

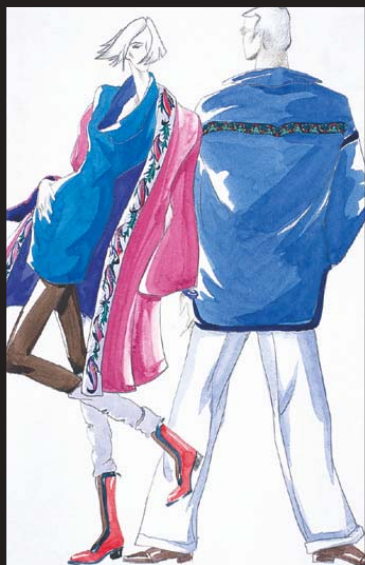
设计广场 系列基础教材

时尚设计 · 染织

S H I S H A N G S H E J I · R A N Z H I

张红宇 著
上海市教育委员会 组编

广西美术出版社

作者：张红宇

性别：女

简介：东华大学设计艺术学硕士毕业

工作于上海工程技术大学艺术设计学院

应邀任本套丛书特约编辑

2005 论文“浅析色彩联想在包装设计中的合理应用”入选《中国科协 2005 年学术论坛论文集》；

2004 广告设计作品入选“全国环境保护公益广告大赛”；

2004 应邀为上海电影集团、上海艺果影视有限公司联合摄制的三十集大型古装喜剧动作片《刘姥姥外传》剧中人物设计服装；

2003 系列服装设计《纵横四海》获“第二届衡韵杯全国新唐装设计大赛”优秀奖；

2003 应邀为中央电视台、国际电视总公司联合拍摄的二十集时装电视连续剧《晶》剧中主要演员设计服装；

系列服装设计《花木兰》曾获“第三届新西兰羊毛杯全国编织服装大赛”铜奖；

编写黄元庆教授主编教材《服装色彩学》第九章（第三版、第四版，中国纺织出版社）；

编写《中国服装大典》“服装图案设计”一章（文汇出版社）。

序

21世纪是一个体现完美设计的时代。对今天的人们来说,设计不再是仅仅局限于造物、造型和设色,或只是为了人类自身的行为。设计的根本是合理。我们必须面对现实、面向未来,对全人类和世界上所有生灵的和谐生存进行全方位的、立体的、综合的设计。因此,对设计含义的提升和设计内容的扩展,当是今日设计教育和研究中最为重要的课题。

随着全球经济一体化的进程,我国经济也进入了一个高速发展的时期。国力的不断增强,文化艺术和教育事业的大力发展,必将有利于提高和强化国人的文化素养和审美情趣,有利于促进当下及未来人们生活方式的改良和优化人们的生活环境,进而让人们的生活臻于极度的合理与完善……今天,设计已成为创造新生活,改变、推进社会时尚文化发展不可或缺的手段。构建人文日新的和谐社会,已逐渐成为设计人的共识和设计教育的宗旨。

高等专业教育是一个国家实现设计高水平的重要保证,而教材与教学参考书则是这一保证体系中重要的一环。上海市教育委员会针对目前艺术设计教育界设计参考书繁杂、水平良莠不齐、教材面对的学生层次不明等问题,专门组织具有优秀设计能力和丰富教学经验的教师,编写了这套“设计广场”系列设计教材。笔者对上海市教委的这一重要举措感到欣慰和钦佩的同时,对这套专业教材的成功付梓,表示由衷的祝贺!

这套设计教材作为上海市教育委员会高校重点教材建设项目,具有相当强的知识性、指导性、实用性和针对性,是专门为艺术设计专业在校大学本科而生编写的系列设计教材。全套书共设10个独立单行本:工业设计、染织设计、服装设计、VI设计、室内设计、图形创意、现代陶艺设计、新多媒体设计、基础图案设计、色彩构成。每本教材的理论论述全面而精要,简洁而准确,表述深入浅出,分析透彻明了,并配有大量国内外最新的图片资料和学生优秀作业辅助说明,力求具有鲜明的专业性和时代性,是艺术设计院校和设计专业理想的学习教材,对广大设计人员和设计爱好者来说,也是一套很好的设计参考读物。

相信这套设计教材的问世,会对推动上海乃至我国的设计事业和设计教育的长足发展产生积极的作用。它的重要价值,将在未来不断地显现。是为序。

张夫也 2005年春于北京松榆书斋

(张夫也博士,清华大学美术学院艺术史论学部主任、教授、博士生导师,《装饰》杂志主编)

目录

第一章 传统暗示——文化与象征	1
一、有关染织和染织纹样	2
二、染织文化和传统文化	11
三、中国传统纹样几个代表	15
第二章 移花接木——技巧与法则	21
一、染织品分类与设计原则	22
二、染织纹样的组织形式	24
三、表现技法	42
四、配色规律	46
五、色彩纹样绘制步骤	53
第三章 妙趣横生——应用与鉴赏	55
一、染织设计应用	58
二、作品鉴赏	68

第一章

传统暗示—文 化与象征

- 一、有关染织和染织纹样 2
- 二、染织文化与传统文化 11
- 三、中国传统纹样几个代表 15

第一章 传统暗示——文化与象征

一、有关染织和染织纹样

提起染织，我们总要联想到各式各样的衣着、家居装饰品、各色装饰布等，异彩纷呈的花纹赋予染织物的审美价值真是不言而喻。在人类经历的漫长发展进程中，纺织印染、织造工艺的产生不但满足了人们的物质需求，而且满足了人们的精神追求。原始的先民已知道从大自然中得到灵感，通过自己的双手以即兴写生或艺术加工的手法将“纹样”这种特殊的形象符号绽放在织物上，染织的技艺既是文明发展到一定阶段的产物，又是走向新文明的动力，而对于染织的理解，在很多时候人们不免总要把它归结为纹样的形式与工艺手段的结合产物。在我的理解中它绝非这样表面，染织艺术无论在东方或西方所达到的妙似丹青、韵味无穷的境界都进一步表明，其乃是一种“文化”，而且是一种寄情寓意、比喻象征的符号化的语言，令人时时刻刻感受到它的丰富多彩、精妙无比。

（一）染织的工艺

工艺是染织设计的前提。设计伊始，设计师就必须针对纹样风格、色彩，来确定加工的材质和用何种工艺手段，否则会直接影响到纹样的定位，也会关系到染织品加工完成后的艺术效果。各种染织工艺有相似的原理但加工方法不同，按不同的工艺流程和加工设备的使用，我们将染织的工艺分为以下几类：

1. 直接印花——运用辊筒、圆网和丝网版等加工设备，将印花浆料作染色介质配成色浆印在织物上，经烘干、蒸化等一系列加工处理，将染料永久地附着于织物的表面，形成图纹。直接印花应用极为普遍，既可以表现整体连续纹样，亦可用作局部的纹样装饰，色彩丰富，层次多变。(图1)

2. 防染印花——是通过防染处理手段使织物在染色的过程中显花的工艺。防染印花是一种民间传统印花工艺，如蓝印花布、蜡染(图2)、扎染和夹染。著名的防染印花花样有：非洲蜡染纹样、中国蓝印花布纹样(图3)、日本扎染纹样等。

3. 拔染印花——是在染好的织物上涂绘拔染剂，涂绘之处的染色会退掉，显现织物染色前的基本色而形成花纹，

图1

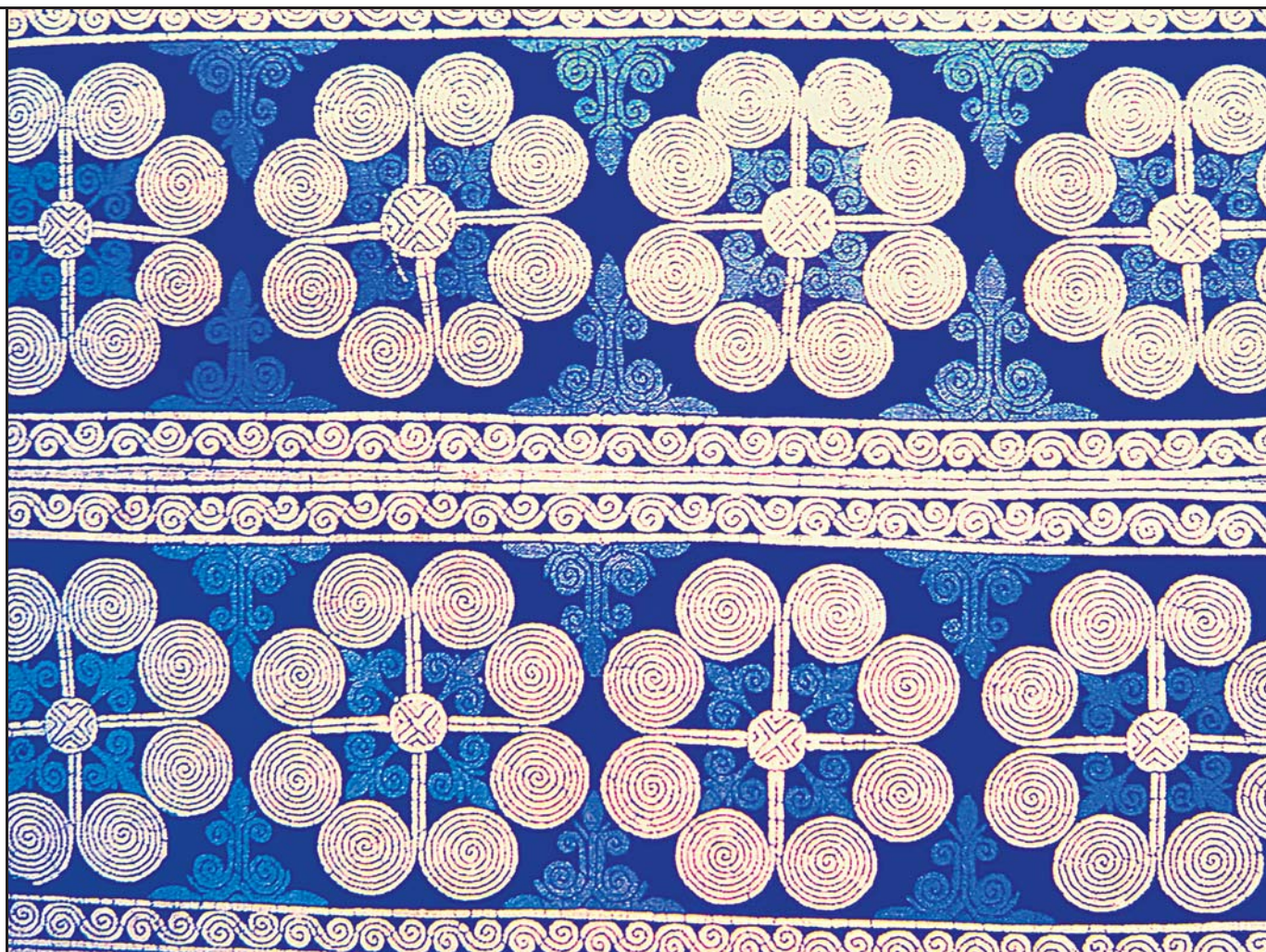

图 2

图 3 蓝印花布适合 龚 悦

图4

也可以拔完后再进行点染，使纹样更加独特和精致。

4. 转移印花——是预先按设计好的图纹造型用相应的染料印制在纸面上，再将印花纸放在织物或服装需装饰的部位，使用压烫设备熨压加工，在高温和压力的作用下，纹样从印花纸上转移到织物或服装上。转移印花常用于时髦的T恤、广告衫、牛仔裤、裙等休闲服饰的图纹装饰，操作方法简便、灵活。

5. 手绘——是运用勾线笔和各种绘画毛笔，取纺织染料直接描绘在织物上的表现手段。手绘其实就是在织物或服装上直接作画，需较熟练地掌握绘制的步骤和技巧，具有一定的难度。(图4)

6. 织花——是运用织花机将纱线按设计要求织成织物的工艺表现手段，分针织与机织两种技术。机织工艺生产平纹、斜纹及缎纹组织的织物，针织工艺生产经编和纬编的面料织物。材质包括棉、麻、丝、毛、化学纤维等，纹样的设计好坏直接影响织花的外观效果。(图5)

以上是染织艺术的几种主要工艺手段，其他还有刺绣、抽纱、贴花、编结、拼接等，因篇幅限制这里只能省略。无论运用怎样的染织工艺，都必须与染织纹样相结合才能在织物上形成花纹。

(二) 染织纹样

图5 用亮片来点缀针织服装的花纹，表现服饰的细腻精致。天蓝的底色，亮片做的亮晶晶的雪花图案，使模特犹如天使般美丽。

在各种织物上通过印染、织造、画绘、刺绣等工艺手段所形成的各种花纹形象、符号，均可称为“染织纹样”。染织纹样涉及的范围广、种类多，根据材料及工艺手段不同可以分为以下几大类：

1. 花纹样——随心所欲的变化

织物上不同风格、色彩的花纹图案是通过直接印花、防染印花、拔染印花、转移印花、烂花印花、发光印花、变色印花、立体印花等工艺印制形成。印花纹样的命名种类繁多，根据选材和应用可常规地分为花卉纹样、民族纹样、风俗纹样(图6)、植物纹样(图7)、自由纹样(图8)、肌理纹样(图9)、动物纹样、兽纹纹样(图10)、风景纹样等；根据风格可大致归纳为抽象几何纹样、构成纹样、原始纹样、古典纹样、写实纹样、体育纹样等；根据时代或地区的划分可细致地排列为新艺术纹样、佩兹利纹样(图11)、夏威夷纹样、新古典主义纹样、杜飞纹样、欧普纹样、波普纹样、埃及纹样、印度纹样、东方纹样、波斯纹样、赤道纹样、阿拉伯纹样、日本纹样(图12)、中国纹样(图13)、巴洛克纹样、洛可可纹样，等等。在设计的表现手法中采用撒丝、泥点、渲染、平涂、叠绘、晕染等，呈现虚实相生、色彩变幻及层次丰富的艺术美感。

2. 丝绸纹样——轻柔飘逸的靓丽

丝绸是丝织物的类称，其质地细密，有生织、熟织、素织、花织之分。中国是丝织物的发祥地，西方认识中国亦是从知道中国的丝织品开始的，从古至今，丝绸纹样以其光彩夺目的特殊魅力，向西方世界展示了中华文化的绚丽风采。

丝绸纹样的表现手段和种类灵活多样，根据应用的需要可采用撒丝、泥点、渲染、平涂、退晕、线描等多种设计手

图6 典型的风俗图样，以风和日丽的自然景象表现异国人们的休闲生活：碧蓝的天空，金色的阳光，丰盛的美食。

图7

图8 自由纹样 童盈

完全以抽象的语言描绘的一片树叶零落的小树林，树干上的斑纹安排得错落有致，淡灰的色调透出了虚无缥缈的气氛。

图9 肌理纹样 刘珂艳

图10 兽纹在前几年非常流行，满足人类回归自然的渴望，图中的少女身着兽纹装，英姿飒爽，豪气十足。

图11 佩兹利纹样 王 晓

佩兹利纹样又称火腿纹，变化之丰富常常令人目不暇接。色彩可以浓烈，也可淡雅，适用于服装及室内纺织品的纹样设计。

图13 中国蜡染纹样 傅 晶

蜡染是少数民族地区的传统工艺，现代则可用仿传统蜡染的手法来设计表现。将蜡染用于居室的装饰一定要考虑面积、花型、色彩明度的控制，追求朴实的民间传统韵味。

图12

法；根据生产加工方式的相异，分为手绘、印花、织花、绣花、织绣结合、印绣结合等几类。织、印是丝绸纹样两种主要加工方式，纹样在题材、造型和色彩上部分地传承浓厚的民族特色，有的精细工整，有的繁复多变。著名的传统图案如唐代的联珠纹、团花纹(图14)，宋代的“六答晕”和“八答晕”，以及元代的、清代的许多丝织印染纹样，堪称精美典范。丝绸纹样的设计必须顺应时代，与流行时尚相结合，不能一味地模仿传统，这样才能够使中国的丝绸文化在世界范围内得到更广泛的发展和延续。

3. 针织纹样——全线演绎的游戏

针织的主要工艺是在针织用横机或圆机上，采用手工或电脑操作控制，将不同粗细、不同成分或弹性的纱线按设计要求织成针织品或服装。针织纹样的表现手法很多，主要包括各种针织组织(拐花、罗纹、吊日、三平、四平、移针、玉米日、挑洞、双纱嘴、松日等)、印花、烧花、提花、手工绣花、贴花、串珠、电脑织花和绣花、烫金或烫银等。绣珠、贴花、镶花基本上是制作针织品或针织服装、面料的辅助工艺。

针织纹样的加工手段可综合运用，如印花加绣花，电脑织花加串珠，使纹样在平面上形成一定的立体效果。纹样以

图14 凤鸟团花适合 冯 雷
这幅凤鸟团花，色调变化丰富，用较少的亮色与大面积暗色作对比，呈现典雅稳重之美。凤鸟的造型似云似凤，耐人寻味。

花卉、几何、动物、植物、风景、人物、卡通为主。需要强调的是针织图纹的设计受到一定的工艺限制,加工成本也较高,尤其适合高档礼服的设计要求,追求华丽、尊贵的风格,具有印花纹样不能比拟的优势。(图15、图16)

4. 刺绣纹样——穿针引线的妙技

刺绣是以针行线,按事先设计的图纹和色彩,在绣料上运针刺缀,使绣

图15 一件款式普通的针织背心,运用电脑处理产生纹理和色彩的退晕渐变效果,别具匠心。

图16 针织纹样服装“花木兰”系列 张红宇

图 17 刺绣围巾

迹构成花纹、图像或文字的工艺，它是中华民族的传统技艺之一，历史由来已久。刺绣的特点是以绣线显花，花纹突显于织物之上，具有立体感和光泽感。早在传说中的尧舜禹时代就有“衣画而裳绣”的记载；商周时章服制度规定下裳要在葛麻织物上施以采绣；春秋战国后的绣品更加艳丽精致，花纹繁缛，专家研究认为当时绣品以绢为主，刺绣前先以浅墨或朱砂起稿，以针施绣，题材多为凤鸟游戏、花卉蔓草，辅以走兽，造型生动，纹理流畅；汉唐刺绣不但装饰衣服，而且向佛像、屏幛等供奉品和观赏品发展；宋代仿真的书画刺绣品逼真、绝妙；明清以后，刺绣题材更加广泛。

刺绣的常用图纹为几何纹、花卉植物纹、动物纹、人物纹、器物纹、文字纹等。(图 17)

以上对染织领域中主要纹样大类和工艺特点、历史发展情况作了叙述，相信初步的背景了解，会有助于逐步掌握染织设计的方法。

二、染织文化和传统文化

传统文化是历史遗留下来的东西，它是人类在过去已经完成了的物质或精神创造物。传统文化的力量影响着千百万人日常生活行为的

观念和意识，不同地域传承不同的文化传统，形成不同的生活方式；不同的风俗习惯，形成不同的心理观念，产生不同的物质文明。染织艺术隶属于传统文化的一个范畴，其经历了漫长的历史积淀，成为人类宝贵财富的一部分。当我们在世界各地考古发掘出的古代服饰、纺织品或古代器物、饰品上看到形形色色，或许是残缺不全的纹样、图纹及符号时，那种带有浓郁的、原始的、民俗的气息似乎在描述一段染织发展的足迹，我们不禁要惊叹先人技艺的高超，何以能够将艺术强劲的生命力用染织技术表达得如此淋漓尽致！

（一）中国染织的历史演变

与其他国家相比，得到举世公认的中国古代染织艺术具有独特的审美价值，就让我们一起将视角转向中国古代染织纹样的发展长廊去领略一番吧！

中国的纹样在漫长的历史进程中，随着时代的发展，社会的变迁，呈现着千差万别的不同形态。但就总体而言，它植根于中国古代的特定政治经济环境中，形成于固有的地理气候条件下，受着东方古国传统的民族心理、哲学观念、生活习俗、审美情趣的制约。染织纹样的语言符号及其思想性、意象性、象征性尽展中华民族特有的意识情趣和审美习惯。

从最早的出土印记来看，在新石器时代的早期，已经形成织绣技术的原始雏形。商周时期的织物纹样大多是由直线和折线组成的菱纹、回纹以及它们的变体形纹，几何纹风貌是我国早期织物纹样的主要特色。秦汉时期织物纹样题材和风格开始多样化，在几何纹的基础上出现鸟兽纹、云气纹和植物花纹，具有厚重、古朴和力度之美。隋唐时期的织物纹样，经南北朝对外域纹样的吸收与融合，形成以植物纹样为主体的新体系，莲花纹、卷草纹、忍冬纹、宝相花以及写生团花等植物花纹极为流行(图 18)，纹样呈现丰满、艳丽的风格。宋元时期纹样轻淡隽秀，自然端庄。明清时期织物纹样更趋写实、精细，并具有吉祥如意寓意其中。(图 19)

（二）甲骨文与纹样寓意吉祥

图 18 唐代服饰上的植物花纹

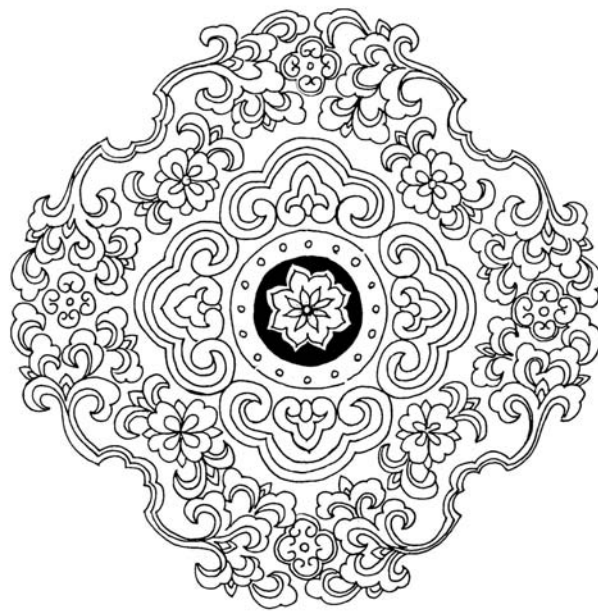

图 19 吉祥如意其中