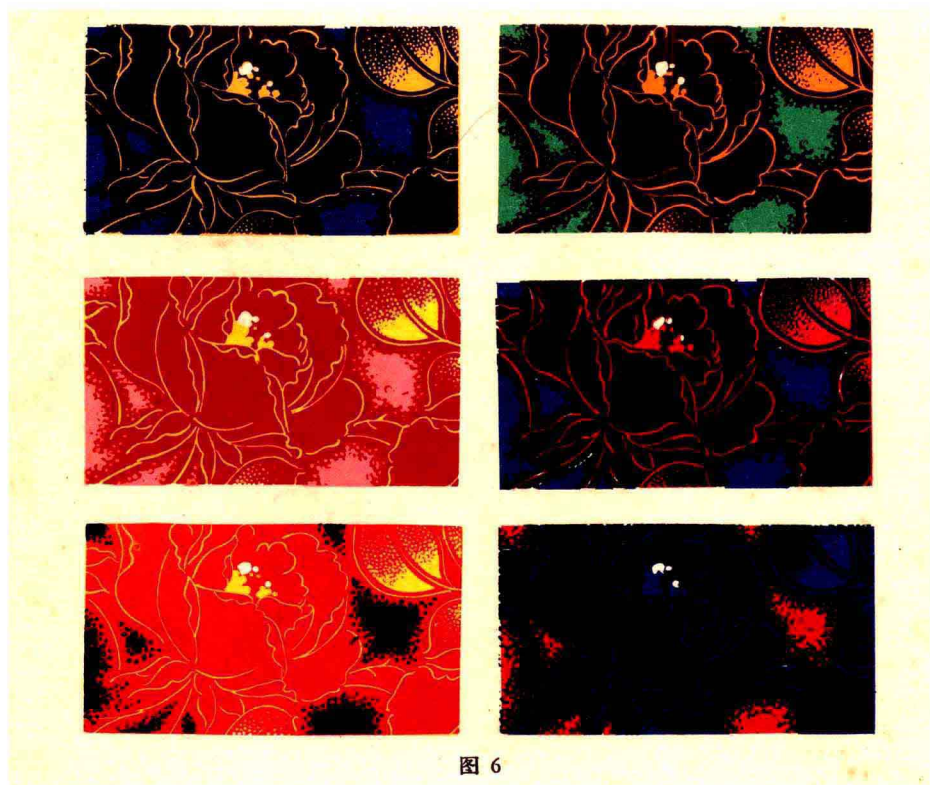

图 6

图 8

