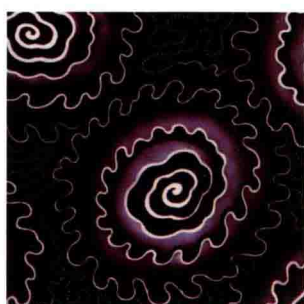
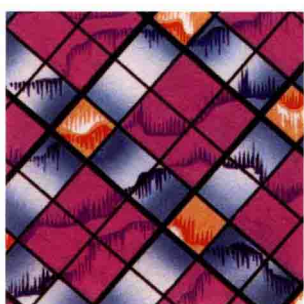
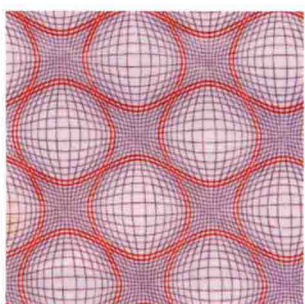
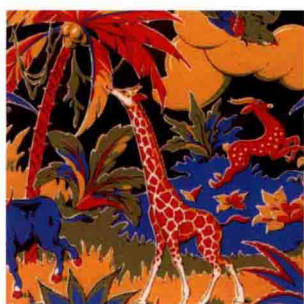
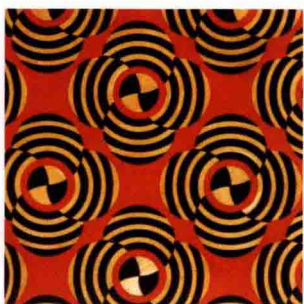
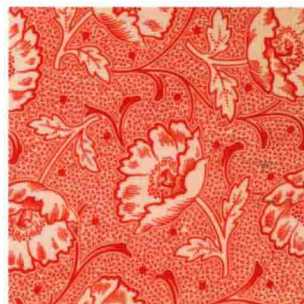

纺织品设计

欧美印花织物200年图典

[美]苏珊·梅勒 (Susan Meller) / 著
[荷]约斯特·埃尔弗斯 (Joost Elffers) / 著

吴芳 丁伟 陈鑫 / 译
栾清照 杨韞 苏锦 张婧 / 校译

目 录

- 序言 6
致谢 7
专业名词解释 10
概论 13
- ## 一、花卉纹样 26
- 喷绘纹样 28
散点满地纹样 29
有方向性的满地纹样 30
密实排列满地纹样 32
规则排列满地纹样 34
不规则排列满地纹样 35
双向交叉满地纹样 35
树状纹样 36
竹子纹样 38
花篮、花盆、花瓶纹样 39
木版印花 40
蓝印花布 42
野花小草纹样 43
裙边纹样 44
植物图谱纹样 46
花束纹样 48
蝴蝶结和缎带纹样 49
格子嵌花纹样 50
小清新花卉纹样 51
仿提花纹样 52
枯笔效果纹样 53
花蕾纹样 54
加里科小花纹样 55
椭圆嵌花纹样 56
涡卷形嵌花纹样 57
丝毛织物纹样 58
砑光印花棉布纹样 60
砑光印花棉布边饰 62
肉桂粉纹样 63
克雷顿印花棉布纹样 64
锦缎风格纹样 65
仿绣花纹样 66
花圃纹样 68
花彩纹样 69
麦穗小草纹样 70
半丧服花布：巧克力色、灰紫色、夏克式灰碎花 72
印花手帕纹样 74
印象派画风的纹样 76
印度手绘花布纹样 78
靛蓝花布纹样 80
栅栏底纹花样 82
叶子纹样 84
利伯蒂“自由风格”纹样 86
钢笔画纹样 87
- 茜草媒染印花纹样 88
轧纹印花纹样 90
波纹花样 92
单套色纹样 94
简约小纹样 95
晕染纹样 96
露台装饰印花纹样 98
印花底纹：格纹 100
印花底纹：圆点纹 101
印花底纹：花卉纹 102
印花底纹：几何纹 103
印花底纹：条纹 104
印花底纹：纹理 105
针头小点纹样 106
皮勒蒙风格纹样 107
乡土风格纹样 108
乡土风格边纹 110
缎带花边纹样 112
玫瑰纹样 114
印花口袋布纹样 116
印花头巾纹样 117
深底色清地纹样 118
浅底色清地纹样 119
放射状花束纹样 120
折枝小花纹样 121
直条状纹样 122
曲线条状纹样 123
仿织毯印花纹样 124
仿织纹肌理纹样 126
尖刺纹样 127
蔓草花卉纹样 128
土耳其红棉布纹样 130
经纱印花纹样 132
仿经纱印花纹样 133
水彩风格纹样 134
野花纹样 135
花环纹样 136
- ## 二、几何纹样 138
- 抽象纹样 140
喷绘纹样 141
规则排列满地纹样 142
缠绕交叉纹样 143
仿编织格子纹样 144
方块和立方体纹样 146
裙边纹样 147
格子纹样 148
枯笔效果纹样 149
靶心造型纹样 150
涡卷纹和菱形纹 151
细胞显微纹样 152
- 轻质丝毛织物纹样 153
棋盘纹样 154
V字纹与人字纹 155
圆形纹和圆点纹 156
咖啡豆、螺钉帽和小豌豆纹样 158
逗点纹样 159
彩点纹样 160
新月纹样 161
菱形及丑角纹样 162
细密网格纹样 163
偏心波纹 164
仿绣花纹样 166
鸢尾花纹样 167
福拉特纹样 168
回纹 170
六角形和八角形纹样 171
犬牙纹样 172
靛蓝花布纹样 174
缠绕纹 175
绳环与线圈纹 176
茜草媒染印花纹样 178
仿大理石纹样 180
团花纹样 182
轧纹印花纹样 184
活动雕塑和金属丝雕塑纹样 185
波纹花样 186
单套色和单色调纹样 187
马赛克纹样 188
简约小纹样 190
S形纹样 191
晕染纹样 192
光学艺术纹样 194
椭圆和种子纹样 196
作底纹的小几何纹样 197
风车和螺旋纹样 198
格纹：黑白纹样 200
格纹：轻质丝毛织物纹样 202
格纹：格子、彩色格子、窗格纹样 203
格纹：小礼服衬衫纹样 204
格纹：小礼服衬衫提花纹样 204
格纹：绒布纹样 205
格纹：茜草媒染印花纹样 206
格纹：新潮印花纹样 207
格纹：乡土风格纹样 208
格纹：运动型衬衫纹样 209
格纹：苏格兰格子呢 210
格纹：纹理与粗花呢 211
波尔卡圆点纹样 212
乡土风格纹样 214
四叶形纹样与三叶形纹样 215
长方形纹样 216

- 鳞片纹样 217
印花头巾纹样 220
卷草纹样 221
清地纹样 222
正方形纹样 224
星形纹样 226
条纹 227
条纹:小礼服衬衫纹样 228
条纹:小礼服衬衫提花纹样 228
条纹:茜草媒染纹样 229
条纹:乡土风格纹样 230
条纹:蛇形和波浪形纹样 231
条纹:运动型衬衫纹样 232
条纹:仿织纹肌理纹样 233
仿织纹肌理纹样 234
织物质地纹样 235
立体几何纹样 236
井字纹样 238
领带纹样 239
瓷砖纹样 240
三角形纹样 241
蠕虫纹样 242
经纱及仿经纱印花纹样 243
水彩效果纹样 244
锯齿形纹样 245
- ### 三、情景纹样 246
- 美国西部景象纹样 248
动物纹样 249
动物毛皮纹样 250
建筑装饰纹样 252
腰带、链条、绳结和套索纹样 254
鸟类纹样 256
蝴蝶结和缎带纹样 258
气泡纹样与球体纹样 260
建筑物纹样 261
蝴蝶纹样 262
迷彩纹样 264
卡通纹样 265
猫纹样 266
天体纹样:19世纪 268
天体纹样:20世纪 270
小丑杂技纹样 272
纪念性纹样 274
珊瑚和海藻纹样 276
丰饶角纹样 278
狗纹样 279
垂饰纹样 280
网眼、花边、仿钩针纹样 282
仿双层织物纹样 284
扇子纹样 285
羽毛纹样 286
旗帜纹样 288
水果纹样 290
游戏和玩具纹样 292
怪诞风格纹样 294
工具纹样 295
爱心纹样 296
- 徽章纹样 297
节庆纹样 298
马纹样 300
马蹄铁纹样 302
狩猎纹样 302
昆虫纹样 304
铁艺纹样 305
珠宝首饰纹样 306
丛林纹样 308
童话纹样 310
文字和数字纹样 312
海洋生物纹样 313
军事题材纹样 314
轧纹印花纹样 316
乐器纹样 317
神话纹样 318
航海器具纹样 320
坚果和松子纹样 321
器物纹样 322
拼贴纹样 323
人物纹样 324
照片印花纹样 326
柱子印花纹样 328
纸牌纹样 329
爬行动物纹样 330
褶边纹样 331
风景绘画纹样 332
情景绘画纹样 334
贝壳纹样 336
剪影纹样 337
体育题材纹样 338
彩色镶嵌玻璃纹样 340
仿古挂毯纹样 341
印花亚麻布:寓言、历史故事和名胜古迹纹样 342
印花亚麻布:神话、田园风光和浪漫生活纹样 344
交通工具纹样 346
树木纹样 348
纺织饰品纹样 350
仿真效果纹样 351
庆功纹样 352
热带风格纹样 353
蔬菜纹样 354
水纹与波纹 355
枝编纹样 356
黄道十二宫图纹样 357
- ### 四、外来民族纹样 358
- 非洲风格纹样 360
美国纹样 362
美洲印第安风格纹样 363
印度班丹纳印花巾帕纹样 364
蜡染和印尼风格纹样 366
仿地毯纹样 368
中国风格纹样 370
古埃及纹样 372
出口布匹——英国销往印度 374
- 出口布匹——法国销往非洲 376
出口布匹——英国销往中东 377
出口布匹——俄国销往阿富汗和乌兹别克斯坦 378
出口布匹——英国销往葡萄牙、上海和苏腊巴亚 379
民间艺术纹样 380
希腊风格纹样 381
夏威夷纹样 382
日本纹样 384
墨西哥、前哥伦布及南美洲纹样 386
荷兰纹样 388
粗横棱纹织物式纹样 389
佩斯利纹样:满地 390
佩斯利纹样:边饰 392
佩斯利纹样:花苞 394
佩斯利纹样:领带 396
佩斯利纹样:披肩 397
佩斯利纹样:条纹 398
佩斯利纹样:土耳其红棉布 399
波斯风格纹样 400
庞贝风格纹样 401
俄国风格纹样 402
扎染风格纹样 404
蒂罗尔风格纹样 405
- ### 五、各艺术运动流派的纹样 406
- 唯美主义运动和工艺美术运动的纹样 408
装饰派艺术:情景纹样 410
装饰派艺术:花卉纹样 412
装饰派艺术:几何纹样 414
新艺术:情景纹样 416
新艺术:花卉纹样 418
巴洛克与洛可可式纹样 420
美好年代纹样 422
德国彼德麦式纹样 424
帝国式纹样 425
野兽派纹样 426
哥特复兴式纹样 428
涂鸦艺术纹样 429
雅各布斯式纹样 430
中世纪式纹样 431
孟菲斯式纹样 432
现代派纹样 434
新古典主义纹样 435
迷幻效果纹样 436
朋克纹样 437
文艺复兴式纹样 438
俄国构成主义纹样 439
超级平面美术纹样 440
维也纳工作室的纹样 442
参考文献 444

纺织品设计

欧美印花织物 200 年图典

[美] 苏珊·梅勒

[荷] 约斯特·埃尔弗斯 著

吴芳丁 伟陈鑫 译

栾清照 杨韞 苏锦 张婧 校译

苏州大学出版社

纺织品设计

欧美印花织物 200 年图典

[美] 苏珊·梅勒

[荷] 约斯特·埃尔弗斯

著

吴芳丁 伟陈鑫 译

栾清照 杨韞 苏锦 张婧 校译

苏州大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

纺织品设计: 欧美印花织物 200 年图典 / (美) 苏珊·梅勒, (荷) 约斯特·埃尔弗斯著; 吴芳, 丁伟, 陈鑫译
—苏州: 苏州大学出版社, 2018. 8
ISBN 978-7-5672-2540-4

I. ①纺… II. ①苏… ②约… ③吴… ④丁… ⑤陈… III. ①纺织品—印花—欧洲—图集 IV. ①J532

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 172262 号

著作权合同登记号 图字:10-2018-343 号

Copyright © 1991 Harry N. Abrams, Inc

Copyright © 1991 Susan Meller and Joost Elffers, Unless Otherwise Noted

Paperback edition published in 2002 by Harry N. Abrams, Incorporated, New York

An imprint of Harry N. Abrams, Incorporated, New York

ORIGINAL ENGLISH TITLE: TEXTILE DESIGNS: TWO HUNDRED YEARS OF EUROPEAN AND AMERICAN PATTERN ORGANIZED BY MOTIF, STYLE, COLOR, LAYOUT, AND PERIOD

(All rights reserved in all countries by Harry N. Abrams, Inc.)

纺织品设计

欧美印花织物 200 年图典

[美] 苏珊·梅勒 [荷] 约斯特·埃尔弗斯 著

吴芳 丁伟 陈鑫 译

栾清照 杨韞 苏锦 张婧 校译

责任编辑 王亮

苏州大学出版社出版发行

(地址: 苏州市十梓街 1 号 邮编: 215006)

苏州工业园区美柯乐制版印务有限责任公司印装

(地址: 苏州工业园区东兴路 7-1 号 邮编: 215021)

开本 1 000 mm×1 400 mm 1/16 印张 28 字数 444 千

2018 年 8 月第 1 版 2018 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5672-2540-4 定价: 398.00 元

苏州大学版图书若有印装错误, 本社负责调换

苏州大学出版社营销部 电话: 0512-67481020

苏州大学出版社网址 <http://www.sudapress.com>

图片来源

本书中绝大部分图片来自纽约设计资料馆，个别图片由下列单位和个人提供，谨表谢意。

情景纹样

美国西部景象纹样图 4：纽约，乔伊斯·艾姆斯（Joyce Ames）

天体纹样·20 世纪图 1：伦敦，华纳织物（Warner Fabrics）；玛丽·斯科斯（Mary Schoeser）

各艺术运动流派的纹样

唯美主义运动和工艺美术运动的纹样图 1 和图 2：伦敦，斯宾克拍卖公司（Spink&Son Ltd.）；弗朗西斯卡·盖洛维（Francesca Galloway）

唯美主义运动和工艺美术运动的纹样图 3 和图 4：曼彻斯特大学威特沃思美术馆；詹妮弗·哈里斯（Jennifer Harris）

装饰派艺术·情景纹样图 3：纽约，F.舒马赫公司（F. Schumacher&Co.）；理查德·斯莱文（Richard Slavin）

野兽派纹样图 1：©1990 ARS N.Y./SPADEM

涂鸦艺术纹样图 1 和图 2：纽约，凯斯·哈林作品（Estate of Keith Haring）©1990；茱莉亚·格伦（Julia Gruen）

孟菲斯式纹样图 1—图 8：米兰·孟菲斯集团（Memphis Milano）；比安奇·阿尔布里斯（Bianchi Albrici），法比奥·贝洛蒂（Fabio Bellotti）

现代派纹样图 1 和图 2：纽约，F.舒马赫公司；弗兰克·劳埃德·赖特基金会（The Frank Lloyd Wright Foundation）

文艺复兴式纹样图 1 和图 2：伦敦，斯宾克拍卖公司

超级平面美术纹样图 1—图 4：纽约，戴安娜（Diane）和艾伦·施皮格尔曼（Allan Spiegelman）

维也纳工作室的纹样图 1：维也纳，奥地利实用艺术博物馆（Austrian Museum of Applied Art）

第 2 页纹样：

这些法国 1914 年辊筒机印生产的棉布和丝绸的装饰布样，都是不同配色的同一纹样。纺织企业在纹样的设计和印花方面投入费用后，会尽可能要求更多的收益，增加销量的一种方式是为一种纹样配以多个色位。19 世纪和 20 世纪初，印染厂会为一种纹样配 12 个或更多的色位。如果印在不同品种的布上——有时同一只花型印在 6 种不同的布料上，那么客户就可以从 70 多个色位中选择。有些色位差别不大，有些看上去简直变成了完全不同的纹样。如今仍沿用此法，但投产的一般是 1 种纹样 3 个色位（1 花 3 色）。

序 言

本书为全世界规模最大的画展——印花布图像展提供目录。本书的两位作者，纺织业人士苏珊·梅勒（Susan Meller）、概念设计师约斯特·埃尔弗斯（Joost Elffers），终生痴迷于纹样。纵观视觉艺术的历史，纹样无处不在，但纹样最常出现的地方还是印花布，同时，由于在布上印纹样的做法过于平常，印花布上的纹样也最容易被忽视，这对纺织业艺术家们极不公正。本书证明了佚名纺织业艺术家们巨大的创造力，本书出版的目的之一就是让更多人注意到印花布上的各种纹样，这是纺织业艺术家们应得的关注。

本书展示的设计作品大部分选自纽约设计资料馆的藏品。收藏工作始于1972年，由苏珊·梅勒和赫伯特·梅勒（Herbert Meller）（苏珊已故丈夫）合力完成。收藏工作刚开始时，二人到阁楼、谷仓和家乡佛蒙特州附近的几家古董店寻宝，找到的主要是19世纪的美国印花棉布和20世纪早期的拼贴被。但他们很快又将目光投向了欧洲，从19世纪的欧洲纺织厂那里获得了一批样本簿。本书正是在这些样本簿的基础上编写而成的，是一本集合了各类纺织品印花的样本簿。

设计资料馆为纺织设计师们提供了丰富的资料。设计师需要快速找到特定的纹样，于是苏珊·梅勒发明了一套主要基于图形的分类系统。迄今为止，资料馆收藏的几百万种纹样中大约有50万种已被纳入系统。这个系统为本书提供了组织结构。本书不仅意在收集图像资料，更希望成为一座设计师们的记忆宝库。

另一位作者约斯特·埃尔弗斯对反复纹样（也称循环纹样、连续纹样）感兴趣，起初是受现代艺术的影响，被反复纹样中严谨的数学和逻辑体系所吸引。出于兴趣，埃尔弗斯写了一本关于雪花纹样的书，在书中说明用同一个基本图形可以设计出无限多种纹样。但是最终他领悟到，虽然这些纹样有着质朴、纯洁的美，但这种美最终都与某种理想有关，而理想往往遥不可及。另一方面，反复纹样却真实、有杂质，相互挪用，无穷无尽，随时随地相互借鉴，不仅存在于头脑中，也存在于现实中，其流行程度在纺织业的每一件新产品中都得到了印证。最终，埃尔弗斯认为，真实的东西比想象的、不可触及的东西更美。

起初，埃尔弗斯搜集不同时代的纺织纹样，是为了将这些设计整理成礼品包装纸的图集以编写一套丛书。工作期间，他与欧美的纺织博物馆多有联系，最后也因此结识苏珊·梅勒，共同编写本书。本书可作为纺织品图案的图典及印花纹样的词汇表。本书中有些图案原型可追溯到史前时代，大多图案源自古典时期或古埃及，但它们在日常生活的织物中其实也非常常见。这些纹样从平凡之中展现出不平凡的一面。尽管作者们对反复纹样都有长期研究，但编纂此书仍旧改变了他们看待事物的方式——日常生活中那些不曾留心的事物，忽然成了关注点。

对作者而言，编写本书的四年中，每天得以接触各类纹样设计，是一大幸事，也是一大乐事。成书过程对他们而言，是一场流连于两百年间纺织物设计的旅程，如何不从心底感到万分幸运？

致 谢

我们要特别感谢下列各位：

感谢大卫·弗兰克尔 (David Frankel) 在文字编写方面提出了宝贵的建议。

感谢特德·克罗纳 (Ted Croner) 在 2 000 多张图片的拍摄过程中始终保持风趣而专注的态度。

感谢苏珊·本巴姆 (Susan Birnbaum) 不厌其烦地修订，使版面比例协调。

感谢安德烈斯·兰德肖夫 (Andreas Landshoff) 为本书编写简介，并通过他的个人努力使本书得以在国际上出版。

感谢哈里·N. 阿布拉姆斯出版公司的达琳·洛维 (Darilyn Lowe)、埃林·艾里森 (Ellyn Allison)

及其他为本书的付梓而出力的人。

感谢尼古列塔·拉那帝 (Nicoletta Lanati) 和奥斯瓦尔多·桑帝 (Osvaldo Santi)、阿格尼斯·伯雷沃特 (Agnes Prevot) 以及安杰利卡·罗斯涅尔 (Angelica Rösner) 慷慨而又负责地将有关说明分别译成意大利文、法文和德文。

感谢我们的朋友、家人和同事给予我们的鼓励、建议和指教。

最后还要感谢我们的项目负责人达里尼·吉斯 (Darlene Geis) 在《女装日报》的一篇文章中“发现”了纽约设计资料馆，建议撰书出版并引见合作双方，一直坚定地支持着我们。

目 录

- 序言 6
致谢 7
专业名词解释 10
概论 13
- ## 一、花卉纹样 26
- 喷绘纹样 28
散点满地纹样 29
有方向性的满地纹样 30
密实排列满地纹样 32
规则排列满地纹样 34
不规则排列满地纹样 35
双向交叉满地纹样 35
树状纹样 36
竹子纹样 38
花篮、花盆、花瓶纹样 39
木版印花 40
蓝印花布 42
野花小草纹样 43
裙边纹样 44
植物图谱纹样 46
花束纹样 48
蝴蝶结和缎带纹样 49
格子嵌花纹样 50
小清新花卉纹样 51
仿提花纹样 52
枯笔效果纹样 53
花蕾纹样 54
加里科小花纹样 55
椭圆嵌花纹样 56
涡卷形嵌花纹样 57
丝毛织物纹样 58
研光印花棉布纹样 60
研光印花棉布边饰 62
肉桂粉纹样 63
克雷顿印花棉布纹样 64
锦缎风格纹样 65
仿绣花纹样 66
花圃纹样 68
花彩纹样 69
麦穗小草纹样 70
半丧服花布：巧克力色、灰紫色、夏克式灰碎花 72
印花手帕纹样 74
印象派画风的纹样 76
印度手绘花布纹样 78
靛蓝花布纹样 80
栅栏底纹花样 82
叶子纹样 84
利伯蒂“自由风格”纹样 86
钢笔画纹样 87
- 茜草媒染印花纹样 88
轧纹印花纹样 90
波纹花样 92
单套色纹样 94
简约小纹样 95
晕染纹样 96
露台装饰印花纹样 98
印花底纹：格纹 100
印花底纹：圆点纹 101
印花底纹：花卉纹 102
印花底纹：几何纹 103
印花底纹：条纹 104
印花底纹：纹理 105
针头小点纹样 106
皮勒蒙风格纹样 107
乡土风格纹样 108
乡土风格边纹 110
缎带花边纹样 112
玫瑰纹样 114
印花口袋布纹样 116
印花头巾纹样 117
深底色清地纹样 118
浅底色清地纹样 119
放射状花束纹样 120
折枝小花纹样 121
直条状纹样 122
曲线条状纹样 123
仿织毯印花纹样 124
仿织纹肌理纹样 126
尖刺纹样 127
蔓草花卉纹样 128
土耳其红棉布纹样 130
经纱印花纹样 132
仿经纱印花纹样 133
水彩风格纹样 134
野花纹样 135
花环纹样 136
- ## 二、几何纹样 138
- 抽象纹样 140
喷绘纹样 141
规则排列满地纹样 142
缠绕交叉纹样 143
仿编织格子纹样 144
方块和立方体纹样 146
裙边纹样 147
格子纹样 148
枯笔效果纹样 149
靶心造型纹样 150
涡卷纹和菱形纹 151
细胞显微纹样 152
- 轻质丝毛织物纹样 153
棋盘纹样 154
V字纹与人字纹 155
圆形纹和圆点纹 156
咖啡豆、螺钉帽和小豌豆纹样 158
逗点纹样 159
彩点纹样 160
新月纹样 161
菱形及丑角纹样 162
细密网格纹样 163
偏心波纹 164
仿绣花纹样 166
鸢尾花纹样 167
福拉特纹样 168
回纹 170
六角形和八角形纹样 171
犬牙纹样 172
靛蓝花布纹样 174
缠绕纹 175
绳环与线圈纹 176
茜草媒染印花纹样 178
仿大理石纹样 180
团花纹样 182
轧纹印花纹样 184
活动雕塑和金属丝雕塑纹样 185
波纹花样 186
单套色和单色调纹样 187
马赛克纹样 188
简约小纹样 190
S形纹样 191
晕染纹样 192
光学艺术纹样 194
椭圆和种子纹样 196
作底纹的小几何纹样 197
风车和螺旋纹样 198
格纹：黑白纹样 200
格纹：轻质丝毛织物纹样 202
格纹：格子、彩色格子、窗格纹样 203
格纹：小礼服衬衫纹样 204
格纹：小礼服衬衫提花纹样 204
格纹：绒布纹样 205
格纹：茜草媒染印花纹样 206
格纹：新潮印花纹样 207
格纹：乡土风格纹样 208
格纹：运动型衬衫纹样 209
格纹：苏格兰格子呢 210
格纹：纹理与粗花呢 211
波尔卡圆点纹样 212
乡土风格纹样 214
四叶形纹样与三叶形纹样 215
长方形纹样 216

鳞片纹样 217
印花头巾纹样 220
卷草纹样 221
清地纹样 222
正方形纹样 224
星形纹样 226
条纹 227
条纹:小礼服衬衫纹样 228
条纹:小礼服衬衫提花纹样 228
条纹:茜草媒染纹样 229
条纹:乡土风格纹样 230
条纹:蛇形和波浪形纹样 231
条纹:运动型衬衫纹样 232
条纹:仿织纹肌理纹样 233
仿织纹肌理纹样 234
织物质地纹样 235
立体几何纹样 236
井字纹样 238
领带纹样 239
瓷砖纹样 240
三角形纹样 241
蠕虫纹样 242
经纱及仿经纱印花纹样 243
水彩效果纹样 244
锯齿形纹样 245

三、情景纹样 246

美国西部景象纹样 248
动物纹样 249
动物毛皮纹样 250
建筑装饰纹样 252
腰带、链条、绳结和套索纹样 254
鸟类纹样 256
蝴蝶结和缎带纹样 258
气泡纹样与球体纹样 260
建筑物纹样 261
蝴蝶纹样 262
迷彩纹样 264
卡通纹样 265
猫纹样 266
天体纹样:19世纪 268
天体纹样:20世纪 270
小丑杂技纹样 272
纪念性纹样 274
珊瑚和海藻纹样 276
丰饶角纹样 278
狗纹样 279
垂饰纹样 280
网眼、花边、仿钩针纹样 282
仿双层织物纹样 284
扇子纹样 285
羽毛纹样 286
旗帜纹样 288
水果纹样 290
游戏和玩具纹样 292
怪诞风格纹样 294
工具纹样 295
爱心纹样 296

纹章纹样 297
节庆纹样 298
马纹样 300
马蹄铁纹样 302
狩猎纹样 302
昆虫纹样 304
铁艺纹样 305
珠宝首饰纹样 306
丛林纹样 308
童话纹样 310
文字和数字纹样 312
海洋生物纹样 313
军事题材纹样 314
轧印花纹样 316
乐器纹样 317
神话纹样 318
航海器具纹样 320
坚果和松子纹样 321
器物纹样 322
拼贴纹样 323
人物纹样 324
照片印花纹样 326
柱子印花纹样 328
纸牌纹样 329
爬行动物纹样 330
褶边纹样 331
风景绘画纹样 332
情景绘画纹样 334
贝壳纹样 336
剪影纹样 337
体育题材纹样 338
彩色镶嵌玻璃纹样 340
仿古挂毯纹样 341
印花亚麻布:寓言、历史故事和名胜古迹纹样 342
印花亚麻布:神话、田园风光和浪漫生活纹样 344
交通工具纹样 346
树木纹样 348
纺织饰品纹样 350
仿真效果纹样 351
庆功纹样 352
热带风格纹样 353
蔬菜纹样 354
水纹与波纹 355
枝编纹样 356
黄道十二宫图纹样 357

四、外来民族纹样 358

非洲风格纹样 360
美国纹样 362
美洲印第安风格纹样 363
印度班丹纳印花巾帕纹样 364
蜡染和印尼风格纹样 366
仿地毯纹样 368
中国风格纹样 370
古埃及纹样 372
出口布匹——英国销往印度 374

出口布匹——法国销往非洲 376
出口布匹——英国销往中东 377
出口布匹——俄国销往阿富汗和乌兹别克斯坦 378
出口布匹——英国销往葡萄牙、上海和苏腊巴亚 379
民间艺术纹样 380
希腊风格纹样 381
夏威夷纹样 382
日本纹样 384
墨西哥、前哥伦布及南美洲纹样 386
荷兰纹样 388
粗横棱纹织物式纹样 389
佩斯利纹样:满地 390
佩斯利纹样:边饰 392
佩斯利纹样:花苞 394
佩斯利纹样:领带 396
佩斯利纹样:披肩 397
佩斯利纹样:条纹 398
佩斯利纹样:土耳其红棉布 399
波斯风格纹样 400
庞贝风格纹样 401
俄国风格纹样 402
扎染风格纹样 404
蒂罗尔风格纹样 405

五、各艺术运动流派的纹样 406

唯美主义运动和工艺美术运动的纹样 408
装饰派艺术:情景纹样 410
装饰派艺术:花卉纹样 412
装饰派艺术:几何纹样 414
新艺术:情景纹样 416
新艺术:花卉纹样 418
巴洛克与洛可可式纹样 420
美好年代纹样 422
德国彼德麦式纹样 424
帝国式纹样 425
野兽派纹样 426
哥特复兴式纹样 428
涂鸦艺术纹样 429
雅各布斯式纹样 430
中世纪式纹样 431
孟菲斯式纹样 432
现代派纹样 434
新古典主义纹样 435
迷幻效果纹样 436
朋克纹样 437
文艺复兴式纹样 438
俄国构成主义纹样 439
超级平面美术纹样 440
维也纳工作室的纹样 442
参考文献 444

专业名词解释

本节对图片注释中的专业名词条目进行解释。

木版印花 (BP)。木版印花是最早的纺织品印花方法。其现存最古老的实物之一是从上埃及遗址中发现的一件公元 4 世纪的儿童束腰长袍；然而，早在公元前 4 世纪，印度已开始使用木版印花。中世纪后期，木版印花布在欧洲成为一种贸易商品，尤其是在意大利和德国，并于 18 世纪至 19 世纪初发展成了一门十分繁荣的手工业。18 世纪的美国几乎没有商品化的木版印花，直到 1774 年，约翰·休森 (John Hewson) 及贝德威尔与沃特茨 (Bedwell & Walters) 两家印花厂在费城附近开始运营。不同的木材制成的木版，其用途也不同：黄杨木和冬青木适用于小块面精细的纹样；梨木适用于边沿部分；胡桃木和椴木适用于大块面的印花。纹样的浮雕凸现在木版上。由于纹样中不同的形状要用不同的色彩来印，每一套色须分别刻一套版。然后将布匹紧贴长条台板，将木版正面按压在吸足染料的羊毛毡上之后，再压印在布匹上，用大木槌使劲敲打印版背面，纹样就印上去了。版钉是固定在木版四角的定位钉。经木槌敲打之后，印花工将印版移至下一个未着色的布匹部位。版钉有助于印花工对版规整。此外，有一种技术是将小小的几枚版钉敲进木版里，形成大小不同的点子，英语称之为 pinning，法语称之为 picotage。比起精致的雕版，版钉更能经得起印花工用木槌反复敲击。如今，木版印花虽已被大规模淘汰，但仍在少数情况下用于名贵家用纺织品及丝绸巾帕的制造，尤其是在英国。

铜版印花 (CP)。1765 年，位于英格兰米德尔

塞克斯的两个印花商——奥尔德福特的罗伯特·琼斯 (Robert Jones) 和布罗姆利·霍尔公司 (Bromley Hall)，以及位于爱尔兰德拉姆康德拉的尼克松和康帕尼公司 (Nixon and Company) 的弗朗西斯·尼克松 (Francis Nixon) 都曾长期生产过铜版印花纺织品。1770 年，法国的克里斯托弗·菲力浦·奥勃卡姆 (Christophe-Philippe Oberkampf) 可能第一个安装了铜版印花机。铜版印花步骤如下：首先将纹样刻在铜版上，接着在铜版上涂抹染料，然后擦去刻出的线条以外的染料，再将布盖在铜版上，使用机器进行按压即可将纹样印到布上。早期使用的铜版相当大 (奥勃卡姆印染厂使用的铜版长 45 英寸，宽 27.5 英寸)，这样便于大面积纹样的设计 (印花铜版不能大于适宜印花工手工操作的尺寸)。铜版印花的出现产生了新的印花种类，即风景亚麻印花布，它将艺术大师精美绝伦的设计体现得淋漓尽致。

辊筒印花 (RP)。第一台利用金属雕刻辊筒机械化生产印花布的机器由苏格兰人托马斯·贝尔 (Thomas Bell) 于 1783 年申请了专利。两年之后在英国的多家印花厂投入使用，包括利夫赛 (Livesay)、哈格里夫斯 (Hargreaves)、霍尔 (Hall) 以及普雷斯顿附近的康帕尼，一台 6 套色的辊筒印花机单日产量约抵 40 个手工木版印花工的日产量。1797 年，法国茹伊昂若萨的奥勃卡姆印染厂安装了一台类似的机器，其印花布日产量超过 5 000 码，相比之下，手工木版印花工的日产量仅 30~100 码。产量根据工时、印花工的技能、花样套色数和布的幅宽而变化。奥勃卡姆印染厂认为，一名熟练的手工木版印花工生

产4套色印花布的日产量为25厄尔(英国旧时量布单位,1厄尔=1.18米或大约3英尺10.75英寸),约32.5码。到19世纪20年代,大多数西方的印花厂都使用辊筒印花机。至1836年,仅美国的印花厂每年就能生产约120000000码印花布。纹样通过缩放仪转刻到铜辊上,缩放仪的金刚石刻刀刻穿涂覆在铜辊上的耐酸清漆保护层。将铜辊在酸液槽中转动,刮去漆膜的地方就出现了蚀刻的纹样线条。印刷机通过雕花辊下一条长的连续色带给布料印花。自20世纪50年代后期以来,大多数辊筒采用照相雕刻工艺进行雕刻,这就无需熟练的手工雕刻师了。现代的机器能够同时印出18套色,但为了省去雕刻过多辊筒的成本以及调整机器的复杂设置,大多数印花不超过8套色。辊筒印花机使印染业成为第一个实现全面机械化的行业,将其推向工业革命的前沿。现代辊筒印花机每小时能生产约1200码印花布。然而,这种印花法的成本比筛网印花更贵,已被大规模淘汰。

木版机械印花(PP)。木版机械印花机是由鲁昂的路易·杰罗姆·佩罗特(Louis-Jérôme Perrot)于1834年发明的,虽然印版尚须手工雕刻,但其他每一道工序都能实现机械化。木版机械印花机不仅能一次性印多套色花样,而且能通过色染筛网,将颜色筛至木版上,盖印于布面,再将布向前移动,从而实现连续进行下一轮印花。这种印花方法比手工木版印花速度快,对版准,一次性操作即可覆盖整个幅面,生产效率提高了250%;但纹样纵向回头的尺寸限于5.5英寸,颜色限于4套。木版机械印花的纹样能达到机印布匹的精细程度,但手工雕刻的木版具有手工艺品的外观。木版机械印花纹样很难与木版手工印花纹样或辊筒印花纹样有所区分。

筛网印花(SP)。筛网印花类似于古代的类型版印花。手工筛网印花,将网眼丝织物紧绷在框架上供制版,用清漆将非纹样的背景部分覆盖,以此凸显纹样。然后,再用刮刀将色素透过筛网刮到下面的布上。每套色都有单独的网版。现今多数筛网印花

是以照相制版法“刻出”纹样的。手工筛网印花的商业化生产始于20世纪20年代。这种工艺因其比木版印花交货快,又比辊筒印花成本低,而在法国盛行一时,常用于生产更新换代快的高级时装面料。(由于规模经济效应,辊筒印花更适合生产长期适用的纹样。)同时,筛网印花法比其他印花法更适合当时色彩鲜艳且笔法活泼的“丝绸艺术”风格的纹样。20世纪30年代,手工筛网印花技术已经传播到欧洲多国及美国。而到了50年代,西方多数印花厂采用全自动平版筛网印花机。这种机器车速很快——每小时生产布料达350码,可以印20套色。这种印花机能够特别准确地再现艺术家作品中灵巧的绘画笔法,而且相对而言,价格便宜,安装操作简便。然而,在20世纪60年代中叶,平网印花机受到了圆网印花机的挑战。圆网印花机的关键之处在于,以金属网替代原先的丝网,并且制成了筒状。这种新的技术兼具了辊筒的连续高速印花和无压平网印花机干净、完整的色彩。

纸上印样。纸上印样即印花的纹样。在木版、铜版或网版制版完工之后,布料印花之前,将纹样印在纸上检验有无差错。校验后的纸样是由印花厂保存的极具价值的资料。它们是纹样在视觉上的初次呈现,可能会标注出纹样编号和制版者姓名、日期。最令纺织专家感到惊喜的事莫过于发现原稿、纸上印样和印花布样上的纹样完全一致。

水粉颜料纸样。水粉颜料是一种不透明的水溶性颜料,是纺织设计师使用的传统材料。在用于纸面的颜料中,水粉颜料单调、饱和的色彩与纺织品染料的外观十分相似。水粉颜料使用方便,运笔流畅,易干,层次细腻,容易调色。设计纸样是生产印花纺织品的第一步。纹样接版回头要符合厂家的规格,然后可供印花厂雕刻制版。

染料。纺织设计师用的染料与织物印花用的染料不同,它们薄而透明,水溶性好,适宜用于纸上绘画。这类染料色泽饱满、色光偏冷、色彩鲜艳,

但往往华而不实，难以附着在布上。染料投用于纺织品设计源于 20 世纪 50 年代，当时颜色鲜艳的印花引领着风尚。

码制衣料匹头 (AYG)。这种纺织品被印成很长的布匹，按码销售，供缝制衣服用。这类布料可以在纺织品零售商店直接卖给顾客，或供给制衣厂，或卖给中间商，也就是纺织行业批发商。18、19 世纪，印花布都按块销售而不按匹销售，而且不同地区、不同时期，布块长度也有所不同。比如，在 1800 年前后的法国，布块长度平均在 13 码到 22 码。如今“匹头”(piece goods)的说法仍然在纺织业内通用，与“码头”(yard goods)可互换使用。

衣料 (A)。并非所有的印花衣料都是按码销售的，比如，头巾、手帕，虽然生产的时候是成匹的布，

但成品是一块块卖的。

家用装饰布码制匹头 (HFYG)。设计师构思的这些纹样不是用于衣料，而是用于室内装饰，如家具装饰织物、帘布织品、床单、台布、巾被等。总的来说，家用装饰印花布纹样往往比衣料纹样更大，重复率更高，并且为了满足家具制造商的要求，布幅也更宽。通常，家纺产品要比服饰来得更贵，因为家纺布料往往比成衣布料用色更丰富，成衣布料印花只需五六套色，而家纺布料则平均要用到 12 套色，且家纺产品还要用上更贵的底布。家纺布料比衣着面料更多地使用同向的纹样。在家纺织物的销售中，传统纹样产品比新潮纹样产品好销，这主要是因为买家很可能会长期使用这一产品。因此，家用装饰布并不逞一时之时髦，而是追求从不被淘汰。

概 论

装饰艺术是一门融入日常生活的艺术。所有的视觉艺术中，装饰艺术最能掀起我们心中情感的波澜……线和面比例匀称，折射出我们内心世界的和谐。反复循环的纹样让人轻松自在，精妙绝伦的设计则让人迸发出奇思妙想。

——奥斯卡·王尔德（Oscar Wilde）《身为艺术家的评论者》（*The Critic as Artist*）

佚名艺术家

现代纺织工业日复一日、年复一年地生产出千千万万码印花织物。无数的图像美化我们的衣着、装饰我们的家居，它们是那么的常见，以至于只有特意关注它们时我们才会留心细看。从事纺织品设计的艺术家们大部分都默默无闻，是一批佚名艺术家。在他们创作的艺术作品中，创作者的个性和想法都融进了花纹背景，直至消失。

现代派画家或许很反感别人将他们与设计波尔卡圆点的纺织品设计师做比较，但有时画家与纺织品设计师的作品所表现出的形状和形式都十分相似。虽然艺术领先于设计，但设计也总追随着艺术的步伐。画家的画需要经得起鉴赏家长时间且严格的凝视，而纺织纹样的本质，即自身反复循环地复制，单个纹样在这种花样循环中也就变得无足轻重。一般情况而言，画家面对的是情感与智力范畴的问题，有个人追求，但大多数的商业美术则不然，它总是更注重取悦市场（当然，这是画家所唾弃的）。而且纺织品设计师只是工业生产线上的一个环节，纹样呈现在布上，要经过多道手工和机械操作，鲜有设计师能够对成品进行过多干预。

出版本书的目的，不是来争论染织设计师在艺术创作中被忽视的平等地位问题，更无意称书中纹样如博物馆艺术品或年代悠久的稀有织物那样“伟大”（虽然一部分纹样的确令人印象深刻）。但是必

须说明，在图像制作的历史长河中，人们认识到图像独创性价值的时间并不长。独创性价值的概念源自西方，至今不过短短几百年，西方人就已经将独创和新颖奉为艺术创作的圭臬。事实上，我们认为独创性的价值与自由的价值同等重要。织物纹样的历史则要追溯到人类文明的最早时期，它根植于更古老的符号传统，那时还没有独创性这一说法。

词汇的编排

入选本书的纹样，我们主要考虑其典型性而不是个别性。其中大多数纹样可以轻易地被其他纹样代替；诚然，这些纹样看似繁琐，或过于鲜艳，或过于醒目，也不乏常见的缺点，因为毕竟它们来自装饰屋子或有特定用途的布料，要么是窗帘或沙发布套，要么是为了掩盖日常生活而过于招摇的节庆饰物。但是当这些日常布料的图片汇聚成集时，它们却变得如此非凡，化作一个个独具意义的词，共同书写丰富无比的视觉艺术语言。本书正是介绍这一语言的大辞典。

词汇的含义一直在变化和发展。人们不断地创造新词，吸收外来词并淘汰不再使用的词。每一个新词都属于一个可识别的范畴：它们都是人们熟悉的语言成分。纹样方面的词汇同样数量庞大且不受限制，但语法和句子的结构是有限的。在西方谈及纹样时无非是花卉纹样、几何纹样、情景纹样、外来民族纹样及工艺美术运动和各種艺术流派的纹样

这几大类——这就是本书各章的主题。在每一大类中又细分若干小类，如花卉纹样中有玫瑰纹样和折枝小花纹样等；几何纹样中有圆形纹样和正方形纹样等。成功的纺织品设计师无须想方设法地设计前所未有的东西，只需对先前存在的这些纹样做点改动，就能有所创造。（有时甚至连改动都不用做——许多流行印花完全拷贝以前的设计。如果某一时期流行的风格重归潮流，设计师可能需要对这种风格的纹样稍做更新。）每一块印花布都可以找到一种历史悠久的风格与之对应。通常，纺织品设计师在任何情况下都不会试图扩充基本风格的种类。是贸易的工具——语言，使演说成为可能，既然如此，为什么不好好使用已经存在的语言呢？一个玫瑰图案可以传达的意思就已非常丰富。

在纺织行业，设计师们总是从现有的布料中寻找灵感。流行趋势的潮起潮落连贯而又迅速，设计师必须紧跟潮流，超车或者掉队都很危险。比如，在面积印花流行了几季之后，可能会突然开始流行“非印花”风格，包括不起眼的小面积几何图案以及格子图案、格子纹理的人造织物等。设计师必须捕捉到新的流行趋势，然后从早已有之的布料纹样中寻找推陈出新的可能性。

永不消失的纹样

印花布上各种各样的纹样都能找到一种将其囊括在内的大类纹样与之对应，我们可以称其为 recycling wheel（国外用于指导人们进行垃圾分类的产品，由内外两个圆盘组成。用户转动内圆盘使指针指向外圆盘上的某个物品，指针旁边的显色卡就会显示某种颜色，一种颜色代表一种回收方法），所有的纺织设计图形都被摆在一个 recycling wheel 上，形成一个回路，无限循环。每一次印刷，单个纹样都要被重复无数次，与此同时，单个纹样的图形也在被不断地重复，一重复就是几十年。印花具有时间维度：所有的时代在布料大家族中得以共存。所以我们可以将这个 recycling wheel 看作一个钟面。虽然钟的指针总是指向某个特定的时刻，但是所有时刻在钟面上都

清晰可见。正如不同指针转动的速度不同一样，不同图形来去的节奏也不同。有些图形的出现是季节性的——花朵图形随春天而来，雪人图形随圣诞节而来。有些图形则受政治风云的影响，受经济繁荣或萧条的影响。有的图形难得看见，有的图形总是出现在某些地方。没有任何一种图形彻底消失。

在机械印花的 200 年间，虽然许多风格此消彼长，但应用于各种风格中的图形从未消失。这些图形的出现往往比现代纺织工业的出现还要早几千年。本书收录的图像中就有许多出自史前的洞穴岩画、古埃及象形文字、希腊陶器、前哥伦布时代的织物、伊斯兰马赛克作品、欧洲中世纪的塔罗牌、中国古代的袍服、印度寺庙、波斯地毯、凯尔特人的手稿、西藏唐卡以及工厂印刷布料。背景变幻无常，而图形符号却不会变，历史上的一位位艺术家在使用这些符号时只改动了符号表面——赋予符号与时俱进的特征。

符号差异

光阴荏苒，符号的意义因时而异。在一种文化中有着极强象征意义的符号在另一种文化中可能只起装饰作用，而装饰性的符号亦能重拾很强的象征意义，甚至变成恐怖的符号。以卍字符为例，在几乎每一种古代文化中都能找到卍字符的踪影。卍字符具有多种象征意义，但不外乎象征神谕和信仰、神圣与正义。这样的象征意义存在了几千年，直至卍字符成为纳粹的专用标记，以至于现在一提起卍字符就令人厌恶。即便在许多 19 世纪的样本中都能发现卍字符的存在，本书也只能将其剔除。但是，真的能确切地区分有意义的符号和装饰性的符号吗？随着 recycling wheel 的转动，各种符号对我们产生着或大或小的影响。某些符号被赋予了特殊意义，用于特定场合。比如，基督教徒对于十字架会非常谨慎，而十字符在各种文化中普遍存在，其含义与重要程度各不相同。纵然有些图形已经失去了本来的含义，但它们并不会消失——仍可用于装饰。

现在来环顾一下我们的四周：穿衣打扮、床上用品、地毯地毯、墙幔窗帘、家具沙发，哪一样都