

2014 年度教育部人文社会科学研究规划基金项目

基于“昆曲艺术视觉符号”的家纺产品造型设计与工艺实现研究（14YJA760004）

布艺上的昆曲

昆曲艺术视觉符号
在家纺产品设计中的应用研究

高小红 雷 杨 / 著

国家一级出版社

中国纺织出版社

全国百佳图书出版单位

2014 年度教育部人文社会科学研究规划基金项目
基于“昆曲艺术视觉符号”的家纺产品造型设计与工艺实现研究 (14YJA760004)

布艺上的昆曲

昆曲艺术视觉符号
在家纺产品设计中的应用研究

高小红 雷 杨 / 著

国家一级出版社

中国纺织出版社

全国百佳图书出版单位

内 容 提 要

本书对昆曲艺术视觉元素进行了梳理,并在此基础上探讨了昆曲艺术视觉元素在现代艺术设计中的符号化应用,以家纺产品造型设计和整体设计为载体,通过文字说明、图片和案例分析,对昆曲艺术视觉符号在家纺产品设计中的应用方法、过程和特点等进行了详尽的解析。

本书以专业的眼光和独特的视角,为中国传统文化元素在现代艺术设计,特别是在家纺产品设计中的应用,提供有价值的基础理论与可借鉴的参考实例,也为从事或喜爱家纺产品设计工作与学习的人,提供了非常直观的、理论与实践相结合的书籍文献资料。

图书在版编目(CIP)数据

布艺上的昆曲:昆曲艺术视觉符号在家纺产品设计中的应用研究 / 高小红,雷杨著. — 北京:中国纺织出版社, 2018.12

ISBN 978-7-5180-5352-0

I. ①布… II. ①高… ②雷… III. ①昆曲—视觉形象—应用—家用织物—设计—研究 IV. ①TS106.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第202254号

策划编辑:孔会云 责任编辑:沈靖 责任校对:王花妮
责任印制:何建

中国纺织出版社出版发行

地址:北京市朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码:100124

销售电话:010—67004422 传真:010—87155801

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

E-mail:faxing@c-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博 <http://weibo.com/2119887771>

天津千鹤文化传播有限公司印刷 各地新华书店经销

2018年12月第1版第1次印刷

开本:710×1000 1/16 印张:15.75

字数:300千字 定价:128.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社图书营销中心调换

www.c-textilep.com

第一章	昆曲艺术的了解与思考	012
第一节	初见昆曲	014
第二节	昆曲的艺术特色	016
	一、艺术特色之“清”	016
	二、艺术特色之“淡”	017
	三、艺术特色之“精”	018
	四、艺术特色之“雅”	019
	五、艺术特色之“真”	020
	六、艺术特色之“意”	020
第三节	布艺与家纺产品设计	022
	一、家纺产品的设计内容	022
	二、家纺产品的造型设计要素	024
	三、家纺产品的造型工艺	029
第四节	昆曲艺术视觉符号对家纺设计的影响	030
	一、昆曲和家纺设计的关系	030
	二、昆曲艺术视觉符号对家纺设计的促进	031

第二章	昆曲艺术视觉元素研究	034
第一节	昆曲艺术视觉元素梳理	036
第二节	妆面视觉元素	038
	一、旦角妆面	038
	二、生角妆面	041
	三、净角妆面	045
	四、丑角妆面	050
第三节	服饰视觉元素	053
	一、昆曲戏衣	053
	二、昆曲头面	071
	三、昆曲盔头	072
	四、昆曲鞋靴	075
	五、昆曲服饰的文化内涵	076
第四节	砌末视觉元素	077
	一、昆曲典型砌末及其造型特征	077
	二、昆曲砌末的写意性与文化内涵	078
第五节	乐器视觉元素	079
	一、典型昆曲乐器及其特征	079
	二、昆曲乐器的文化内涵	082
	三、工尺谱及其文化内涵	082
第六节	人物动态视觉元素	083
	一、做功	085
	二、打功	085

三、手法	085
四、眼法	087
五、身法	088
六、步法	089
第七节 昆曲经典剧目情节视觉元素	090
一、唱词、念白的文化传递	090
二、经典剧目的叙事性表达	092

第三章 昆曲艺术视觉元素在现代设计中的 符号化应用 .....

102

第一节 昆曲艺术视觉元素的符号化	104
一、符号化解析	104
二、昆曲艺术视觉元素符号化的 重要性和意义	105
三、符号提取原则	105
四、符号化方法	107
第二节 昆曲艺术视觉符号的现代设计应用	111
一、昆曲艺术视觉符号设计应用的方法	111
二、昆曲艺术视觉符号的现代设计应用 要契合设计对象的特征	115
三、符号化应用存在的误区	116
四、昆曲与京剧视觉符号的设计应用比较	117

第四章	基于昆曲艺术视觉符号的 家纺产品造型设计	118
第一节	基于家纺产品设计视角的符号梳理	120
第二节	图形符号的设计表现	121
	一、图形符号以装饰图形呈现的 设计表现	121
	二、图形符号以整体廓形或结构线形式 呈现的设计表现	128
第三节	色彩、织物和工艺装饰符号的设计表现	130
	一、色彩符号的设计表现	130
	二、织物符号的设计表现	131
	三、工艺装饰符号的设计表现	132
第五章	基于昆曲艺术视觉符号的 家纺产品整体设计	134
第一节	基于昆曲艺术视觉符号的整体家纺的 风格表现	136
	一、家纺产品整体设计	136
	二、家纺产品整体设计对风格的注重	136
	三、昆曲艺术视觉符号在整体家纺（家居） 设计中的风格表现	137

第二节	基于昆曲艺术视觉符号的	
	整体家纺设计原则	143
	一、色彩设计原则	144
	二、图案设计原则	144
	三、款式设计原则	144
	四、材料设计原则	145
	五、风格表现原则	146
第三节	整体家纺的设计方法	147
	一、色彩设计方法	148
	二、图案设计方法	151
	三、款式设计方法	156
	四、材料设计方法	157
第四节	整体家纺设计程序	158
	一、接受任务与资料收集	158
	二、确定设计目标	158
	三、根据设计风格选择	
	图案、色彩、面料材质	159
	四、根据设计风格进行	
	款式设计与设计表现	160
	五、成品工艺	161
	六、整体家纺设计中的布艺小品设计	161
第五节	基于昆曲艺术视觉符号的	
	整体家纺设计表现	162
	一、设计效果图	162

二、平面款式图 163

三、设计说明 163

第六章 基于昆曲艺术视觉符号的 家纺产品造型工艺 164

第一节 用于实现家纺产品装饰效果的造型工艺 166

一、用于平面装饰的造型工艺 166

二、用于立体装饰的造型工艺 177

第二节 用于家纺产品形态塑造的造型工艺 179

一、形态塑造与结构设计 179

二、形态塑造与缝制工艺 185

第七章 布艺上的昆曲——实例篇 190

第一节 客厅空间基于昆曲艺术视觉符号的
整体家纺设计与工艺 192

一、项目描述 192

二、用户分析 193

三、设计定位 194

四、设计展开 195

五、客厅空间整体家纺的造型工艺 207

第二节	基于昆曲艺术视觉符号的 典型家纺产品设计	218
	一、靠的特点	219
	二、“靠”元素在典型家纺—— 靠垫设计中的应用	220
第三节	基于昆曲艺术视觉符号的 系列布艺玩偶设计	223
	一、项目解析与设计定位	223
	二、山塘狸猫系列布艺玩偶的创新设计	226
—— 结语		231
	一、昆曲艺术视觉符号与 现代家纺产品设计文化相结合	231
	二、对传统元素的符号化再造	231
	三、寓意的升华	232
	四、批判中传承，传承中创新	232
—— 参考文献		234

2014 年度教育部人文社会科学研究规划基金项目
基于“昆曲艺术视觉符号”的家纺产品造型设计与工艺实现研究 (14YJA760004)

布艺上的昆曲

昆曲艺术视觉符号
在家纺产品设计中的应用研究

高小红 雷 杨 / 著

国家一级出版社

中国纺织出版社

全国百佳图书出版单位

内 容 提 要

本书对昆曲艺术视觉元素进行了梳理,并在此基础上探讨了昆曲艺术视觉元素在现代艺术设计中的符号化应用,以家纺产品造型设计和整体设计为载体,通过文字说明、图片和案例分析,对昆曲艺术视觉符号在家纺产品设计中的应用方法、过程和特点等进行了详尽的解析。

本书以专业的眼光和独特的视角,为中国传统文化元素在现代艺术设计,特别是在家纺产品设计中的应用,提供有价值的基础理论与可借鉴的参考实例,也为从事或喜爱家纺产品设计工作与学习的人,提供了非常直观的、理论与实践相结合的书籍文献资料。

图书在版编目(CIP)数据

布艺上的昆曲:昆曲艺术视觉符号在家纺产品设计中的应用研究/高小红,雷杨著.——北京:中国纺织出版社,2018.12

ISBN 978-7-5180-5352-0

I. ①布… II. ①高… ②雷… III. ①昆曲—视觉形象—应用—家用织物—设计—研究 IV. ①TS106.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第202254号

策划编辑:孔会云 责任编辑:沈靖 责任校对:王花妮
责任印制:何建

中国纺织出版社出版发行

地址:北京市朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码:100124

销售电话:010—67004422 传真:010—87155801

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

E-mail:faxing@c-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博 <http://weibo.com/2119887771>

天津千鹤文化传播有限公司印刷 各地新华书店经销

2018年12月第1版第1次印刷

开本:710×1000 1/16 印张:15.75

字数:300千字 定价:128.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社图书营销中心调换

前言

昆曲是我国历史悠久且被载入联合国教科文组织世界文化遗产名录的剧种，是中华民族五千年文明史上极具意蕴的艺术瑰宝。昆曲唱腔华丽、念白儒雅、表演细腻、舞蹈飘逸、置景完美，在各个方面都达到了戏曲表演的最高境界，是亟待传承并发扬的优秀传统文化。随着白先勇先生编排的青春版《牡丹亭》的世界公演，随着全国七大昆剧院着力打造的青春版《红楼梦》的世界公演，昆曲艺术的华美瑰丽已亮相于世人面前，人们对于具有六百年历史的百戏之祖迷恋、流连，对昆曲艺术的欣赏甚至成为一种文化符号和标签，对昆曲艺术的研究也日益重视。

此外，随着我国扩大内需消费的经济政策出台，特别是住宅消费、旅游消费的迅速增长，我国家用纺织品行业发展迅猛，已成为极具活力和潜力的又一大经济增长亮点。同时，随着人民生活水平的提高，人们对居住环境的要求也越来越高，渴望拥有一个充满情趣、自由舒适的生活空间和精神家园。在满足数量和使用功能的前提下，消费者对所使用的家纺产品提出了审美、内涵、文化等更高的情感需求。

与日益提升的消费需求相比，我国家纺产品的设计开发能力明显不足。其一是家纺产品设计的原创性不足，在对西方流行文化的学习参考中，产品设计疏离了自己优秀的传统文化，偏离了洋为中用的本义，出现了急功近利式的模仿，没能很好地将民族元素与世界流行元素有机融合，最终导致了产品缺乏原创性，在世界大市场中不具备本应有的民族品牌竞争力。其二是整体家纺、系列家纺产品的设计推广能力不足，虽然整体家居概念在我国提出

已有七八年的时间，但到现在，市场上的产品还是以单品或狭义的小配套为主，各大家纺品牌只是在展会上、专卖店的陈列展示中才彰显一下整体家纺、系列家纺的设计功力。

本书的研究内容主要包括昆曲艺术视觉元素研究，昆曲艺术视觉元素的符号化方法研究，昆曲艺术视觉符号在家纺产品造型设计、整体设计中的理论与实践研究以及昆曲艺术视觉符号在家纺产品中的工艺表现研究，重在通过实例研究来探讨昆曲艺术文化与现代家纺设计文化相结合的可行性。本书选取最具昆曲文化意蕴的妆面、服饰、乐器、砌末、人物动态以及剧目情节、唱词、念白等视觉元素，以典型家纺、系列家纺、整体家纺为载体，探索将昆曲艺术视觉元素通过符号化融合于现代家纺产品设计中的应用理论，并在理论的指导下进行家纺产品的设计实践，旨在创造出既具有当代时尚审美特征，又具有典型中国文化特色、富有强烈民族气息和亲切感的家纺产品，使其呈现出坚实而深厚的文化底蕴，最终能造福大众、为中国家纺设计的文化功力打下坚实的基础。

我国家纺行业蓬勃发展，人民对家纺产品的消费需求日益提高，在设计开发能力明显不足的情况下，本书将古老而瑰丽的昆曲与现代而时尚且和生活息息相关的现代家纺产品设计相结合，对探索一条植根于中国传统文化基础之上、有广泛市场和发展前景的现代家纺产品设计之路，对新时代昆曲艺术的传承与发扬，都具有积极的意义，并希望能够抛砖引玉，产生更为广泛而良好的社会效应。

在本书写作前期，即昆曲艺术视觉符号的资料搜集、整理过程中，邹启华、周青奇老师做了很多贡献，没有他们的辛勤付出，也不会有本书的最终出版，在此深表谢意。

作者

2018年9月

第一章	昆曲艺术的了解与思考	012
第一节	初见昆曲	014
第二节	昆曲的艺术特色	016
	一、艺术特色之“清”	016
	二、艺术特色之“淡”	017
	三、艺术特色之“精”	018
	四、艺术特色之“雅”	019
	五、艺术特色之“真”	020
	六、艺术特色之“意”	020
第三节	布艺与家纺产品设计	022
	一、家纺产品的设计内容	022
	二、家纺产品的造型设计要素	024
	三、家纺产品的造型工艺	029
第四节	昆曲艺术视觉符号对家纺设计的影响	030
	一、昆曲和家纺设计的关系	030
	二、昆曲艺术视觉符号对家纺设计的促进	031

第二章	昆曲艺术视觉元素研究	034
第一节	昆曲艺术视觉元素梳理	036
第二节	妆面视觉元素	038
	一、旦角妆面	038
	二、生角妆面	041
	三、净角妆面	045
	四、丑角妆面	050
第三节	服饰视觉元素	053
	一、昆曲戏衣	053
	二、昆曲头面	071
	三、昆曲盔头	072
	四、昆曲鞋靴	075
	五、昆曲服饰的文化内涵	076
第四节	砌末视觉元素	077
	一、昆曲典型砌末及其造型特征	077
	二、昆曲砌末的写意性与文化内涵	078
第五节	乐器视觉元素	079
	一、典型昆曲乐器及其特征	079
	二、昆曲乐器的文化内涵	082
	三、工尺谱及其文化内涵	082
第六节	人物动态视觉元素	083
	一、做功	085
	二、打功	085

三、手法	085
四、眼法	087
五、身法	088
六、步法	089
第七节 昆曲经典剧目情节视觉元素	090
一、唱词、念白的文化传递	090
二、经典剧目的叙事性表达	092

第三章 昆曲艺术视觉元素在现代设计中的 符号化应用 .....

第一节 昆曲艺术视觉元素的符号化	104
一、符号化解析	104
二、昆曲艺术视觉元素符号化的 重要性和意义	105
三、符号提取原则	105
四、符号化方法	107
第二节 昆曲艺术视觉符号的现代设计应用	111
一、昆曲艺术视觉符号设计应用的方法	111
二、昆曲艺术视觉符号的现代设计应用 要契合设计对象的特征	115
三、符号化应用存在的误区	116
四、昆曲与京剧视觉符号的设计应用比较	117