

高等教育艺术设计专业“十一五”部委级规划教材（本科）

纺织品图案设计

Textile Design

徐百佳 主编

高等教育艺术设计专业“十一五”部委级规划教材（本科）

纺织品图案设计

徐百佳 主编

 中国纺织出版社

图书在版编目(CIP)数据

纺织品图案设计 / 徐百佳主编. —北京: 中国纺织出版社, 2009.11

高等教育艺术设计专业“十一五”部委级规划教材·本科

ISBN 978-7-5064-5597-8

I. 纺… II. 徐… III. 纺织品—图案—设计—高等学校—教材 IV. TS194.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 055142 号

策划编辑: 曲 佳	责任校对: 余静雯
版式设计: 曲 佳 由炳达	责任印制: 何 艳

中国纺织出版社出版发行

地址: 北京东直门南大街 6 号 邮政编码: 100027

邮购电话: 010—64168110 传真: 010—64168231

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing@c-textilep.com

北京利丰雅高长城印刷有限公司制版印刷 各地新华书店经销

2009 年 11 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 7.5

字数: 145 千字 定价: 39.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

全面推进素质教育,着力培养基础扎实、知识面宽、能力强、素质高的人才,已成为当今本科教育的主题。教材建设作为教学的重要组成部分,如何适应新形势下我国教学改革要求,与时俱进,编写出高质量的教材,在人才培养中发挥作用,成为院校和出版人共同努力的目标。2005年1月,教育部颁发了教高[2005]1号文件“教育部关于印发《关于进一步加强高等学校本科教学工作的若干意见》”(以下简称《意见》),明确指出我国本科教学工作要着眼于国家现代化建设和人才的全面发展需要,着力提高大学生的学习能力、实践能力和创新能力。《意见》提出要推进课程改革,不断优化学科专业结构,加强新设置专业建设和管理,把拓宽专业路径与灵活设置专业方向有机结合。要继续推进课程体系、教学内容、教学方法和手段的改革,构建新的课程结构,加大选修课程开设比例,积极推进弹性学习制度建设。要切实改变课堂讲授所占学时过多的状况,为学生提供更多的自主学习的时间和空间。大力加强实践教学,切实提高学生的实践能力。区别不同学科对实践教学的要求,合理制定实践教

学方案,完善实践教学体系。《意见》强调要加强教材建设,大力锤炼精品教材,并把精品教材作为教材选用的主要目标。对发展迅速和应用性强的课程,要不断更新教材内容,积极开发新教材,并使高质量的新版教材成为教材选用的主体。

随着《意见》出台,教育部组织制定了普通高等教育“十一五”国家级教材规划,并于2006年8月10日正式下发了教材规划,确定了9716种“十一五”国家级教材规划选题,我社共有103种教材被纳入国家级教材规划。在此基础上,中国纺织服装教育学会与我社共同组织各院校制定出“十一五”部委级教材规划。为在“十一五”期间切实做好国家级及部委级本科教材的出版工作,我社主动进行了教材创新型模式的深入策划,力求使教材出版与教学改革和课程建设发展相适应,充分体现教材的适用性、科学性、系统性和新颖性,使教材内容具有以下三个特点。

(1)围绕一个核心——育人目标。根据教育规律和课程设置特点,从提高学生分析问题、解决问题的能力入手,教材附有课程设置指导,并于章首介绍本

章知识点、重点、难点及专业技能,增加相关学科的最新研究理论、研究热点或历史背景,章后附形式多样的思考题等,提高教材的可读性,增加学生学习兴趣和自学能力,提升学生科技素养和人文素养。

(2)突出一个环节——实践环节。教材出版突出应用性学科的特点,注重理论与实践的结合,有针对性地设置教材内容,增加实践、实验内容。

(3)实现一个立体——多媒体教材资源包。充分利用现代教育技术手段,将授课知识点制作成教学课件,以直观的形式、丰富的表达充分展现教学内容。

教材出版是教育发展中的重要组成部分,为出版高质量的教材,出版社严格甄选作者,组织专家评审,并对出版全过程进行全面跟踪,及时了解教材编写进度、编写质量,力求做到作者权威,编辑专业,审读严格,精品出版。我们愿与院校一起,共同探讨、完善教材出版,不断推出精品教材,以适应我国高等教育的发展要求。

纺织品图案是我们生活中不可缺少的、最普及的实用美术。这种通过印染、织造工艺及手工染绘、编织、刺绣等手法呈现于纺织品上的图案，通称为纺织品图案。用印花工艺制成的纺织品图案称为印花图案；采用织花工艺制成的纺织品图案称为织花图案。它们以其独特的生产与工艺制作特点，形成了纺织品图案的风格。由于纺织品图案的使用对象、生产过程和表现方法与其他图案有所不同，因而成为图案设计中一个独立的艺术门类。

纺织品图案反映了一个社会的精神面貌，折射出一方地域的民族文化，更传递着一种生活的时尚信息。自古以来，纺织品与人类有着悠久的亲密关系。我们的祖先在数千年的纺织生产过程中，创造了无数具有不同时代风貌的纺织品图案，这些图案既代代相传又不断创新，最终融汇成具有中华民族特色的纺织品图案风格。在现代世界纺织品图案设计领域中，中国元素的图案仍然具有独特的魅力。随着国际化贸易的日益扩大，中国纺织品图案的创新得

到了世界各国人民的赞誉，同时也对设计人员提出了更高的要求。

今天，纺织行业迎来了发展的大好时机，纺织品图案设计的内涵更应多元化、个性化、综合化，它在日益发展的高科技作用下，更紧密地维系着人们的生活方式、价值观念与时尚审美，体现着科学与美学、技术与艺术的高度统一，不同地域消费群体的需求直接促进了纺织品图案的创新，因此需要设计者在掌握人文、美学、心理学等较宽的知识层面上，对纺织品图案的造型、色彩、构成等设计语言做全面的研究。

由于社会的需求以及艺术院校染织设计专业尚缺少系统的专业教材，我们编著了《纺织品图案设计》一书。本书在纺织品图案与设计的基本工艺特点、基本理论知识、基本表现技法上做了全面、系统的阐述，既注重专业基础知识的传授，又注重对学生艺术实践与设计思维的开发。

全书共分为纺织品图案设计基础、纺织品印花图案设计、纺织品织花图案设计、手工染织绣图案设计与制作、室

内装饰纺织品图案设计五章，每章均附有思考题和实训题。第一章由西安工程大学服装与艺术设计学院高爱香撰写；第二章、第三章、第四章、第五章由苏州大学艺术学院染织系撰写（第二章第一节由徐百佳撰写，第二节、第三节由周慧撰写，第三章由雍自鸿撰写，第四章第一节、第二节、第四节、第五节由徐百佳撰写，第三节由雍自鸿撰写，第五章由徐百佳撰写）。

本教材编写过程中参阅了《摩登家庭》《流行色》《芙蓉坊》等刊物的文字与图片，借用了苏州大学艺术学院、西安工程大学服装与艺术设计学院学生创作的作品，并得到了中国纺织出版社的大力支持，在此一并深表谢意。书中不足之处恳请同行及读者指正。

2009年8月18日

第一章 纺织品图案设计基础	001
第一节 纺织品图案设计的造型方法	001
一、写生表现	001
二、造型方法	002
第二节 纺织品图案的构成法则	005
一、变化与统一	005
二、对称与均衡	007
三、节奏与韵律	007
第三节 纺织品图案的表现技法	008
一、概念	008
二、常用技法	008
三、特种技法	010
第四节 纺织品图案的连接方法与构成形式	014
一、概念	014
二、连接方法	014
三、构成形式	015
第二章 纺织品印花图案设计	019
第一节 概述	019
一、印花工艺与图案设计	019
二、印花图案分类	020
第二节 纺织品印花衣料图案设计	026
一、概念	026
二、衣料图案的类型及特色	026
三、衣料配套图案设计	029
四、衣料件料图案设计	032
第三节 纺织品印花图案的色彩设计	033
一、纺织品印花图案设计的主色调	033
二、纺织品印花图案设计与流行色	040

043	第三章 纺织品织花图案设计
043	第一节 织物组织与工艺
043	一、织物分类
043	二、织物原料
043	三、原组织
044	四、变化组织
045	五、联合组织与复杂组织
046	第二节 品种组织对图案的制约性
046	一、不同品种对图案的要求
046	二、经纬密度与图案的关系
047	三、面料用途与图案的关系
048	四、图案与织物组织的关系
048	第三节 图案组织品种对色彩的制约性
048	一、色彩与图案的关系
049	二、色彩与织物组织的关系
050	三、色彩与品种特点的关系
050	第四节 织花织物主要品种的图案设计
050	一、花软缎
051	二、织锦缎
052	三、古香缎
052	四、织花被面
055	五、家用纺织品大提花设计
057	第四章 手工染织绣图案设计与制作
057	第一节 手绘
057	一、材料与工具
059	二、手绘技法
059	三、手绘步骤
060	第二节 扎染

一、工具与材料	060
二、制作方法	062
第三节 蜡染	065
一、材料与工具	065
二、制作方法	067
第四节 编织	068
一、材料与工具	068
二、制作方法	070
第五节 刺绣	073
一、刺绣风格	073
二、刺绣针法	073
 第五章 室内装饰纺织品图案设计	079
第一节 概述	079
第二节 室内装饰纺织品配套设计	079
一、室内装饰纺织品配套设计的特点	079
二、室内装饰纺织品配套设计的因素	081
三、室内装饰纺织品配套设计的形式	084
四、室内装饰纺织品配套的款式造型	092
五、室内装饰纺织品的造型风格	098
第三节 室内装饰纺织品主要品种的图案设计	100
一、窗帘	100
二、床上用品	102
三、地毯	104
四、墙面装饰布	105
五、家具蒙面料	106
 参考文献	109
后记	110

纺织品图案一般都采用连续性构成形式。这种构成形式在结构排列上,除了要考虑图案的造型外,更需要考虑各单体图案间的前后左右彼此相生相应的整体关系以及色彩上的对比协调关系。如造型的大与小、方与圆、长与短、曲与直、虚与实;色彩的明与暗、冷与暖、灰与艳等。在考虑以上因素的基础上,设计时还应把握纺织品图案的生产工艺与各种不同的工艺效果。虽然生产工艺对纺织品图案设计是一种制约,但某种情况下对设计稿可以起到充实和发挥的作用,不仅能体现最初的设计意图,还可以产生意想不到的视觉效果。

第一节 纺织品图案设计的造型方法

一、写生表现

(一) 写生认识

写生是收集素材的手段,是图案的基础,是图案创作的重要环节。“外师造化,中得心源”是艺术家经过长期的艺术实践总结出来的名言。大自然中存在美的客观规律,要掌握这些规律就必须在写生前进行深入细致的观察,通过观察、认识来丰富和提高我们的形象思维能力以及造型能力。

写生首先是一个对表现对象的观察过程和认识过程,通过观察自然物象的外形和轮廓,可以对其形体特征有一个初步的认识和了解。进而通过

描绘,对其形态、内部结构及色彩关系进一步加深理解,更深刻地体会其特征及内在本质。这种认识和理解能力要经过多次反复才能逐渐提高,描绘技巧也会随之进步。有了对物象的认识才能知道该突出什么、表现什么,才能把握写生物象的美感特征,并有效地表现在画面上。

开始写生时一定要选择一个合适的表现角度。因为自然界中很多物象是杂乱无章的,写生需要有所取舍,要抓住物象的形态特征、动态特征、比例特征、结构特征等。总之,写生时要注意以下几点:作画前必须进行深入观察;描绘过程中要进行概括和取舍;要注意整体造型与细节刻画的关系。

(二) 写生技法

纺织品图案设计的表现方法是多种多样的,图案写生的技法也有多种形式,常用技法有以下几种。

1. 线描技法

线描技法指用毛笔、钢笔或铅笔等工具,以单线描绘物象的写生技法。线条要根据物象的结构,表现出主次、轻重、浓淡、粗细、刚柔、虚实的变化,既可用概括的线条表现物象的整体面貌,又可用细致的线条表现物象的局部细节。线描技法的特点是简洁、准确、生动。在线条的处理上,要表现出抑扬顿挫的变化,这样才能保持物象的生动感,不可画成死板、没有气韵的死框框(图1-1)。

图 1-1 线描技法 学生作品

图 1-2 素描技法 学生作品

图 1-3 水彩技法 学生作品

图 1-4 蜡笔技法 学生作品

2. 素描技法

素描技法指使用铅笔、钢笔等工具，以物象的明暗关系为依据，表现物象立体形态的一种写生技法。这种素描不需要强调“三大面、五调子”，只需表现出物象大的体面关系即可。这种技法的特点是用明暗关系表现物象的体积与细节特征（图 1-2）。

3. 色彩技法

色彩技法指运用水粉、水彩等材料描绘物象色彩面貌的一种写生技法。色彩写生是以客观物象为依据，反映物象的自然色彩状态的写生活

动，重在记录物象的色彩特点及色彩关系，需把握色彩的明度、色相、纯度等要素的对比与调和，把握对物象色彩的第一感觉，用高度概括的手法加以处理，这样才能准确、生动地塑造物象。这种技法的特点是能准确、丰富、快捷地记录物象的色彩关系。例如，图 1-3 是用水彩表现的色彩写生。根据水彩颜料的特性，物象表现得细腻、写实、具体。图 1-4 是用蜡笔表现的色彩写生。作者利用蜡笔简练、粗犷的特性，记录了物象的大体色彩关系。

二、造型方法

通过写生收集的素材有的是完整的，也有的是局部的、简单的。在设计时，不是去再现自然的写生素材，而是要按设计的需要有所增减，有所改变，强调自然中美的因素，减弱其不足之处，这样才能创作出符合设计目的的新形象。常用方法如下。

（一）概括法

概括法即对物象进行高度简练概括，把自然物象进行筛选、提纯、净化，突出物象美的特征。

1. 数量的概括

数量的概括是指省略物象的总体数量，以少胜多。例如，图 1-5 在设计时，抓住了菊花花瓣的特点，采取以一当十的方法，在花瓣的数量上进行了大量的删减。

图 1-5 数量的概括 学生作品

图 1-6 细部的概括 学生作品

图 1-7 外部轮廓的概括 学生作品

图 1-8 外部轮廓的概括 学生作品

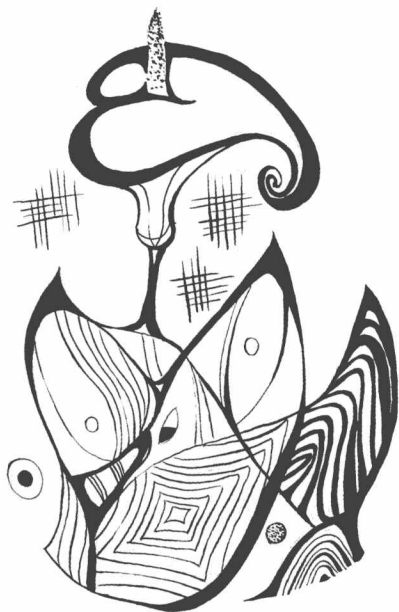

图 1-9 外形夸张 学生作品

2. 细部的概括

细部的概括即在造型时省略物象细部的结构,突出物象的整体特征。例如,图1-6在设计时对物象的细小部位做了高度地概括。

3. 外部轮廓的概括

外部轮廓的概括即省略物象参差不齐的外轮廓线,追求简练、整体的特点,突出物象的特征与统一感。例如,图1-7、图1-8在设计时对物象的边缘轮廓进行了高度概括,表现出圆润、光滑、流畅的特点。

(二) 夸张法

夸张法即在尊重客观物象特点的基础上,对物象的特征作进一步强调和夸张。夸张的表现来源于作者对物象的主观感受与理解。

1. 外形夸张

外形夸张是指对物象外轮廓进行夸张。例如,图1-9是对物象的外形进行简洁的夸张处理,从而更加突出了物象的外形特征。

2. 局部夸张

局部夸张即对物象局部的形象特征进行夸张。例如,图1-10对花卉的长花蕊进行了局部夸张,使其形象特征

更加鲜明、突出。

3. 整体夸张

整体夸张即对物象整体形态进行夸张。例如,图1-11利用叶子外形较长的特点,进行整体夸张,以表现物象灵动、修长的特性。

(三) 添加法

根据设计需要,为使图案更丰富,需加强物象特征的细部刻画,也可附加两种以上的装饰组合,达到多样统一,增加图案的联想性与象征性。

添加法源于民间吉祥图案的求全法形式,做法是把物象通常的可见部分和不可见部分同时表现出来,或将植物生长过程的变化同时表现,这是人们为追求美好理想而采用的装饰手法。表现形式多有花中套果、叶中套花、果中套花,丰满而繁荣,象征着花繁叶茂、果实丰硕。添加装饰时要特别注意添加内容与原自然物象性质的一致性或关联性。

1. 寓意性添加

寓意性添加即添加一些寓意性的内容。例如,图1-12是将荷花、莲藕、荷叶和鸳鸯等物象组织在一个画面中,寓意着爱情的甜蜜、绵长。

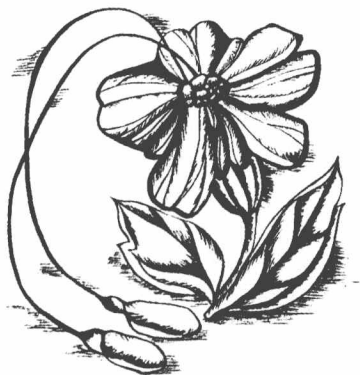

图 1-10 局部夸张 学生作品

图 1-11 整体夸张 学生作品

图 1-12 寓意性添加 学生作品

图 1-13 联想性添加 学生作品

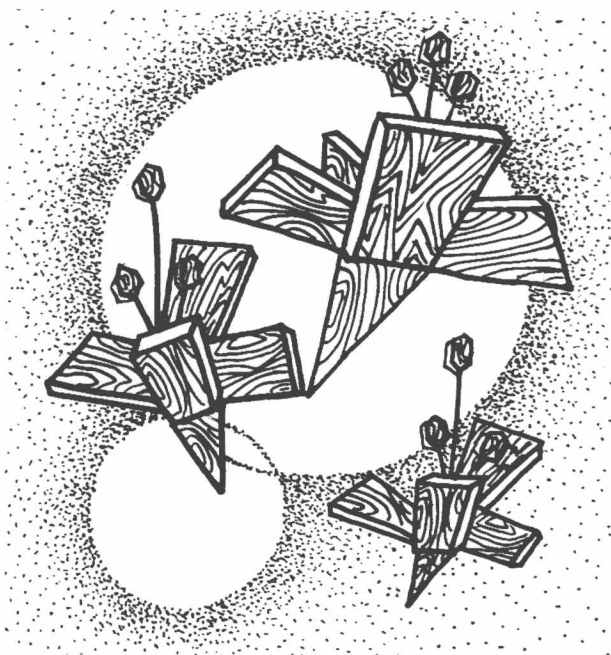

图 1-14 肌理纹添加 学生作品

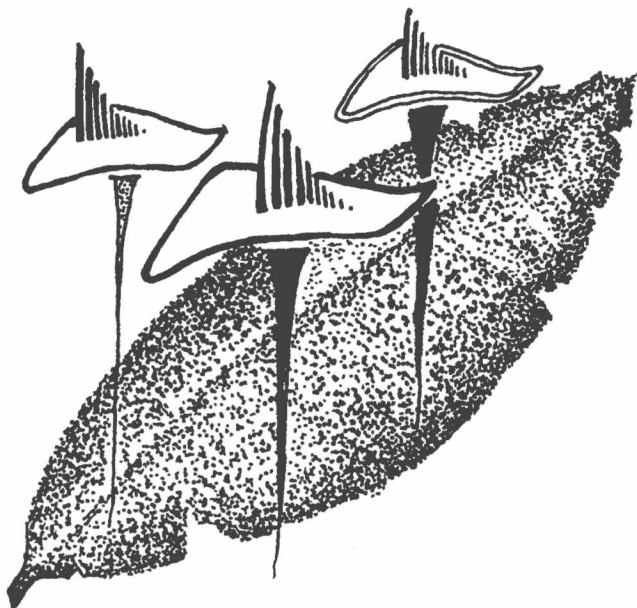

图 1-15 重复 陈潇

2. 联想性添加

联想性添加即根据想象添加一些与物象有关的形式内容。例如，图1-13是将石榴的花、果和石榴籽同时展现在一个画面中，一是弥补了石榴大面积的空白，同时也丰富了画面，体现了设计者的联想意识。

3. 肌理纹添加

肌理纹添加即在植物花朵的外轮廓内添加植物本身的肌理纹，或添加其他

装饰性的肌理纹，或其他几何纹，使图案更加生动、丰富，具有装饰感。例如，图1-14是利用不同的点、线、面的肌理纹在花中进行装饰纹的添加，使画面丰富且有变化。

（四）分解组合法

分解组合法是指在设计时打破原有的形态束缚，运用构成原理让形态元素在组合时得到互补和借用，使原有的图形与空间关系发生根本的变化。分解组

合的目的是将某一素材的外形和内部结构分解后，重新组合出新的图案形象。这种构成形式使图案设计观念产生很大转变，其结果不单彻底打破了空间概念及比例关系的传统约束，更重要的是其形式本身对造型结构的重新认识和创造，使纺织品图案设计开拓了更宽广的设计思路。

1. 重复

重复指相同或近似的形象有规

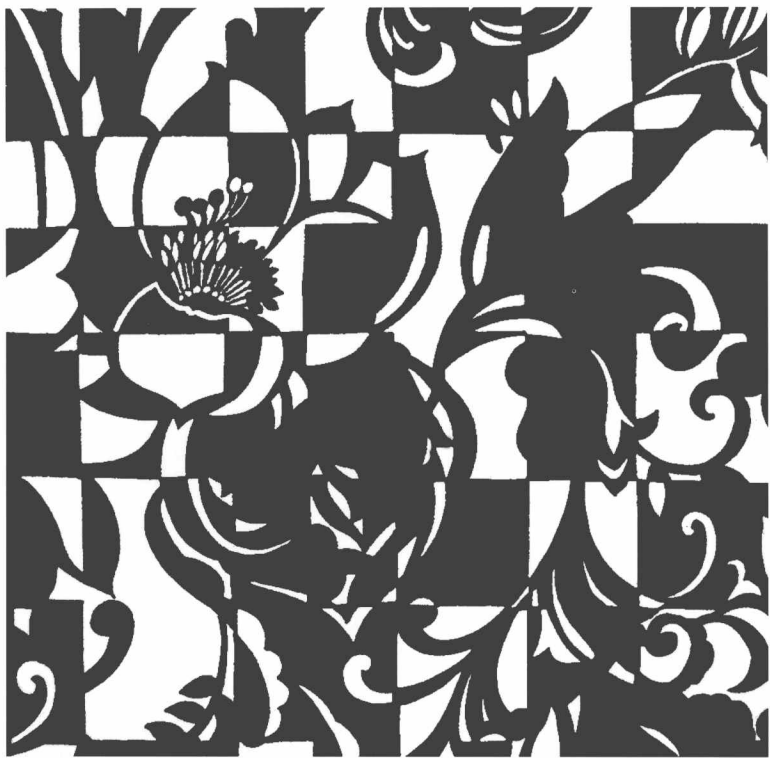

图 1-16 透叠 学生作品

律、有秩序地反复出现的一种设计方法。例如，图 1-15 中三个相同的花头有序地重复出现。

2. 透叠

透叠指将形象重叠的部分有意识地表现出来的一种设计方法。例如，图 1-16 是利用两个形象进行透叠，丰富了画面效果。

3. 渐变

渐变指相同或近似的形象按一定比例大小，有规律地循序变动，使之产生节奏感和韵律感的一种设计方法。例如，图 1-17 是利用形由大到小的依次渐变，使画面产生一定的节奏感和深度感。

4. 错位

错位指将同一形象在组合过程中进行排列、错位的一种设计方法。它会使形象产生意想不到的变化，增加了画面的趣味性。例如，图 1-18 将一朵花进行错位排列，使本身单调的画面产生丰富感和层次感。

第二节 纺织品图案的构成法则

纺织品图案受织品功能与工艺的制约，相对于其他造型艺术形式有其自身的个性特点，但在构成形式上，都具有共通的形式美的构成法则。

一、变化与统一

变化与统一是纺织品图案构成的基本法则、基本规律。变化和统一是两

个不同的概念，两者既对立，又相互依存。在纺织品图案设计中，如果只有变化，没有统一，画面就会杂乱无章；只有统一而无变化，就会呆滞、死板。只有两者有机地结合起来，才能达到既协调又生动的艺术效果。

变化在设计中可以是形态、色彩、大小、质地、方向、疏密、虚实、冷暖、动静等方面进行的变化。统一即和谐，指存在于几种不同的要素之间的共通性和融合性。统一在设计中可以是形式与内容的统一、形式与表现手法的统一、设计与实用的统一等。处理好变化与统一的原则，能使图案构成因素具有内在的联系与形式上的协调，使局部服从于整体。因此，在纺织

图 1-18 错位 学生作品

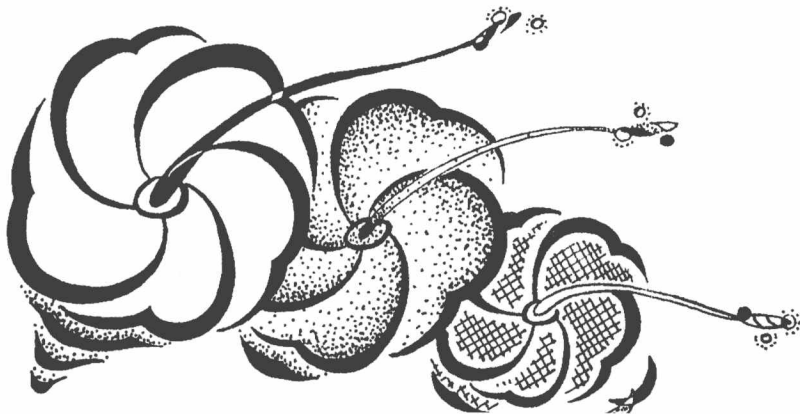

图 1-17 渐变 学生作品

图 1-19 形态变化 学生作品

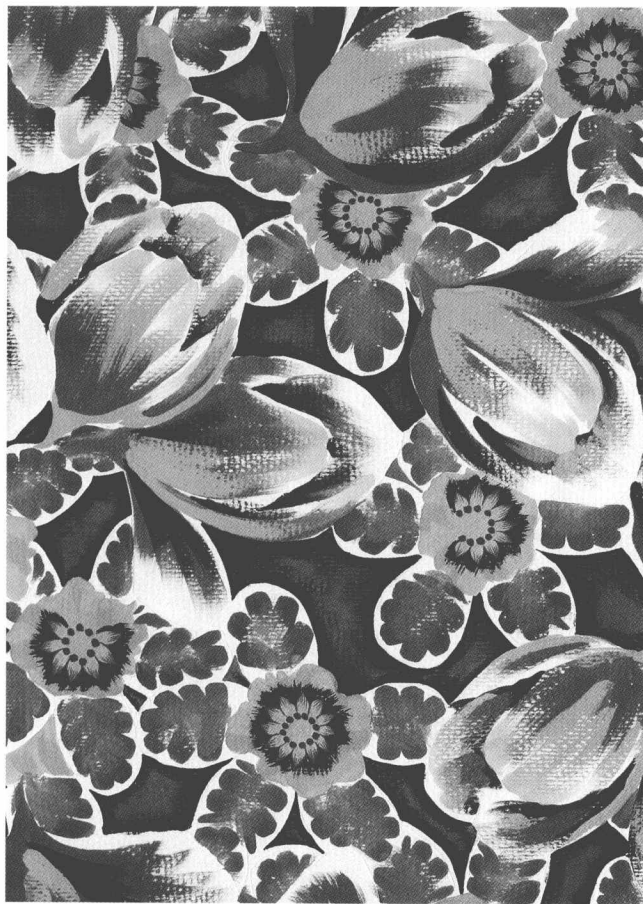

图 1-21 色彩变化 学生作品

图 1-20 组织变化 学生作品

图 1-22 对称 学生作品

品图案设计中要时刻注意调整变化与统一的关系。

变化与统一的构成法则在纺织品图案形式中，主要表现在造型、排列与色彩三方面。

(1) 造型：纺织品图案的造型是体现变化与统一构成法则的重要因素。根据整体的设计意图，造型需要有大小、多少、不同的变化，然而又在色调

和表现技法的统一下达到了主次分明、层次丰富、疏密有序的效果（图1-19）。

(2) 排列：纺织品图案的排列构成是体现变化与统一构成法则的主要因素。根据设计意图将图案造型有机的串连组织，排列成各种变化的构成形式，产生虚实相映、疏密有致、齐中有变、相互呼应的艺术效果。例如，

图1-20画面中各种植物的组合，主次排列有序，线条穿插自然、疏密排列错落有致等。

(3) 色彩：纺织品图案的色彩是体现变化与统一构成法则的因素之一。色彩表现得丰富多彩，需要在主色调的统一下，使各种色彩相互映衬、相得益彰，形成丰富协调的统一美感。例如，图1-21整幅画面有明确的色调，

图 1-23 均衡 学生作品

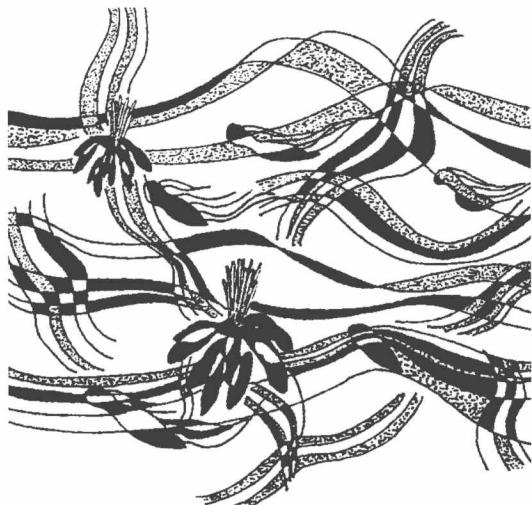

图 1-24 节奏 学生作品

图 1-25 韵律 学生作品

主花、陪衬的花和叶子之间的色彩关系协调一致。图案形象的色彩在明度和纯度上要与底色形成一定的对比关系，产生主次分明的效果。

二、对称与均衡

对称与均衡是纺织品图案构成的基本表现形式。对称与均衡的图案构成经重复后产生的视觉美感，是设计者与消费者的共同追求。

(1) 对称：对称是以中心轴或中心点为依据，在固定中心轴或点的上下、左右或四方，配置相应的同形、同量、同色的图案花形。对称图案具有稳定、庄重、匀称的美感。对称在纺织品图案设计中，常用于装饰面料、独幅面料和服装面料的设计，有时在全局构成或局部装饰设计中也有应用。对称的纹样经二方连续

后，显得尤为精致典雅，协调统一。例如图 1-22 是一种对称的形式，画面呈现出平稳、安定、大方的形式美感。

(2) 均衡：均衡则不受中心轴线和中心点的约束，较灵活自如，是以形象的大小、多少、黑白以及色彩轻重等因素，在感知中形成相互关系所造成的视觉平衡感。选择均衡式的构成时应注意构成元素之间的呼应关系与整体感，否则各构成元素之间因缺乏关联而显得紊乱。均衡图案具有稳定、变化、优美、自然的美感。均衡在纺织品图案设计中是常用的构图法则，应用均衡的构图原理，打破了对称的单调感，不但使图案富有生动、活泼、动感、变化的情趣美感，而且能取得均衡统一的视觉美感。例如图 1-23 是一种均衡的形式，画面呈现出活泼、自由、动感的形式美感。

三、节奏与韵律

节奏与韵律是纺织品图案构成表现的基本美感形式。节奏与韵律所产生的视觉美感，反映在纺织品图案中能产生各种不同的风格：时而明快强烈，时而柔美灵动。

(1) 节奏：节奏是事物的一种特有的机械运动规律。如音乐节拍的强弱或长短交替出现而合乎一定的规律，如造型上的曲直、刚柔、长短、疏密的对比变化。节奏运用在纺织品的设计中，主要突出物象要素的连续反复所产生的视觉感受，表现为规则有序、节奏明快的图案风格（图 1-24）。

(2) 韵律：韵律是指节奏之间转化时所形成的特征，如轻快、舒缓、平稳、激越、流畅、起伏等（图 1-25）。韵律使节奏富有情调，能引起人们感

情上的共鸣。节奏与韵律运用于纺织品的设计中,主要表现在造型的排列变化与色彩的轻重浓淡上,追求一种优美律动的图案风格。

第三节 纺织品图案的表现技法

一、概念

在纺织品图案设计中,表现技法是塑造形象的重要手段。由工具、材料决定的图案视觉形象及效果的制作技术或方法叫做技法。

图案的表现技法通常体现为对点、线、面及各种纹理要素的运用。而纺织品图案的表现技法是为了创造出面料表层丰富、美观的视觉状态,其技法的运用受制于面料的不同质地、不同功能以及人们对于不同时尚、流行的需要,同时也会受到与表现技法相关的工具、材料及使

用方法的制约。纺织品图案绘制的技法极其丰富、自由,可以追求多种视觉感受,但最终将受制于生产工艺条件。

二、常用技法

常用技法即常说的以点绘、线绘、面绘来塑造图案的表现技法。点、线、面是图案造型的视觉形象要素,用它们来塑造图案形象时,会有不同的表现技巧与效果。它们是实际应用中最常用的图案表现技法。

(一) 点的表现

点本身具有活跃、跳动的性格,在图案设计中,可单独造型,也可用作装饰点缀。点可以用多种工具绘制,有单点和集合点、规则点和不规则点之分。不同的点产生不同的效果,规则点一般使画面富有装饰效果,不规则点一般使画面产生细腻生动的效果。图1-26为点的表现技法。

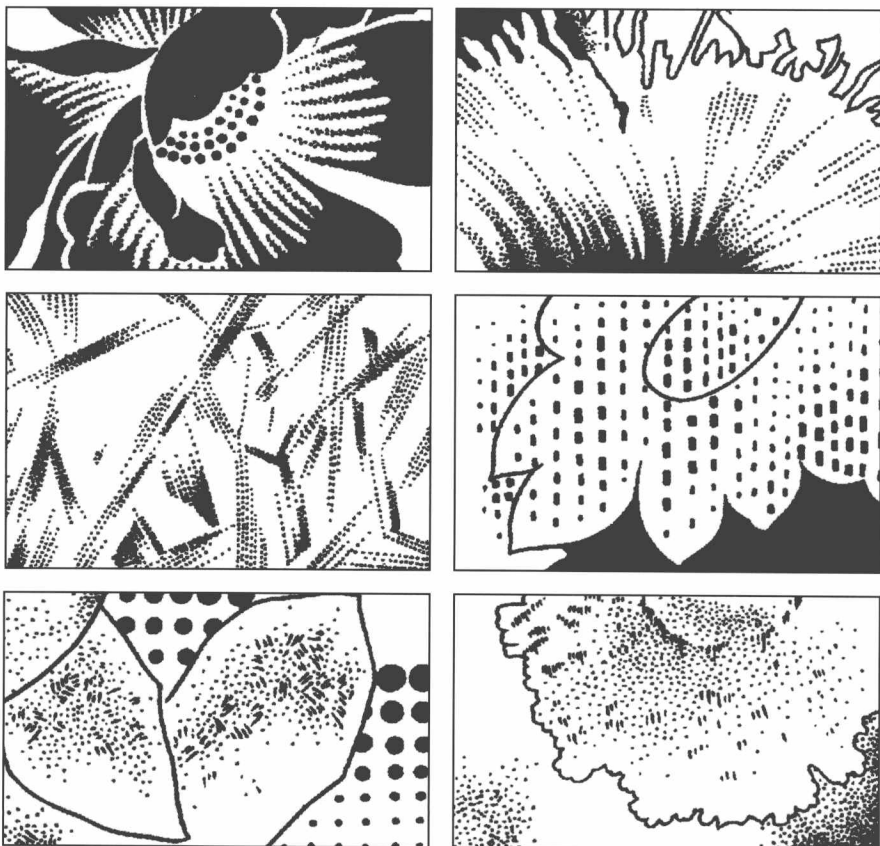

图 1-26 点的表现技法

1. 单点

独立的、明显存在的视觉形象为单点。一般所说的点(相对细小的形)可以有形状、大小的不同;可单独使用,也可以组合使用;可以是单色、亦可多色;可以是有规律的、有序的,亦可以自由的、有变化的。在纺织品图案中用得最多的是圆点,在画面上单点使用,可起到静中求动、破板补白与适当补充、点缀的作用。

2. 集合点

集合点指点的聚集、群化。在纺织品图案设计中,集合点的运用主要包括以下几种:

(1) 泥地点:由细小又密集的点组合而成。点的密集可以形成平面的效果,也可以形成光影立体效果,能表现画面的层次、立体、光影变化。泥地点可以有疏密聚散的变化,还可以有单色或多色的变化。以泥地点表现形象和底纹都可以得到理想的效果,使人获得细腻、真实的感受。

(2) 丝泥点:将泥地点由密到疏顺势点成丝条状,即为丝泥点。丝泥点常用于表现花瓣的转折,以体现其细微的变化。

(3) 雪花泥点:雪花泥点属于大小不规则的泥点,状如雪花,故称雪花泥点。具有花纹效果别致耐看,造型生动、自由、洒脱的特点。

(二) 线的表现

线是纺织品图案设计中最重要表现技法之一,也是形象塑造最具有表达力的技法形式,它可以用多种工具绘出,即使是一种工具,如毛笔,用笔时的正、侧、顺、逆锋,运笔时的快、慢、缓、急,用色时的干、湿含量不同,都可描绘出不同特性的线条。加上线的曲、直,长、短,粗、细,滑糙、畅、滞,规则、自由,单一、重复等变化形态,使形象的表现丰富多彩,各具特性(图1-27)。常用的用线造型方法有下列几种。

1. 造型线

造型线是指单独以线造型，它是丝织图案中常用的技法之一。主要表现如下。

(1) 意笔法：吸取国画中的写意方法，根据造型的需要变化线条，使其在粗细的交替中产生韵味，形神兼备，情趣盎然。

(2) 工笔法：包括粗细变化一致的工笔线和有起笔、收笔顿挫变化的双勾线两种。此笔法勾勒生动、富有弹性，是理想的表現手法。

(3) 混合线：即以工整而又按一定规律产生粗细变化的线条造型。吸收刺绣工艺中的缕丝效果组成纹样，别有一番情趣。

2. 撇丝线

撇丝线是指以并置且密集的线来造型，有匀称的撇丝，也有叠加的撇丝，有光影、平面、规则、自由的效果，也有单色或复色的描绘，这是纺织品图案中最常用的技法。

3. 界路线

界路线指图案重叠处的界线，包括花纹图案的结构线。界路线必须光滑、均匀、粗细适宜。不需要抑扬顿挫的粗细变化。

4. 包边线

包边线指紧贴纹样的边缘，勾勒出一条粗细均匀的细线，这表现方法在多色品种的纺织品图案设计中较为常见。包边线需光洁有韧性，能增强图案纹样的细腻精致、色彩统一耐看的特点。

线的表现技法在纺织品图案设计中丰富多样，并且受品种、材料质地及染织工艺条件，特别是纺织品的档次品质的制约而有创新变化。如绸缎印花图案的线绘表现，一般要求自由、流畅、洒脱、奔放、多变且富有韵味；棉布印花图案的线绘表现则追求明快、强烈而富有节奏感。

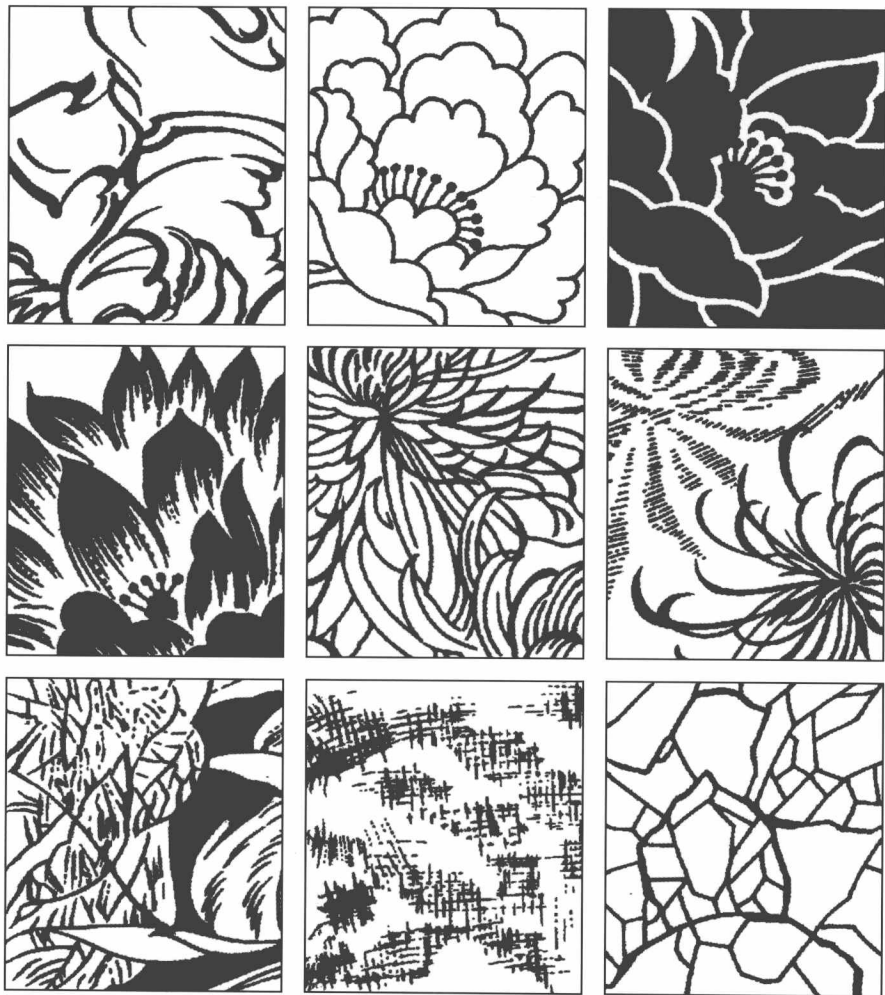

图 1-27 线的表现技法

(三) 面的表现

以同色或多色平涂块面表现形象，也是纺织品图案最基本的造型技法之一。以面的方式造型，随边缘轮廓线的变化而呈现多种形象，也可作为大面积底色使用。常有的面绘表现技法有平涂面、虚实面、装饰面、反地处理面等。图 1-28 为面的表现技法。

1. 平涂面

平涂面是指单色均匀涂绘且无浓淡变化，只表现形象的二度空间，效果单纯、简洁。绘制方法有以下几种：

(1) 黑影绘法：以一色平涂，无纹样内部结构和纹样间的界线分割，犹如黑影画，十分讲究纹样的总体效果和外形整体变化。

(2) 留结构界路法：在黑影绘法的基础上，留出界路线和纹样间的界线分割，以表现结构，分清主次。

2. 虚实面

在平涂的基础上，以各种技法使图案的面出现由实到虚的变化，由平面向纵深发展，以表现图案的三度空间感。主要技法有：

(1) 晕法：以单色在平涂的基础上进行渲染，使画面产生浓淡变化。

(2) 燥笔法：又称枯笔法，以干而浓的颜色用笔迅速扫出效果。用笔要求干脆利落，且不交叉与覆盖。

(3) 泥点法：在平面上用深或浅于底色的单色做由密到疏的泥点衔接，由于有疏密对比，密处点子垂叠，疏处颗粒分明，疏密过渡均匀，则能产生虚实、明暗的变化。

(4) 撇丝面：按照花型结构特点，撇出有粗细变化的线，表现面的转折变化。此法用笔肯定、线与线之间不交叉，进行有条理的变化。