

本书从纤维材料的形态与表现入手，借鉴传统手工艺，通过对纤维材料不同特性、形态、肌理的表现，融材料观念于设计，并加以艺术表现，赋予艺术设计作品更多更丰富的文化内涵，使纤维艺术设计材料的表现更加贴近现代设计需求，具有更强的艺术魅力。

本书内容深入浅出，可读性和可操作性强。

本书可作为工业设计、艺术设计专业学生的教材，也可作为喜爱纤维艺术人士的参考书。

图书在版编目（CIP）数据

布言布语 纤维材料形态与表现 / 宗明明，张询，
王瑞华编著. —北京：化学工业出版社，2007.8
高等学校教材
ISBN 978-7-122-00500-7

I. 布… II. ①宗…②张…③王… III. 纺织纤维-高
等学校-教材 IV. TS102

中国版本图书馆CIP数据核字（2007）第112196号

责任编辑：张建茹
责任校对：凌亚男

装帧设计：于 兵

出版发行：化学工业出版社（北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011）
印 刷：北京市彩云龙印刷有限责任公司
装 订：三河市万龙印装有限公司
787mm×1092mm 1/16 印张14 字数266千字
2007年8月北京第1版第1次印刷

购书咨询：010-64518888（传真：010-64519686） 售后服务：010-64518899
网 址：<http://www.cip.com.cn>
凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

定 价：45.00元

版权所有 违者必究

在纤维家族中，软纤维材料是一种与人最亲近的材料，具有天生的亲和力。几千年来随着中国传统手工艺的发展，纤维艺术品为中国纤维史谱写了灿烂丰富的篇章。织锦、补花、挑花、绣花、印染、编织、拼贴等传统手工艺，从单纯的形、色走向丰富多样；从简单的工艺方法走向科学先进的工具和材料的结合。现代无数设计师从传统手工艺中吸取精华再创造，不断更新，融传统与现代于一体的纤维艺术，应用领域更加宽泛。随着时代的发展，各种艺术表现手法、工艺技术将进一步发展和提高。

纤维艺术首先是一种材料的艺术。现代的设计就是材料的设计，材料以其独特的魅力使现代设计进入新的领域。本书从纤维材料的形态与表现入手，借鉴传统手工艺表现手法，从设计材料方面寻找新的灵感，体现新的设计观念，运用纤维材料进行创新设计。

纤维材料作为一种独特的艺术语言，具有众多的表现形式，使人感受它，触摸它，使人产生联想，具有回忆的柔情，在不言不语中传达着特殊的信息。肌理万千的纤维材料传达着自然的气息，亲情的信息，映衬着现代人在竞争的社会环境中对和谐、温馨的依恋。

现代纤维艺术正以其丰富多元的形态与表现力，天然的亲和力走向一个多元的艺术发展空间。

融材料于创作，赋予艺术设计作品更多、更丰富的文化内涵，使纤维艺术设计材料表现更加贴近现代设计需求，具有更强的艺术魅力。这是编写本书的初衷，希望对读者有所助益。

编著者

2007年6月

目录

传统工艺表现篇

第一章 织锦艺术	2
第一节 三大名锦	4
第二节 少数民族织锦	7
第二章 刺绣艺术	14
第一节 四大名绣	18
第二节 刺绣的主要针法	19
第三节 各种刺绣方法及应用	27
第三章 印染艺术	43
第一节 扎染	44
第二节 蜡染	63
第三节 蓝印花布	70
第四节 服饰手绘艺术	75
第四章 纤维艺术	81
第一节 纤维艺术编织演变与发展	81
第二节 纤维艺术材料	85
第三节 纤维艺术制作和技法	95

现代形态应用篇

第五章 形态肌理设计表现	110
第六章 实践教学案例	133
第七章 作品欣赏	167
参考文献	219
后记	220

【传统工艺表现篇】

第一章 织锦艺术

第二章 刺绣艺术

第三章 印染艺术

第四章 纤维艺术

第一章 织锦艺术

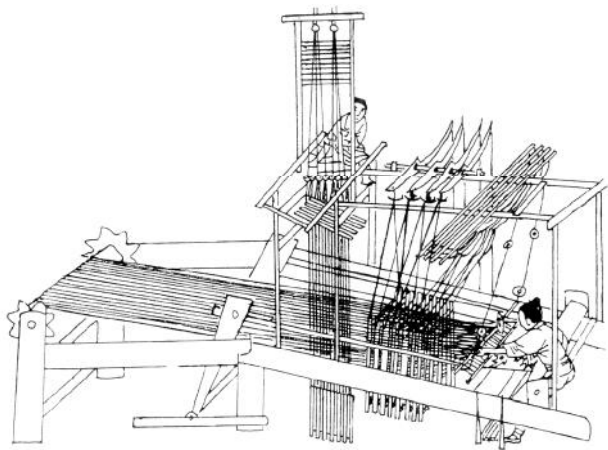

- 第一节 三大名锦
- 第二节 少数民族织锦

锦是以彩色的丝线用平纹或斜纹的多重或多层组织，织成各种花纹的精美丝织物。“锦”是金字和帛字的组合。《释名·释采帛》：“锦，金也”。作之用功，重其价如金，故惟尊者得服之。就是说，锦是非常豪华贵重的丝帛，其价值相当于黄金，在古代只有贵人才能穿得起。通过现有的商周二代文物看，商代不仅有平纹的织物，而且有带简单几何花纹的织物。周代更为进步，不仅能织作小提花的织物，甚至还能织作多彩的和组织相当复杂的大提花织物。在周代的著作里，常常出现对于当时织作精致的织物的赞美。

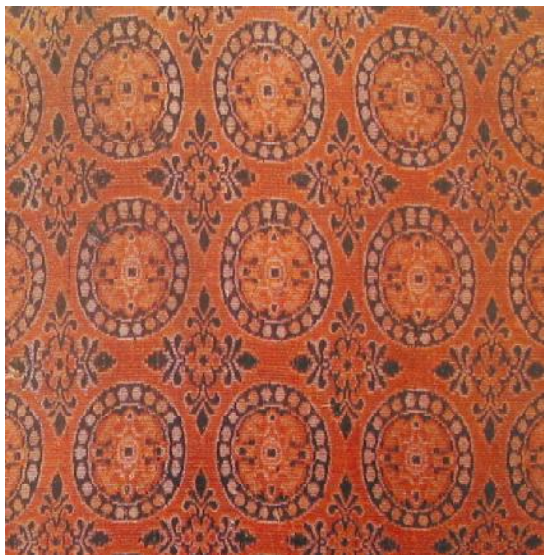
周代的锦已有很高水平，秦汉以后更有发展。湖南长沙左家塘地区中期出土的深棕色地红黄菱纹锦、褐地矩形锦、朱条暗花对龙对凤锦等……色彩主要有朱、棕、橘、土黄、褐等，纹样和色彩的配置非常和谐，有很高的艺术性。不难看出，中国丝绸技术在商周时期已经达到很高的技术水平，它是以复杂的织锦技术作为标志。从古籍和出土的

丝织品都证明，中国织锦技术不晚于西周。西汉时，锦的织造技术有了新的提高。要织成一幅华美的彩锦，就牵涉到先将蚕丝染色，再按色丝排列配置牵径，然后根据花纹图案的提沉起花要求，穿综上机。再编成规律性的提花程序，即相同径丝牵吊束综的升降次序（图1-1）。因此，织锦工艺最复杂，技术水平也最高（图1-2～图1-4）。

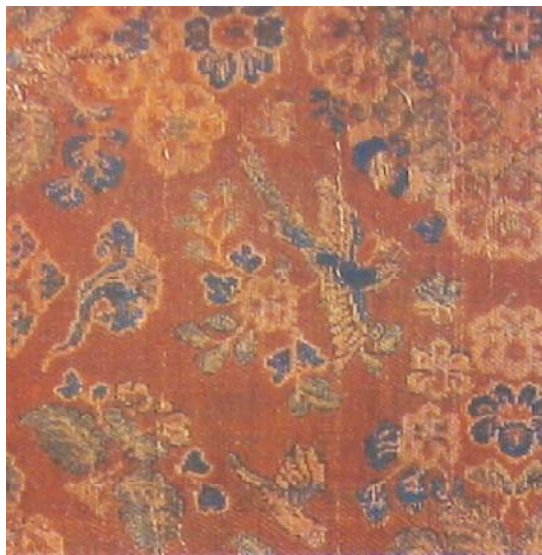

▲ 图1-1 织锦花楼机

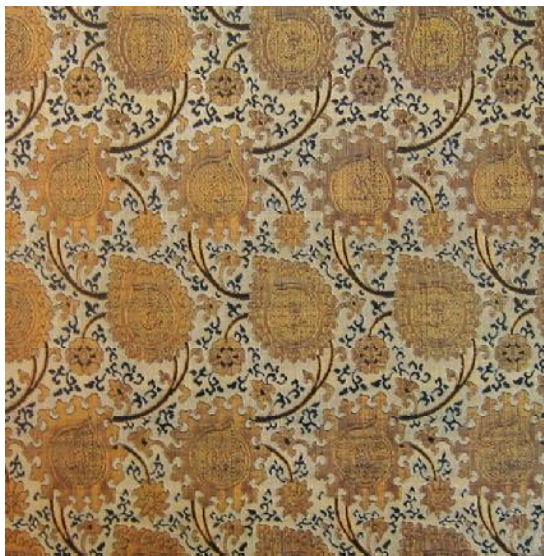
“丝绸之路”沿途出土了许多东汉的锦。万世如意锦，纹中有万世如意四字，花纹有卷云纹构成连续图案，色彩黄褐、绛紫、淡蓝等各异的色彩使绛地上的白色纹样突出明显，整体、花纹排列虚实相称、疏密恰当、富有特色（图1-5）。

▲ 图1-2 唐代联珠团花锦

▲ 图1-3 唐代花鸟纹锦

▲ 图1-4 明代双层锦

▲ 图1-5 万世如意锦

第一节 三大名锦

一、蜀锦

四川蚕桑丝织生产历史悠久。四川古称“蜀”，蜀即蚕的象形文字。蜀锦产地以成都为主。成都附近，有古锦官城，是闻名全国的蜀锦生产中心。汉代杨雄《蜀都赋》中曾有自造奇锦的句子，以赞美蜀锦。

汉代蜀郡的蚕桑已名列全国第二，东汉时已享誉中华，其色彩鲜艳亮丽，织造精致，质地细密，图案古雅富有地方特色。1965年成都百花潭出土的蜀国本土制造的战国铜壶，纹饰“采桑图”生动细腻地表现了蜀地男女采桑的热烈景象。汉时蜀锦更趋成熟，通过南方丝绸之路远销西亚、欧洲。

唐代蜀锦在全国处于领先地位，其生产水平和技艺达到鼎盛时期。蜀锦是至今仍保持以传统工艺制作的经锦，即以经向彩条为基础，利用彩径条纹与彩纬交织，彩条起彩、彩色添花，形成丰富的纹样变化和色彩效果。经锦质地紧密厚实，色彩艳丽光洁，这是有别于其他织锦的重要特点。

蜀锦中著名的蜀江锦（图1-6），纹样精巧秀美，明艳鲜丽。浣花锦（图1-7）又称“落花流水锦”，桃花与流水组成漩涡婉转，花朵漂浮的图案。富有民族特色的民族缎（图1-8）是蜀锦的主要产品，用单色或金线织成团寿、团龙、万字纹，用作服饰用品深受少数民族喜爱。

◀ 图1-6 蜀江锦

图1-7 浣花锦 ▶

图 1-8 民族锻

二、宋锦

宋锦主要产地为苏州。吴越一带历来是丝织发达的地区。唐宋五代后蜀降宋时，库存大量的著名“十样锦”为宋织锦所继承。北宋王朝还从成都迁去熟练蜀锦织工做骨干，在江南建起内绫锦院和织造署。有江宁织造局、苏州织造局和杭州织造局主管制造，为宋锦的发展打下基础。

宋锦按用途可分为以下三大类。

大锦：亦即是传统的宋锦，又称重锦。被广泛用于装裱名贵书画及装饰品，也可作为华丽服装材料等。图案有仿汉唐古锦的，也有在继承传统基础上演变的。

合锦：质地较疏松的装潢锦。织物图案花纹大多是和合形，和合形为对称连续的横条形图案。风格别致，姿态整齐，是美观使用的装饰品。用于一般书画立轴和屏条的裱装，装潢等。

小锦：有月华锦、万字锦和水浪锦三种。花纹细小，产品有素、有花，是装潢类最普通的织锦，适宜于裱装小件和制作锦盒。

宋锦图案题材广泛，包括动植物和表示幸福吉祥的动物形象，如狮、鹤、鹿、象、孔雀、金鱼、蝙蝠、鸳鸯、蝴蝶、草虫、雁、鹿等。植物图案如牡丹、莲花、芙蓉、玉兰、绣球、百合、梅兰竹菊等。还有表示幸福吉祥的图案，如八宝、暗八仙、八吉祥以及寿字、祥云、瑞草等。

宋锦的图案形式有规矩格子形，整齐几何形和活泼散花形等。宋锦形成独特艺术风格的重要原因在于吸收了当时成熟的花鸟画写实风格，将摘枝花卉用于织锦图案，或将写生花卉修饰变化成缠枝莲花或穿枝牡丹，并发展了遍地锦纹图案，形成宋锦的特点。其中“八达晕锦”（八路相通）、“灯笼锦”是其代表。具有八达晕锦的“八角团花锦”（图

1-9)是清代仿古宋式锦,以多边形作图案骨架,主要部位填充以宝相花、小朵花,设色古朴高雅,适于室内陈设和装裱饰匣及字画裱首等。“灯笼锦”始创于北京,又名“庆丰收”、“天下乐”,其图案为灯笼旁悬挂谷穗作流苏,灯下有蜜蜂飞舞,隐喻“五谷丰登”之意。这种深受人们喜爱的题材,宋代以后,被其他织绣艺术采用,在民间挑花、刺绣围裙、枕套、门帘上也常出现。“方胜平棋格”、“方胜合罗”、“龟子龙纹”等宋锦图案与宋代李诫著的《营造法式》一书介绍的彩画亦相通。善于吸收姊妹艺术营养,使宋锦形成了自己的特色。

宋锦能给人以古色古香的韵味,其色彩高雅清淡、古朴含蓄,注意灰色的运用,少用饱和色,常以深、浅同类色和邻接色相搭配,含灰色和中间色进行协调,使之柔和而平稳,古旧面儒雅。底纹色彩较多用深浅不同的米色、褐色、茶色、泥金、蓝灰。图案的色彩分为三组相互搭配,即较大的花纹用于底色协调的色彩显得庄重;主花的局部如花蕊、花萼等有特征处用鲜艳色加以点缀;陪衬的花朵或包边用协调的间色(图**1-10**)。

▲ 图 1-9 八角团花锦

▲ 图 1-10 双鸟纹宋锦

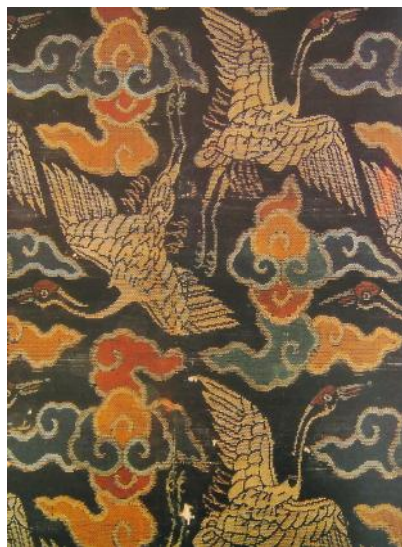
三、云锦

云锦有六百多年的历史,比蜀锦、宋锦晚,产地为南京。由于它用料考究,织工精巧,善用织金技术;花纹色彩典雅精美,如天上云霞般的华丽;加之图案多用“云纹”穿插,因此称为云锦。它与淡雅高贵的宋锦形成鲜明的对照。

江南蚕桑起于三国东吴时期,中原发达的丝织业南移,但当时江南还不能织锦。南宋偏安使南京丝织业获得发展,元代又设立东西织染

局。云锦是在继承元代著名的织金锦（纳石矢）的基础上发展起来的。清代设立江宁织造局，《红楼梦》作者曹雪芹从其曾祖父起三代四人相继连任该局官员达**60**余年。曹雪芹少年时代生活在织造世家，对云锦服饰非常熟悉，并展示在他的这部巨作中，如“缕金百蝶穿花大红缎窄肩袄”、“水红妆缎狐嵌褶子”等。

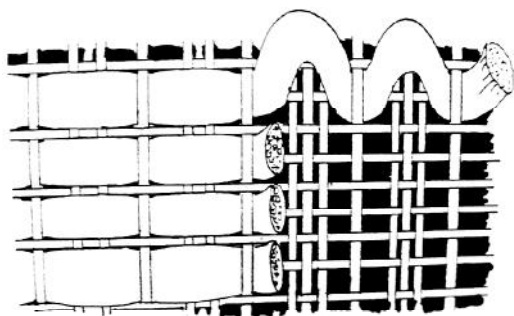
“妆花”和“织金”是云锦具有代表性的两大品种，尤以“妆花”最为华丽精美。织物采用局部盘织妆彩，色彩搭配自由，配色可多至二三十种。运用通经断纬、挖花盘织的工艺，同时用片金绞边，彩花包金线，形成了富丽堂皇的效果（图1-11）。

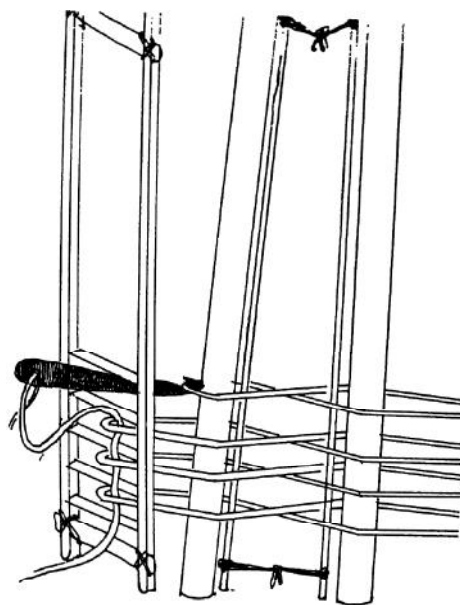
▲ 图1-11 明代云鹤纹妆花

第二节 少数民族织锦

民间织锦中的少数民族织锦自始至终保持鲜明的民族特点和地域特征，同时深受三大名锦影响。如苗族织锦、土家族织锦、侗族织锦、黎族织锦、瑶族织锦等（图1-12～图1-17）。

▲ 图1-12 土家锦平纹组织局部放大示意图

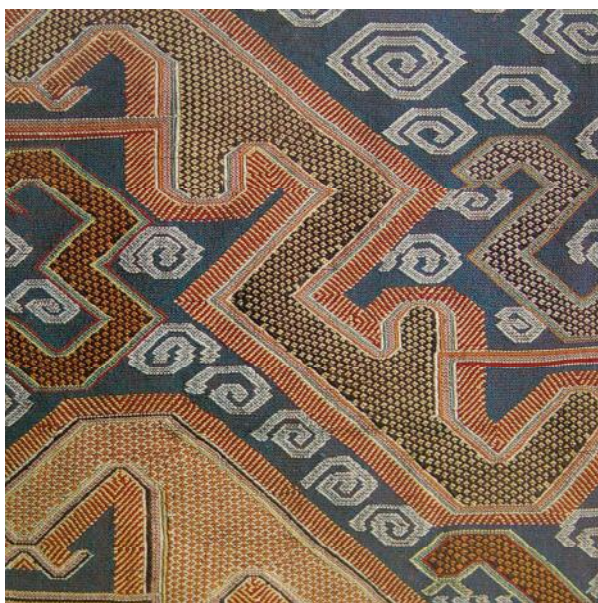

▲ 图1-13 土家锦民间装箱工艺示意图

◀ 图1-14 黎族织花裙

图1-15 瑶锦织造过程 ▶

▲ 图1-16 土家锦 - 祥云腾龙

▲ 图1-17 壮锦 - 雷纹五彩菊花锦

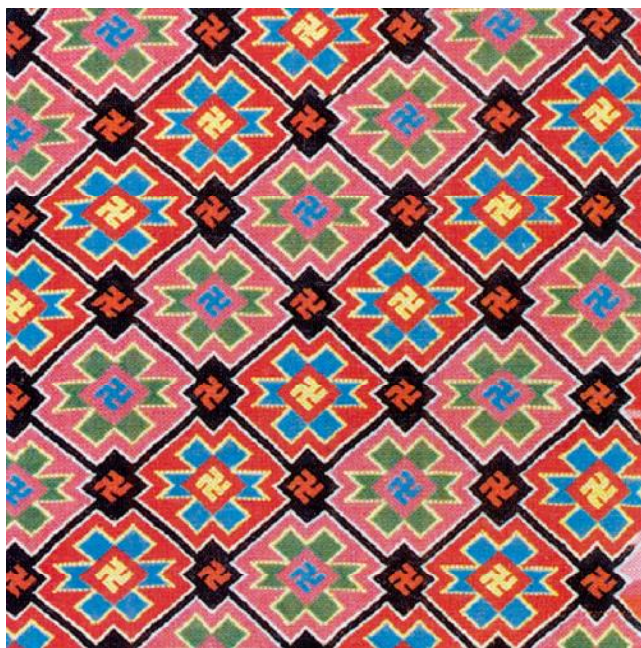
一、土家族、苗族织锦

土家族纺织有着悠久的历史。传统土家锦绚丽多彩，设色自由浪漫，常用红、黄、蓝、白、黑五色绒线交织，表现日常生活中丰富多彩的景物。土家族姑娘织锦绣花是一项自幼必须进行的劳作。人们以织锦绣花水平的高低，数量的多寡作为评判妇女人才的标准。

土家族的姑娘十几岁就会织锦，她们在锦中织入对未来的无限向往与憧憬，织锦中包含着姑娘们强烈的感情与大胆的想像，创造出大量丰富的织锦图案。最具代表性的就是“土家锦-老鼠嫁女”(图1-18)。织锦中，丑陋的老鼠经过夸张与变形处理后，造型灵巧可爱，简洁而概括，借老鼠表现了民间的婚娶习俗，别有一番情趣。土家锦传统纹样以虎为题材者甚多，时至今日还可见到虎的各种变形图案。除虎纹外，还有“小马纹”、“燕子尾”(图1-19)、“蝴蝶花”、“猴子手”等动物纹样。“金勾莲”，取材不拘一格的秤钩纹等(图1-20)。另外，万字纹在土家锦中是常用纹样，如“万字流水”，表示源远流长(图1-21)。由万字纹分解与演变的勾纹，在土家织锦中应用很广，土家锦巧妙的将勾纹应用在各种纹样组合中增加了土家锦的装饰感。(图1-22、1-23)。土家锦中植物纹样也很丰富，如色调变化丰富的“岩墙花”(图1-24)、土家锦是土家儿女心血的结晶，是民族艺术的传承与积淀，是中国著名的民族工艺品。

▲ 图1-18 土家锦-老鼠嫁女

▲ 图1-19 土家锦-燕子尾

▲ 图1-20 大秤钩纹

▲ 图1-22 万字流水纹

▲ 图1-21 单八勾

▲ 图1-23 妥毕（箱子）八勾

▲ 图1-24 岩墙花

苗锦中，龙占有重要的地位。传说龙与人是同时诞生的兄弟，因此使龙保持了可爱、可亲的形象，而非汉族龙的威严。“蛙纹”也是苗锦中的重要形式。苗族传说蛙是雷公的孙女，派到民间视察民情，若遇干旱蛙就日夜鼓鸣，通知上天下雨，保佑风调雨顺（图1-25）。另外，人纹在苗锦中形象生动，有的成为主体纹样。

土家族、苗族的织锦图案最常见的有以下两类。

① 适合纹样或带状纹样展开的图案，形成完美丰富的构图。如土家锦中的“蝴蝶牡丹锦”、“鸡子合锦”等，图案单个纹样复杂，构成气势大，因此苗人称之为大花锦。适合于做围裙、被褥。

② 以棋格状或散点状形成的四方连续图案。该图案单个纹样单纯，图案形象小，连续展开后整体效果具有很强的节奏感。多用于苗族妇女服饰中的披肩或衣袖装饰。

▲ 图1-25 苗锦

二、壮族、侗族织锦

壮锦、侗锦的图案构成最常见的有两类：

① 棋格状构成的四方连续，即以直线、虚线、云纹、雷纹、万字纹形成**45度**、**60度**或**90度**的骨架，组成棋格状，格内装饰几何化变形花鸟纹样。如“万字梅花锦”是壮锦中的传统纹样。

▲ 图1-26 黄地蓝凤壮锦

② 带状纹样构成二方连续，侗锦多属此类。以一正方形或菱形为中心的一个单元纹样作二方连续展开，两侧配以八瓣花、锯齿纹等。壮、侗织锦多取材于花、鸟、鱼、虫，也常用传统纹样如雷纹、云纹、万字纹、八吉纹等。鸟纹在壮、侗锦中占有较大的比重。鸟能给人带来幸福与平安，因此，民间流行绘出鸟纹并对其祈祷，织于锦缎，穿在身上，求其庇护（图1-26）。此外，龙蛇纹、云纹、雷纹、太阳纹、狗纹、马纹也占有重要位置。

壮锦、侗锦的色彩特点：用色非常考究，对比强烈而不火，色彩柔和而不温是其特点。由于是纬线起花，纬线采用五彩丝线，使织出的壮锦光彩照人。明亮的灰色和纯正的饱和色结合运用是壮锦的又一大特点。

侗锦多为素锦，即以一、二种色线织成，白色经线配以黑色或红色纬线，经纬交织两面起花，交织点稀密变化组成不同灰色块面和黑白变化。虽两色线织成，仍不觉单调，更显得朴实大气。彩锦多以蓝、白、黑为主，配上三种跳跃色彩，如黄、桃红、粉绿等。颜色统一又有变化。

三、黎族、高山族织锦

黎锦图案以人纹、蛙纹、龙蛇纹、鸟纹、狗纹等动物纹样为多，而人形纹占的比例最大（图1-27）。人纹是黎锦中最常见的纹样，几何化的人形纹构成黎锦的核心纹样，其形态接近蛙人的特点。人纹四周衬以几何形的花纹做装饰，象征部落的繁荣昌盛，呈二方连续横排的人纹均为正面的人形，形象夸张、特征突出，充分显示人的勃勃生机。

黎锦色彩多以黑、蓝为地色，因为黎族崇尚黑色，上面织以红、黄、蓝、白等色的纹样。

高山族的织锦图案多为蛇纹、人头纹、人形纹等，因为高山族长期生活在蛇类出没的亚热带地区，对蛇有着深厚的感情，视蛇为图腾崇拜，视蛇为神灵加以崇拜，祈求保佑（图1-28）。

▲ 图1-27 黎锦 - 人纹

▲ 图1-28 高山族锦 - 蛇纹

四、傣族、景颇族织锦

傣族的傣锦在傣族佛教文化中有很重要的作用，用来表达对佛的虔诚信仰。悬挂在寺内佛的两侧的“幡”就是由傣锦做成的。在风格、形式、内容、色彩上具有代表性的傣锦主要有两大类型：

1. 西双版纳的傣锦

其纹样构成采用横向平行带状组成，给人以开阔而安定的感觉，与直立状的纹样取得平衡。每条带状纹样内容与结构上又有变异，形成大小疏密的不同排列，相互衬托、虚实并存。“孔雀纹”是傣锦中常用的图案。西双版纳又称“孔雀之乡”，孔雀象征和平、吉祥、美好。热带雨林中特有的植物花卉，如槟榔、芒果等。色彩上，傣锦多为白地黑、红花纹的棉锦，色彩明快、效果显著（图1-29）。五彩丝锦较少，丝锦以黑底色为主，中心为十字纹、底纹用条格纹相衬。玫瑰红、粉红、朱红在白色线和黑底色衬托下，显得色彩绚丽明快。

▲ 图1-29 傣锦

2. 德宏地区的傣锦

多用棋格纹为骨架的四方连续图案，在棋格内再填充与之适应的八角花或万字纹，骨架多为正方形或菱形（图1-30）。德宏傣锦都是几何形抽象纹样。德宏傣锦色彩浓艳，与地处亚热带有关。傣锦多用彩度高的饱和色相组成对比强烈的色彩。如黑地上用桃红、橘黄、粉红、翠绿等丝线交织，有时还夹以金银线，具有富丽堂皇的效果。

▲ 图1-30 万字纹

第二章 刺绣艺术

- 第一节 四大名绣
- 第二节 刺绣的主要针法
- 第三节 各种刺绣方法及应用

刺绣，又名针绣，是用绣针引彩线按设计的花纹和色彩在面料或布质配饰品上刺缀运针，以绣迹构成花纹、图像或文字的工艺手段。刺绣是中国传统的手工艺，刺绣的方法是用绣花针穿上花线，刺绣在纺织品上。刺绣之前，要用“花绷子”把布“绷”好，然后在布上描绘上图案，再用绣花针一针针地把图样绣满。由于刺绣的工具简单，花绷子可以自制，因此，刺绣在中国民间发展很快，曾经是女孩子必须学习的技艺，又被称为“女红”。

中国的刺绣艺术历史悠久，在北京周口店山顶洞人居住的遗址，发现了五万年前的一枚长82mm的骨针，这在中国刺绣、缝纫史上有着极大的意义，说明人类的祖先已经创造了原始的缝纫工具，为以针作为主要工具的刺绣起到了先导作用。

传说尧、舜、禹时代，就开始在衣裳上作画刺绣了。从周代开始刺绣已经很普及了。周朝天子所穿的“冕服”上，就绣有日、月、星、山、龙、华虫、崇彝、藻火、粉米等十二章花纹。汉时刺绣已很发达，生活中应用广泛，刺绣还成为礼品送给西北一些部落首领。长沙马王堆汉墓出土大量的刺绣衣物，绣纹多为云纹、卷草茱萸纹等，其刺绣针法主要是锁绣，是中国最古老的针法，也有少量的齐针绣。几千年来刺绣的技巧有了长足的发展（图2-1）。刺绣技艺复杂多变、针法多样，锁绣针法已不能适应新内容的表现，发展成为往复经纬直线的齐针绣和铺绣技法。宋代刺绣受山水花鸟画影响很深，有的刺绣完全摆脱了实用功能，发展为纯欣赏性的艺术品。刺绣针法也非常丰富，有平针、缠针、滚针等。元代盛行织金锦，刺绣多为盘金、平金的技法。到了明代，刺绣开始用于服饰的装饰，家庭的服饰绣品逐渐地多了起来。刺绣到了清代发展到鼎盛时期，品种繁多、针法丰富。民间刺绣在江浙、湖南、湖