

分类号:J524

密 级:公开

学校代码:10363

学 号:2210830111

安徽工程大学

Anhui Polytechnic University

硕士学位论文

题目 竹编图案在丝巾设计中的应用研究

论 文 作 者 郭名雪

校 内 导 师 袁惠芬

校 外 导 师 郝佳

专业学位类别 艺术硕士

研究方向 (领域) 服装与服饰设计

论文提交日期: 2024 年 5 月 18 日

分类号: J524

单位代码: 10363

密 级: 公开

学 号: 2210830111

题 目 竹编图案在丝巾设计中的应用研究

英文并列

题 目 RESEARCH ON THE APPLICATION OF
BAMBOO WEAVING PATTERNS IN
SCARF DESIGN

学生姓名: 郭名雪

校内导师: 袁惠芬

校外导师: 郝佳

专业学位类别: 艺术

研究方向 (领域): 服装与服饰设计

论文答辩日期: 2024 年 5 月 29 日

安徽工程大学学位论文原创性声明

本人郑重声明：我恪守学术道德，崇尚严谨学风。所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已明确注明和引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品及成果的内容。论文为本人亲自撰写，我对所写的内容负责，并完全意识到本声明的法律后果由本人承担。

学位论文作者签名：郭名雪

日期：2024 年 5 月 18 日

安徽工程大学学位论文版权使用授权书

学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅或借阅。本人授权安徽工程大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

保密 ☐，在 ____ 年解密后适用本版权书。

本学位论文属于

不保密 ☒。

学位论文作者签名：

郭名雪

日期：2024 年 5 月 18 日

指导教师签名：

袁晓芳

日期：2024 年 5 月 18 日

竹编图案在丝巾设计中的应用研究

摘要

竹编工艺作为我国重要的非物质文化遗产，其丰富多样的图案反映了传统手工工艺的精湛技巧和独特的中式美学意义。其形成的竹编图案是由线性竹篾交叉编织而构成，这种线性的交叉受到间距、数量、角度、宽度等因素的影响而产生变化，进而使得竹编图案千变万化。丝巾作为时尚搭配中最为常见的服饰品之一，有着巨大的市场和设计空间，丝巾的设计主要体现在图案变化方面。因此，课题将竹编图案作为研究对象，在归纳总结竹编图案的基础之上，以丝巾为载体进行竹编图案的提取与设计应用。

课题的研究内容主要分为以下四方面，以分层递进到设计实践层面，第一调研了解竹编工艺的形成和发展，通过对竹编工艺制作过程的学习，了解竹编图案的形成原理，形成清晰的逻辑，利于对竹编图案进行分析创作。第二对资料的收集与整理，竹编图案是伴随着竹编工艺产生的多样的图案变化，作为装饰手法，其体系庞大，课题将对其图案的视觉效果呈现进行了分析研究，如按照图案内容分为抽象的几何图案和具象的文字图案、植物图案、动物图案、人物图案等。将这些基础的竹编图案以线稿简图的方式进行了归类与整理，并从不同的竹编实物中，提取图案因子和色彩因子，进行竹编表达的审美分析。第三，对现代时尚设计中的竹编使用进行案例学习，以竹编在时尚中

的多载体应用为主,学习竹编在不同载体上的表现力的优劣,也对后期设计载体丝巾进行设计分析,用丝巾的图案设计去发挥竹编图案的最大展现力度。第四结合现代设计法则,将竹编几何图案的图案因子和色彩因子应用于丝巾图案的设计实践中,用现代设计结合竹编,使现代的审美融合于传统审美的风格之中,探索竹编图案在丝巾运用的时尚场域下的可塑性,延展性与创新性,努力做到在传统图案上进行创意设计和传统意境上的还原提升,为竹编图案在现代设计中直接使用的受限问题做出新鲜尝试。

课题基于对竹编图案的基础结构、构成规律以及色彩呈现等分析,并对其设计体系进行分析,在保留竹编风格特征的基础上,将竹编图案进行再设计,最终实践的“起、承、转、合”四个主题的系列化丝巾设计作品,从多方面展示了竹编图案的独特魅力。课题以竹编图案设计在丝巾图案中的创新应用为例,旨在传承传统文化,通过对竹编图案的分析及其在丝巾图案设计中时尚化的应用,也为现代纺织品图案设计提供新思路与新主题。随着现代社会多元化思想碰撞和设计理念的创新,竹编工艺开始向现代审美靠拢,需要抓住机遇使前人瑰宝在未来能源远流长。

关键词: 竹编工艺, 竹编图案, 图案设计, 丝巾应用

RESEARCH ON THE INNOVATIVE APPLICATION OF TRADITIONAL BAMBOO KNITTING PATTERN IN SILK SCARF PATTERN IN SILK SCARF DESIGN

ABSTRACT

As an important intangible cultural heritage in China, bamboo weaving technology's rich and varied patterns reflect the exquisite skills of traditional handicrafts and unique Chinese aesthetic significance. The bamboo weaving pattern formed by this method is made up of linear bamboo strips, which is influenced by factors such as spacing, quantity, angle and width, and then the bamboo weaving pattern is ever-changing. As one of the most common fashion accessories, silk scarf has a huge market and design space, and the design of silk scarf is mainly reflected in the pattern change. Therefore, the subject takes bamboo weaving patterns as the research object, and on the basis of summarizing bamboo weaving patterns, the traditional bamboo weaving patterns are extracted and designed with silk scarves as the carrier.

The research content is mainly divided into the following four

aspects, which are progressive to the level of design practice. First, through investigation, we can understand the formation and development of bamboo weaving technology, and through the study of bamboo weaving process, we can understand the formation principle of bamboo weaving patterns and form clear logic, which is conducive to the analysis and creation of bamboo weaving patterns. The second is the collection and arrangement of data. Bamboo weaving patterns are various pattern changes accompanied by bamboo weaving technology. As a decorative technique, its system is huge. The subject will analyze and study the visual effects of its patterns, such as abstract geometric patterns and figurative text patterns, plant patterns, animal patterns, character patterns and so on. These basic bamboo weaving patterns are classified and arranged in the form of line sketches, and pattern factors and color factors are extracted from different bamboo weaving objects to carry out aesthetic analysis of bamboo weaving expression. Thirdly, the use of bamboo weaving in modern fashion design is studied as a case study, focusing on the multi-carrier application of bamboo weaving in fashion, learning the expressive power of bamboo weaving on different carriers, and also designing and analyzing the carrier silk scarf in the later stage, so as to give full play to the bamboo weaving pattern with the pattern design of silk scarf. Fourthly, combined with modern design rules, the pattern factor and color factor of bamboo weave geometric pattern are

applied to the design practice of silk scarf pattern, and modern design is combined with bamboo weave, so that modern aesthetics can be integrated into traditional aesthetic style, and the plasticity, ductility and innovation of bamboo weave pattern in the fashion field of silk scarf application are explored, so as to make efforts to restore and enhance the traditional design and traditional artistic conception, and make a fresh attempt for the limited problem of direct use of bamboo weave pattern in modern design.

Based on the analysis of the basic structure, composition law and color presentation of bamboo weaving patterns, this paper analyzes its design system, redesigns the bamboo weaving patterns on the basis of retaining the style characteristics of bamboo weaving, and finally practices the serialized silk scarf design works with four themes of "starting, inheriting, turning and combining", which shows the unique charm of bamboo weaving patterns in many aspects. Taking the innovative application of bamboo weaving pattern design in silk scarf pattern as an example, the subject aims to inherit traditional culture. Through the analysis of bamboo weaving pattern and its fashionable application in silk scarf pattern design, it also provides new ideas and new themes for modern textile pattern design. With the collision of diversified ideas in modern society and the innovation of design concepts, bamboo weaving technology has begun to move closer to modern

aesthetics, and it is necessary to seize the opportunity to make the treasures of predecessors have a long history in the future.

Guo Mingxue(Art Design)

Supervised by:Yuan Huifen

KEY WORDS:bamboo weaving craftsmanship,bamboo weaving patterns,pattern design,applications of silk scarves

目 录

摘要	I
ABSTRACT	III
第 1 章 绪 论	1
1.1 研究内容和背景	1
1.2 研究目的、意义和创新点	2
1.2.1 研究目的	2
1.2.2 研究意义	2
1.2.3 研究创新点	3
1.3 国内外研究现状	3
1.3.1 竹编发展传承国内外研究现状	3
1.3.2 竹编创新设计国内外研究现状	3
1.3.3 竹编理论文献国内外研究现状	4
1.4 研究方法 with 内容	5
1.4.1 研究方法	5
1.4.2 研究内容	6
1.5 可行性	8
第 2 章 竹编工艺与竹编图案的概述	9
2.1 竹编的起源与竹编图案的发展	9
2.1.1 竹编的起源	9
2.1.2 竹编中竹编图案的发展历程	10
2.2 竹编的工艺技法	11
2.2.1 竹编的制作过程	11
2.2.2 竹编的呈现形式	14
2.3 竹编的主要地域特点	14
2.3.1 浙江地区	15

2.3.2 福建地区	16
2.3.3 四川地区	16
2.3.4 云南竹编	17
2.3.5 其他地区竹编	18
2.4 竹编与竹编图案的审美特征	18
2.4.1 竹编的审美特征	19
2.4.2 竹编图案的审美特征	19
第 3 章 竹编图案探析	21
3.1 竹编图案的主题类型	21
3.1.1 具象类图案	21
3.1.2 抽象类图案	26
3.2 竹编图案的组织形式	30
3.2.1 单独图案	30
3.2.2 适合图案	32
3.2.3 连续图案	34
3.3 竹编图案的图形化转变	36
3.4 竹编图案的情感体验	38
第 4 章 竹编图案在丝巾设计中的应用分析	39
4.1 关于丝巾设计的概述	39
4.1.1 丝巾图案设计特点	39
4.1.2 丝巾图案设计原则	40
4.1.3 丝巾图案中的中国传统元素运用	42
4.2 关于竹编的在时尚领域应用	43
4.2.1 时尚领域的竹编主题设计	44
4.2.2 竹编非遗的传承意义	46
4.2.3 竹编图案的数字化	47
第 5 章 竹编图案在丝巾设计中的创新实践	48
5.1 主题一——《竹编新说-起》	48
5.1.1 设计定位	48

5.1.2 设计实践	49
5.1.3 主题丝巾礼盒样品包装设计	54
5.1.4 主题衍生丝巾设计	56
5.1.5 主题丝巾成品展示	58
5.2 主题二——《竹编新说-承》	59
5.2.1 设计定位	59
5.2.2 设计实践	60
5.2.3 主题丝巾礼盒包装设计	62
5.2.4 主题衍生丝巾设计	64
5.2.5 主题丝巾成品展示	66
5.3 主题三——《竹编新说-转》	67
5.3.1 设计定位	67
5.3.2 设计实践	68
5.3.3 主题丝巾礼盒包装设计	72
5.3.4 主题衍生丝巾设计	73
5.3.5 主题丝巾成品展示	74
5.4 主题四——《竹编新说-合》	75
5.4.1 设计定位	75
5.4.2 设计实践	77
5.4.3 主题丝巾样品展示	81
5.4.4 主题衍生丝巾设计	85
5.4.5 主题丝巾成品展示	89
5.4.6 主题服饰品系列衍生	89
第 6 章 结论与展望	92
6.1 研究结论	92
6.2 不足与展望	93
参考文献	94
致谢	94

第 1 章 绪 论

1.1 研究内容和背景

非物质文化遗产是一个民族精神与智慧的结晶,关注和爱护发展非物质文化遗产,不仅可以加深人们对民族文化的认知,也保护和促进了我国文化的独特魅力^[1]。竹编在国家非遗名录中收录,从最早的 2006 年第一批名录就有嵊州竹编收录于传统美术类别之中,后续的二、三、四批次都有各个地区的竹编项目进入名录,目前已经有 12 项竹编的非遗。但是在商品时代的冲击下,竹编手工艺术品只能屈居于各类艺术馆、博物馆和各类山水景区。运用计算机技术发展竹编,尤其是竹编图案的整理和传承是数字化时代的发展方向。尤其是我国竹编工艺的分布范围广,基础竹编种类丰富多样,每个地域又各具特色,建立模式化,可以更加有效地形成迭代,有助于形成可创新的图案体系。在坚定文化自信,在弘扬我国优秀传统文化的背景下,在设计领域,运用竹编图案积极运用开发,探索表现手法和传承形式的新高潮。

丝巾作为服饰品的重要组成部分,是服装与人的重要纽带,也是服装之上的重要点缀,从服装、领巾、围巾、披肩,到腰带、头巾、发带,甚至被运用为表带,绑在手提袋上作为饰品,或是纯艺术品装饰,它早已变成一种文化,成为时尚界不可缺少的时尚单品。丝巾图案作为丝巾中最具有艺术性的特征,是用来进行表达和输出的重要途径,具有巨大的设计潜力和空间。目前丝巾在国内的日常中,就像一颗被埋没的金子,很多人因为其艳丽的色彩,夸张的图案而不敢尝试。在大融合的文化趋势下,将丝巾拉回东方审美中,将传统文化和传统技艺与丝巾图案碰撞,在丝巾设计中展现传统图案,融合传统审美。

1.2 研究目的、意义和创新点

1.2.1 研究目的

本课题研究目的可以从四个角度出发,从竹编工艺的角度来看,当下传统文化的风潮日趋回暖,无论是中央政府,还是民营企业机构、竹编厂家等各方,都开始对竹编给予关注和进行开发,但固化守旧的发展方式速度慢、反响小,缺少了系统的设计概念和创新的能力。在年轻一代的面前,更加深入的文化渗透和更加广泛的设计使用,让优秀的传统手工艺在传承上得到延续。本课题的目的以数字化的角度,为竹编图案搭建一个保护、传播及开发创新平台。可以在电子设备上进行使用与查阅相关信息,也为以后的非物质文化遗产的数字化,在非物质文化遗产保护中应用研究提供参考^[1]。从商品化的角度出发,以丝巾为依托,将竹编以图案的方式进行传播,也为图案的创新丰富更多的传统元素。本课题研究目的从艺术设计的角度归纳,艺术本身就是悠久的历史积淀,是设计源源不断的灵感宝库,针对竹编的归纳总结和美学分析,是将中国传统文化艺术的再次激活和运用,通过分析竹编图案与在丝巾设计中的创新实践,为竹编的传承与发展增添新的动力。

1.2.2 研究意义

竹编非物质文化遗产是民族审美和智慧的高度凝结。当下传统艺术日趋回暖,本课题研究意义主要体现在以下两点:

(1) 为竹编文化的传承与发展提供方式方法

从商品化的角度对竹编进行保护与开发,可以激发非物质文化遗产内在的现实作用和价值,在其得到广泛的认知后创造其自身的物质价值,深度感受竹编的美学,进行一系列传统图案的收集归纳,和创意实践活动。拉近竹编与现代生活的距离,将其拉入大众视野。

(2) 促进美术类非物质文化遗产数字化传播的发展

本课题对竹编的工艺,编织技法、题材、表现方式等进行系统性学习研究后,对其图案特征进行深度挖掘和实践创新,遵循了数字化的保护与发展,具有针对性和可行性。对类似的传统文化在图案方面的开发与保护,具有先行意义。

(3) 设计创新出多种符合传统文化和审美的时尚丝巾

将现代丝巾设计与竹编的结合运用,可以在主题上保护和发扬竹编文化,在载体上丰富和完善丝巾在题材,让丝巾更加融入传统审美,做到竹编和丝巾两方的共同深化和提升。

1.2.3 研究创新点

本课题研究为设计实践类,其创新点表现方式,主要在以下几点:

(1) 从商品角度出发,为竹编工艺寻求有效地保护与开发的路径,为一些还不具备现代审美的竹编形式提供创新发展。

(2) 将竹编工艺以线条提取的方式进行图案收集,并通过实践创新进行新图案的叠加生成,为传统的图案的设计提供新的主题和思路方式。

1.3 国内外研究现状

1.3.1 竹编发展传承国内外研究现状

国内民间工匠手工制作,随着工业化的推动普及,对竹编手工艺人的打击重大,竹编日趋边缘化,目前只能在经济水平较低的地区还有竹编的日常使用,而作为传统文化的宣传,也只出现在一些特定的博物馆、艺术展和自然景区中,竹编慢慢淡出了人们的生活。在国外的竹编文化的相关内容,邻国日本内容较为丰富,明代自中国传入东瀛的竹工艺,对此后的日本竹编艺术的发展产生了巨大影响,日式的竹编将淳朴感融入日式的生活方式之中,更在 19 世纪时成为日本花道、茶道中不可忽视的存在,并衍生出颇具地域风格的装饰艺术特点。日式竹编将竹子变成日本日常生活的常见元素,使纯色原色的竹编作为推崇自然生活的重要元素。

1.3.2 竹编创新设计国内外研究现状

国内的“竹文化”“竹精神”早已经是中华民族精神之中的不可或缺的存在,人们对竹子天然的亲切感也从未真正消退,竹编手工艺是中国人民的日常中的巧思的发扬,其中蕴含的自然感和温度感是独有的民族认同。在创新设计方面,匠

人们在工艺的精进和产品的开发上都有创作和发展,从大型的竹编类装置艺术到微小的摆件挂饰,如在央视纪录片《非遗里的中国》中展示宣传的四川道明竹编艺术。关于竹编的创新设计,国外的研究中也以日本的发展较为集中,日本学者在创新实践中研究了竹材质的特性,以此切入设计了一些极具创新造型的竹产品,让竹编在广大群众中展现出不寻常的感受和特质,如被誉为“人间国宝”的藤沼晟在他的代表作品《春潮》中通过精细的排列、弯曲、穿插,展现的竹子的能量和生命力,传达了他对自然的理解和尊重。

1.3.3 竹编理论文献国内外研究现状

本课题关键词为“竹编工艺”“竹编图案”“图案设计”,因此相关论文文献的研究是从这三个内容为主。此类的文献在知网上共有 760 篇,从 2008 年起文献数量逐步递升,如图(1-1),其中应用研究与设计研究为主要主题,在服装方面的竹编图案应用有武汉纺织大学的李焱的《中国传统竹编编织技艺在创意服装中的应用研究》,对传统竹编、时尚运用、创意服装进行三者融合,体现出传统元素在当代设计的新审美理念。竹编图案在服装面料的运用上,研究竹编工艺的编织特性和视觉效果,罗露芸等在《竹编工艺在面料设计中的创新应用与表现》中,通过了解竹编工艺特性及技法表现,将竹编图案的表现形式在面料设计中进行创新。在现代数字化上,如四川美术学院张本俊的《竹编工艺数字化的创新设计与应用研究》,将数字化文化遗产引入竹编,提出竹编工艺走“艺术+技术”的新路径,利用数字化对竹编进行创新性、活态化保护、传承、传播与创新应用。在竹编的现代设计方面,如景德镇陶瓷学院的胡捷的《竹编工艺在现代产品设计中的巧用》,表达用新的设计手法来符合现代审美的竹编产品设计,让竹编这一传统手工技艺在生活中成为现代的、趣味的、精致的、文化的、国际化的艺术表现形式。

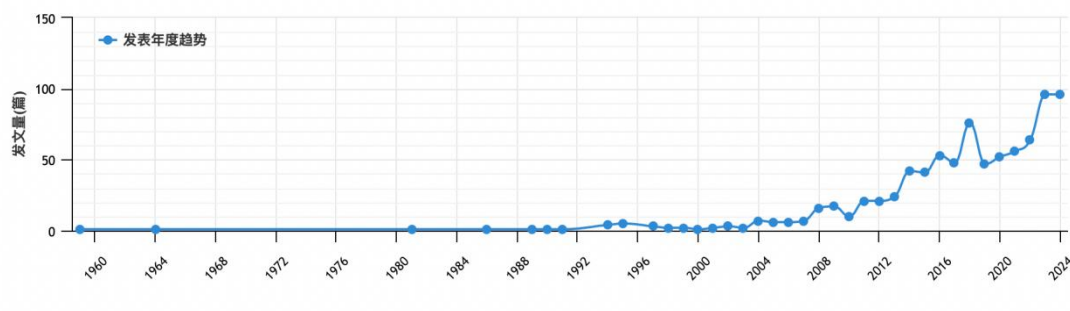

图 1-1 竹编研究文献数量发表年度趋势

(图片来源: 中国知网文献资料库)

在竹编工艺上的书籍,国内的著作有《中国竹编》(徐华铛著),著作有历史篇、技艺篇、特色篇、造型篇、鉴赏篇,全方位介绍了竹编^[2]。更为详细的分类介绍的有《中国竹编工艺:平面竹编》(陈云华编著)、《中国竹编工艺:立体竹编、竹编软座沙发》(陈云华编著),将竹编分为平面和立体两大类,阐述竹编的不同年代的代表器物、编织过程、竹编特色等等。还有以地域为主要分类的地方竹编书籍,如《明道竹编》《东阳竹编》《武陵竹编》《湘西竹编艺术产品创新设计》等。在国外资料中,以日本研究较为深入,日本著名民艺理论家、美学家柳宗悦编纂的《日本手工艺》就对于竹编在日本的本土民间艺术做了介绍,将竹编归类与一种民间技艺,所以日本在关于竹编的书籍以实用的竹编工艺图解为主,如《竹篮编织的构思和技法》(译)《编篮子的技法大全》(译),都是以图片为主的关于竹编编织步骤和效果呈现的图集类书籍,帮助普及和教学竹编的制作。

1.4 研究方法 with 内容

1.4.1 研究方法

(1) 文献收集法

课题前期以文献阅读为基础,搜索渠道包括图书馆、博物馆、设计单位、互联网等。大量搜集查阅了竹编有关的论文、期刊、图书等,并结合文化学、设计学、美术学等相关学科知识,全方位地整理和探索课题研究方向。

(2) 实地调研法

以田野调查为主要方式, 实际到访竹编的制作工坊, 参观竹编的艺术展览, 搜集竹编相关资料和图片, 为课题的深入提供现实依据和真实感受。之后利用网络, 了解消费者对竹编的文化需求和视觉接纳度, 为设计提供依据。

(3) 实例研究法

对国内外近年与竹编有关的商业及艺术产品的案例收集研究, 包括普遍案例和特殊案例。通过了解各类手工匠人、设计师、艺术家等不同类型的人群对竹编的思考和创作方式, 整合当下的竹编创意的发展情况和趋势。

(4) 设计实践法

在研究时期, 笔者学习竹编制作技法, 动手实践竹编图案的生成, 感受竹编图案的奥妙, 并感受竹编产地地区的自身氛围, 对竹编图案的整体表达应用进行思考和创新。

1.4.2 研究内容

本文以《竹编图案在丝巾设计中的应用研究》为标题, 探索竹编图案再运用的途径, 并以丝巾图案为实践落脚点, 总结并归纳出一些竹编图案的组成元素、构成规律和文化寓意, 并将之一一对应在最后的设计实践之中, 给竹编图案的现代化设计提供新的思路。全文分为六个部分, 内容概况如下:

第一部分 (第 1 章): 首先是课题的背景资料、现状调研、文献分析, 在全面了解国内外相关研究现状和研究成果的基础上, 探索分析了研究竹编图案的理论方法和实践方式, 明晰了本课题的研究对象和最终实践目标, 提出具有可行性的研究框架, 为课题的深入推进做出铺垫。

第二部分 (第 2 章): 对竹编进行深入学习, 充分了解竹编的工艺和构成, 进行有规律地总结归纳, 对竹编与竹编图案的关系进行阐述, 便于后续解析竹编与竹编图案的关系, 对竹编图案的表现与技法的呈现进行分析。

第三部分 (第 3 章): 对竹编图案的创作元素、构图形式进行分类分析, 在将提取的竹编图案进行图案化的转化探究, 积累竹编图案元素, 为后续竹编图案的图案性创新创作提高效率, 探索不同图案呈现的竹编特性, 研究其图案的造型的保留和发展方法。

第四部分（第4章）：这部分是实践前的准备部分，一是了解设计实践的载体丝巾，对其设计特点和设计原则有简单的阐述，并对丝巾图案设计中将传统题材的使用做简单的铺垫。二是介绍现代设计中出现的竹编效果及竹编图案展现出的强大表现力，浅析创新应用中竹编图案的特点和不足，为后续创新实践提供范例和思路。

第五部分（第5章）：创新实践部分，将第二部分的文化表达进行构思创意，使用第三部分归纳总结的竹编图案进行变形组合，以第四部分的实践准备为载体，完成本部分的主题系列的丝巾图案创作。

第六部分（第6章）：对课题进行总结，反思不足之处，展望可期的未来。本研究采用的技术路线如图（1-2）：

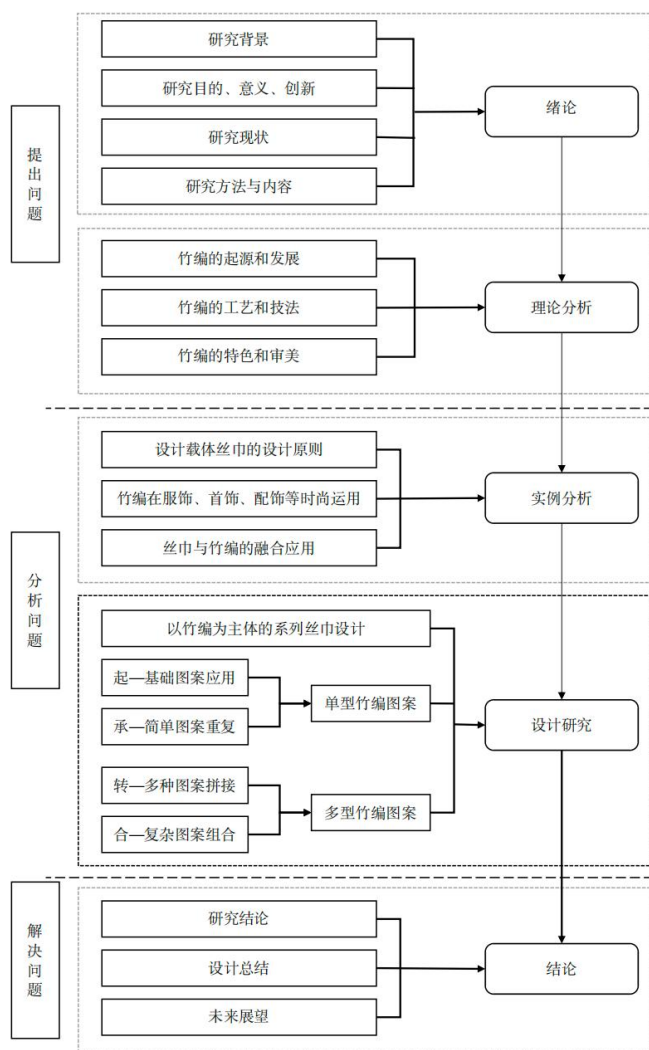

图 1-2 课题技术路线图

（图片来源：作者绘制）

1.5 可行性

本课题对竹编图案的研究，涉及竹编繁多的工艺花型和丰富的表现方式，与机器设定不同，竹编图案的生成是纯手工的艺术，可能根据时间、地点、人物的点滴不同而形成差异化，所以竹编图案更加注重的是基础性和规律性，需要抓大放小，把握编织图案的脉络。在图案的运用方面，分析传统元素在现代化设计中的运用，需要有纵览古今的格局和排列组合的视野，而竹编图案自身的平面性和独特的风格特征可以快速地框定设计的风向，有助于设计的总体把握。

第2章 竹编工艺与竹编图案的概述

在 E.H.贡布里希的《秩序感——装饰艺术的心理学研究》中描述,“手工艺人必须使材料便于使用,能作为他的“媒介”。在考虑用成分制作图案时,我们往往想到的是某些有秩序地安排这些成分的形式。为了获得浓密的效果,可以把构图分成聚集在一起;为了达到稀疏的效果,可以把它们分布开来;还可以散布,或排成直线形,或波浪形。它们可以组成简单的图形,也可以组成复杂的网状^[3]。”这段文字可以很准确地描述竹编从材料到技艺再到图案的制作过程,本章将从竹编图案为切入,解释竹编的历史由来、制作过程、艺术特色和地方特点,为研究主体竹编图案梳理理论基础。

2.1 竹编的起源与竹编图案的发展

竹编,是砍伐天然生长的竹,按照使用要求造型创造,加工制作成不同宽度、厚度、长短、形状的各种竹条篾片,再编织而成的产品,有用于生产、生活的各种工具、用具,以及用于装饰欣赏的书法绘画一类的工艺美术品或工艺品。它的特点是既能实用,又可供观赏。竹编作为中国传统手工艺制品,最初仅仅用于日常生活的储存使用,在使用的过程中,人们逐渐发觉竹编作为图案的独特装饰性与美感,于是竹编表面的编织状态就作为一种图案被人们有意识地保留下来。竹编的起源也正是竹编图案的起源,竹编图案的探究也验证了竹编的历史文化,竹编本身造就了竹编图案,二者紧密融合,唇齿相依^[4]。

2.1.1 竹编的起源

我国竹林分布面广,是世界上竹子种类最多,产量最大的国家之一,千百年来,竹子“中空”“有节”的特性受到古今中外的人们喜爱和学习追捧,在手工艺者的手中,竹子便在经纬纵横间,或成为一件精工细作的盛放器皿,或成为一件欣赏把玩的雅器,展示出一番清丽神采,这就是竹编^[5]。因为竹子材质的丰饶,

所以竹编制品出现得很早，而且发展迅速，其悠久的历史。据考古学家从古代陶器装饰纹样，考察研究证明，“篮纹”“绳纹”“席纹”等都是模仿竹、藤编织器具而来的。著名的西安半坡新石器时代遗址出土的陶器，便有不少印有竹编的“篮纹”和“交叉方格纹”的痕迹。在存在过新石器时代文明的庙底沟、三里桥等地也发现了印有“十字纹”和“人字纹”的陶器，从其印痕来看，清楚地显示是用篾席之类的竹编品印上去的。这种用编织图案来装饰陶器的手法，是新石器文化的一种标志^[6]。另外，在浙江省湖州市钱山漾新石器时代遗址出土的文物中的数百件古代竹编来看，虽易腐蚀，但还能表明它是用刮光的篾条编织而成的。其中有古人捕鱼用的“倒梢”，有坐、卧或建筑上用的“竹席”“谷萝”“簸箕”等，编织图案有“人字纹”“十字纹”“梅花纹”“菱形纹”“辫子口”等。这些最原始的竹编图案呈现了竹编的起源，也印证了古人们在竹编审美上探索与进步。

2.1.2 竹编中竹编图案的发展历程

我国竹子相关的编织萌芽于原始社会，殷商时期开始有所发展，竹子的编织纹样开始丰富起来，在陶器上出现了方格纹、米字纹、回纹、波纹等纹饰。到了春秋战国时期开始兴起，竹的利用率得到提高，竹子的编织逐步向工艺方面发展，竹编图案的装饰意味越来越浓，编织也日见精细^[7]。这些竹编织物品种繁多，用途广泛，主要有竹席、竹帘、竹筍¹（竹箱）、竹扇、竹篮、竹簍、竹筐、竹箸²等。在编织技法上也呈现千姿百态的景象^[8]，竹席主要用人字编织法，竹簍主要用六角眼编织法^[9]，竹筍主要用矩纹编织法（锁壳编），竹篮主要用圆形盘旋编。最令人瞩目的是在湖北江陵望山1号墓出土的一件彩漆竹筍盖，篾片宽仅0.1厘米，厚只0.01厘米，竹篾先分别涂红漆和黑漆，以涂红漆的篾片为经，涂黑漆的篾片为纬，编成矩纹图案，编织精工，图案精美，和当时出土的织锦图案十分近似。春秋时期的楚文化哺育出来的竹编编织方法对后世影响极大，竹编开始走向繁荣，用染色的竹篾来编织器皿便是开创了竹编染色的先河。发展到明清时期是中国竹编的成熟期，竹编日用品得到普及并向工艺方面发展，精致的竹编品成了人们生活的追求。从事竹编行业的艺人与经营者逐年增多，他们游乡串巷，上

¹ 竹筍：用来盛放米饭或装衣物书籍等的竹制器具

² 竹箸：竹制的筷子

门加工、经营，服务于城乡，方便了百姓。苏轼曾在《记岭南竹》中所述：“食者竹笋，庇者竹瓦，载者竹筏，爨者竹薪，衣者竹皮，书者竹纸，履者竹鞋。”^[10]这般繁荣场景也印证了竹与百姓生活的联系的紧密。

此后竹编制品逐渐壮大，在人们生活中蔓延开来，延续至今。在现代，竹编更是受到了人们的关注，2006年，嵊州竹编列入中国第一批国家级非物质文化遗产名录，为传统美术类别，在随后的2008年第二批国家级非物质文化遗产名录中增加了以竹编为总称的七项地方竹编，在2011年的第三批和2014年的四批中又再次各增添了两项，目前在国家级非物质文化遗产名录中共有十二项地方竹编技艺的项目，这也说明了竹编作为传统技艺的复苏和复兴。

2.2 竹编的工艺技法

竹编从一根竹子演变而来，制作而成的竹编产品范围广、品类多，全盛时期的竹编产品，不仅可以满足各类功能性需求，而且工艺十分精良，也符合当时社会的整体审美追求。竹编的工艺技法从竹编的制作过程开始解剖竹编的形成，再将竹编的最终呈现做大类概括，便于后续细化竹编图案的类别。

2.2.1 竹编的制作过程

竹编的主要用材是竹子，竹子由地下茎、竹秆、竹枝和竹叶组成，竹秆是竹的主体部分，也是竹编的主要用材，它的构造及其物理性质和竹编有着密切的关系，从一根完整的竹子到一件精致的竹编品，要经历多个复杂而精细的工序，包括选竹、制篾、防护、染色、编织等^[11]。

(1) 选竹

竹的种类有很多，全世界的竹类约有50多属，1200多种。其中分布在亚洲就有37属。我国竹林分布面广，产量最大，全国竹类有26属，200多种。竹编所用材料主要为毛竹、刚竹、慈竹、淡竹、水竹等，竹编会根据不同的制作用途，通过竹材的单位体积竹材的重量、劈篾层数、含水量、生长环境等多种因素，选择竹子的品种。

毛竹，别名楠竹，竹秆粗大端直、竹壁较厚、坚硬强韧、纹理平直、劈篾性能好、可劈成较为各种形式、篾片可劈启12层，其在全国分布广，蓄积量大，

是竹编的优良竹种。毛竹在竹编中用途最广，可以编织制作各种用途的竹制品。

刚竹，别名苦竹，竹质坚硬富于弹性、竹肉薄、形体轻、可劈成较薄的篾丝，出产于南方省区一带。常用于制作家具、工艺品和编织粗型篾片的产品，还用于做船篙、农具把手。

慈竹，别名甜慈竹，竹秆直立、竹壁薄、秆环材质柔韧、纤维柔软、强度好、可劈成极细的篾丝，出产在四川、云南、贵州、湖南、湖北等地。广泛用于生产和生活的工具用具等实用型产品编织，也用于制作建筑装饰材料。

淡竹，别名早竹，竹秆挺拔端正、躯干修长、竹壁较薄、纹理直顺、坚韧且拉力强、竹节较脆、易裂、可劈成较为纤细的竹丝、易染色和漂白、篾片可劈启8层，出产在浙江、江苏、湖北、四川等地。用于编织工具用具，也可以用于制作家具和竹质家具和竹制工艺品。

水竹，别名烟竹，竹秆端直、分节较高、竹壁厚度适中、纤维细、材质既柔软又结实、纹路紧密、可劈较为精细的篾丝、篾片可劈启8层，出产在江南近水一带。是编织的好材料，常用于图案花纹的画面编织。

(2) 制篾

竹编的用材主要是竹子制作的篾片，是竹子剖劈成的篾片或篾丝。把选材后的竹子制作成篾片需要经过卷节、剖竹、分间、开间、劈篾、劈丝、抽篾、刮篾等步骤。

竹节的节环突起，影响了篾片的制作，必须卷去，使得竹节和整支竹秆基本上达到圆平，剖竹是把卷节后的竹秆一劈为二，再按篾片的宽窄需要，对半圆形的断面做纵向等距离分间，分间应以偶数为宜，将分出的间子劈开，此时的竹子已经成为多片的竹条了。后面是将竹条逐一劈篾处理，根据竹条的厚度，将竹黄层挂掉后将竹条横向分为若干根薄片，篾片就形成雏形，劈开的篾片也称为毛篾，在毛篾上纵向劈成细条的工序称为劈丝，劈成竹丝后，还需要进行抽丝的处理，使得劈好的竹丝光直均匀，最后再根据产品的需要，对篾片进行纵向的规格化处理，使篾片的两边宽窄一致，对篾片进行横向的规格化处理，使篾片的厚薄一致。

(3) 防护

防护是为了让竹篾和竹编品抵御虫蛀和霉菌的侵蚀。防治虫蛀、菌害的方法，一般有药剂防治、日晒、烟熏、蒸煮等。

药剂防治是将篾片放至一定比例的双氧水中煮沸浸泡，再用清水洗净晾干，达到防蛀、防腐、防霉的效果。

日晒是将竹篾在阳光下晾晒，不可暴晒，经过 1~2 天的日晒，让竹中的水分蒸发，再放在干燥的地方，能够防蛀、防腐、防霉。

烟熏是将竹篾放入密闭烘房或密闭烘桶内，用少量的硫黄进行熏制，能够防蛀、防腐、防霉。

蒸煮是将竹篾放在沸水锅内蒸煮 1 小时，取出晾干，能够防蛀、防腐、防霉。

(4) 染色

经过防护处理的篾片脱脂增白，色彩更加统一，再根据花色需要进行染色。染料一般选择酸性颜料和直接颜料，这类染料染在篾片上不易褪色，而且色泽鲜艳。染制方法是把颜料放在沸水锅内搅拌，把篾片放入锅内煮沸浸泡 5~6 分钟后，再放入清水内洗净，最后阴干。用这种方式进行染色可以得到不同深浅程度的红、黄、青、绿、蓝、黑等颜色的篾片。为了使竹编色彩更加鲜艳，在竹编品完成后还可以对其进行上漆，提高其固有的颜色光泽度，加强牢度。

(5) 编织

编织是竹编品成型的主要工艺流程，经过制作处理的篾片通过挑压交织，可以编织出千变万化的图案。我国各地的竹编品种种类繁多，形态各异，在其创作过程中蕴含了丰富的制作经验和审美元素，但其基础的编织技法万变不离其宗，以经纬编织法为体系脉络，如：挑压编、圆面编、绞丝编、装饰编等，在此基础上穿插各种不同技法以丰富图案的效果。

挑压编，挑，是把篾片放在被编篾片之下，压是把篾片放在被编篾片之上，编织就是用篾片在垂直的纵向篾片间作挑和压的交织手法来完成的。挑压编是竹编中最常用的编织法，是编织技法的基础，方便操作，编织易成型，是以实用为主的大众编织方式，以其发展的衍生有十字编、人字编、六角编、龟背编、和尚头等，形成的都是稍作变化的挑压图案。

圆面编，是用篾丝做围绕圆心周编的一种编法，先取底部经篾编出骨架，然后固定圆心，在骨架的篾片直接穿插编织。一般用于圆形产品的底盘，坚固耐用具有很强的固定性，以其发展的衍生有圆形加经编、圆形扇经编、圆形穿经编、圆形排经编，形成的竹编都是以圆心发散的图案。

绞丝编，是把产品的经篾当作栅，用 2—5 根细篾进行有规则的上下挑越，在经篾和篾丝之间产生挑一压一的绞合效果，篾丝的增加可以增加难度和效果。用来紧固、连接和装饰产品自身的一种编织，自身形成的图案细长，但可以将多个进行组合，以其发展的衍生类型有二绞丝、三绞丝、四绞丝、花箍丝。

装饰编，以装饰为主的编织，这类编织不以过程步骤分类，而以结果导向，以美感为目的，是上述实用性编织法的精美化呈现。主要在工艺竹编产品的编织中，其主要手法有穿篾编、穿丝编、弹花编、插筋、硬板花、画面编等，适度地将多种进行排列组合，也可以产生更丰富的图案效果。

2.2.2 竹编的呈现形式

在竹编的形式上，可分为立体编织和平面编织两大类，其中穿插包含着生产用具、生活用品和工艺品。这些竹编的最终呈现形式，是相互交融的呈现，不论是立体编织还是平面编织，都富含着艺术的表达和丰富的图案。

立体编织的编织品是有形体的，按照不同的需求加工，如篓、篮、笼、瓶、罐等，立体编织品硬度大、牢度高，造型适应性强，多用于生产工具和生活用品，是竹编功能性的代表，也有少数的细丝编织的立体摆件。立体竹编由于使用的限制，其技法和造型都是以功能为先，随着生活水平和欣赏能力的不断攀升，立体竹编的工艺也开始不断开拓，向装饰方向发展创新。

平面编织的编织品是一个平面，以二维图案的创新为主要创作手法，如帘、席、扇、屏风等，平面编织品表面光滑，装饰性强，多用于生活用品和工艺品。在平面竹编中，竹编丝数是指每厘米中的竹丝根数，根数越多，竹丝就越细，制篾也就越难，编织技法也越高^[12]。平面编织可以利用编织工艺完成各种各样的图案，普通类型的粗编可以编出几何方阵和一些简单的花鸟鱼虫。中高档的竹编图案可以完成对复杂形象的具体线条刻画，如山水风景等，采用 10 丝、12-15 丝的标准丝编织而成。竹编的图案表达大部分都来自平面编织。

2.3 竹编的主要地域特点

竹编凝聚了中华民族文化，而不同地区的文化特点为竹编注入了独特的地域风情。中国地域宽广，竹编工艺在各地形成了不同的特色，呈现出不同的姿态。

由于竹子自身的生长环境因素，中国南方地区普遍都有竹编手工艺的产生，其中代表性的有浙江、福建、四川、云南，其他地区也有少数特定的优秀品类。这些具有地方特点的竹编形成的图案，在富有艺术特色的同时，也是最鲜明的竹编代表。

2.3.1 浙江地区

浙江竹编“编织精巧得体，色彩丰富悦目，产品雅洁美观，品种花色繁多”这是浙江竹编的四大特色。“花筋”³“漂白”“冲花”“模拟动物”和“篮胎漆”五大新工艺、嵊县竹编、东阳竹编都是浙江竹编代表性的地方特色编织，在品类上浙江竹编有篮、盘、罐、盒、包、箱、帘、屏风、动物、人物、家具、灯具、玩具等。浙江竹编整体观感是精巧细腻，匠人们能在短短的3厘米之内编入150根竹篾，使整体形成的图案细发如丝，薄如蝉翼，也符合浙江地域的小家碧玉的审美感觉。如图（2-1）是篮胎漆器，是一项需要20多道高难度工序而成型的一种传统工艺，成型之后的篮胎漆竹编光洁润亮，牢固轻巧，经过漆料的覆盖质地犹如瓷器，使朴素的竹编器物披上了华贵的外衣^[30]。

图 2-1 篮胎漆竹编器物

(图片来源：网络图片)

³ 花筋：竹编工艺，把印有各种图案的篾片，插在器物的中间和两端，颇具装饰效果

2.3.2 福建地区

福建竹编“编织粗犷典雅，色泽古朴庄重”，瓶、杯、篮、盘、罐、盒、罩、盂、屏风、挂帘、家具、枕席等都是福建竹编的常见形式。“外插弹花”编织技法、古田花篮、宁德竹枕、永春漆篮、长汀竹帘都是福建竹编的独有编织方式，最为突出的编织效果是编织效果上的“外插弹花”的运用，具有浓厚的地域风味。如图（2-2）是“外插弹花”编织的器物，这种编织方式采用了厚薄宽窄一致的篾片，进行有规律的扭转，按图案的构思，弹插在编织物上。弹插讲究的规则是既有变化又有统一，使成型的图案摆脱了“挑”和“压”的平淡的造型，让图案富有立体动态，宛如一簇簇半浮雕形状的花朵，活泼豪放，极具装饰的意趣。

图 2-2 外插弹花竹编器物

（图片来源：网络图片）

2.3.3 四川地区

四川竹编“蜀江水碧蜀山青，艺品如斯举世惊！”这是中国著名学者、第六届和第七届全国人大常委会副委员长周谷城对四川竹编的赞誉，瓷胎竹编、自贡龚扇、梁平竹丝画都是四川竹编独有的技艺瑰宝，四川民间竹编传统技艺也十分

深厚，瓶、扇、帘、篮、盘、罐、家具等作为日常用具，在四川地区也有十分新颖的工艺创新。如图（2-3）瓷胎竹编，是创始于光绪三年（1877年）的竹编技法，以瓷器为胎，以十分细密轻薄的竹丝为料，编织时，竹丝紧扣瓷胎，不露丝头，没有叠丝，天衣无缝，既可以保护器物，又可以美化器物。

图 2-3 瓷胎竹编器物

(图片来源：网络图片)

2.3.4 云南竹编

云南竹编与这里的生产生活息息相关，竹舍竹楼里，家居和器皿差不多都是用竹编制作而成的，如图（2-4）竹子的坚硬细直、防水耐腐让它与云南的生活紧密相连，造就以竹为柱，以竹为墙的独特景观。在云南竹编除了是工艺，是艺术，更是生活。

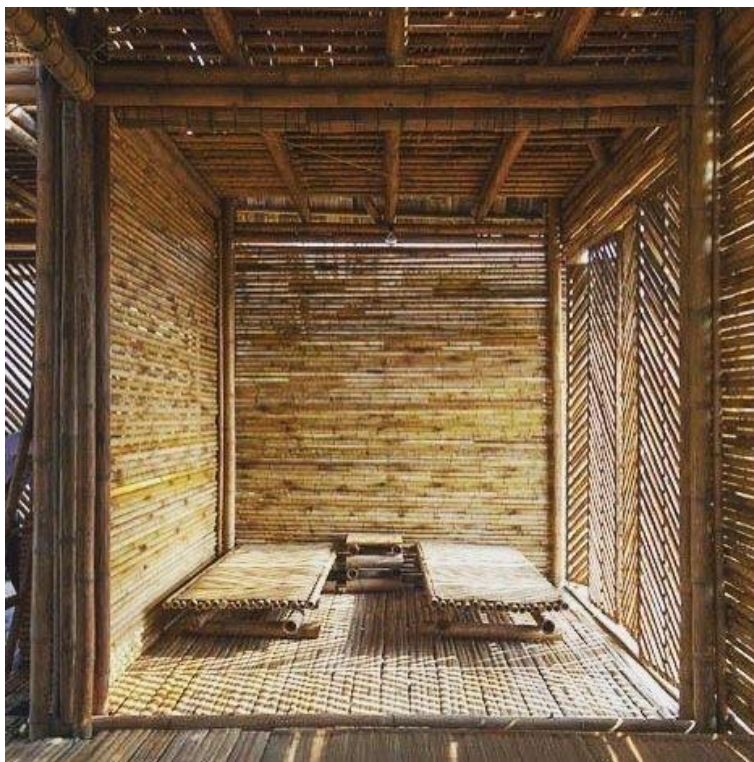

图 2-4 云南竹舍

(图片来源：网络图片)

2.3.5 其他地区竹编

除了聚集的竹编产出地域外，还有零星的竹编散点地区，也有着各地独特的代表竹编产品，如安徽的舒席，细密坚实，有着各种古今字画、翎毛花卉为主题的优美高雅的竹编画，堪称是精美的艺术品。还有湘西的土家族竹编，背篓、晒匾、农具都精致到赏心悦目，将生活用具推到了工艺品的高度。

2.4 竹编与竹编图案的审美特征

竹编是可以同时满足人们的物质需求和审美需求的造物艺术，整个过程除了依靠竹子的优美品质之外，更重要的是手工艺匠人的审美意识和编织技法，这也是一种非常能体现时代审美发展的工艺文化。竹编在材质、结构、形态、色彩、肌理等方面，处处散发着不同的美感体验，将它们有机地融合于竹编图案中，又可以对竹编品的美作出更上一层楼的诠释^[12]。

2.4.1 竹编的审美特征

竹编的原材料是经过多重处理后的竹子,在其材料加工上虽然物理形态已经发生了巨大的改变,但手工艺匠人们仍然十分注重保持竹编品中的材质美感,使竹编品依旧可以展现出竹子的优雅逸致的质感和挺拔端直的美感。在中国民间传统的竹编品,尤其是作为生活和生产用具的竹编品,全部运用了竹材的固有色泽。用篾青和篾黄相间编织的篮、筐、篓、箩等^[13],利用竹子各个部位的天然色泽,或经过精简的处理晾晒后的不同程度的天然色泽,竹编品在不同程度的土黄色、深褐色之间,达到质朴、和谐的美。在色泽之下,竹子篾片的质地也给予竹编品使用的价值和更多竹子的品质。用阔篾片编出的竹盘,紧密而厚实,用狭篾片弹插的竹瓶,灵巧而粗犷。

竹编品中保留竹子的自然美的流露是一种伴随基因一起成长的亲切感,起初的竹编的形态、纹理、图案都是用来满足生产和生活需要的,体现在竹编的图案也都是由功能所决定的,如螺旋编、十字编、人字编、口字编等^[14]。这种自然的美,取自自然,归于生活,随着器物的使用,在时间的沉淀中会更加的温润隽美。也是这些缺少固有表达的图案,是建立在人们对美的本能感知上的,之后人们在物质生产中进行了工艺优化,也是在本能中对美好的追求。这类进化的竹编图案所表现出的是实用性与审美性的和谐统一,如单篾十字编、穿篾十字编、砖块十字编,都是在十字编织的基础上进行的再次审美创作。竹编图案的第三层进化是在竹编提供实用功能后也丰富了精神需求,除了精美细腻、繁复有致的外部美,还蕴含着大众追求美好生活的内涵美,如“福”字、“寿”字编织的硬板花形图案,用两种不同色彩的经篾和纬篾来编织图案,用于表达对幸福生活的祈愿和对自身意志的表达。

2.4.2 竹编图案的审美特征

竹编的图案是二维表达的设计视角,即使在很长时期并没有明确“设计”这个概念,主要依靠经纬交织的这样一种编织方法去实现图案。在编织这个过程中,竹材本身的厚薄和宽窄交织成凹凸的肌理,这种非完全平面的视觉效果并非主观设定,依旧按照“图案”在实现^[15]。这种由编织工艺自带的穿插感纹理,早在新石器时代就被拓印在陶罐表面用来作为图案装饰。篾片编织间规律的交织形成的

肌理和有秩序的图案都可以给人以安稳舒缓的感觉。竹编图案最初仅使用颜色统一的竹篾片制作，为了实现更加丰富的竹编图案，手工艺人们在编织时加入经过染色后的不同颜色的篾片，使用两种颜色的竹篾进行编织，这就让竹编图案在视觉呈现上大大拓宽了边界。在人为地控制编织时的篾片后，竹编图案之中便能够出现点、线、面的变化，这使得竹编图案具有一定的图案性视觉特征，使得竹编图案本身成为一种独特的装饰纹样，得到的竹编图案的有秩序的美感是编织工艺之美的升华^[16]。

竹编图案的因人化使得其自然而然地具有社会性，为竹编潜在的自然美赋予鲜活的生命力，竹编图案的抽象美也因为竹编的工艺形式而于自然产生共鸣。竹编是自然与人进行的情感交流，竹编图案便是人们对自然的留恋的情境。

第3章 竹编图案探析

竹编图案是器物上的装饰花纹的总称,是图案的构成要素之一,属于图案中的一个组成部分,仅止器物表明纹饰而不包括物体的形制。竹编的图案是伴随着编织工艺而形成的一种装饰手段,传统的编织图案的分类一般会按照用料分为篾丝编织和篾片编织,按照编织形式分为平面编织和立体编织,按照编织方法分为密编和疏编,按照编织用途分为常用编织和装饰编织等。在本章内容中,笔者将二维的竹编图案作为研究对象,用课题载体的丝巾图案的视角对竹编图案进行深入的研究分析,尝试对基本元素、主题类型、组织形式、构图形式等竹编图案内容进行梳理与归类,再将其图案脱离竹编手法,从图案装饰的形式内容上进行分析。竹编图案是中国传统装饰艺术吉祥图案的一种,是中华民族文化艺术的组成部分之一,符合传统中华民族的意识形态,反映了典雅的东方艺术特点。

3.1 竹编图案的主题类型

竹编工艺在制作的过程中,通过不同形式的编织工艺可以形成多种多样的竹编图案,不同主题的图案也为观者提供了不同的视觉感受。竹编图案便从基础的几何图案,到简易的花卉蔬果,到逐渐成型的花鸟鱼虫,再到有人物、故事、情节和精妙绝伦的书法字画的艺术品等。

3.1.1 具象类图案

(1) 植物类

竹编图案中的植物图案的设计是将自然中的植物形象,按照形式美发展的原理,进行提炼、增添、艺术化的处理后,在根据使用要求创作出适合竹编工艺又蕴含深刻意义的图案形象。植物类以花卉为主要表现对象,以其简易的形态,多出现于竹编品的口沿、肩颈、腹部,底盘等。人们将植物形态加以巧妙地创作运用,从而创作出一系列反映人民美好生活情趣以及人们对和谐、稳定、安康的生

活的向往。如图（3-1）的花朵图案，利用挑压的遮盖描摹出花朵的外形，这种图案变化多样、种类繁多是图案中的常规方式。

图 3-1 植物类竹编图案

(图片来源：网络图片)

（2）动物类

在动物题材上，竹编多选择具有代表性的物种，如：熊猫、鲤鱼、麋鹿、孔雀等深受大家喜爱的动物，设计取材于自然物象，以描绘对象为媒介，不受光感、透视甚至自身结构的限制，而是根据创意和对物象的感受，追求表现艺术的形式美感。还有一种是吉祥神兽，如龙、凤、麒麟等瑞兽就是多种动物的组合，理想化的构想大大扩展了艺术的自由空间，突破了自然的束缚，将分散于各处的美好事物集于一身，这也是中国纹样所具有的最普遍的精神特征之一。如图（3-2）的器物底部的图案中的鹿形象的刻画，灵动的动态捕捉，鲜明的特征表达，都是竹编图案的魅力之处。

图 3-2 动物类竹编图案

(图片来源: 网络图片)

(3) 山水风景类

竹编图案中的山水风景图案一般是对古代文人墨客的山水画的复刻, 以竹编工艺的形式再现画作的线条。山水风景类的以使用 10 丝的标准竹丝编织而成的中高档平面编织为主, 可以流畅地再现编织对象, 具有很高的还原度和艺术价值。如图 (3-3) 山水风景的宣传竹编画, 线条简单凝练又丝丝入扣。

图 3-3 山水风景类竹编图案

(图片来源：网络图片)

(4) 文字类

中国字是象形文字，仅文字本身就是艺术。文字类图案是将文字的意义融汇于图案之中，通过字形的变化增添美感，以形象化的曲线勾勒出既表意又兼具美感的意境。常见的文字有红双喜、福禄寿、诗词等，寄托人民的美好愿景。另一种的文字类是书法字画作品的复刻，图案追求逼真，为竹编仿字画。如图 (3-4) 是篆书字体的“华”，文字的横平竖直是利好于竹编图案表现的点，因此篆书的笔画呈现和美感度都在竹编图案中有了更好的韵味。

图 3-4 文字类竹编图案

(图片来源：网络图片)

(5) 人物类

竹编图案中的人物图案一般复杂程度较高，通常需要精细的竹编工艺刻画，常出现在平整细密的精档竹编制品中。在编织类型上，以 12-15 丝竹或 15 丝竹以上的精编细作，以力求刻画的生动传神，在人物图案的表现上以中国画中的白描形式为主。常用的人物题材有神话人物、历史人物、伟人肖像等。如图 (3-5) 是为纪念伟大人物的主题竹编画，人物的形象以轮廓和特征来表现，这里竹编画的细致程度是由竹篾的细度和数量决定的。

图 3-5 人物类竹编图案

(图片来源: 网络图片)

3.1.2 抽象类图案

抽象几何类图案在竹编中属于最基本也是最多见的, 其内容丰富, 造型独特, 即朴实的结构图案, 也是极具风格的装饰图案。以几何图形为基本形, 再通过排列、变化、位移、组合等各种手段, 可以形成千变万化的几何类图案。几何纹是由几何基本元素点、线、面所组成的有规律的纹饰, 属于形式上的变化和结构上的美感, 具有很强的视觉冲击力, 具有韵律美和秩序美。其出现的点、线、面的变化, 使得竹编具有鲜明的视觉特征, 其图案的构成方式, 就是指点线面各组成要素之间相互联系的方式结构。根据竹编几何图案的线条构成特点, 可分为直角结构、斜角结构、紧密结构、疏空结构、特殊结构五种类型, 其对应形成的图案是线条有规律地交错排列而形成。

(1) 直角结构

直角结构图案是在工艺上使用两种角度篾条编织的简易结构图案, 角度一般都是使用 0° 和 90° 的篾条进行搭配, 形成直角的间隔形态。如图 (3-6) 的人字图案、十字图案、回字图案等, 以编织时挑压的数量和位置的变化, 呈现不同形状来区别, 如图 1 所示。这类图案从视觉上呈现平稳敦厚的气质, 整体效果四平八

稳。在编织简单迅速，成品牢固耐用，经常适用于生产工具的编织或竹编使用面积较大的生活常用物品中，如篓、筐、箕、席等，是最早也是使用最为广泛的竹编图案。

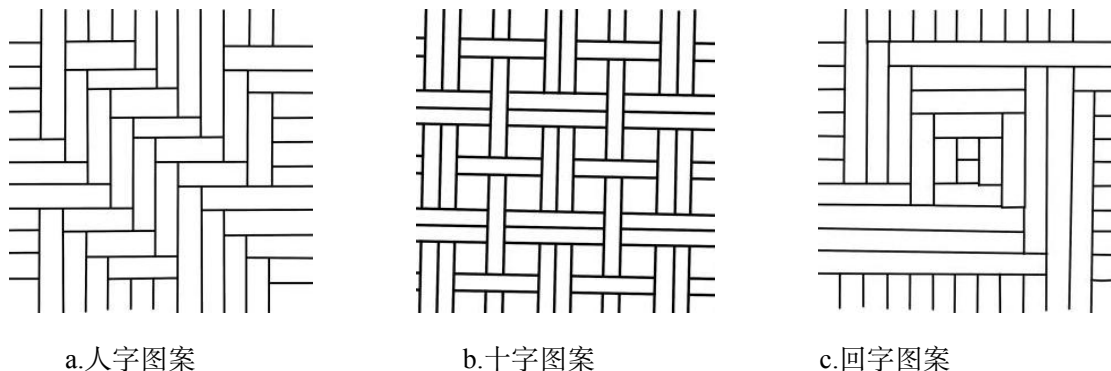

图 3-6 直角结构构成方式

(图片来源：作者绘制)

(2) 斜角结构

斜角结构使用的常见搭配有 0° 、 60° 、 120° 或 30° 、 90° 、 150° ，其共性都是形成了 60° 夹角的形态，维持间隔相等可以体现图案的秩序感。例如梅花图案、六角图案、三角图案等，以编织的竹篾间的穿插叠位和疏密空隙的差异来进行花型变化，相比于两种角度的竹编图案会更加丰富美观，如图 (3-7) 所示。斜角结构的视觉效果相对灵活松动，其编织成品美观实用，但在工艺上略有复杂，会出现在一些面积中小的日常用品中，如篮、瓶、笼、摆件等。

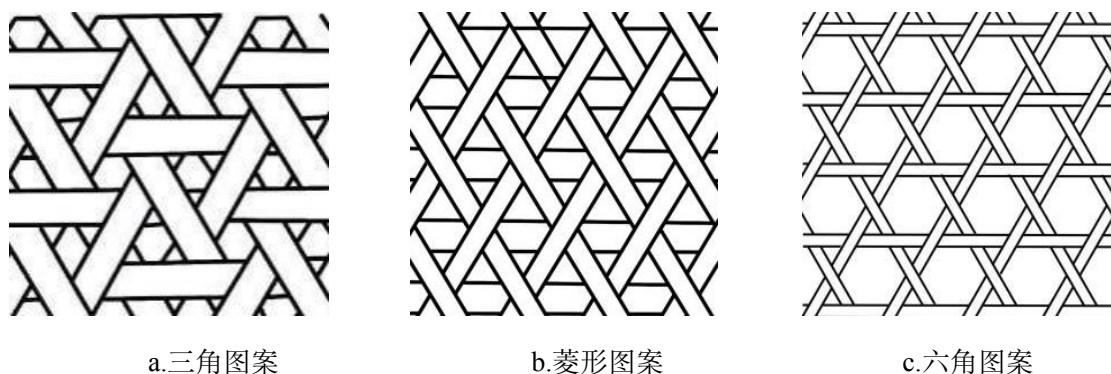

图 3-7 斜角结构构图方式

(图片来源：作者绘制)

(3) 紧密结构

紧密结构是指竹篾之间相互贴合，没有缝隙间距的编织方式形成的图案。为

挑压编织形成，多为两至三种角度的竹篾组合，直角和斜角均有。例如格纹图案、龟背图案等，如图（3-8）所示，其中图（3-8-c）为文字图案，是在几何图案之上的有吉祥寓意的图案表达。紧密结构的视觉效果沉稳贴合，画面的集中感十分强烈，可以通过不同颜色的篾条形成明显的纹路，对主题表达十分的便利。竹编工艺中也经常使用其作出文字、符号的创意表达。

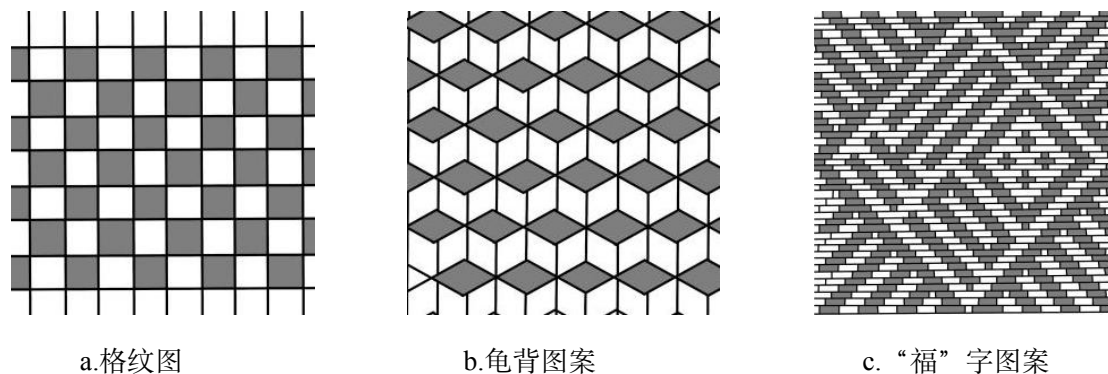

图 3-8 紧密结构构图方式

（图片来源：作者绘制）

（4）疏空结构

疏空结构是竹篾之间留有空间的竹编图案，其技法便与前面的挑压不同，而是使用穿插编织，图案也是在空隙中穿插而形成的。一般有四至六种角度出现在竹编几何图案中，增添视觉效果，其使用的竹篾越多，图案越密集繁琐。如图（3-9）所示，例如八角图案，还有图（3-9-b、c）的两个六角穿丝图案的不同花型，都是使用了同一个三角结构的挑压形成的图案为基底的衍生图案，叠加了三种角度的穿插，一种是在单元图形中穿插了 3 根竹篾，另一种是在单元图形中穿插了 6 根竹篾。疏空结构的图案视觉效果灵动，若影若现的表现增添画面的流动感，一致规律的疏空也给人井然有序的舒适感受。四至六种角度这类图案精细，但成本高，是人们在审美层次的追求，只用于装饰作用。

图 3-9 疏空结构构图方式

(图片来源: 作者绘制)

(5) 特殊结构

特殊结构是随意角度的编织图案,竹篾使用没有角度上的限度,根据其竹篾之间的排列规律,有着有序和无序之分。第一种有序种类例如螺旋图案图 (3-10-a) 所示,是挑压而成,根据不同数量的竹篾可以使用不同角度,角度不固定,但各竹篾之间的间隔度数一致,保持内部结构的规律,保证内口为正圆形。第二种无序的随意角度,在几何图案中便是毫无规律的自由图案,如图 (3-10-b) 所示,可以挑压和穿插结合,如果是使用于设计的实物中,可以按照设计规划进行疏密排列,如果使用于平时生活中,就是一些无价值的乱编图案,会出现在对呈现完全没有需求的劳动物品中。第三种特殊结构图案就是半立体的效果,在平面图案的表达上会用的曲线来表示竹篾的弧度造型,利用竹编本身的韧劲丰富图案效果,一般使用在物品的细节点缀之处,如图 (3-10-c) 所示。

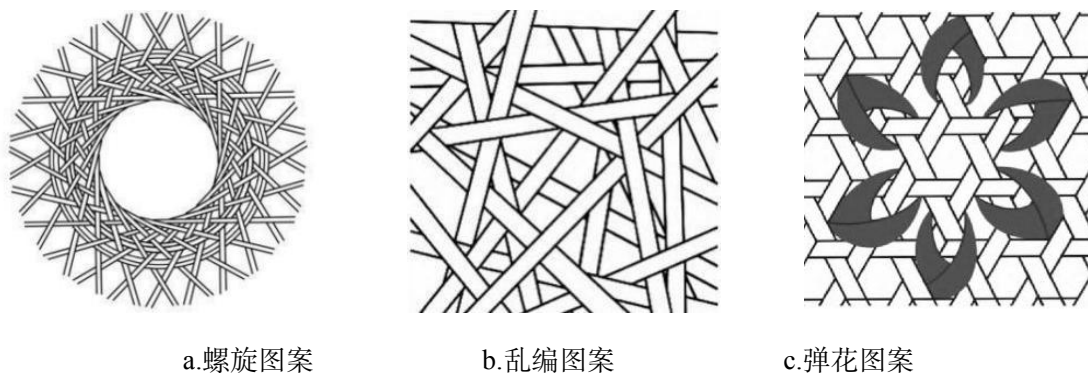

图 3-10 特殊结构构图方式

(图片来源: 作者绘制)

3.2 竹编图案的组织形式

竹编图案自身是符合图案的构成和美学的，它一直隐藏于竹编之中修饰着竹编的形象，丰富了生活中的审美。将竹编图案剥离竹编形式，用图案的角度进行拆分研究，在保持原有图案的基础上，对图案的组织形式进行一些简易的理论分析，也为后续的图案的元素化变形奠定基础。

3.2.1 单独图案

单独图案指没有一定外形轮廓，独立、完整的图案。没有外轮廓及骨骼限制，可单独处理、自由运用的一种装饰纹样。单独图案具有相对独立性，并能单独用于装饰的图案，它的组织形式是一种与周围没有联系的装饰主体^[14]。单独纹样的结构形式有均齐式、平衡式、自由式、散点式等。在竹编图案中，单独纹样通常以点的形式和作用，缺少一定的完整性，但是往往成为视觉的中心点，呈发射图案是视觉形象。

(1) 和尚头编织

和尚头编织法又名六角人字花，是先用十八根篾片起头，三根一排，用挑三压三法编出一个六角底，然后用人字编不断添篾，达到适宜的大小即可。形成的图案似一颗等边六角星向外放射，是一个均齐式的单独图案。如图（3-11）。

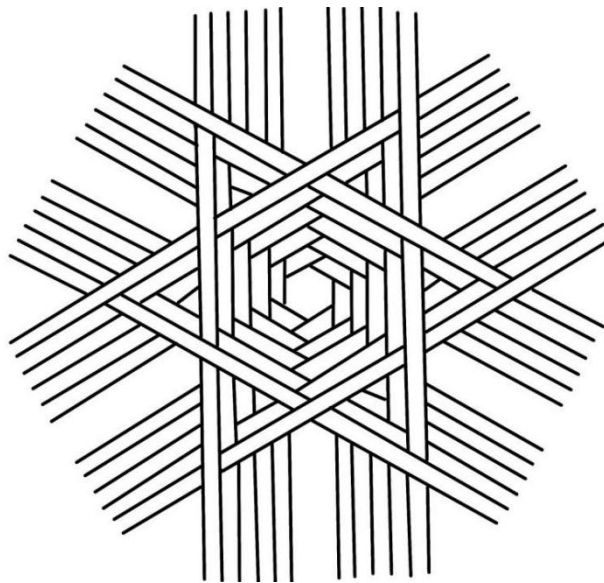

图 3-11 和尚头编织图案

(图片来源：作者绘制)

(2) 螺旋编织

螺旋编织的形状既像一个呈放射状的车轮，是多向篾的交织，它各个夹角均等，圆口整齐工致，交织的篾可多可少。螺旋编以圆形为中心，多根篾排互相牵制达到平衡，个人视觉上是平衡感，是一个平衡式的单独图案。如图（3-12），以并列的重复构成为基础，逐渐改变排列方向，进而获得新的重复形式，旋转重复可以有多种样式效果，关键要保持方向统一，角度变化有秩序性^[17]。

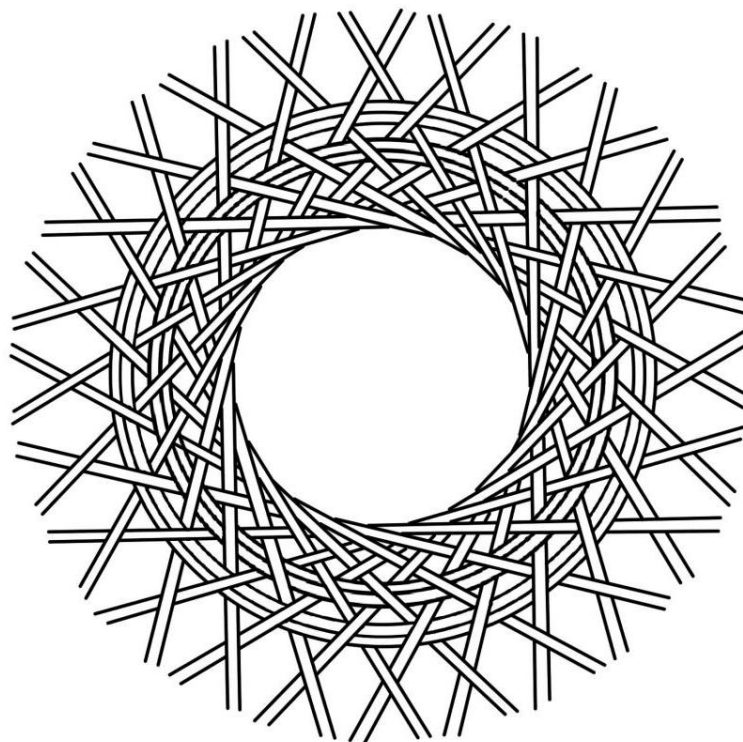

图 3-12 螺旋编织图案

(图片来源：作者绘制)

(3) 圆形加长经编织

圆形加长经编织是先取底部经篾的一半，用十字的形式相互重合交叉，用篾丝作一挑一压的周编。当篾丝到达一定程度，再将两经的中间插入另一半的经篾，复合到已编织的部分上方，使圆心重合。然后固定圆心的交点，再次编织到合适的尺寸。形成的图案形状像太阳，是一个均齐式的单独图案。如图（3-13）。

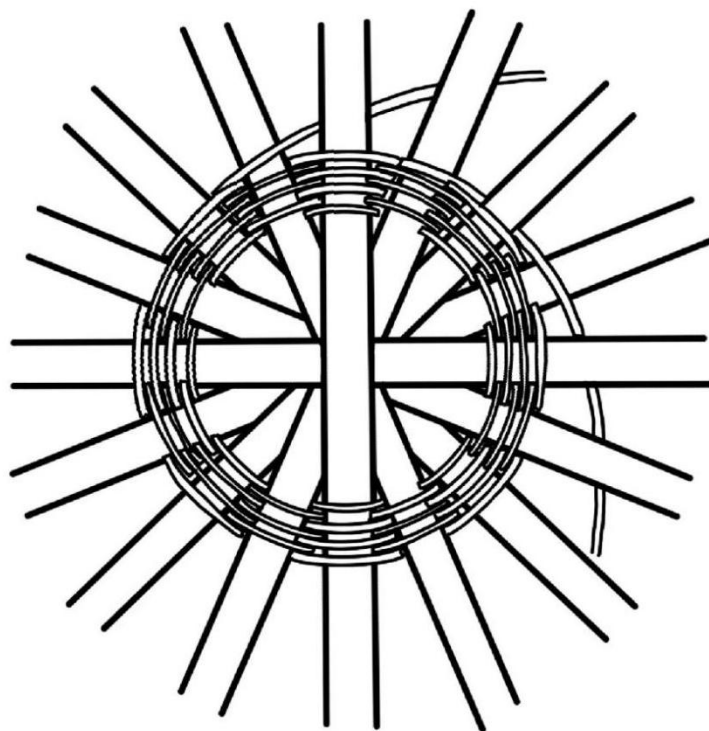

图 3-13 圆形加长经编织图案

(图片来源: 作者绘制)

3.2.2 适合图案

适合图案是具有一定外形边框的图案, 图案素材经过设计变形, 排列组合在一定的轮廓以内。适合图案外形完整, 内部结构与外形巧妙结合, 根据不同的部位可以分为形体适合、角隅适合、边缘适合三种形式, 它们是处于平面中的空间构成, 通过不同的构成形式传达了视觉上的空间感受。在竹编图案中是适合图案, 多为有主题的图案呈现。主体、边缘、角隅都是配套的一体, 形成一个面的装饰形式。

(1) 主体

主体图案的变形是使图案形状适合的常用手法, 以一个或几个完整的形象, 装饰在一个预先确定好的外形内, 使图案自然巧妙地适合于形体, 以适应外轮廓线或者在主体纹样之外添加其他纹样以求得适形。如图 (3-14), 竹箴以挑压的方式编织, 从中心处向外部扩散演变的人字编图案, 以中心图案和外围边框形成主次关系。更加有层次感, 对视觉具有引导性, 这样的图案显得富有主体性。

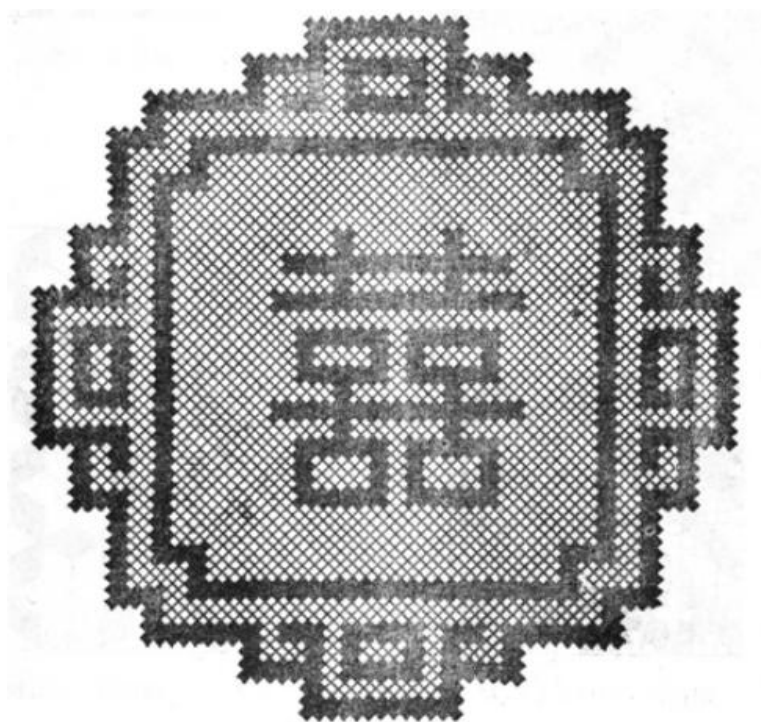

图 3-14 主体形式编织图案

(图片来源: 作者绘制)

(2) 边缘

边缘图案是装饰形体周边的一种图案,它一般是用来衬托中心花纹或配合角隅图案,也可以独立用于装饰形体边缘,区别于二方连续,边缘图案受到外形的限制。如图(3-15),挑压为方式的编织图案,有着明显的线条和轮廓形态,由于位置的变化烘托其他部位成为视觉中心,共同引导着视觉效果。

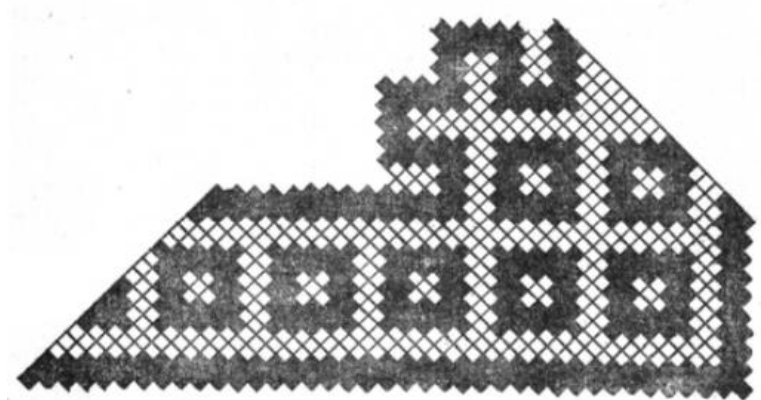

图 3-15 边缘形式编织图案

(图片来源: 作者绘制)

(3) 角隅

角隅图案是一种装饰在形体边缘转角部位的纹样,大多与边缘转角的形体相吻合。角隅图案的角有直角、钝角、锐角之分,是根据形体的需要进行填充,与边缘图案配合使用。如图(3-16),挑压为方式的编织图案,有着明显的直角形状,在细节的图案上有所区分,但形式都为直角形态,适应边角的形态要求,使得图案的整体性得以保证,明晰图案的边界。

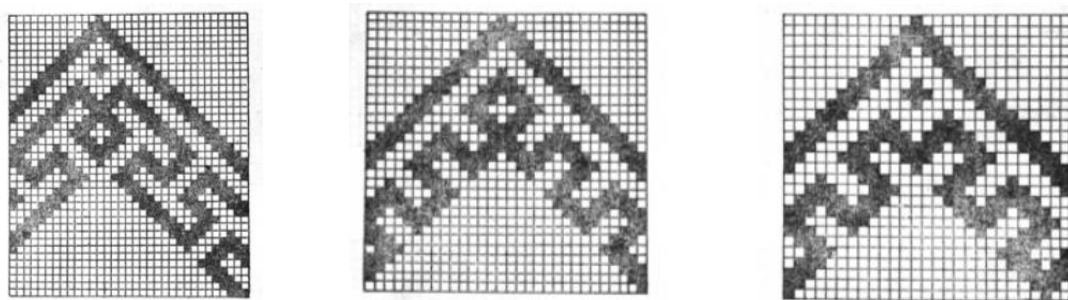

图 3-16 角隅形式编织图案

(图片来源: 作者绘制)

3.2.3 连续图案

连续图案是图案的一种组织形式,指没有开始与终结或没有边缘而有一定秩序的图案形式,其构成方法用一个或几个单位纹反复交替排列,构成条状或块状图形。重复的竹编几何图案是十分常见的,以平移重复为主,以水平或者垂直方向进行复制的排列,将单元的图形重复编织,形成大面积的规律图案,平移重复的规律一般是单一的直线或者曲线。通过竹篾的重复反转,很容易达到匀称的效果,给人稳定、平和的视觉感受。在竹编图案的运用中,条状的二方连续图案和四面扩展的四方连续图案都极具规律和美感。

(1) 插筋编织

插筋编织的筋是指宽窄、厚薄一致的扁篾,插筋是指将这种扁篾插在产品的两端和中间,做有规则的排列。插筋编织的图案线条感强,简约硬朗,可以构成二方连续图案。如图(3-17-a、b),是插筋编织的两种排列图案。

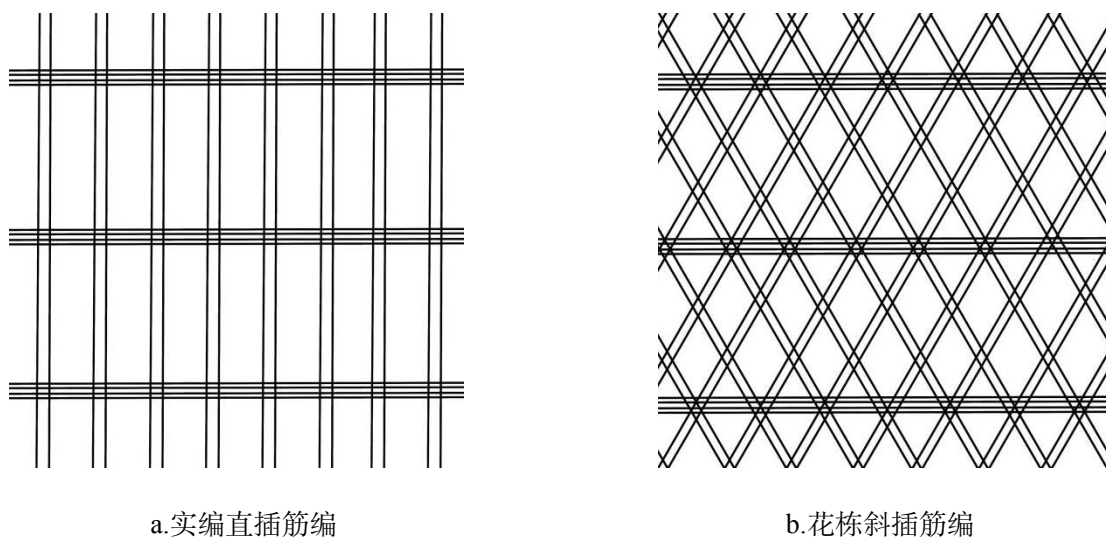

图 3-17 插筋编织图案

(图片来源: 作者绘制)

(2) 穿箴编织

穿箴编织是在箴片疏编的基础上,再穿插交叉箴片,使编织面由无数个有规律的几何形状组成,以达到丰富的视觉效果,可以形成四方连续图案。如图(3-18-a),将竹箴进行六角穿插编,使得六角星形图案以直线方式循环,规整有序。其次是旋转重复,以并列的重复构成为基础,逐渐改变排列方向,进而获得新的重复形式。类似的形式还有穿箴八角块编、穿箴方块编、龟背穿箴块编、穿箴三角眼编等,如图(3-18-b)。

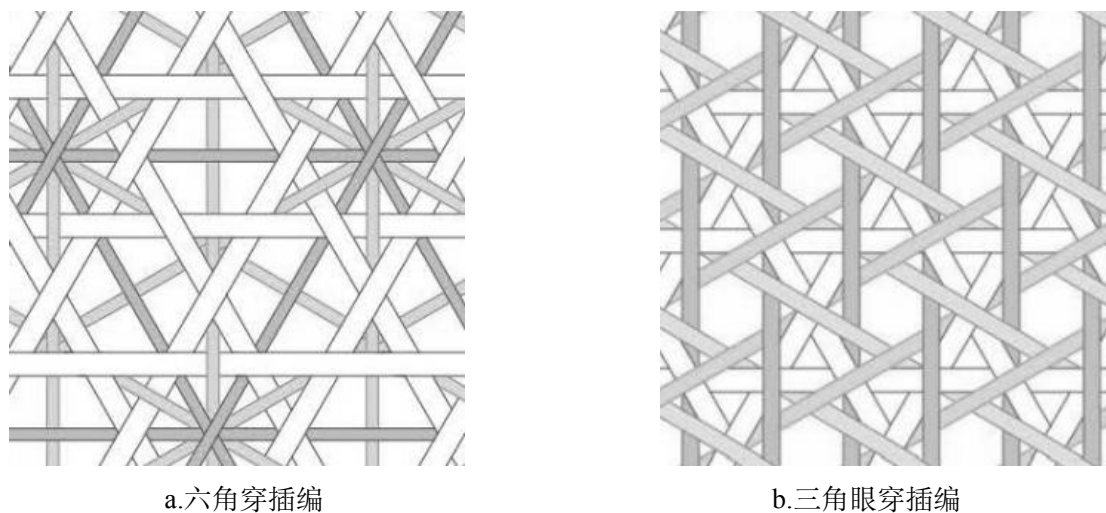

图 3-18 穿箴编织图案

(图片来源: 作者绘制)

(3) 弹花编织

弹花又称外插花,是在有规律的阔篾编织面上弹插成各种不同的花瓣形图案,呈现出疏密有致并且有立体感的半浮雕效果,可以形成二方连续图案,如图(3-19-a),以竹篾的弯着,形成曲面突出,表现出立体的肌理。在图案呈现上,因为弯曲本身具有的起伏变化,在视觉上就会产生深度感知,从而造成空间感,这种成排的弯曲形状形成重复可连续不断。类似的形式还有人字弹花编、四方弹花编、四角弹花编等,也可以形成四方连续效果,如:交叉弹花编、菠萝弹花编等,如图(3-19-b)。

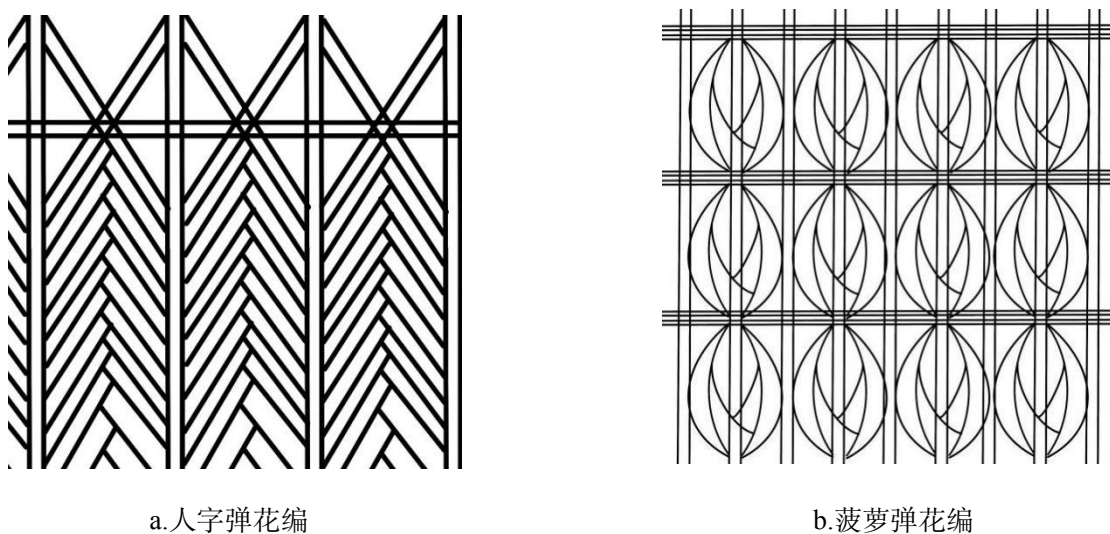

图 3-19 弹花编织图案

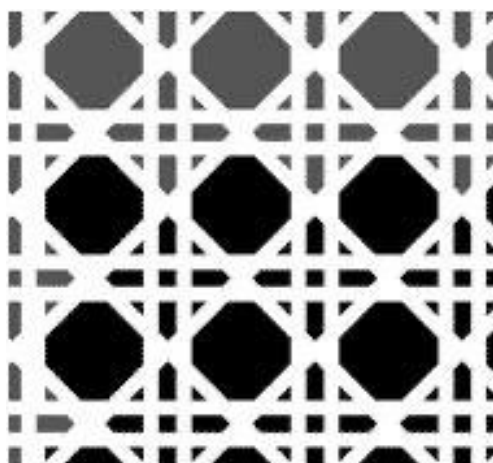
(图片来源: 作者绘制)

3.3 竹编图案的图形化转变

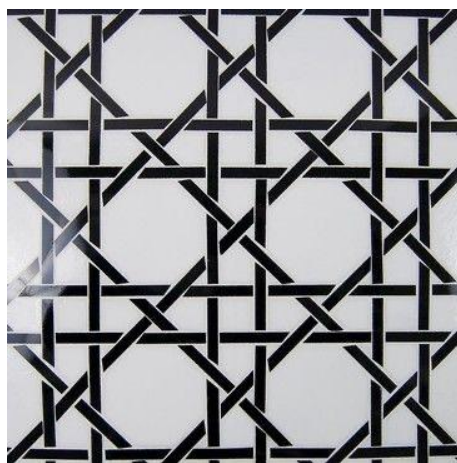
竹编图案是在竹编手工艺中生成发现的,在其发展和转变的进程中,由手工艺带来的限制也是其图案基因中不可泯灭的,比如材料方面、几何学方面、设计方面。现代西方艺术史的奠基人之一阿洛伊斯·李格尔曾指出,“把棋盘格图案这类简单的图案说成用两种草编织而成的解释是幼稚的。因为在作品制成以前,编织者便已决定了如何使用这些各式各样的材料。经纬交织本身就是一种图案,而手工艺人可以按照自己的意愿自由选用不同的方式对图案进行修改,用不同的线条、不同的交织法织出各种复杂程度不一样的图案。”这便是竹编图案与普通图案的差别,竹编图案是由竹编工艺走向的图案,感官接受的除了生动的图案,

还有图案背后的工艺所产生的物品。竹编物品有自己的过去和将来，从编织到存放，竹编之中会变化还会相互影响，而图案是平面之中无意义的线条的组合，所以在提取竹编图案时，不仅仅是线条的排列组合，更是对事物的再设计。

竹编工艺技法种类繁多，通过不同形式和手法可以制作而成不同的编织图案，线条疏密变化，形状排列组合，都体现出中式造物思想中的均衡、对比、连续、繁复的形式美^[18]。竹编图案在作为一种平面图案时，其给人的感受与竹编本身有着密切的关系。竹编图案有着几何秩序的知觉和一般事物的知觉共有的特性，使得其不能明确地分类，因为它是一种通过编织的方式而形成的实物形象。以最简单的“一挑一压”为例子，如图（3-20），由于受到延续性的牵引，我们把竹编形成的这种图案看成一种三维空间图案，虽然在图案的视角，没有任何迹象表明实体条带的存在，但是暗示着的条带轮廓使我们不由自主地得出这种解释^[3]。对比两个平面图上提炼的竹编图案，如图（3-20-a），由于抹去了边缘线，使得竹编图案中的竹篾走向被抹去，所以竹编的几何图案就转变成了单纯的几何线条的图案，缺少了竹编图案中虚幻的交织感，但增加了一种可以用理性分析理解的感觉，这便是竹编图案的形式与它的意义^[19]。而图（3-10-b），保留了竹编的交错感，让图案整体有了逻辑感，会不由自主地引申到编织的过程之中，让人下意识地带入图案之中。

a. 黑底白纹

b. 白底黑纹

图 3-20 不同方式图案转化的不同效果

（图片来源：作者绘制）

3.4 竹编图案的情感体验

图案的情感体验在设计类学科中有框架体系,形式美法则对美的形式规律的经验总结和抽象概括。形式美的法则主要有对称和平衡、比例和尺度、变化和统一、对比和和谐、节奏和韵律、空白和虚实。将这些美学的法则带入竹编图案,运用形式美法则的基本原理可以对竹编图案进行系统理论的研究、探索,运用形式美的法则去培养人们对形式美的敏感,理解竹编图案内在的结构,指导人们更好地去创造美的事物。掌握形式美的法则,表现美的内容,达到美的状态^[20]。

轴对称图案是图案相同或相似部分的组合样式,是图形最容易获得图案装饰感的结构样式,主要表现为图案的左右和上下对称、重复和相似对称。轴对称图案使视觉获得了稳定、平衡和秩序的美感,对称还使制作工艺、复制与生产获得了便利^[21]。上述对竹编图案的组织形式归类中,单独图案一般都符合轴对称的要求,所以单独构成图案也能稳定和谐,不给人单薄或者跳脱的感受。

均衡是根据形象的大小、轻重、色彩及其他视觉要素的分布作用于视觉判断的平衡。平面构图上通常以视觉中心为支点,各构成要素以此支点保持视觉意义上的力度平衡对称的事物基本上是均衡的^[22]。上述对竹编的组织形式归类中,适合图案可以归类为均衡式之中,对中心、边缘、角隅的组合排布,各个部位图案自身与整体形状的匹配,都是图案均衡的要点。在观者的感受上做到了有主有次,节奏清晰。

统一是在同一画面中,各种元素、手法融合得浑然一体的效果表现。同时,形式美的法则要求设计者做到变化与统一相辅相成,变化强调画面中各元素间的差异和丰富的个性,统一是从宏观的角度着眼于画面的一致性,调整好这两者的关系至关重要^[23]。在上述对竹编对组织形式归类中,连续图案可以视为统一的感受体验,整体统一的重复节奏和细节的变化,都是竹编连续图案给人的吸引力^[24]。

第4章 竹编图案在丝巾设计中的应用分析

4.1 关于丝巾设计的概述

丝巾虽然只是一块简单的布，但在对于美感有与生俱来的女性手中，这块简单的布就会出现神奇的效果。将其应用在身上、头上、脖颈间、腰间，还有包饰上，变幻出各种美丽的光景，丝巾的灵活性发挥了女性对美的无限想象^[25]。在丝巾的设计上，从图案的设计特点入手，并深入研究到其设计原则之上，以此明晰后续的系列丝巾设计路线，再为本课题特定的传统主题做附加的调研，介绍说明中国传统题材在丝巾图案上的应用^[26]。

4.1.1 丝巾图案设计特点

丝巾的质地轻薄，印制工艺相对简单，图案的表达也没有受到那么多的限制，以现代常用的丝巾数码印花方式为例，图案最基本的特征就是平面性，图案立体的视觉效果并不能改变丝巾图案平面的本质。因此丝巾图案的特点便是图案造型的平面化^[27]。

在图案确定之后，在丝巾中的组合是呈现的形式表达，根据丝巾原有的形状进行图案的摆放，使得视觉效果最优也是丝巾的魅力之一，因此引申出丝巾图案另一特点便是图案构图的模式化，利用构图形式去引导目光和叙述故事都是丝巾构图的功效。

在确定丝巾成品的最后一步，是套色的确定，根据不同的色彩搭配表达出不同的审美偏好，占有消费者的第一感觉，因此引申出丝巾图案另一特点便是图案色彩的纯粹化。

4.1.2 丝巾图案设计原则

(1) 元素选择

在技艺层面，丝巾的元素选择主要受到丝织物印刷的限制，只要丝织物印刷可以呈现出来的效果，都在丝巾图案元素的选择范围之内。在丝巾的表现效果上，最适合的是块面的色彩构成，对比需要多层次叠加晕染的图案效果，印刷效果会略有逊色。随着印刷技术的逐步提升，丝巾的主题元素选择范围也不断扩大^[28]，承载各种人们所能设计的主题图案，但是依旧是选择色块规则的图案和色块元素效果更佳。如图（4-1-a），是爱马仕的名为《盛大游行》的主题丝巾，用明朗的色块拼出了水牛、猫头鹰、鸭子、骏马等动物形象，整体色彩丰富，画面明亮^[29]。

在审美层面上，丝巾作为一种装饰品，美感是必不可少的，这是图案元素在创作上的主要目的，因此图案在增加美感的方面对丝巾的设计有着重要作用，在大面积的色块之，下细节笔触的丰富可以帮助图案的表达更加完美。如图（4-1-b），是爱马仕的名为《优雅骑士》的主题丝巾，在中心的圆圈和方块的色块组合之外，还丰富了速写笔触的棕榈叶在底部背景，给整体注入了复古的“灵魂”。

a. 《盛大游行》主题丝巾

b. 《优雅骑士》主题丝巾

图 4-1 图案元素的不同表现效果

(图片来源：爱马仕官方网站)

(2) 构图形式

丝巾形状一般以正方形为常规形状，尺寸大小有所不同，也有非常规的形状，如长方形、三角形、长条形等。丝巾图案的构图骨架都是以视觉的平衡稳固为基础，在和谐统一中寻求组合和变化。所以不同的丝巾形状其构图形式是共通，以

图案的适配程度和呈现效果为最终目的。其构图形式根据图案主题可以区分为单独主体式，如图（1），是爱马仕丝巾名为《高乔风格马鞍》，丝巾图案由单独的图案为主体，效果冲击力较强；主题场景式，如图（2），是爱马仕丝巾名为《曼妙约会》，丝巾图案描绘的是以主题呈现的场景画面，细节丰富给人视觉盛宴的感觉；元素循环式，如图（3）是爱马仕丝巾名为《艺术修辞法》，使用统一主题下的单独物品，以重复的方式，可以是二方、四方、对称、散点、平铺等形式，使得画面完整，疏密有度。

图 4-2 构图形式的不同表现效果

(图片来源：爱马仕官方网站)

(3) 色彩搭配

丝巾是属于服装配饰品，在日常使用中小面积可以起到点亮作用。从符合整体搭配的角度而言，丝巾的色彩选择更适合纯度较高的图案拉开不同色相的对比度，或者选择明度较高的图案提高整体的明亮度。在多色搭配上，常用的补色搭配、间色搭配、邻近色搭配等，还有一些主题色系的使用，如莫兰迪配色、敦煌配色、宋代美学配色等。如图，是爱马仕丝巾名为《Hommage a Gene Kelly》的多种配色方式，如图（4-3-a、b）是高纯度和低纯度的配色方式，高纯度鲜亮的颜色对比使画面生动鲜活，低纯度朦胧的色彩氛围让画面浪漫柔和；如图（4-3-c、d）是高明度和低明度的配色方式，高明度的人物颜色和背景对比强烈，拉高了画面视野，而另一幅低明度的底部色彩衬托出人物清晰的轮廓，拉宽了画面格局；如图（4-3-e、f、g）是补色、间色、邻近色的配色方式，补色对比强烈，画面热情似火，间色丰富跳跃，搭配和谐，邻近色统一整体，色彩之间的过渡自然舒适。

a.高纯度配色

b.低纯度配色

c.高明度配色

d.低明度配色

e.补色配色

f.间色配色

g.邻近色配色

图 4-3 色彩搭配的不同表现效果

(图片来源: 爱马仕官方网站)

4.1.3 丝巾图案中的中国传统元素运用

将中国传统元素运用到丝巾图案之上, 首先要确定选取的传统元素, 以明确

的主题主宰设计的图案，让它可以成为传统文化与现代生活的艺术桥梁^[30]。在题材选择上，要选取顺应时代价值观的传统元素，处理时需要设计师独特的形象力才能使丝巾设计变得鲜活生动^[31]。在中国传统元素的运用上，张宝华丝巾作品是一枝独秀，他的每一件作品都承载着博大的中国传统文化，多件作品被外交部作为国之重礼送给外国贵宾。如图（4-4-a）《吉祥如意》，运用中国传统元素中的中国传统服饰文化，将右衽的领口作为主要图案元素；如图（4-4-b）《青铜印象》，运用中国传统青铜器文化，以写实的青铜器速写图案为主体图案元素；如图（4-4-c）《青花留影》，中国传统青花瓷器为主题进行的丝巾艺术创作，也是还原了真实的青花瓷。将代表中国文明的丝巾为文化输出的载体，以现代审美为骨、中式格调为韵，用最具有东方艺术魅力的视觉元素，挖掘着文化精髓和现代生活的生命力，也赋予了这些元素穿越历史的美好寓意，成就了一种蕴含中国传统气息的现代主义设计风格^[32]。

a. 《吉祥如意》主题丝巾 b. 《青铜印象》主题丝巾 c. 《青花留影》主题丝巾

图 4-4 中国传统元素运用的不同表现效果

(图片来源：网络图片)

4.2 关于竹编的在时尚领域应用

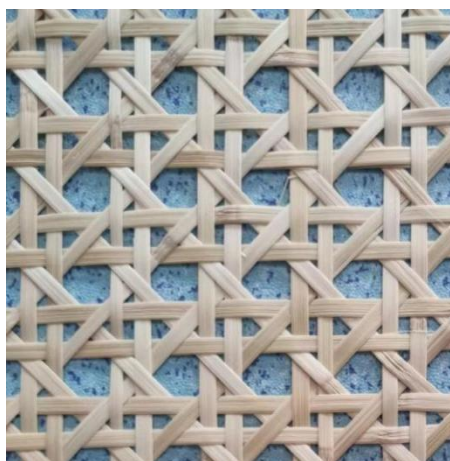
竹编图案的时尚应用在今年来开始出现并获得好评，由于竹编自身的自然属性的加持，让其本身就拥有固定的受众人群的喜爱，再加之与时尚的意想不到的碰撞反应，让其也收到了对时尚有态度有追求的人群的追捧，其运用的单品也非常丰富，有服装、首饰、丝巾配饰等^[33]。

4.2.1 时尚领域的竹编主题设计

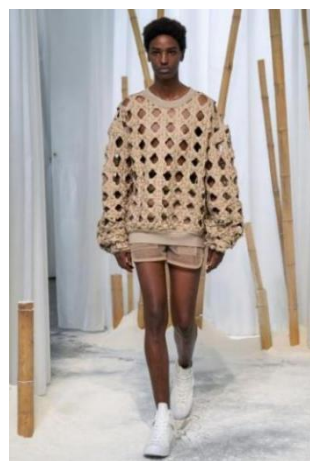
(1) 在服装上的运用设计

竹编几何图案在服装上的运用，如图（4-5），FENG CHEN WANG 2020 年春夏系列设计，运用了六角穿篾编织元素，使用了以布料代替竹篾的创意进行几何编织，使用异质同构方式中的肌理置换，在保持原本编织结构的同时，在艺术设计表现中打破物体原来的习惯特征，用面料的肌理质感替换来竹篾的肌理质感，根据设计观念反其道而行之，以创造作品深刻的象征意义与隐喻。

服装运用纯色的布条选择了穿篾八角块的图案进行编织，用作服装面料让人耳目一新，这是运用异质同构方式唤起观者的潜意识经验，带来的共鸣或者反差的冲击效果。设计师将改造的面料单独运用于大块面积的服装中展现，服装面料的图案整体给人秩序井然的舒适，其服装形成的镂空的造型，丰富了大面积的面料的灵动感，既呈现出传统，又凸显出时尚^[34]。

a.六角竹编

b.FENG CHEN WANG 2020 年春夏系列

图 4-5 竹编图案在服装上的运用设计

(图片来源：网络图片)

(2) 在首饰上的运用设计

在时尚首饰中图案大多数情况下起到装饰的作用，不具有特别的象征意义。竹编纹样本身造型繁复紧密，在手镯、耳环、发饰这些体积较小的物品中，设计使用就十分的精妙。如图（4-6），Silvia Furmanovich 的手镯设计，从材质到技法再到图案都是对竹编的运用，手镯通体使用了穿篾编织工艺，充分利用了竹编本身的硬度、韧劲和光泽感，进行支撑和塑性，配以点缀的钻石珠宝，使得竹篾

材料与手镯款式、手镯质感以及手镯结构构成一个整体^[35]。

竹编运用在首饰领域的产品前期相对较少，但随着社会物质文化的提升，人们有了更高的欣赏力和接受度，并且更加的个性化，开创了新领域的设计。竹子作为一种绿色、再生材料与首饰结合创作竹编首饰，抛弃了首饰原有的昂贵属性，仅表达材质的本质魅力^[36]。相比与单纯贵价的金属珠宝，年轻人更加青睐接受个性审美的现代首饰，简约现代的几何纹样也更加贴近现代人的平常生活，更符合艺术的表达。

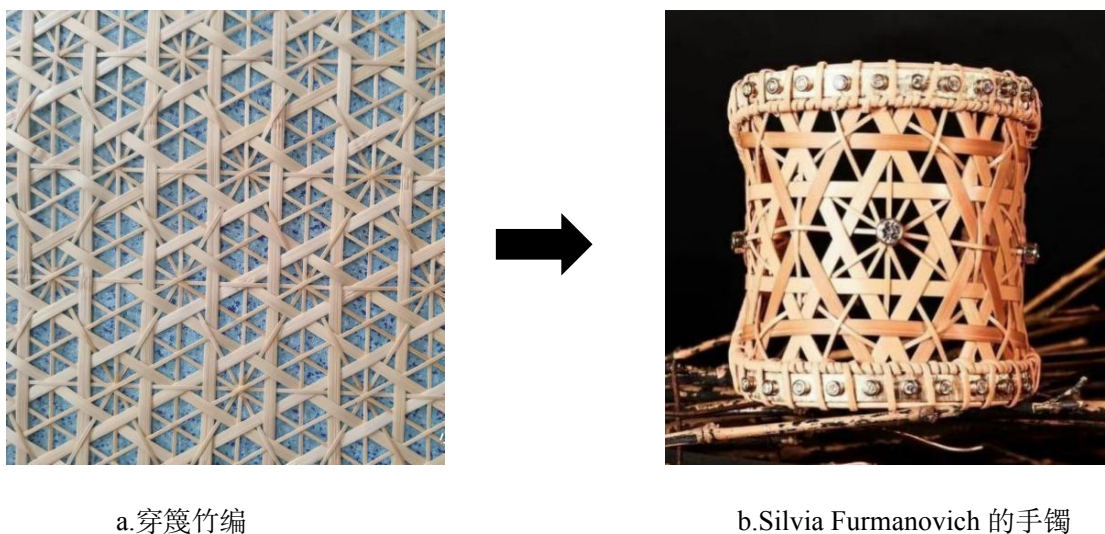

图 4-6 竹编图案在首饰上的运用设计

(图片来源：网络图片)

(3) 在丝巾上的运用设计

爱马仕丝巾，如图（4-7），其图案运用了多种竹编几何图案的几何的变形和组合，主体是由竹篾编织而成的品牌经典元素马，背景是将规律的平面编织转化为了中心发射型，既丰富画面，又引导视线向中心汇聚。竹编几何图案的使用，统一了图案整体的绘制手法，在丝巾整体画面上规整有序、均衡一致。这种创意和工艺的结合图案，可以让人们在原有的基础认知上有艺术性的审美提升，使之跨领域地结合在一起，融入竹编传统文化元素，丰富竹编表达，以此来满足大众的个性化的追求，这背后绝不是质的随意堆砌，而是意境的升华，喻体的凝练。

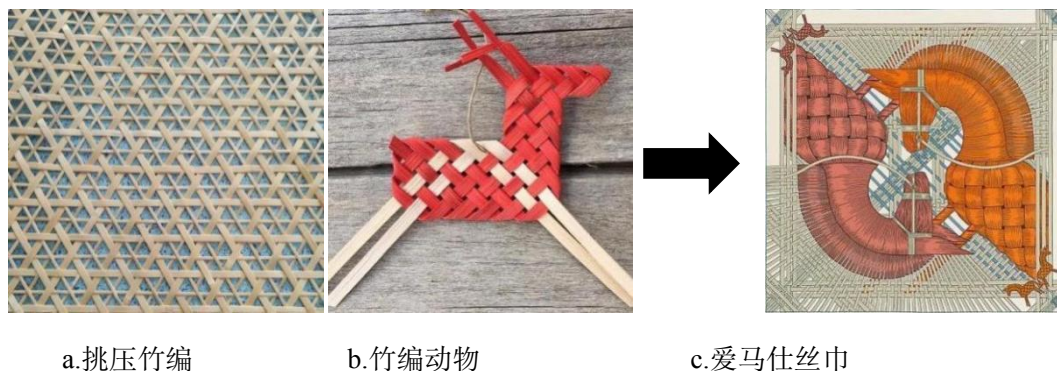

图 4-7 竹编图案在丝巾上的运用设计

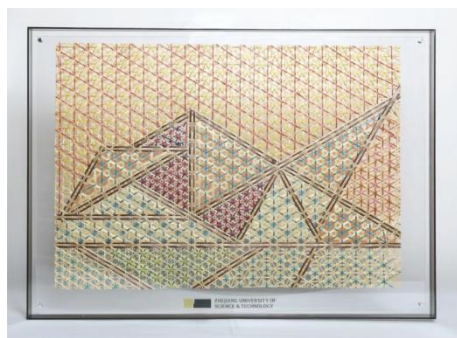
(图片来源: 网络图片)

4.2.2 竹编非遗的传承意义

竹编工艺作为我国重要的非物质文化遗产,其在国家级的非物质文化遗产中拥有 12 项之多,在全国不同的省市地区都具有不同的特色,是具有坚实的群众基础和广泛的使用价值与审美价值的民间艺术^[37]。竹编形成多样的图案反映了传统手工艺的精致技艺和独特的中式美学意义,对其的传承与保护是国家对非物质文化遗产的时代发展的必然要求。并且传统文化是我们宣传民族自身独特魅力的利刃,这不仅是需要继承更需要传播,在 2023 年举办的杭州第 19 届亚运会时期,浙江籍竹编艺术家钱利淮代表其母校浙江科技大学赠予国际奥委会主席巴赫的迎宾礼——竹编画《阡陌相通》,如图(4-8),用传统的手法刻画了现代的线条,展示了刚柔并济的景观,用竹篾间的阡陌纵横,印拓出中国与世界的交融相通。这项对于竹编的运用和获得的赞誉,更加说明民族文化在世界的通用性魅力。这便是中国传统文化最好的展现和宣传。

a.巴赫欣赏竹编画

b.《阡陌想通》竹编画

图 4-8 竹编图案在文化传播上的运用设计

(图片来源: 网络图片)

4.2.3 竹编图案的数字化

数字信息技术在艺术领域的应用发展下,加速便利了设计风格和设计语境的扩大,数字化的广泛使用也形成了人们日常以计算机技术为导向的接受方式。竹编的数字化可以利用艺术与技术的融汇交织,走进大众。竹编图案作为竹编工艺的最终呈现艺术,是一种造物的文化更是一种对美好生活的歌颂,是竹编文化的载体更是一种传统的传承,以竹编图案作为主体,用可视化的图案艺术,使竹编更广泛地受到关注和重视,利用现代科技服务于探究人们对竹编图案的审美偏好,使其更好地帮助于竹编设计,有助于推动传统工艺的更新换代^[26]。本课题可以将竹编图案的数字化为实例进行探索,实践多个系列地研究竹编图案的计算机辅助设计方案,在分割竹编图案,抽取竹编图案基本元素,构成多级竹编图案元素库后,实现基于 Photoshop 的丝巾图案设计方案。这样使得竹编图案超脱竹编工艺的限制,得到更加广泛地传播应用。

第 5 章 竹编图案在丝巾设计中的创新实践

现代与传统一直是艺术设计领域永久的话题，当下竹编艺术如何传承竹文化精神、如何借鉴传统的竹编工艺为现代设计所用、如何让竹编作品有更广泛的应用空间和多元面貌，是竹编在创新设计中要考虑的要点^[38]。本章内容要从丝巾图案入手，竹编图案元素利用于丝巾设计的实践非常缺少，本次设计实践中，将丝巾设计结合中国本土文化，运用自身装饰艺术的专业背景知识，顺应当下的艺术思潮，在本文以及毕业设计中竹编艺术进行丝巾图案设计。

丝巾是我们日常生活中经常见到的一种服饰品，大多数为女性所使用，最初丝巾的出现是为了保暖或者说是防护的作用，但随着时代的变迁，丝巾的更多用途趋向于装饰的功能，它可以作为头饰、腰饰、包饰、腕饰、踝饰或者是披肩来使用，更有甚者，它可以作为装饰画来装点墙壁。丝巾它根据形状大致可以分为方巾、长巾以及三角巾丝带等^[39]。在本章的论述中，笔者以主题为分类，以竹编的“起承转合”为轴线，串联其起竹编的制作过程，也串联起竹编的继承发展过程。在各个主题下进行系列设计，使其独立又有整体的主题性。

5.1 主题一——《竹编新说-起》

5.1.1 设计定位

(1) 消费者定位

本系列产品的消费者定位为年轻女性，年龄范围在 30 岁以下。这个阶段的女性对穿搭还处在探索的懵懂时期，是对丝巾类对配饰品的初步尝试的时期，不断接受着外部的信息，去尝试不同的风格造型。丝巾作为百搭的配饰品，年轻的消费者更加注重它的审美功能，使其不仅可以帮助造型的完整和多元化，还可以提升外观形象的塑造，彰显年轻的个性与品位。

(2) 产品定位

本系列产品主要为丝巾，其中包括主品方巾和衍生产品丝带，产品所表现的核心在于继承和创新，利用简约的风格形象，展现最本真的竹编图案。本系列的丝巾倾向于选择中小尺寸，以适应年轻人个性的需求，运用在穿着的绑带、系挂、

叠穿等方式上，小巧方便地作为搭配。在工艺选择上，根据图案的设计效果，可以选择简洁便利的数码喷印，也可以为了突出竹编和其他配件叠加的效果，使用台版印花，让丝巾整体品质更佳^[40]。

(3) 主题灵感

本主题作为第一个系列实践，命名为《竹编新说-起》，“起”意为开端。以竹编的基础编织图案为主体，如图（5-1）列举，这些图案作为一个竹篾编织的第一步，在古代会被直接使用与竹编器物的制作上，到现代，复杂的竹编图案也是以此为基地，对后续的编织起到骨架支撑的作用。这些不同的连续结构，是竹编图案中最有规律的，但很少能在竹编成品中还能清晰地看到这些基础图案，而是掩盖在精美的挑压之中。这些图案可以给大众接触竹编的最直观体验，所以以此为“起”的灵感，结合手工印染的质感效果，还原竹编淳朴的自然风味。让素雅的图案结合素雅的风格，塑造出能让消费者感受到的竹编气质，以此来传达竹编图案的自然纯净之美，与时尚风格中的田园风契合。

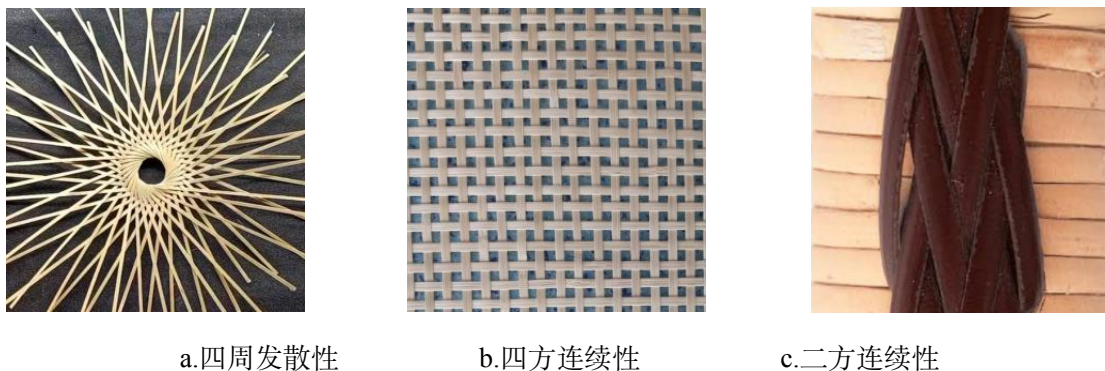

图 5-1 竹编基础图案例

(图片来源：作者拍摄)

5.1.2 设计实践

(1) 图案元素

设计中对图案进行精简，以更突出主体。重点是对图案的选择提取和运用，如图（5-2）将竹编实物进行元素化处理，在保留纹样主要几何形态特征的基础上，对其形态进行适量的删减，不影响视觉辨识还可以创造出现代感强的效果，之后以其为母体再进行细节的增加，让主体可以更好地展示，整体效果独立。这样既可以更好地保留和使用竹编的基本形态，起到文化推广作用，也可以更深地

探究竹编基本形态的设计可能性。

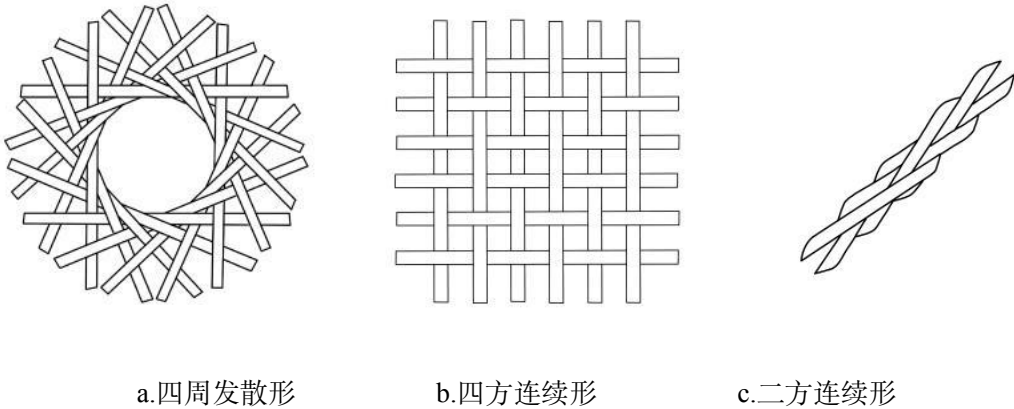
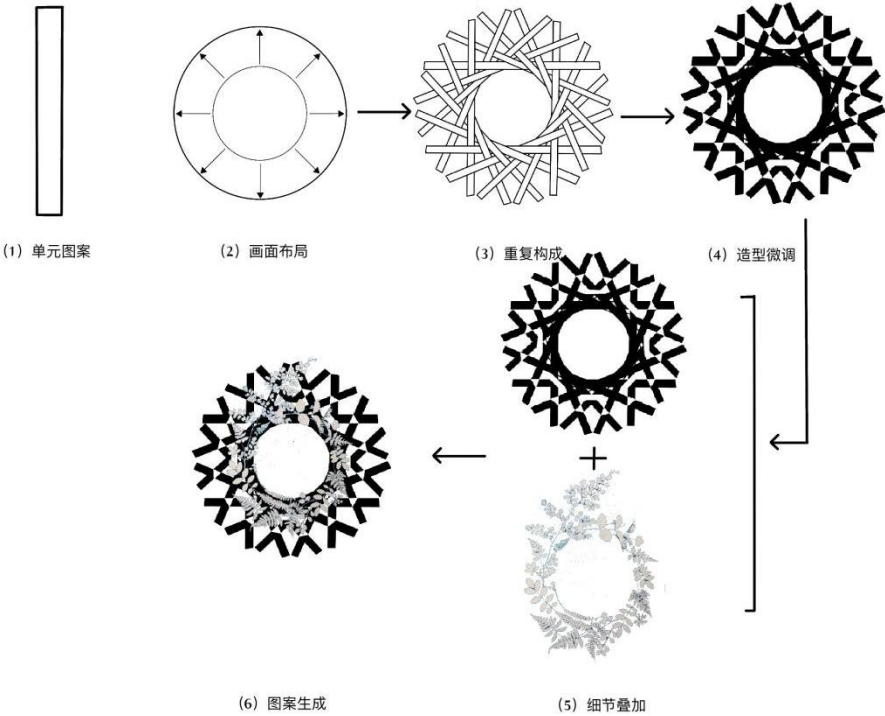

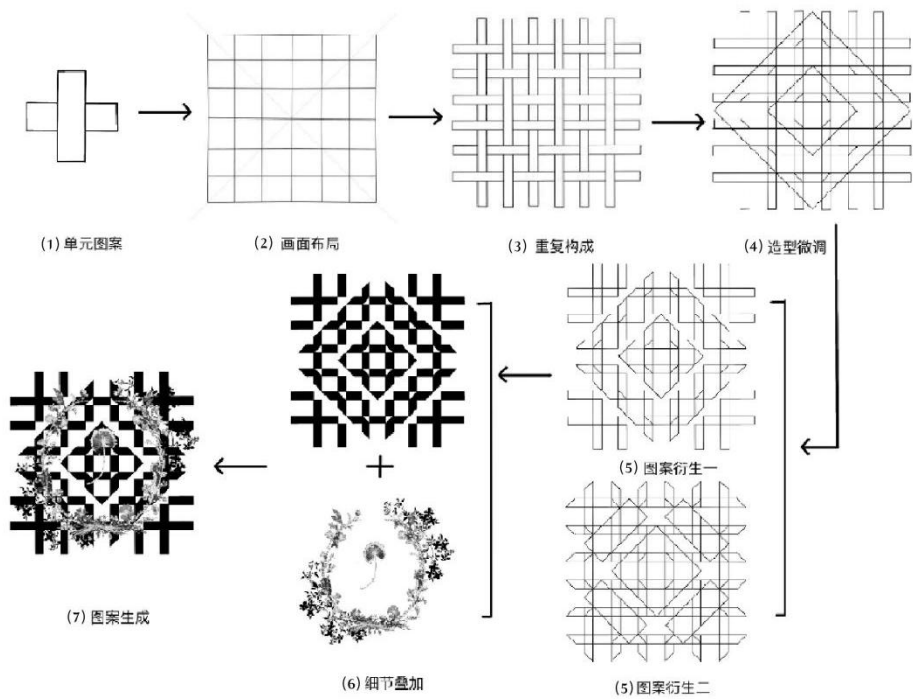
图 5-2 竹编基础图案的元素化处理

(图片来源：作者绘制)

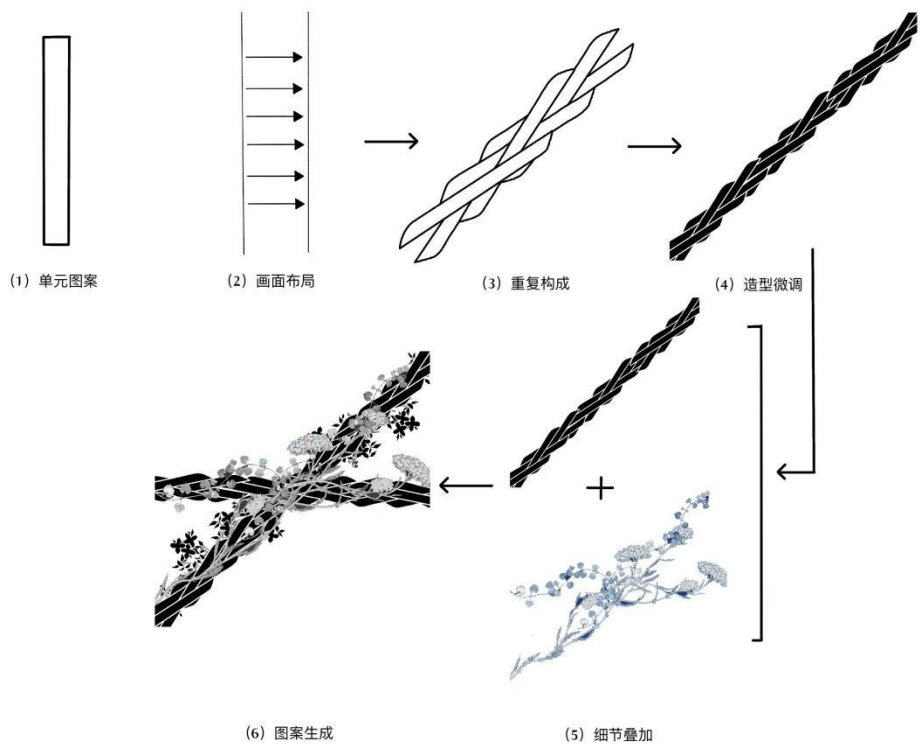
本系列选择单独主体的组合形式，如图（5-3）的变形，将竹编图案艺术处理为独立主体图案。选择重复类的图案组织形式的竹编几何图案进行图案提取，在不改变图案结构的前提下，对竹编重叠的图案部分适当变形和留白，为重复的图案构成增加趣味性，再根据组织形式的骨架做系列化的应用设计，让辅助的花卉图案顺应骨架走势，如藤蔓般对竹编结构进行包裹，在保证美观性的前提下增强视觉舒适度。让本系列的图案给人在乡间田野，看到一处世外花园的欣喜感。

a. 四周发散形图形叠加

b. 四方连续形图形叠加

c.

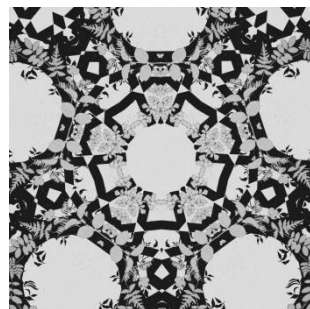
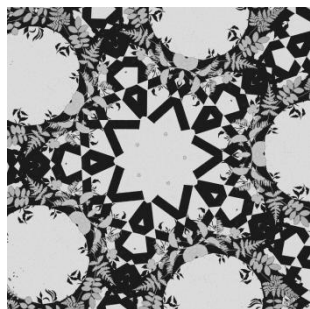
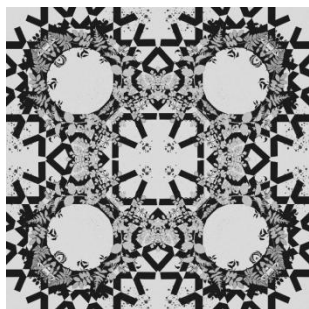
c.二方连续形图案叠加

图 5-3 竹编基础图案的图形叠加处理

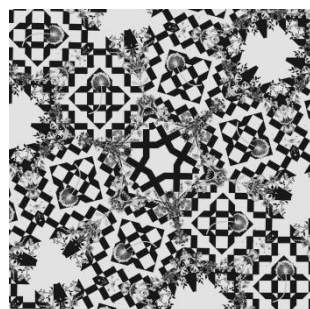
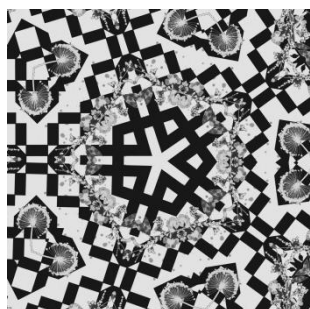
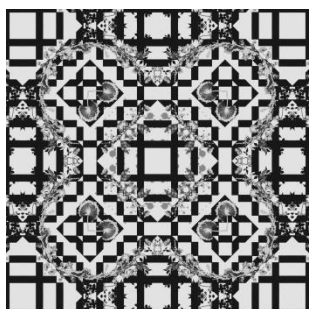
(图片来源：作者绘制)

(2) 构图形式

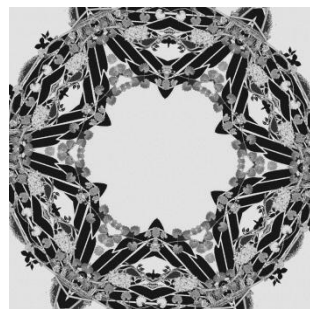
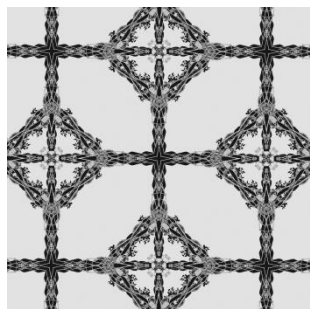
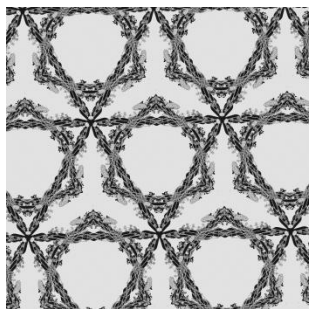
根据前期的图案元素的选择和艺术处理，后期丝巾主图上，在多种构图尝试下，如图（5-4），偏向选择以丝巾的中心为核心的构图形式，以独立的图案元素，表现出中心向外扩散图案趋势，可以突出中心元素，引导观者的注意力。根据图案元素的主体性，来适应丝巾构图，本系列以展示主体为主旨。

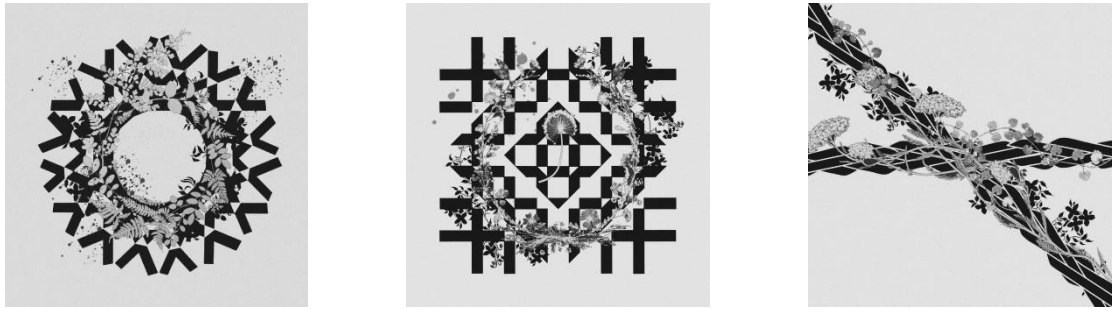
a.四周发散形图形构图尝试

b.四方连续形图形构图尝试

c.二方连续形图案构图尝试

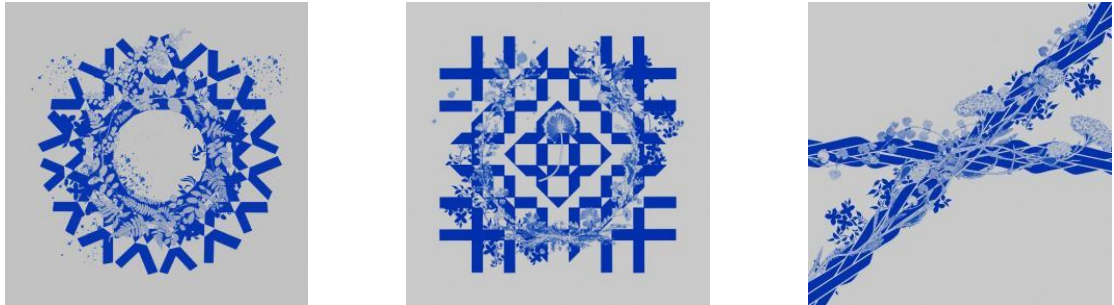
d. 最终选择构图

图 5-4 竹编丝巾图案的构图处理

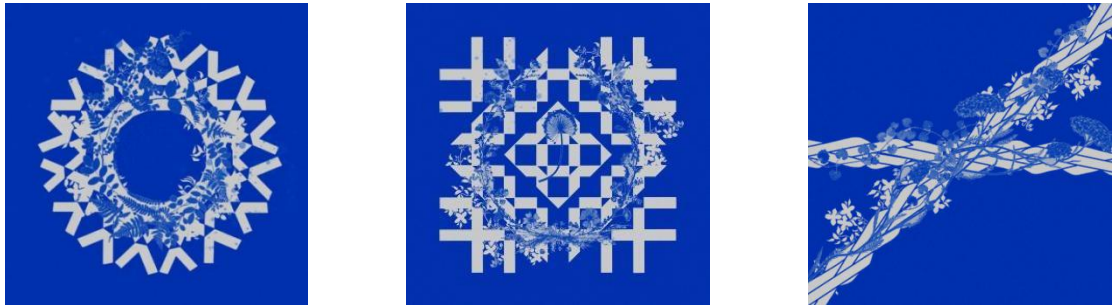
(图片来源：作者绘制)

(3) 色彩搭配

主题一系列在灵感处提出的手工印染的效果去表现竹编的自然淳朴，所以在色彩搭配上选择类单色的呈现方式，用蓝白为主体对比色相，中间穿插一些阴影的图案效果，使颜色的相交有所过渡。如图（5-4）的配色方案，对比的单色也利于突出图案的造型特征，起到显示竹编图案的作用，突出主体物。套色选择互为反色的组合，白底蓝物清新自然，蓝底白物个性时尚，在风格上通过颜色的对比表现现代简约的风格，符合消费者定位。

a. 白—蓝配色

b. 蓝—白配色

图 5-4 主题一丝巾图案的配色方案

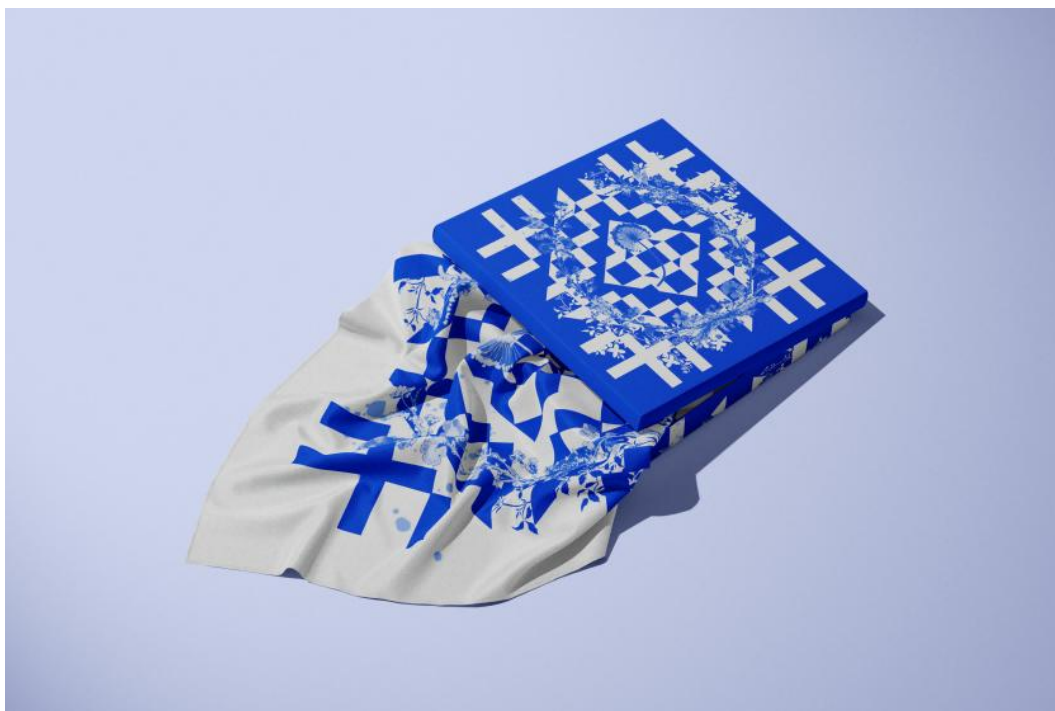
(图片来源：作者绘制)

5.1.3 主题丝巾礼盒样品包装设计

在时尚单品的选择使用上，较为浓缩的图案造型选择精致小巧的时尚品类，55*55cm 的方帕运用便于使用和搭配，与图案清新雅致的氛围感较为相符，选用丝绸材质进行数码印花工艺。对年轻人群而言，小而精致才能别出心裁，在佩戴方式上可以突出自身的干练，可以缠绕在手腕上或围戴于颈间作为点缀，还可以用于装饰系挂在服饰或者手包上，展现自我的审美搭配，如图（5-5）礼盒的成品展示。

a.丝巾一成品

b.丝巾二成品

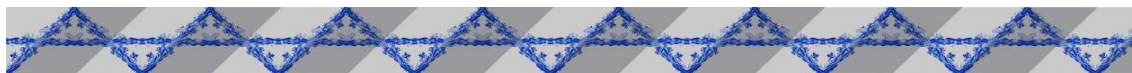
c.丝巾三成品

图 5-5 丝巾成品礼盒展示

(图片来源: 作者绘制)

5.1.4 主题衍生丝巾设计

主题一的拓展设计产品为丝带，丝带图案的使用延续了主品方巾的图案。将其独立图案转化为单元图案，平铺于整体丝带，按照尺寸比例调整，使得画面协调。产品选择 6*100cm 的真丝丝带，在服饰穿搭和发型妆造等用途灵活，对于年龄较小的女生来说，更为实用。如图（5-6）展示的衍生图案和成品。

a.衍生丝带一图案

b.衍生丝带二图案

c.衍生丝带三图案

d.衍生丝带一成品

e.衍生丝带二成品

f.衍生丝带三成品

图 5-6 衍生丝巾设计展示

(图片来源：作者绘制)

5.1.5 主题丝巾成品展示

主题一的设计产品丝巾和衍生产品丝带，通过成品的实例，如图（5-7）的展示，产品选择易于让年轻群体接受的 50*50cm 的小尺寸，可以系带搭配与脖颈、手腕、腰间等各位置，根据自身的服装需要进行装饰和点缀都和适合，整体风格易于搭配清新自然的风格。

a. 方形丝巾短系于脖颈

b. 方形丝巾长系于脖颈

c. 长条丝带系带于吊带服饰

d. 方形丝巾短系于脖颈

图 5-7 丝巾成品实物展示

(图片来源：作者拍摄)

5.2 主题二——《竹编新说-承》

5.2.1 设计定位

(1) 消费者定位

本系列产品的消费者定位为成熟女性，年龄范围在 30-45 岁之间。成熟的女性逐渐由幼稚走向气质，对于服饰品的要求会更偏向于质感和品位^[41]，需要一些必备的饰品来彰显自身的品质。而一条细致却又不失格调的丝巾不论是在职场或是生活中，都可以丰富女性去展现强大的个人气场。

(2) 产品定位

本系列产品包括主品的方巾和衍生产品三角巾。产品的主题在于回顾与传承，展现出竹编从历史走向现代的重大跨越，从现代的角度进行回顾。系列中的丝巾讲究细节，选择中小的尺寸以满足主题的表达，也便于女性职场的需求，凸显职场女性干练利落的气质，让女性从外观上表现出沉稳冷静。在印染工艺，本系列偏向几何块面的疏密组合，数码印花可以更加快速高效的达到效果。

(3) 主题灵感

竹编工艺作为很早出现的一种工艺方式，是古人们通过制造工具所得来的，它最原始的图案形状都被印刻在泥塑之上得以保留传播，这是后续考古行为对竹编历史考究的重要依据，这也是最早期是竹编工艺与竹编图案的转化^[42]。实践二以《竹编新说-承》为题，灵感来自这些印刻的竹编图案，是这些发现美，创造美的眼睛，创造了精美的竹编图案。在后续时尚设计中也有类似的表达，如图(5-8)的迪奥手包，将竹编图案的印刻肌理的图案应用^[34]。在这个实践中，笔者将提炼出的竹编图案以印刻块面的形式融入设计之中，以阴阳之形展现竹编图案，表现历史的积淀感，以此来表现竹编图案的历史敦厚之美。

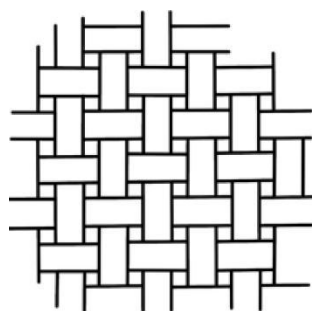
图 5-8 迪奥手包的应用案例

(图片来源: 网络图片)

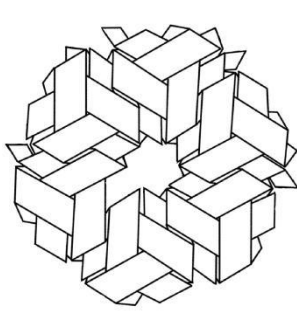
5.2.2 设计实践

(1) 图案元素

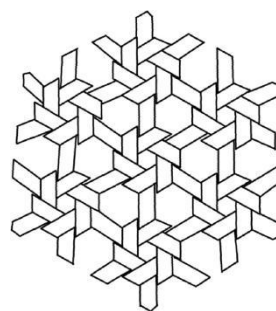
用印刻图案的角度, 筛选较为简而易识别的循环类竹编图案, 并将图案元素化, 如图 (5-9) 轮廓勾边。选取的图案为既可以拼凑排布又可以单独成型的规则形状, 节奏感明显。

a. 十字纹路

b.三角纹路

c.六角纹路

图 5-9 竹编基础图案的元素化处理

(图片来源: 作者绘制)

(2) 构图形式

整体的画面框架由随机的几何块面穿插来分割，块面中有平行排列的线条，如竹篾纤细排列有致。在其他区域进行印刻图案的填充，图案组合排列随机，细节处保留遗漏和空隙的感觉，还原竹编印刻的风格。整体将印刻竹编的小图案块面和分割画面的大图案块面拉开对比效果，将平行排列的线条穿插到各个角落连接，如图（5-10）。在丝巾运用上，由于上述图案密集性强，所以整体将图案集中在右上角，左下边缘部分使用了一个简易的竹编穿插图案，构成一个 L 型的简易框架，也拉开了整体对比。

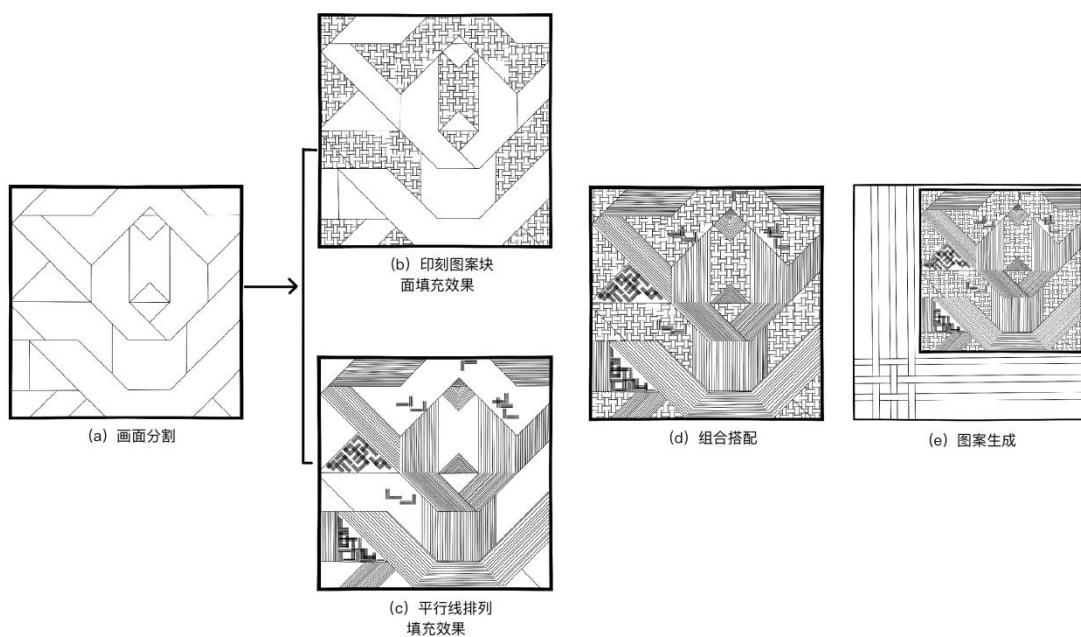

图 5-10 竹编基础图案的构图化处理示例

(图片来源：作者绘制)

(3) 色彩搭配

本系列的主题是复古印刻主题，在色调上直接运用印刻黑白的对比，去突出印刻的花纹，深化复古的风格。如图（5-11）的配色展示，在直观感受上表现雅致的气质，用线条的排列突出块面内涵的表达，规则的线条和单色的强对比稳定感受，契合消费人群和应用场景的使用需求。

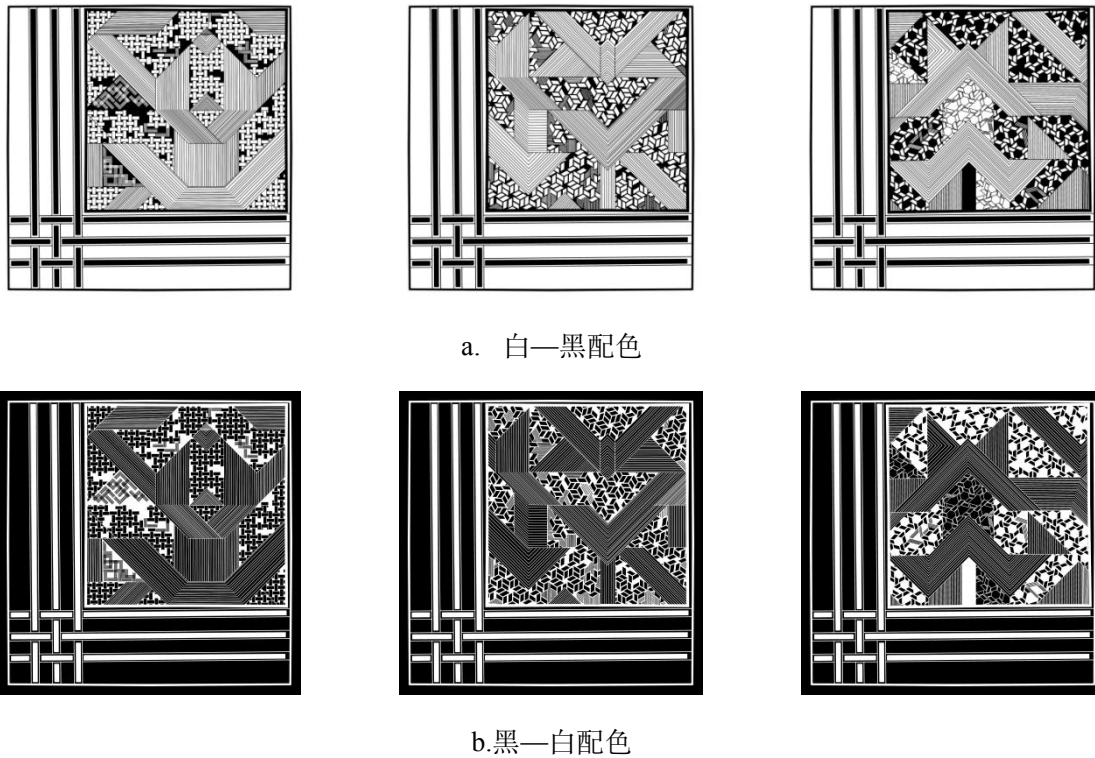
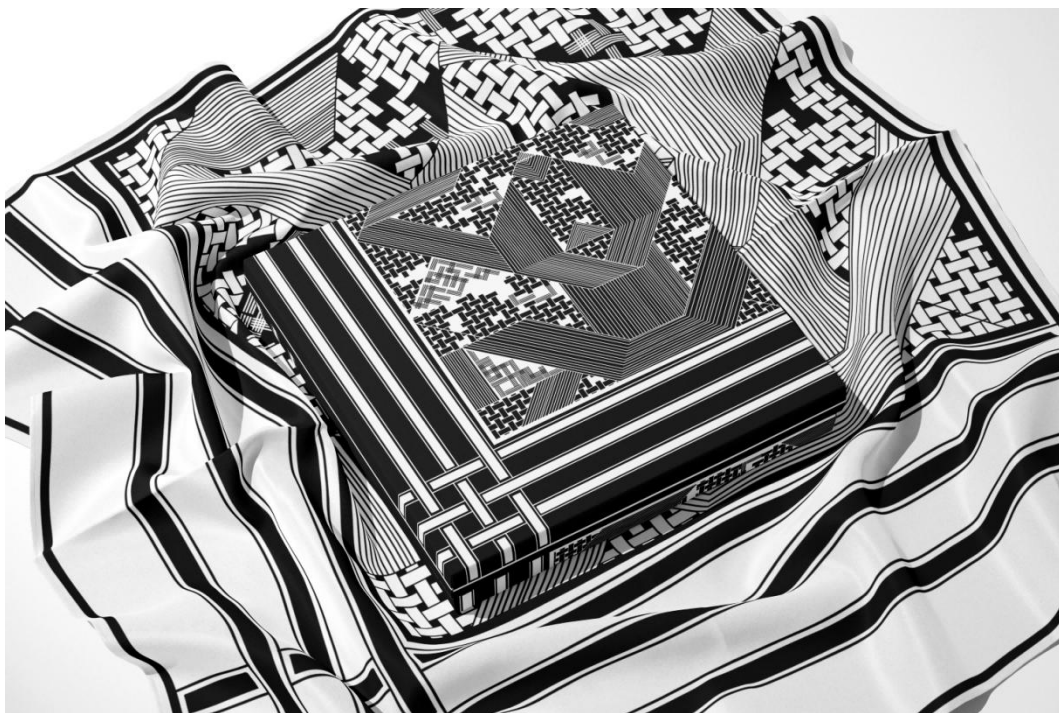

图 5-11 主题二丝巾图案的配色方案

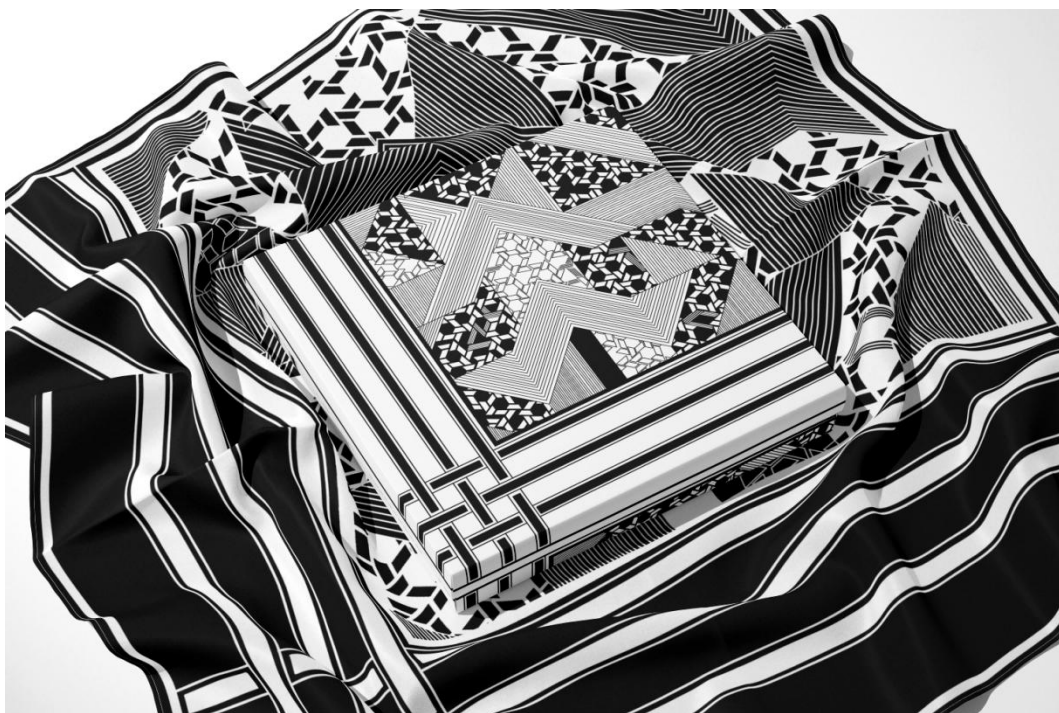
(图片来源：作者绘制)

5.2.3 主题丝巾礼盒包装设计

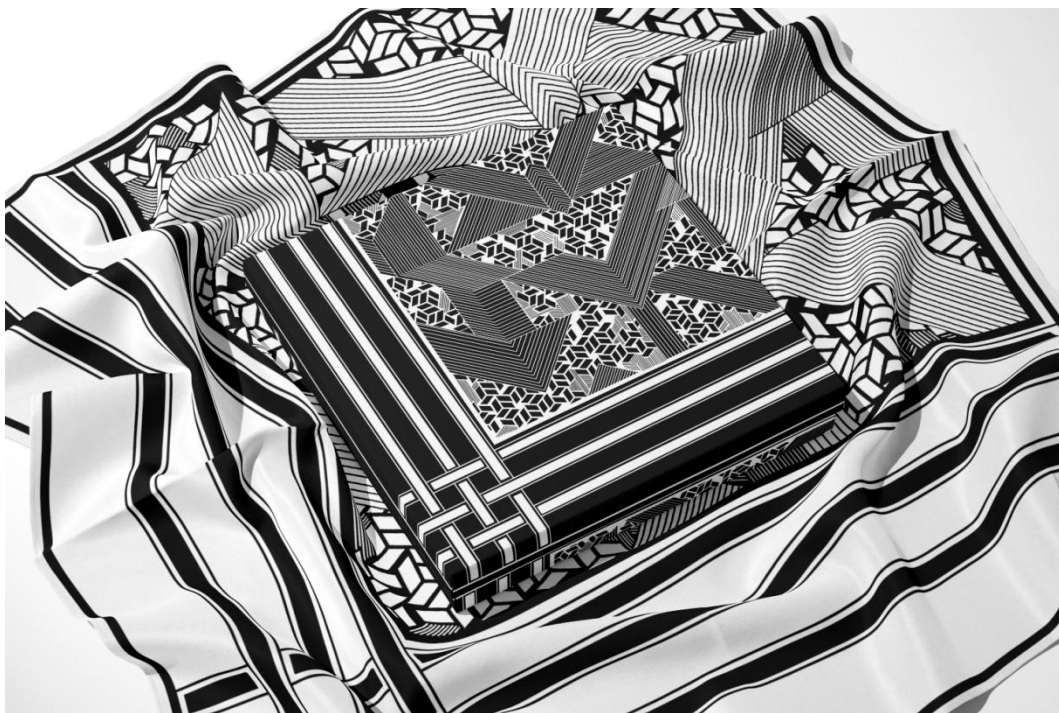
如图 (5-12) 丝巾成品礼盒展示，本系列的丝巾尺寸选择 70*70cm，方巾大小适中，易于各种的系戴方式的技法搭配，与黑白的色调搭配，对于定位消费者的使用场景极大丰富。

a.丝巾一成品

b.丝巾二成品

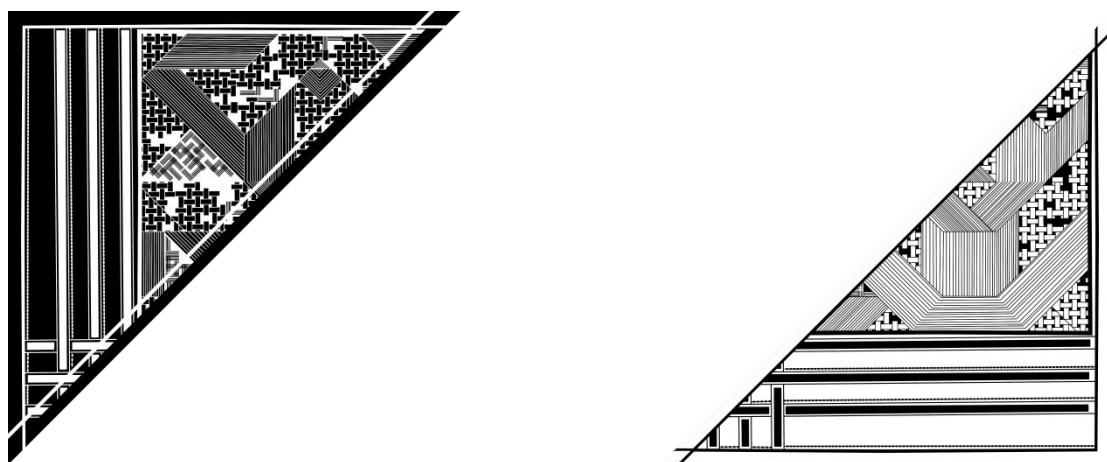
c.丝巾三成品

图 5-12 丝巾成品礼盒展示

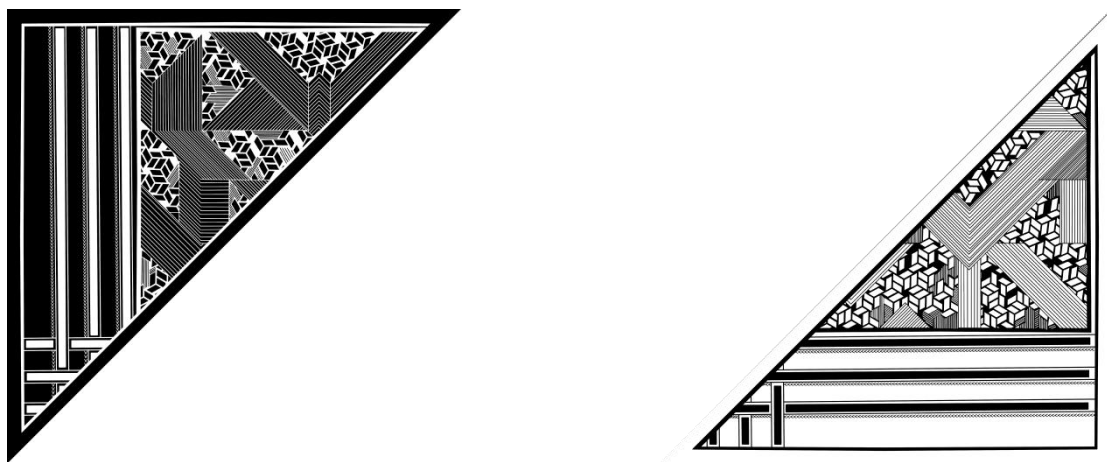
(图片来源：作者绘制)

5.2.4 主题衍生丝巾设计

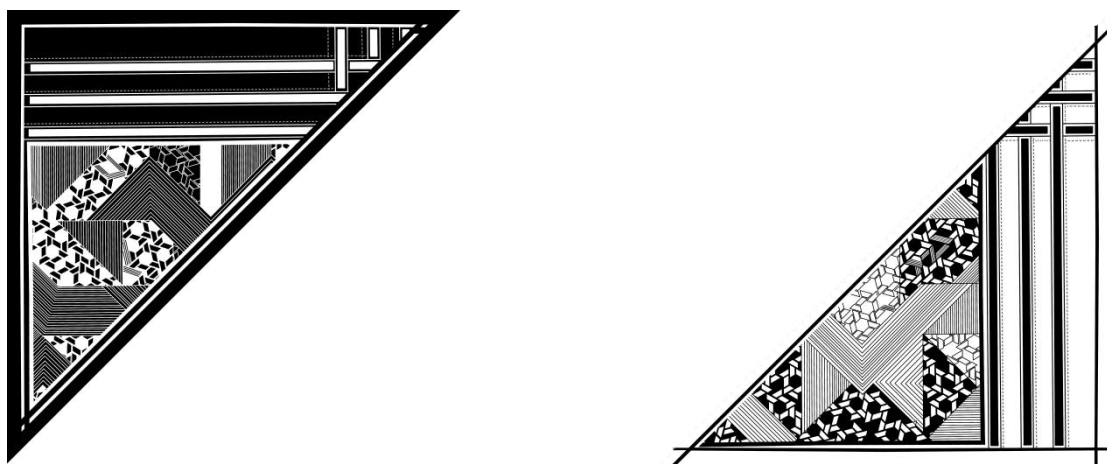
本系列的衍生产品是三角巾，三角巾的图案沿用了方巾的图案和风格，在框架疏空处对细节进行增加，为整体画面增加一些亮点，使得小面积也能有看点和点缀。如图（5-13）为图案和产品展示。

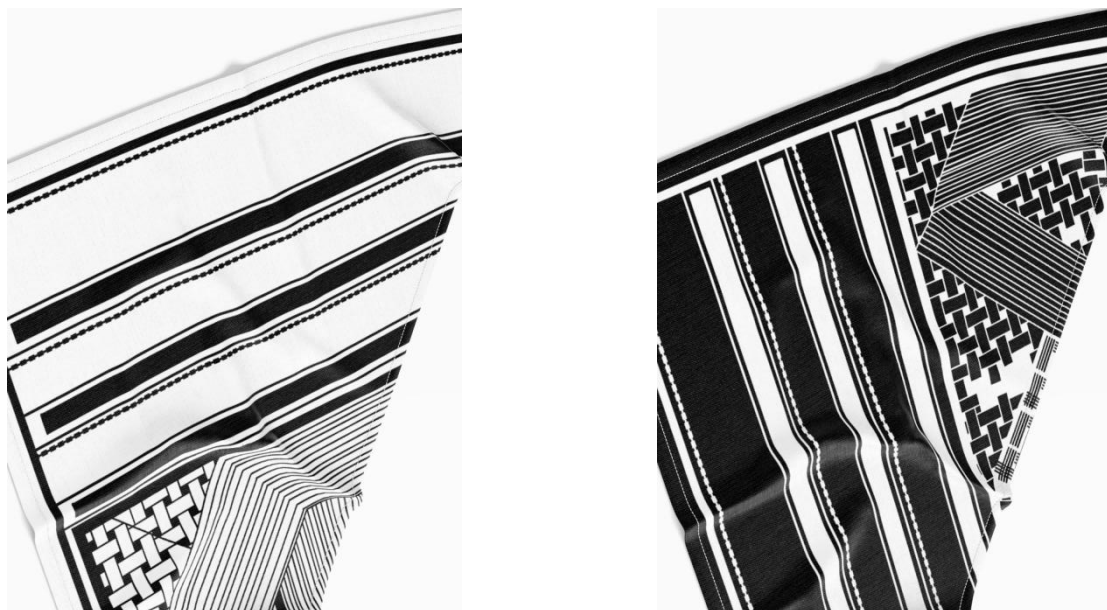
a.衍生三角巾一图案

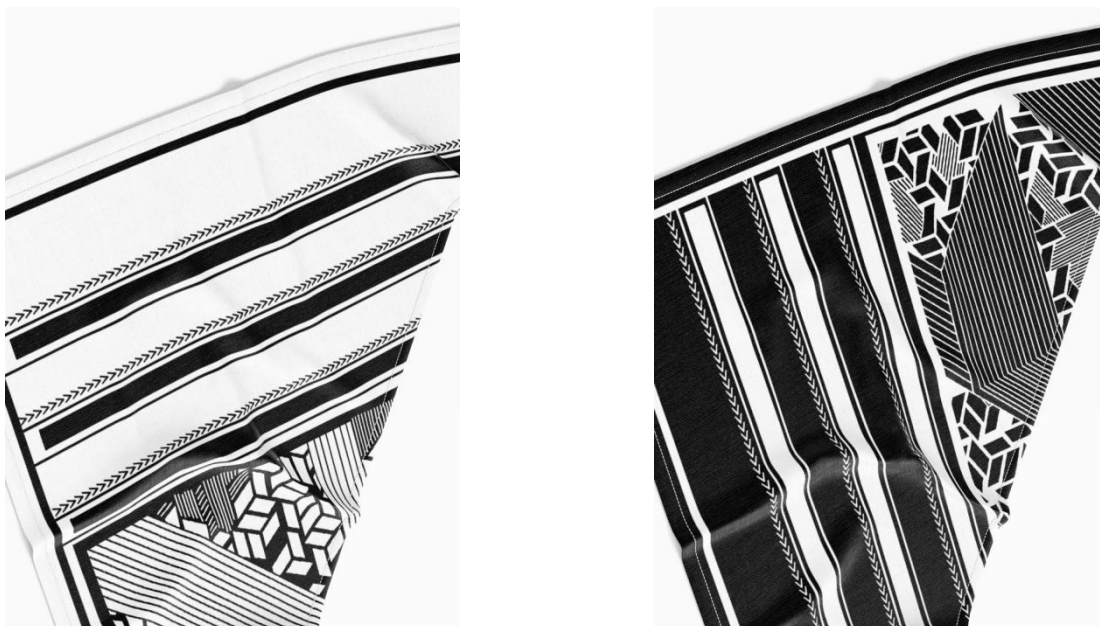
b. 衍生三角巾二图案

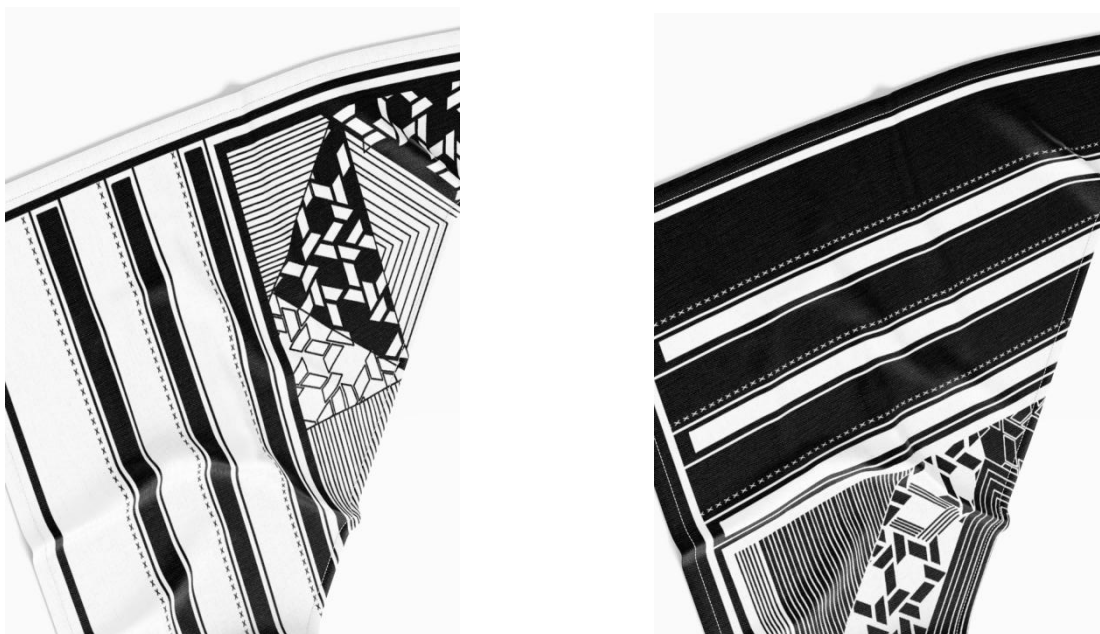
b. 衍生三角巾三图案

e. 衍生三角巾一成品

f. 衍生三角巾二成品

f. 衍生三角巾三成品

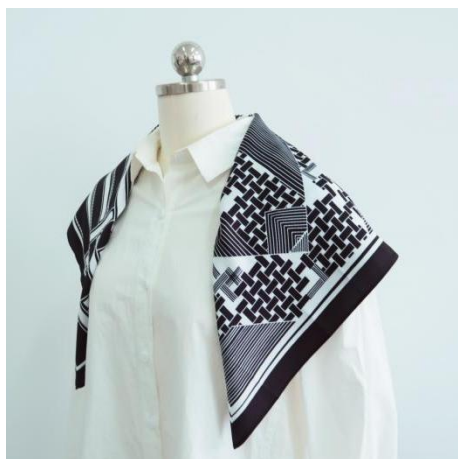
图 5-13 衍生丝巾设计展示

(图片来源：作者绘制)

5.2.5 主题丝巾成品展示

本系列的设计产品丝巾和衍生产品三角巾，通过成品的实例，如图（5-14）的展示，系列丝巾 70*70cm 大小适中，可以系带搭配于脖颈、披盖于肩颈、腰间等各位置，适合与于多种丝巾系结方式，露出面积各有不同。既根据自身需要

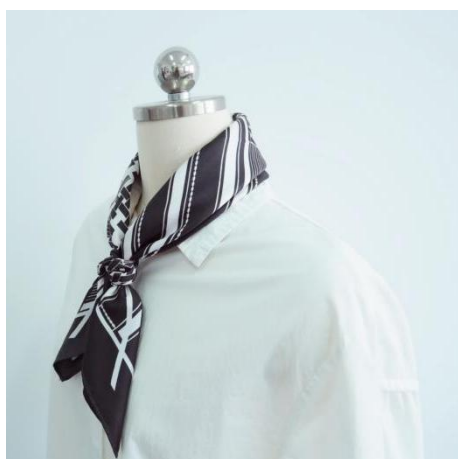
装饰，又可以有遮盖的实用功能，整体风格易于搭配庄严稳重的风格。

a. 方形丝巾披挂于肩颈

b. 方形丝巾系带于肩颈

c. 三角丝带系带于肩颈

d. 方形丝巾系带于肩颈

图 5-14 丝巾成品实物展示

(图片来源：作者拍摄)

5.3 主题三——《竹编新说-转》

5.3.1 设计定位

(1) 消费者定位

本系列消费者定位为追求明艳生活，个性张扬的女性，年龄范围广泛。女性在生活中切换着各类的角色身份，穿梭于各种生活的大小场景，除了在职场的干练之外，在生活的多姿多彩也是令人动容的美好一面。以鲜亮的丝巾去衬托这些

心态饱满的女性的活泼和生动，既点亮了穿搭造型又点亮了生活的热情。

(2) 产品定位

本系列产品包括主品方巾和衍生产品菱形丝巾。几何图案的视觉冲击力很强，整体充满简洁的现代感，加之明亮色彩的合理搭配，与同类产品摆在一起的时候吸人眼球，从而促进消费。方形和菱形的丝巾形状都可以更好地展示和呼应几何形状的图案表现。本系列的丝巾选择中等尺寸方巾，更适合明快有序的大面积图案，使整体视觉效果震撼人心，图案的规律性也适合任何形式的折叠围戴的运用，大大扩大使用功能。

(3) 主题灵感

主题三为“转”，是转折也是创新。竹编作为非物质文化遗产，在社会不断地发展与变革中传承延续，在这过程中有无数匠人秉持着对传统的推陈出新，对竹编进行不断地创作，形成竹编的工艺作品，如图（5-15）。实践三以《竹编新说-转》为主题，以竹编艺术作品为灵感，在主题中诉说竹编图案的发展转变，展现竹编的繁复精细之美，使用多种图案叠加拼合，达到丝巾图案的内容丰富与和谐。

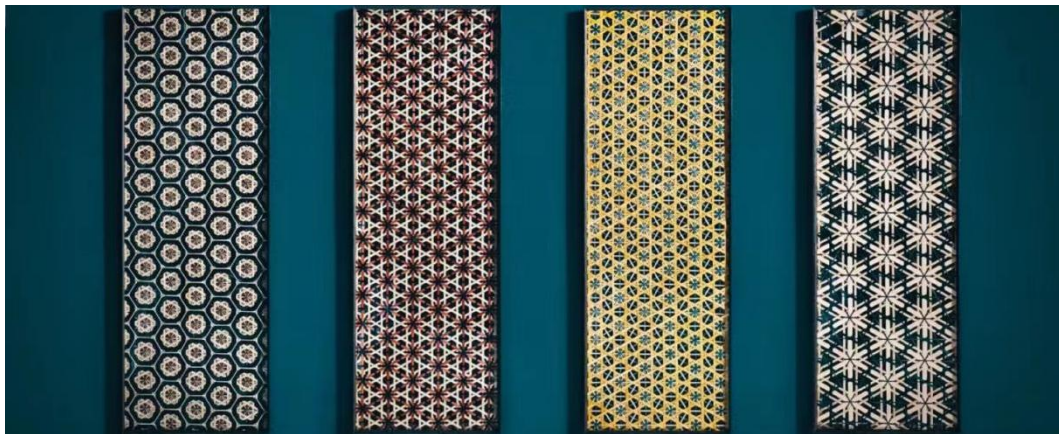

图 5-15 竹编工艺品案例

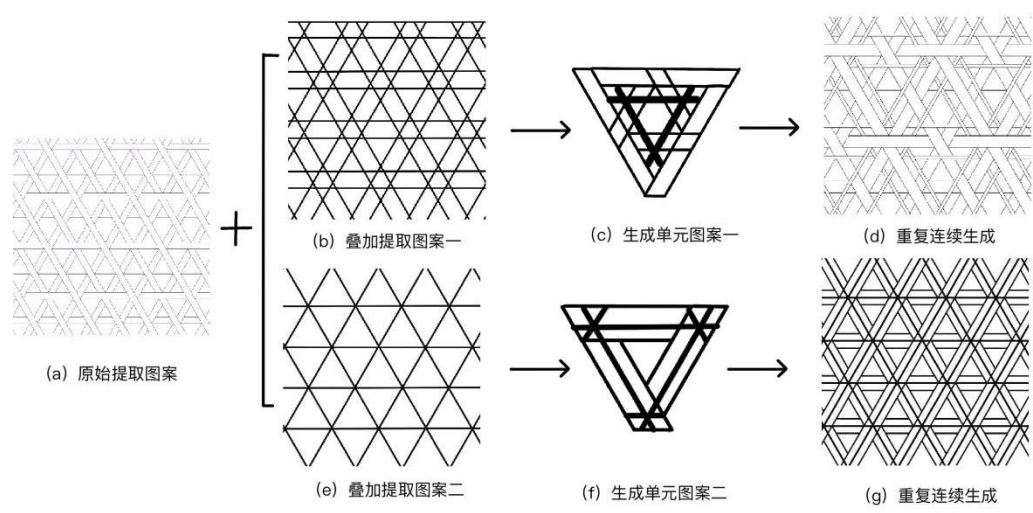
(图片来源：网络图片)

5.3.2 设计实践

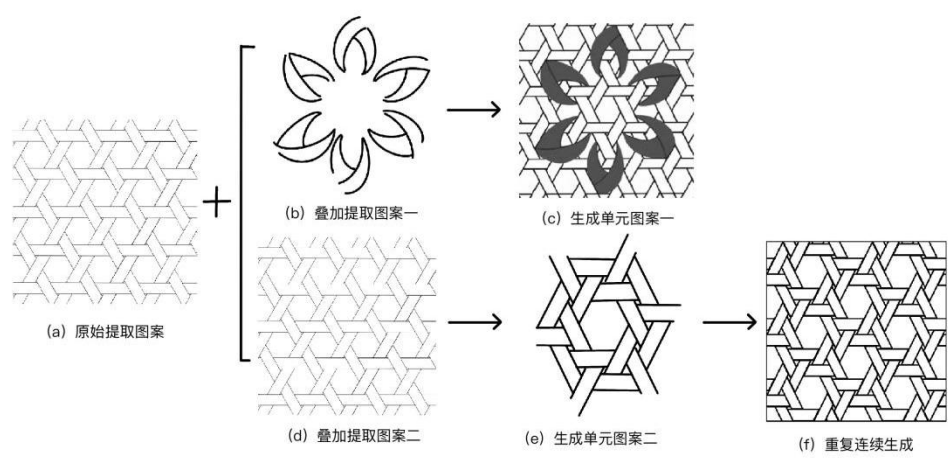
(1) 图案元素

本系列的图案元素运用不同的基础几何图案进行提取、配色和修饰后，将图案根据总结的构成规律进行多样的搭配组合，使得竹编几何图案在基础结构和构

成规律的结合下可以产生更多的创新图案花型。在同一竹编上进行不同的演化会形成不同效果的图案, 通过将一种斜角结构的图案和两个不同斜角结构的图案进行重复、拆分、叠加, 形成两组新的斜角结构图案。这种数字化的图案演变可以突破工艺的困难, 丰富竹编图案的视觉表现效果, 如图 (5-16) 。

a.竹编图案元素化演示一

b.竹编图案元素化演示二

图 5-16 竹编基础图案的元素化处理

(图片来源: 作者绘制)

(2) 构图形式

斜对角的对称构图, 整体以对角线为水平轴, 将不同密度的竹编图案进行填充, 呼应“转”的主题表达。将艺术处理的设计图案做拼接使用, 在衔接处以竹

叶相关元素点缀，过度两种密度的转变，也可以更好地融入竹编的整体氛围，做到点睛之笔，如图（5-17）。

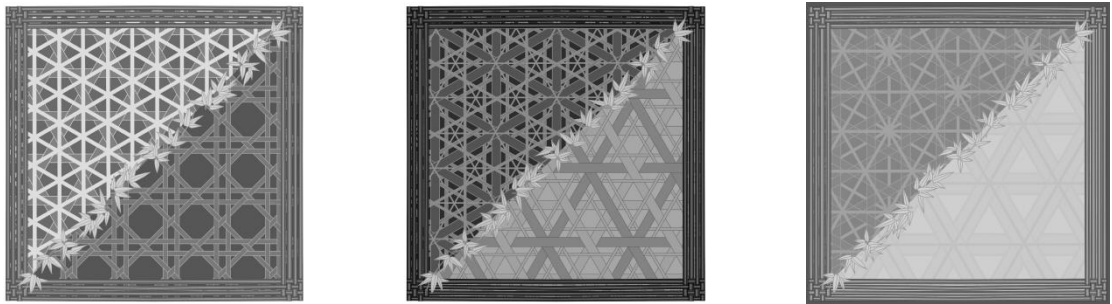
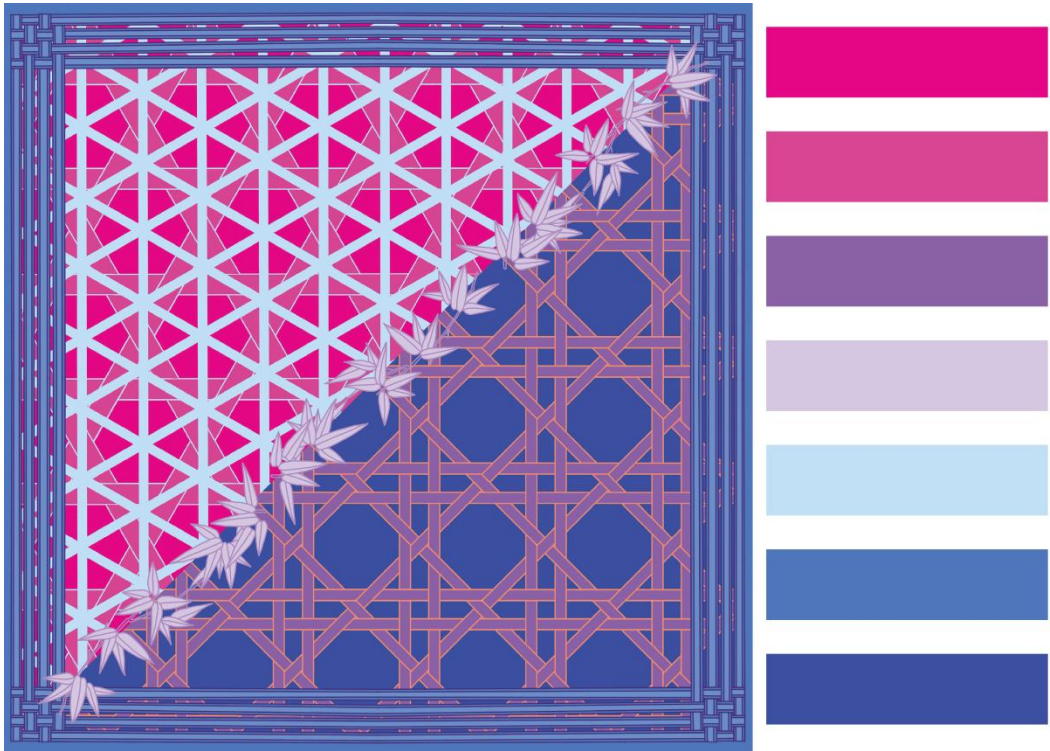

图 5-17 竹编基础图案的构图化处理示例

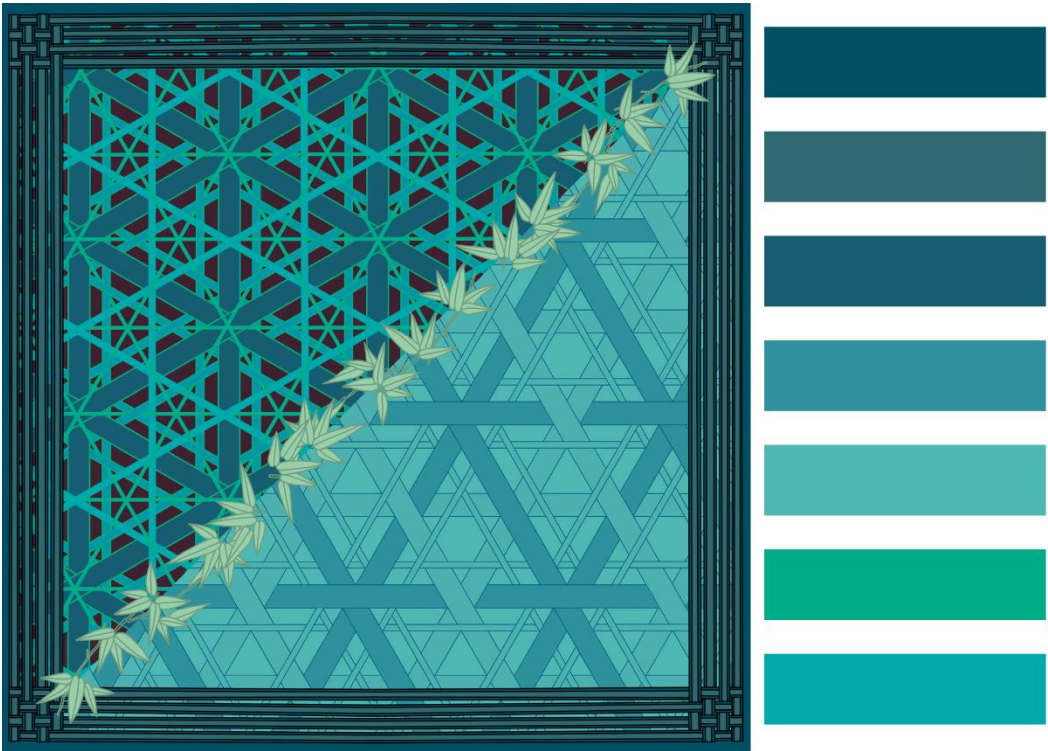
(图片来源：作者绘制)

(3) 色彩搭配

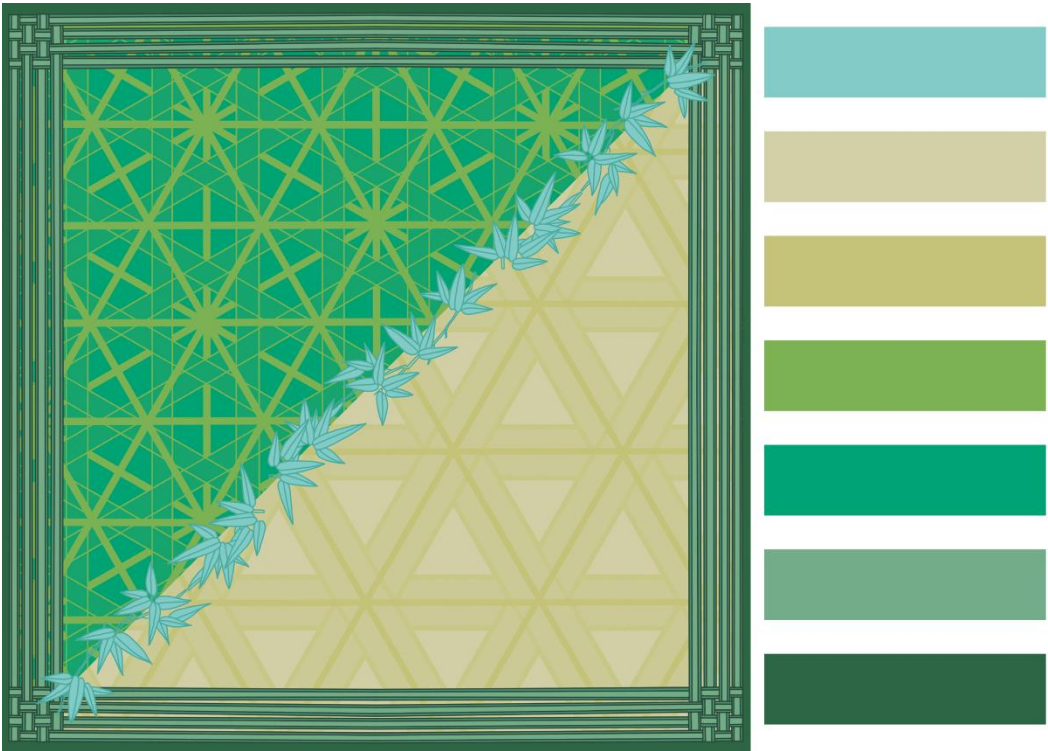
选择自然色的配色下，使用两个衍生设计图案对构图布局进行填充，通过自然色的配色，设计出清新淡雅的风格丝巾，如图（5-18）。

a.主题配色一方案

b.主题配色二方案

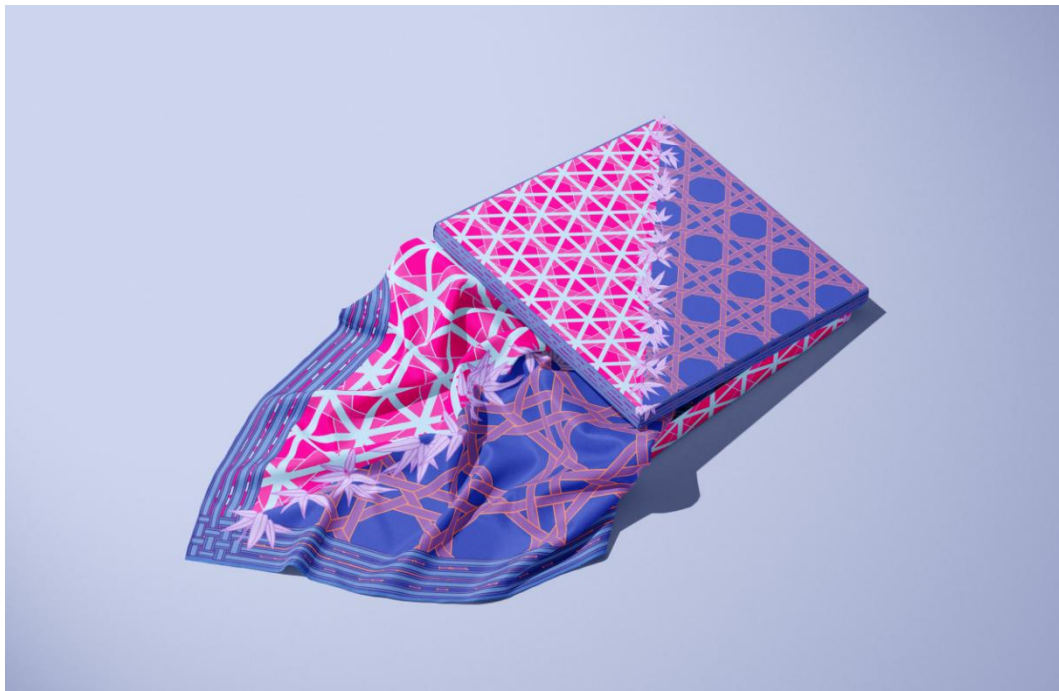
c.主题配色三方案

图 5-18 主题三丝巾图案的配色方案

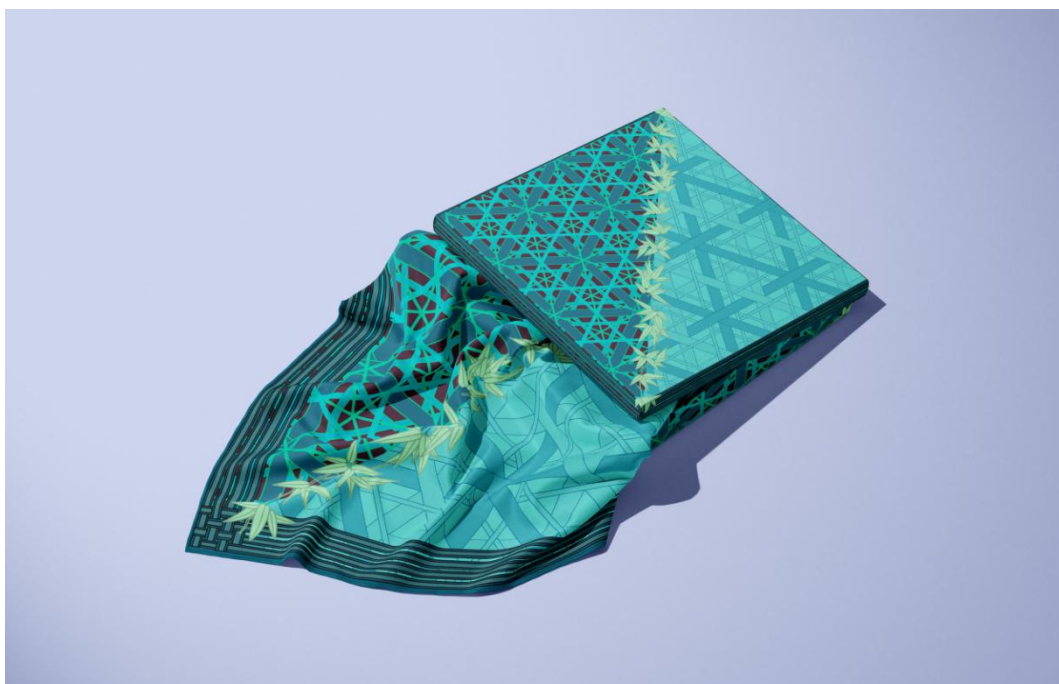
(图片来源：作者绘制)

5.3.3 主题丝巾礼盒包装设计

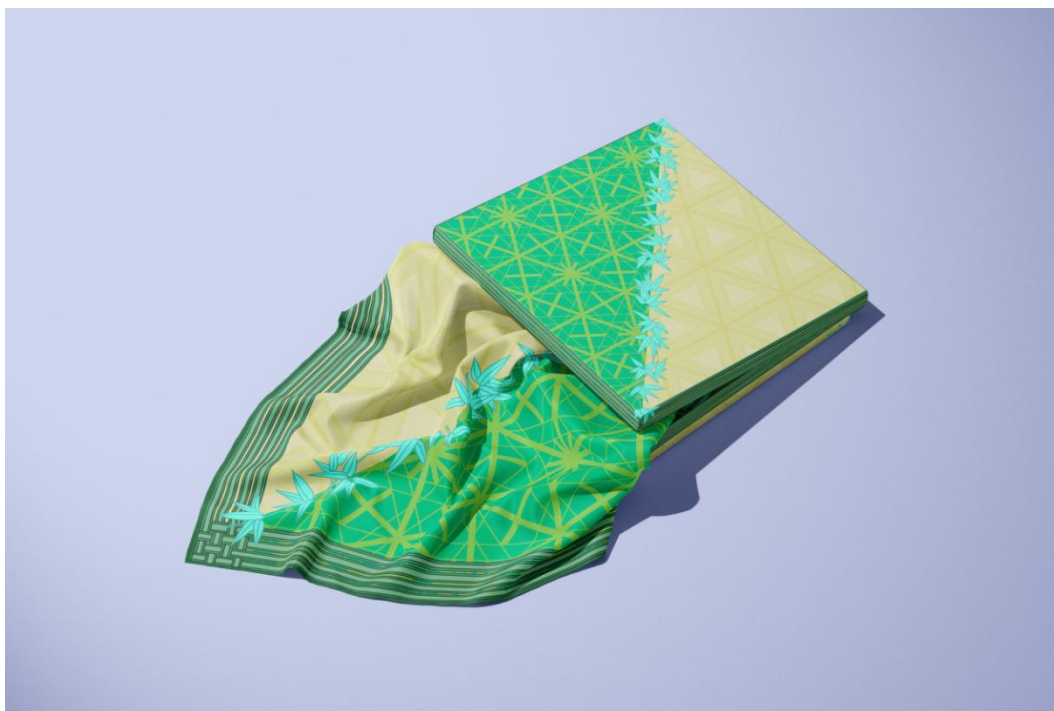
本系列作品中的主题丝巾设计为中等大小，尺寸选择 70*70cm，是日常穿着使用的完美尺寸，在工艺的选择上选择数码印花，如图（5-19），其鲜明的色彩对比和现代的线条图案都是点缀日常生活的实用帮手。

a.丝巾一成品

b.丝巾二成品

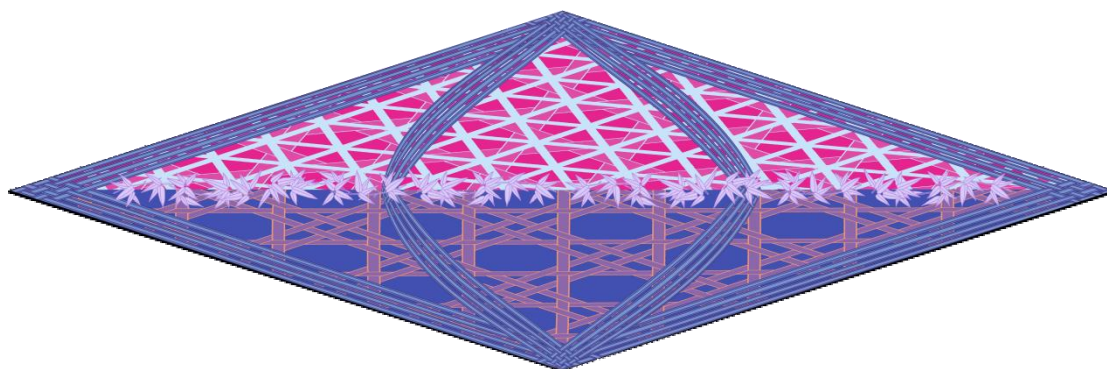
c.丝巾三成品

图 5-19 主题丝巾成品礼盒展示

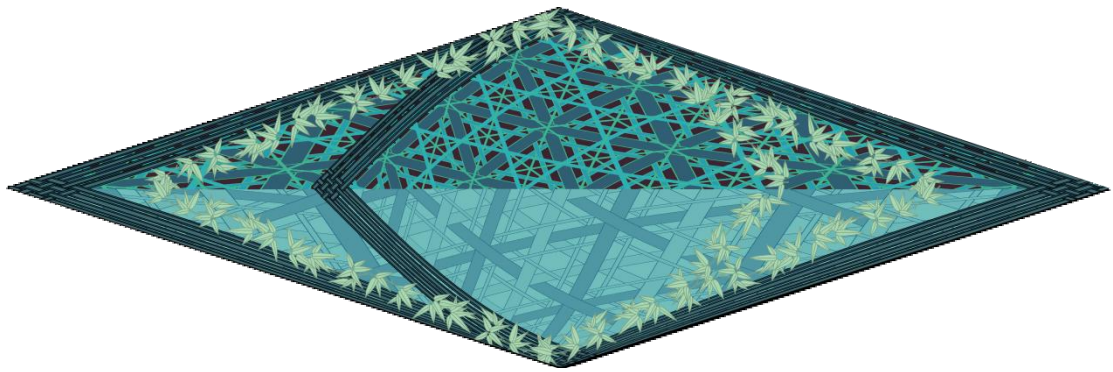
(图片来源：作者绘制)

5.3.4 主题衍生丝巾设计

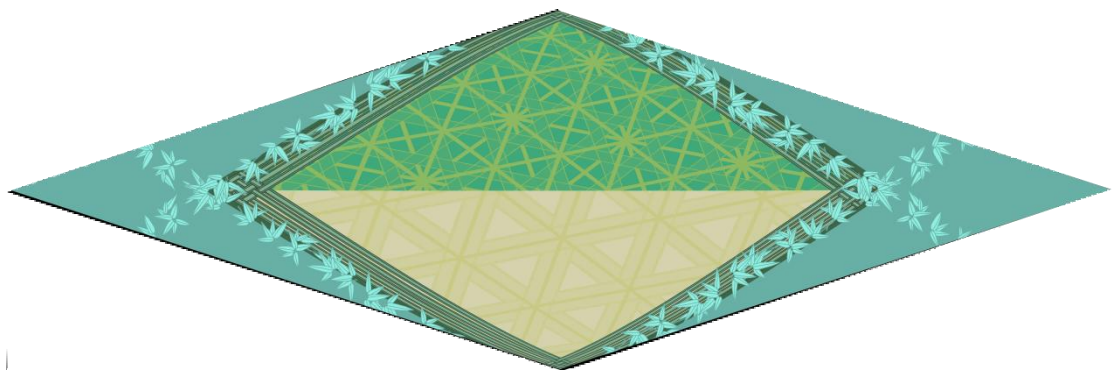
本系列的衍生产品是菱形丝巾，丝带图案的使用延续了主品方巾的图案。如图（5-20），依托菱形的固有形状，对实践三的图案进行了适合的透视形变，将主品图案的点缀竹叶作为菱形丝巾的重要脉络。

a.衍生菱形巾一图案

b.衍生菱形巾二图案

c.衍生菱形巾三图案

图 5-20 衍生丝巾设计展示

(图片来源: 作者绘制)

5.3.5 主题丝巾成品展示

本系列的设计产品丝巾和衍生产品菱形丝巾,通过成品的实例,如图(5-21)的展示,70*70cm 的尺寸系列丝巾大小适中,可以系带搭配于手腕、披盖于肩颈、腰间等各位置,菱形丝巾形状小巧独特,可系出多样性,整体色调跳跃,可作为日常服饰的点睛之笔,增添色彩活力。

a. 方形丝巾系带于肩颈

b. 方形丝巾系带于肩颈

c. 菱形丝带系带于脖颈

d. 菱形丝巾系于吊带服饰

图 5-21 丝巾成品实物展示

(图片来源: 作者拍摄)

5.4 主题四——《竹编新说-合》

5.4.1 设计定位

(1) 消费者定位

本主题产品的消费者定位为成熟的女性消费者, 年龄范围在 40 岁及以上, 这个年龄段的女性较为成熟稳重, 年龄赋予的阅历使其更加看重性价比, 让她们对服饰品有着更高的实用需求和内涵需求。丝巾柔软舒适, 实用和美感兼顾, 在功能上它可以保暖、防晒、防风, 在视觉上它可以拉长脖颈曲线、点缀整体造型、

凸显个人风格等，是使用场景多样的实用性服饰单品。丝巾与成熟的女性消费者有着很高的适配性，成熟的女性消费者也是丝巾消费的一大主力军^[44]。

(2) 产品定位

本主题产品主要为丝巾，其中包括主品大方巾和延伸产品三角巾和丝带，产品所表现的核心在于典雅和中式，展现出竹编图案独有的精致和高洁。在尺寸选择上设置得较为宽大，针对成熟女性而言，大面积的服饰品不仅可以彰显自身的气质，还有较强的实用性能，可以用作围戴、披肩等不同形式的穿着，在用于防风防晒的同时，还可以修饰身形，衬托女性自身的美感。本系列产品将表达设计思想，展现竹编审美，最终引起消费者的共鸣^[45]。

(3) 主题灵感

主题四是“合”，意为融合，是整体大同的和谐之美，其主要灵感源自于江南小镇鳞次栉比的建筑与窗格的排列，如图（5-22）横向的建筑与纵向的窗格在用简洁的几何块面，错落地展现的万种风景。透光的镂空漏窗和洞门，还衍生出借景、框景、漏景、障景等造景艺术，漏大千世界，收风月无边。江南作为竹子和竹编的盛产地区，与竹编的性情和意蕴都有着因果相生的亲密联系，用竹编图案作为手法来表达其艺术之美，其一砖一瓦，一草一木都可以表达浑然天成的理念。笔者以竹编图案中的几何装饰编为主体元素，提取多种编织图案进行叠加、组合、重构，结合江南地区的自然风景以及相关习俗，添加其秀丽雅致，极富书卷气的地方特点。以此作为设计基础和灵感来源进行创作，力求在具象画面和抽象意境上都能传达东方的文化内涵和人格理想，传达竹编的人文和谐之美^[46]。

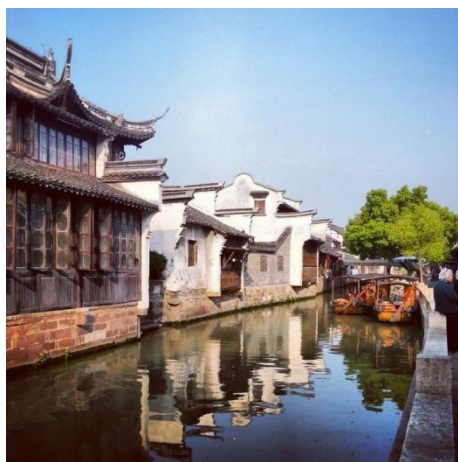

图 5-22 江南小镇风景案例

（图片来源：网络图片）

5.4.2 设计实践

(1) 图案元素

图案以江南小镇为视觉中心, 选用代表性事物, 结合竹编图案的点、线、面的组合, 综合排列去呈现透视感和空间感, 展现竹编的多元、通透, 承载着竹编和江南的深刻情感和厚重的文化内涵, 江南的秀美也通过竹编深入人心底。

江南元素相关的设计内容是选择三个代表性的方面, 分别是建筑、自然山水、景观工艺。建筑是江南的一大风景, 建筑上选择了江南代表的粉墙黛瓦, 脊角高翘的屋顶, 错落有致的马头墙, 门楼、窗棂处处是清、淡、雅、素的古朴意味^[47]。将这些物象进行轮廓的刻画, 用平滑的单线, 保持流畅的感觉, 如图 (5-23-a)。自然山水是江南的另一大美景, 现实中就有“云青青兮欲雨, 水澹澹兮生烟”的天然画卷。图案选择以山脉层叠为主体来创作, 加以云海缭绕为辅, 如图 (5-23-b)。景观工艺类主要是描绘江南的生活中细小的诗意美, 在景观中主要使用松、竹、蕉、枫等品行风雅的植物, 迎客松就是最常见的, 不光是一株观赏性的植物, 更是作为一种精神, 代表四季常青、平平安安, 如图 (5-23-c)。

图 5-23 江南生活图案的元素化处理

(图片来源: 作者绘制)

竹编图案相关的内容选择是用几何竹编图案进行块面的填充, 使其在画面中充当漏窗洞门的物象。窗也是对主题江南的意味表达, 建筑大师贝聿铭曾说, “在西方, 窗户就是窗户, 它放进光线和新鲜的空气, 但对中国人来说, 它是一个画框, 花园永远在外头。”窗本身也就是一道独特的风景, 有着未进其门, 先窥其景的妙处, 用竹编作为填充, 竹编的镂空很好地再现漏窗洞门若隐若现的效果, 有序平直的线条更体现出现代感和精致感^[48]。如图 (5-24) 将竹编为框, 构成窗

的形式，穿插的线条和隐约的形态都是竹编的美感体现。

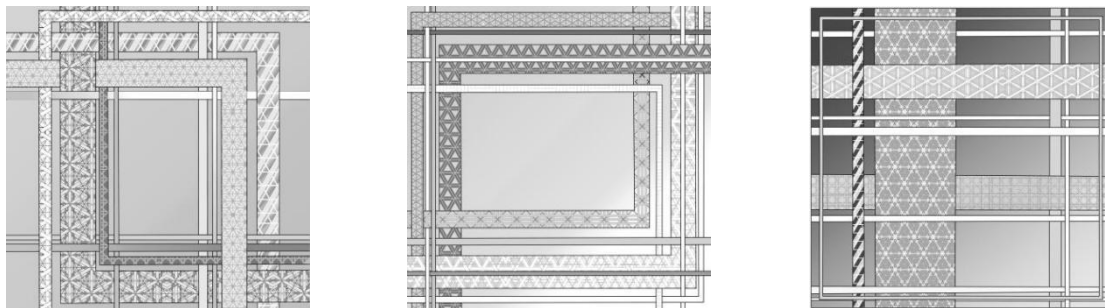

图 5-24 竹编图案穿插的元素化处理

(图片来源：作者绘制)

(2) 构图形式

画面设计构图选择框架式构图，利用画面中景物的框架结构来包裹主题的构图方法。《竹编新说-合》主题的图案设计，采用几何竹编图案为主题填充的门、窗等框架结构作为画面的前景，将其主体的江南元素的图案放置于前景所构成的框架内，并穿插在主体图案前后营造视觉空间^[49]，这样的构图可以使整体画面具有强烈的故事感和延伸感。框架式构图具有很强的视觉引导效果，利用这一点可以将主题的江南小镇的景物突出呈现在画面之中，以窗内人的视角观窗外景，并在竹编图案的花窗中似露似隐中传达移步换景、别有洞天的江南特征。如图(5-25)，将图案元素的组合效果。

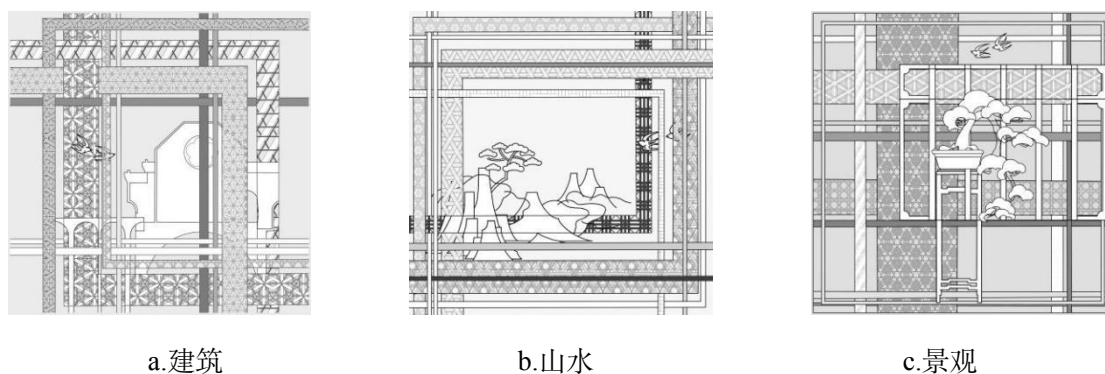

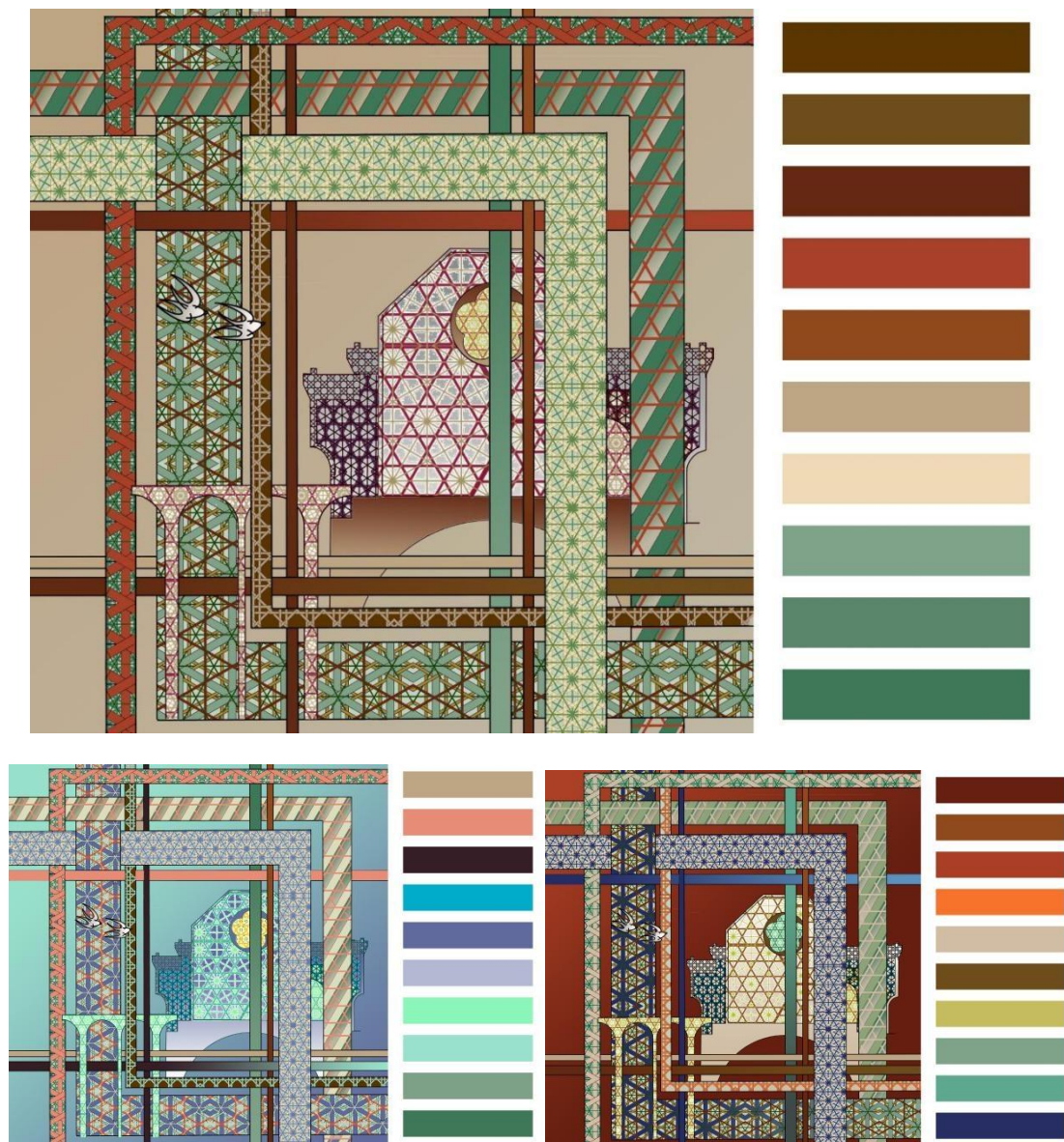
图 5-25 竹编图案穿插的构图化处理

(图片来源：作者绘制)

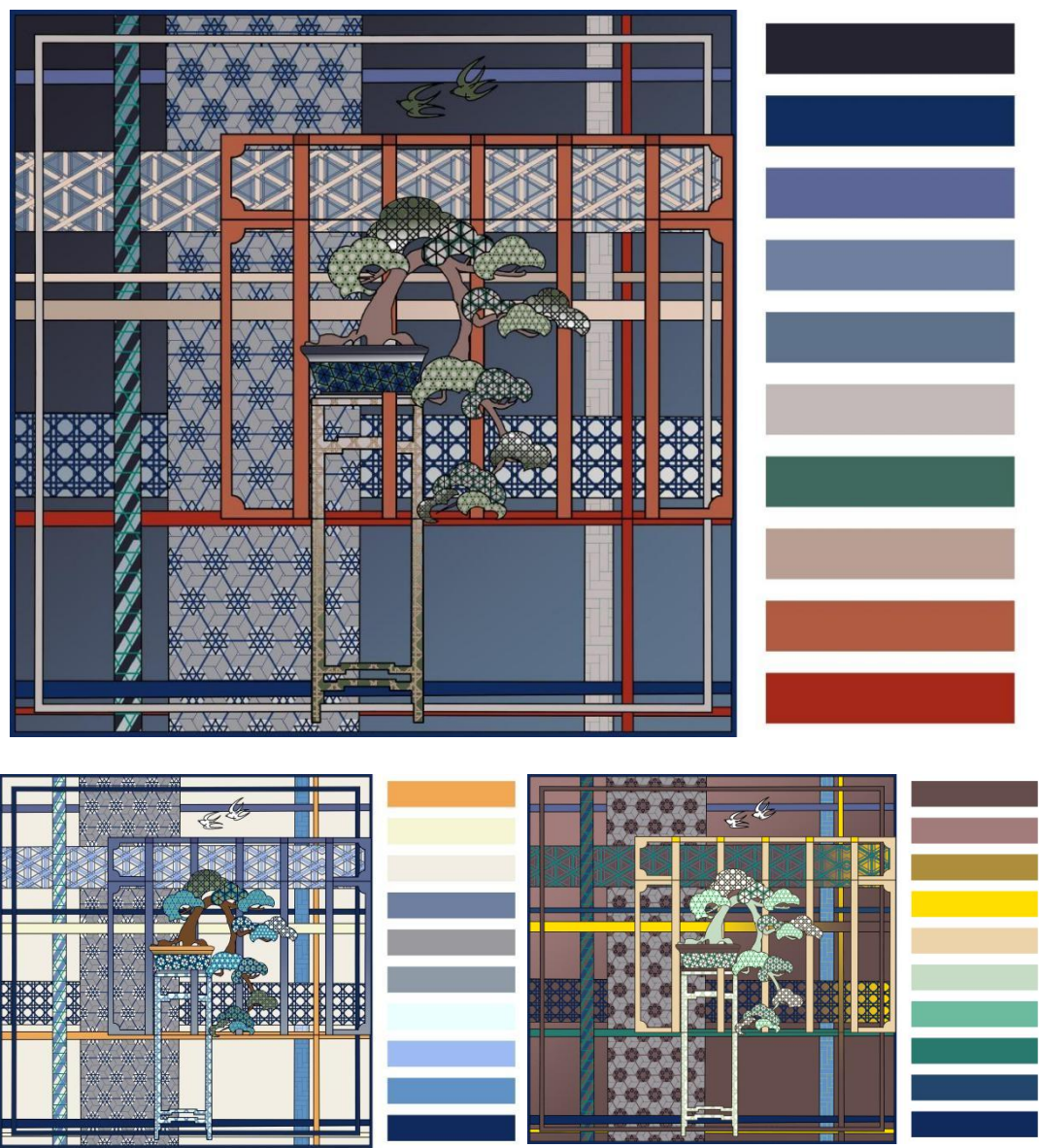
(3) 色彩搭配

色彩搭配选择了中式色谱中的敦煌配色，敦煌色彩是沉淀千年的历史色彩，学习和模仿敦煌艺术去提高自身的作品感染力和表现力，为作品赋能。《竹编新说-合》主题的色彩搭配，选择了敦煌配色中主要构成的赤、青、黑、白、黄五

色中的有色相的赤、青、黄三色作为主体灵感源。如图 (5-26-a) , 将系列尝试不同的配色效果及所用颜色的色条演示。学习敦煌艺术中, 以“赤、青、黄”作为主色运用, 敷色上大面积的主色常常搭配小面积的对比色^[50], 呈现出明亮的色彩基调的手法, 去为选择的主体色搭配以相应的点缀色, 并控制整体的饱和度不宜过高。将这种配色方式同样运用到其他图案之上, 如图 (5-26-b、c) , 将实践四的系列配色完善。

a.主题配色一方案

b. 主题配色二方案

c. 主题配色三方案

图 5-26 主题四丝巾图案的配色方案

(图片来源：作者绘制)

5.4.3 主题丝巾样品展示

本次主题四作品中的主题方巾图案较为繁复，在尺寸选择 110*110cm 利于展示，符合其大龄消费者对防风、遮盖等功能的需求，也和整体成熟大气的风格搭配，不论是卷起围系还是铺开披盖都可以展示丝巾图案。在制作材料和工艺上选用丝绸材质进行数码印花工艺，具有独属于它的质感，整体效果的丝光使得丝巾成品亮部更亮、暗部更暗，使得原有的配色效果得到完美的呈现。如图 (5-27)

的各色产品实物效果，超大的尺寸加上繁复的图案，整体展示传统文化大气磅礴之蕴。

a.丝巾一成品

b.丝巾二成品

c.丝巾三成品

d.丝巾四成品

f.丝巾五成品

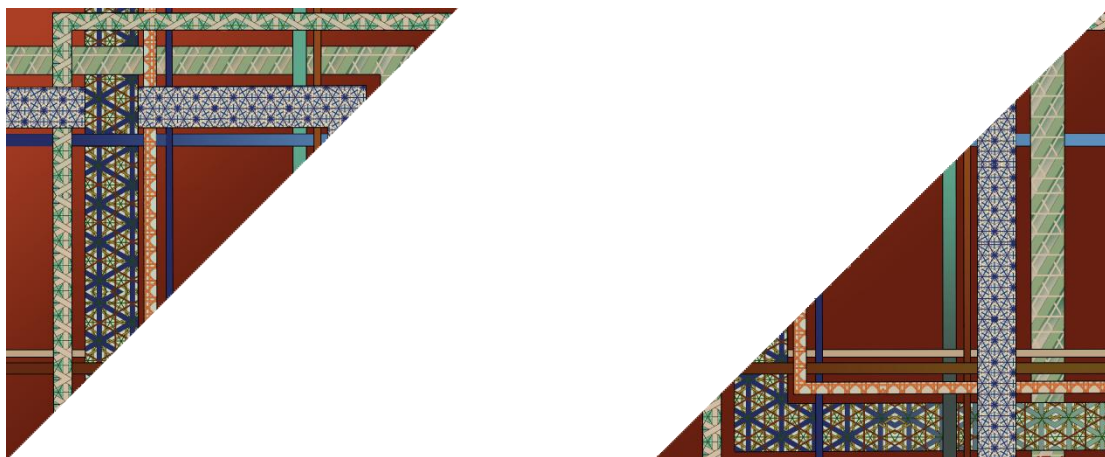
e.丝巾六成品

图 5-27 主题丝巾成品展示

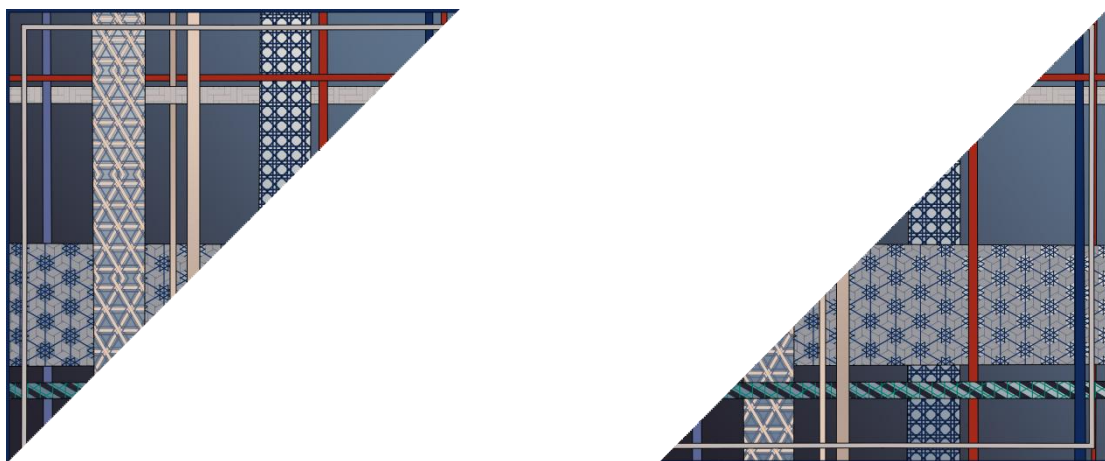
(图片来源: 作者绘制)

5.4.4 主题衍生丝巾设计

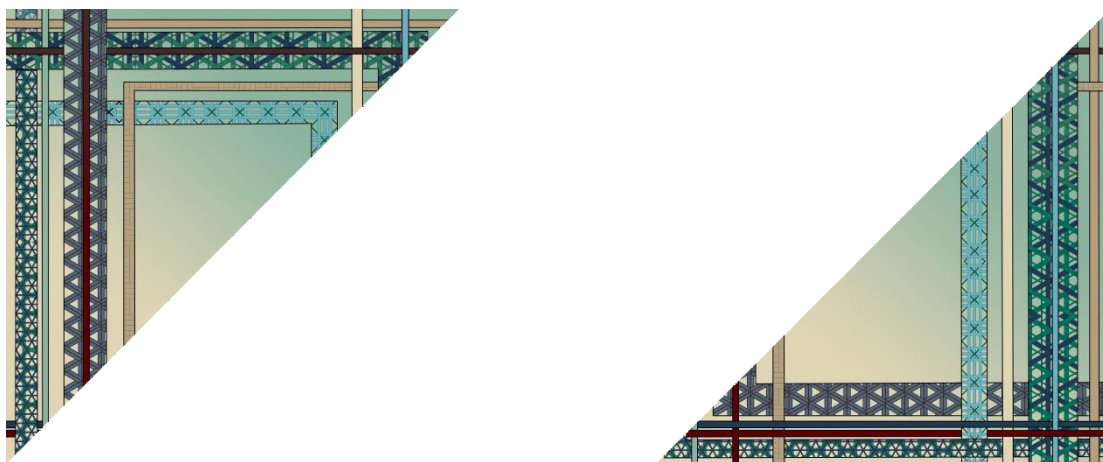
实践四的衍生产品是三角巾和丝带，其系列的图案的使用延续了主品方巾的图案。如图（5-28-a、b、c），为三角巾的图案演示^[51]，将方巾的图案进行了简化和分割，使其简洁干净，更适合面积较小的三角巾展示。如图（5-28-d、e、f），三角巾的产品实物尺寸选择 70*70cm。如图（5-28-g），是丝带的图案组合演示，其中混合了多个搭配效果的丝带图案，如三角巾方式的图案简化后，纯几何形状和竹编元素的图案效果，截取任何一段最为丝带图案，都有迷人又丰富的效果展示。如图（5-28-h、g），是丝带的产品效果，丝带的实物尺寸选择 6*100cm。

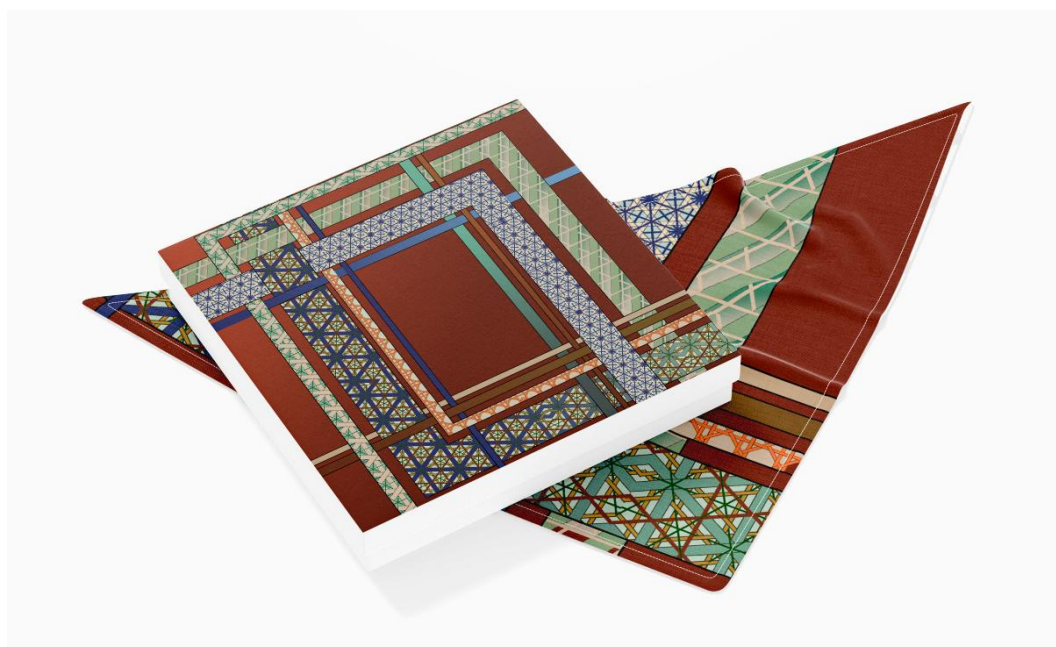
a.衍生三角巾一图案

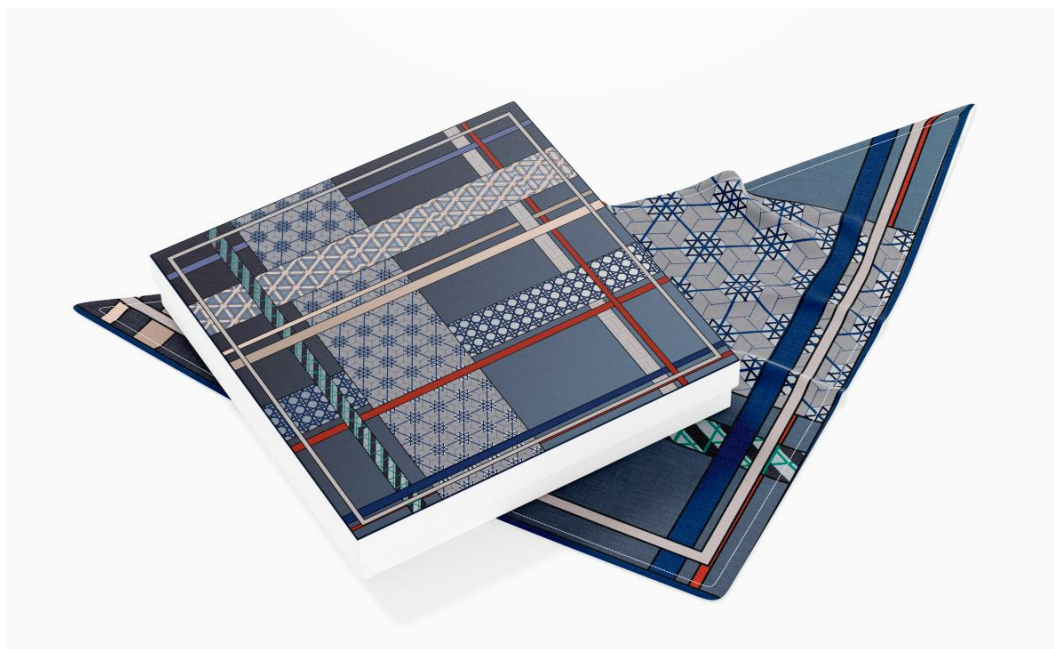
b.衍生三角巾二图案

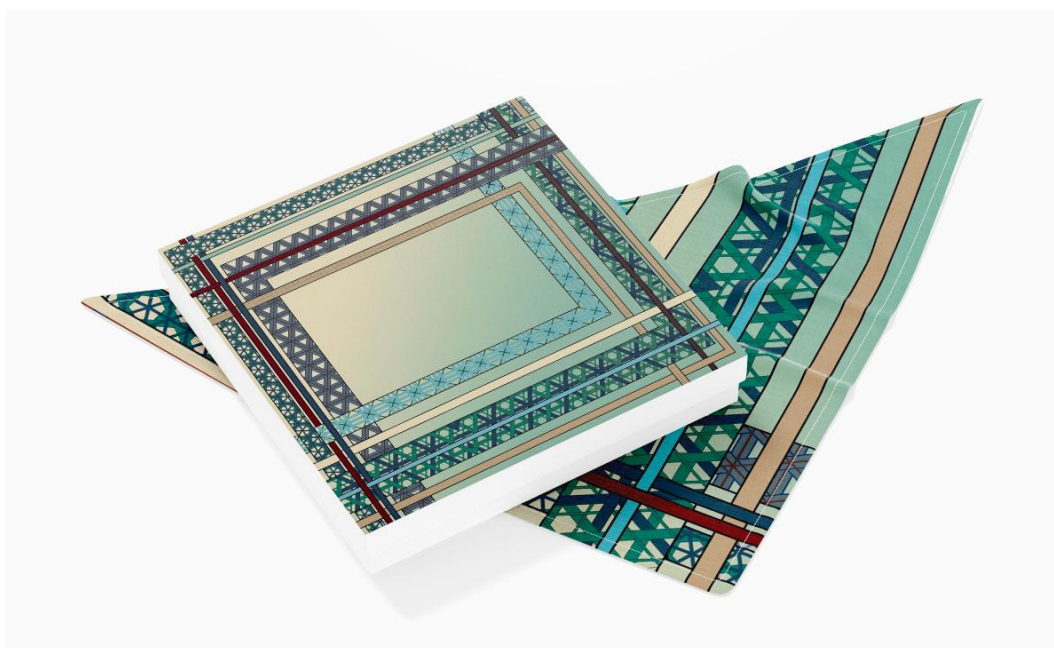
c.衍生三角巾三图案

d.衍生三角巾一成品

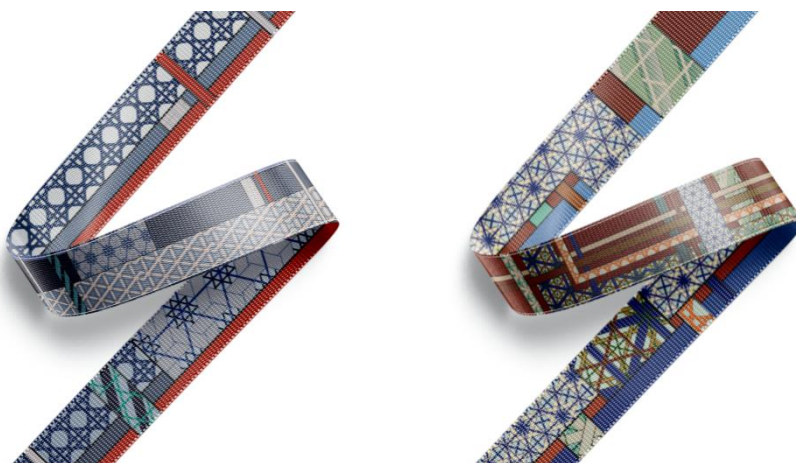
e.衍生三角巾二成品

f.衍生三角巾三成品

g.衍生丝带图案组合展示

h.衍生丝带成品一、二展示

i.衍生丝带成品三、四展示

图 5-28 衍生丝巾设计

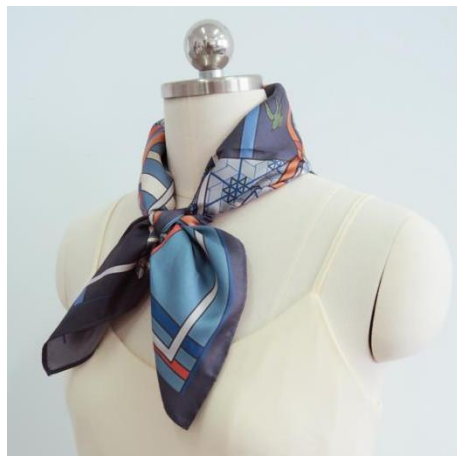
(图片来源: 作者绘制)

5.4.5 主题丝巾成品展示

本系列的设计产品丝巾和衍生产品三角丝巾，通过成品的实例，如图 (5-29) 的展示，110*110cm 的尺寸在系列丝巾尺寸较大，可以披盖于肩颈、腰间、和披挂于胸背等各位置，大尺寸面积可以任意折叠，搭配风格适合于日常各类，便捷百搭。

a. 方形丝巾系带于肩颈

b. 方形丝巾系带于肩颈

c. 三角形丝带系带于肩颈

d. 三角形丝带披挂于肩颈

图 5-29 丝巾成品实物展示

(图片来源: 作者拍摄)

5.4.6 主题服饰品系列衍生

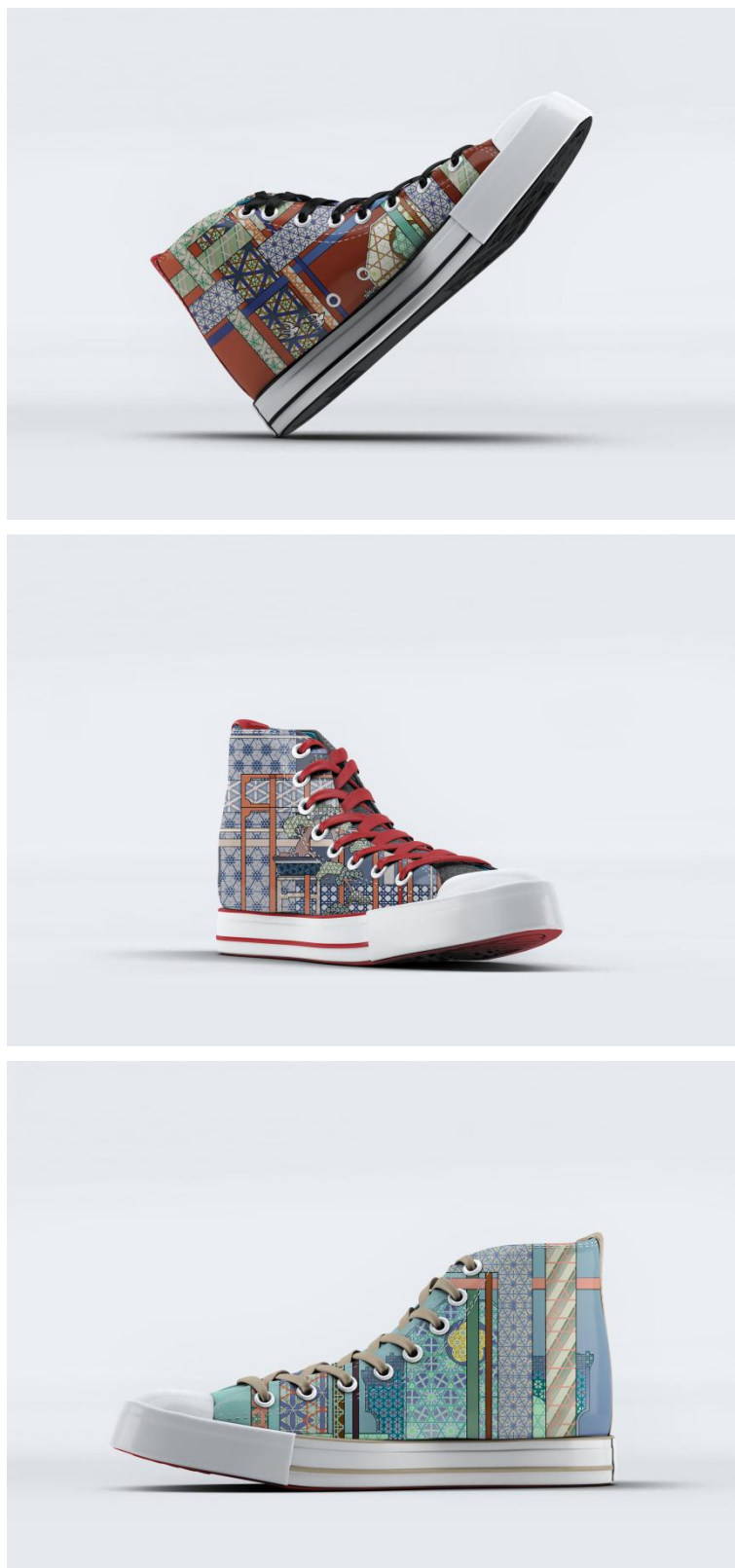
除了将实践四的图案进行不同形状丝巾衍生设计，还将其图案拆分运用于其他服饰品和文创样品中，如帽子、抱枕、帆布鞋、帆布袋等需要图案设计的单品之上进行尝试，效果如图 (5-30)。

a.衍生系列组合展示

b.衍生帽子、抱枕成品

c.衍生帆布鞋成品

图 5-30 服饰品系列衍生

(图片来源: 作者绘制)

第6章 结论与展望

6.1 研究结论

在社会的发展进程中,竹编由于本身具有的图案性和艺术性,使得其在美术工艺领域一直生生不息,文章以竹编的图案性质为中心,对竹编在丝巾设计中的创新应用展开研究实践。首先从竹编的发展历史到竹编的制作流程,以及竹编的地域特色的总结,再是对竹编的客观因素进行深入研究,随后对影响竹编图案形成的主观条件进行归纳分析,并积累竹编图案的元素。最后进一步将竹编与现代设计进行融合,对竹编在设计领域的现状进行汇总,并将设计最终聚集到时尚设计领域及丝巾设计之上。以此提出竹编在丝巾设计中的创新实践方案,最终完成主题设计。

通过前期对竹编开展的学习调研,建立了对竹编图案的元素数据库,在竹编图案的工艺、构成原理、形成效果等原始特点上都有了收集总结,在数字化上为竹编图案的后续设计提供素材,以此奠定设计基础。经过大量的图案提取和描摹,感受到竹编图案的细微之处的精妙和整体的磅礴,这种在同一事物上的巨大反差,让人体会到自身在传统文化下的微小。传统文化的精神和魅力,虽不言表却处处渗透,文化的认同感和自豪感会随着研究的深入而愈发的澎湃,也希望可以通过后续的实践应用,将其正向地进行传递和宣传。

课题最后步骤,通过设计实践以论证上述方法的可行性,将竹编的元素图案运用到主题化的系列图案设计之中,结合竹编的文化内涵和审美特征,在艺术创作的同时,尽力展现竹编图案的风格和传统文化中富含的情感。从最根源的框架为“起”,开启了一根竹子的艺术,到历史遗迹中的简单块型为“承”,承载了竹编的古朴,再进入图案的丰富的“转”,发展和转化出更多的图案和花型,最后进入无数竹编图案的“合”,融合进熟悉的中国韵味,以此进行的创新设计实践,促进竹编的传承和创新,让大众知道竹编图案,了解竹编图案,理解竹编文

化。在丝巾载体上设计竹编的新语新说，力求做到丰富的尝试，以深入各个消费者的消费意向，满足不同的消费需求，以做到利用消费的广泛去拉动文化宣传的影响力，在消费中让传统文化深入大众生活。

6.2 不足与展望

本次课题研究的不足之处主要集中在关于竹编的实地考察方面和竹编图案的收集方面的局限和后期对丝巾认知的局限性。在前期的调研工作时进行了少数的店铺、工厂、展览的探访，在中期时便依托于网络资料的便利性，将对一手资料的收集转向了对二手资料的汇总整理，减少了自身感受的机会，所以在后期的设计实践中有过一段时间的自我束缚期，不能更好地将竹编风格与竹编图案契合运用。在中期，将竹编图案平面化的收集应用，忽略了竹编制品的立体性和造型美等等，单纯地将其表面图案进行线稿的提取，在底蕴深厚的竹编中，这种方式较为浅显直白，虽然易于图案的设计使用，但依然需要更为仔细的补充，日后可以补充关于立体竹编的相关图案探究。在丝巾的结合运用上，丝巾本身是及其需要时尚底蕴的高级服饰品，在增加色彩感、优雅感和鲜明的风格感、穿搭的层次感上都需要时尚的敏锐嗅觉和深厚内涵沉淀。在后期对丝巾的设计上，依然在不断的学习和提升，在图案的设计和运用上，只能以自身的水平来发挥，还有非常多需要注重和提升的方面。

基于竹编图案的应用设计，是对竹编自身规则性与装饰性的分析应用，是对竹编图案在当代设计中的多种可能的实践案例。竹编作为非物质文化遗产，对其的传承与发扬，即是义务更是责任。未来可以将本课题的理论研究，以及设计实践，延伸到非遗项目的保护实验中。

参考文献

- [1] 黄薇然.基于产业化视角下的非物质文化遗产保护与开发[D].西南交通大学,2017.
- [2] 徐华铛.中国竹编[M].北京: 北京工艺美术出版社, 2022: 8-12.
- [3] E.H.贡布里希.秩序感——装饰艺术的心理学研究[M].广西: 广西美术出版社, 2015: 73-77.
- [4] 张雅然.基于传统竹编图案的再设计[D].南京艺术学院,2021.
- [5] 指尖余香日本竹艺之美[J].文明,2017,(10):64-81+7.
- [6] 张宗登.“天道”与“人道”互融——先秦时期楚国设计艺术的造物思想探析[J].湖南包装,2020,35(05):29-33+82.
- [7] 周莹.陕西民间手编技艺研究[D].西安工程大学,2015.
- [8] 张齐生.程渭山.中国竹工艺[M].北京: 中国林业出版社, 1997: 13-18.
- [9] 罗露芸,沈叶,张毅.竹编工艺在面料设计中的创新应用与表现[J].丝绸,2017,54(07):61-67.
- [10] (北宋)苏轼撰;孔凡礼点校.苏轼文集全6册[M].北京: 中华书局, 1986.03:2365.
- [11] 田宗雅.竹编文化与美学特征在竹编品牌形象设计中的运用研究[D].西南交通大学,2021.
- [12] 高雯,张笑薇.四川青神竹编的美学特征及其结构分析[J].竹子学报,2022,41(03):85-92.
- [13] 沈法.浙江民间竹器物文化研究[M].浙江: 杭州大学出版社, 2016, 31-34.
- [14] 陈智联.闽西客家传统竹编提篮造物思想研究[D].中南林业科技大学,2023.
- [15] 张晓萍.竹编图案的吾编之美[J].汉字文化,2018,(10):113+115.
- [16] 张道一.图案与图案教学[J].南京艺术学院学报(美术与设计版), 1982.
- [17] 李挺.竹编纹样的设计与应用[D].中国美术学院,2020.
- [18] 宋丹丹.对羌族中几何图案的造型研究[J].现代装饰(理论),2016,(05):216.
- [19] 司加敏.徽州竹编工艺在现代装置艺术中的应用研究[D].安徽建筑大学,2022.
- [20] 潘平.融合与变异: 中国传统吉祥图案在现代设计中的应用研究[D].西安工程大学, 2018.

- [21] 张道一.几何形纹样论[J].美苑, 1986,(03):p6.
- [22] 廖军, 吴晓兵.装饰图案基础[M].北京: 高等教育出版社, 2014:6-18.
- [23] 张卓.竹编工艺在现代服装设计中的创新应用研究[D].沈阳航空航天大学,2022.
- [24] 余望瑶.竹编方法在皮革编织服饰中的设计应用[D].中国美术学院, 2017.
- [25] 钱旭林.安新白洋淀苇编在现代服饰设计中的应用研究[D].河北科技大学, 2019.
- [26] 马於婷.传统竹编工艺在古希腊风格服装中的创新运用[D].东华大学,2022.
- [27] 孙嘉骏.爱马仕丝巾的设计手法及应用研究[D].苏州大学,2019.
- [28] 张淇.土家织锦传统纹饰在丝巾文创设计中的应用研究[D].湖北美术学院,2023.
- [29] 杭间.手工艺的思想[M].济南: 山东画报出版社, 2001.
- [30] 杨卫梅.竹编工艺乱编在个人毕业设计中的运用[D].山东工艺美术学院, 2018.
- [31] 陈罡.南宋生色花在现代丝巾设计中的应用研究与实践[D].浙江理工大学,2019.
- [32] 罗傲.竹编首饰设计实践创新研究[D].四川美术学院,2021.
- [33] 茅慧慧.竹编工艺的表现形式研究与创新实践[D].杭州师范大学,2019.
- [34] 王虹.敦煌壁画元素的丝巾图案设计[D].苏州大学,2017.
- [35] 黄诗惠.青神竹编技艺的梳理及设计创新[D].四川师范大学,2019.
- [36] 纪方圆.基于竹材的综合材质创新应用研究[D].景德镇陶瓷大学,2022.
- [37] 邵玉光,何进,郭慧等.传统刺绣工艺在徽州竹编产品中的创新设计应用[J].科教文汇(中旬刊),2016,(26):160-161.
- [38] 娄颖杰.主题性丝巾图案的设计研究[D].北京服装学院,2018.
- [39] 程思沂.江永女书的审美特征在丝巾设计中的应用研究[D].浙江理工大学,2022.
- [40] 张娜.基于双面数码印花的丝绸图案设计应用研究[D].浙江理工大学,2020.
- [41] 江卉.浅析视觉流程设计在平面设计中的价值[J].美术教育研究,2015,(22):60.
- [42] Wu C ,Min Y ,Fei B , et al.A Study on the Aesthetic Preference of Bamboo Weaving Patterns Based on Eye Movement Experiments[J].Buildings,2023,13(6).

- [43] Joe Earle .NEW BAMBOO [M] .Yale university press ,2008: 21-22 .
- [44] 吴珏, 张姮.基于传统竹编的参数化 3D 打印产品设计研究[J].装饰, 2017(10): 132-133.
- [45] 傅烨.湘西“比耳竹编”数字化传承及创新应用[D].中南林业科技大学,2023.
- [46] 贾彦琴.慢生活理念在产品设计中的应用研究[D].中央美术学院, 2017.
- [47] 李演.基于传统竹编工艺的现代日用品设计实践与研究[D].中国美术学院, 2012.
- [48] 张明.从“中国样式”到“中国方式” [D].南京艺术学院, 2016.
- [49] 徐白佳.纺织品图案设计[M].北京: 中国纺织出版社, 2009:62-66.
- [50] 李金涛.传统图形符号之探索与创新[D].武汉理工大学, 2008.
- [51] 崔唯, 肖彬.纺织品艺术设计[M].北京: 中国纺织出版社, 2010:103-205.

附录

设计作品展板内容

传统竹编图案在丝巾设计中的创新应用研究

系列图案主题一
竹编新说-起

丝巾是我们日常生活
中经常见到的一种服饰品，
多数为女性所使用。最初
丝巾的出现是为了保暖，
或者说是为了保护颈部，
多用途的丝巾在现在的更
多用途的丝巾中，它作为
装饰、配饰、馈赠或者是
被用来使用，更有甚者，
它可以作为装饰来装点
家居，比如挂在墙上，或
者作为丝巾来使用，在长
方形丝巾中，以主题分为
几类，以竹编的、起承转
合为主题进行设计，以主
题进行设计。

丝巾图案设计主图

丝巾效果展示

丝巾图案设计说明

此主题为第一个系列实践，命名为《竹编新说-起》，以竹编的基础编织图案为主体。此图案作为一个编织的启程和开始，为后续编织起到骨架支撑的作用，有各不相同的连续结构，很少能在竹编成品中看到这些基础图案，而是还原竹编浮夸的自然风格。让素雅的基础图案结合素雅的风格，塑造出能让消费者感受到的竹编气质；以此来传达传统竹编图案的自然纯净之美，与时尚风格中的田园风契合。

丝巾图案设计主图

丝巾效果展示

丝巾图案设计说明

竹编作为很早出现的一种工艺方式，是人们在通过制造工具所得来的，它最原始的形状被雕刻在石器之上。实践以《竹编新说-承》为主题，灵感来自对竹编的深入研究，发现其图案在雕刻时，以竹编的几何形状为灵感，雕刻出竹编的图案，以雕刻的形式融入设计之中，以雕刻之形还原竹编的图案，表现历史的痕迹。以此来表达传统竹编图案的历
史感之美。

丝巾图案设计主图

丝巾效果展示

丝巾图案设计说明

竹编作为很早出现的一种工艺方式，是人们在通过制造工具所得来的，它最原始的形状被雕刻在石器之上。实践以《竹编新说-承》为主题，灵感来自对竹编的深入研究，发现其图案在雕刻时，以竹编的几何形状为灵感，雕刻出竹编的图案，以雕刻的形式融入设计之中，以雕刻之形还原竹编的图案，表现历史的痕迹。以此来表达传统竹编图案的历
史感之美。

传统竹编图案在丝巾设计中的创新应用研究

系列图案主题二
竹编新说-承

丝巾是我们日常生活
中经常见到的一种服饰品，
多数为女性所使用。最初
丝巾的出现是为了保暖，
或者说是为了保护颈部，
多用途的丝巾在现在的更
多用途的丝巾中，它作为
装饰、配饰、馈赠或者是
被用来使用，更有甚者，
它可以作为装饰来装点
家居，比如挂在墙上，或
者作为丝巾来使用，在长
方形丝巾中，以主题分为
几类，以竹编的、起承转
合为主题进行设计，以主
题进行设计。

丝巾图案设计主图

丝巾效果展示

丝巾图案设计说明

竹编作为很早出现的一种工艺方式，是人们在通过制造工具所得来的，它最原始的形状被雕刻在石器之上。实践以《竹编新说-承》为主题，灵感来自对竹编的深入研究，发现其图案在雕刻时，以竹编的几何形状为灵感，雕刻出竹编的图案，以雕刻的形式融入设计之中，以雕刻之形还原竹编的图案，表现历史的痕迹。以此来表达传统竹编图案的历
史感之美。

丝巾图案设计主图

丝巾效果展示

丝巾图案设计说明

竹编作为很早出现的一种工艺方式，是人们在通过制造工具所得来的，它最原始的形状被雕刻在石器之上。实践以《竹编新说-承》为主题，灵感来自对竹编的深入研究，发现其图案在雕刻时，以竹编的几何形状为灵感，雕刻出竹编的图案，以雕刻的形式融入设计之中，以雕刻之形还原竹编的图案，表现历史的痕迹。以此来表达传统竹编图案的历
史感之美。

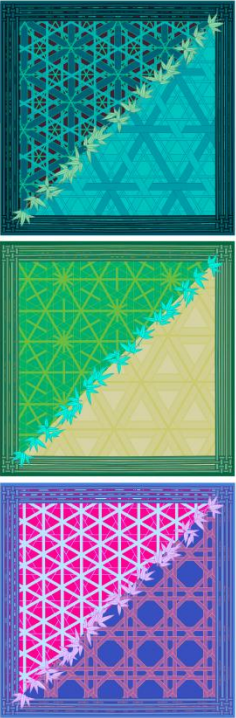
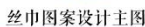

衍生图案展示

丝巾图案设计说明

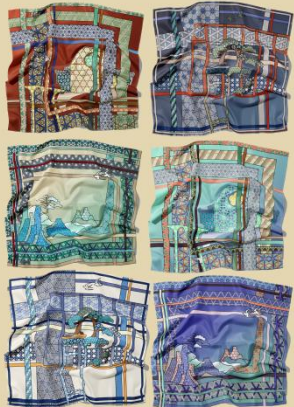
竹编, 作为非物质文化遗产, 在社会不断地发展与变革中传承延续。在这过程中有无数匠人秉持着对传统工艺的执着, 以传统竹编进行不断地创作, 形成竹编的文艺作品。实践三, 《竹编新说转》^①为主题, 以竹编艺术作为灵感, 在主题中, 诉说竹编图案的发展转变, 展现传统竹编的繁复精细之美。本系列的图案元素运用不同的基础几何图案进行提取、配色和修饰后, 将图案根据总结的构成规律进行多样的搭配组合, 使得竹编几何图案在基础结构和构成规律的结合下可以产生更多的创新图案花型。在同一竹编上进行不同的演化会形成不同的图案进行重复、拆分, 形成两组不同的斜角结构图案。这种数字化的图案演变可以突破工艺的困难。

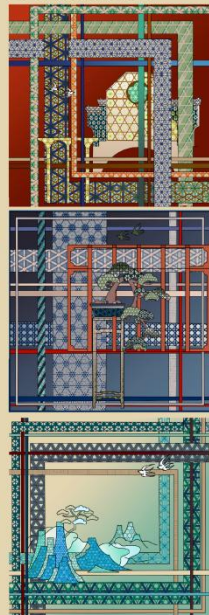
系列图案主题四
竹编新说-合

中经常见到的那种生活用品，多数为女性所使用。最初丝巾的出现是为了保暖或者说是防护的作用。随着时代的变迁，丝巾的更多用途已归于装饰的功能。它可以作领饰、腰饰、包饰、腕饰、膝饰或者是披肩来使用。更有甚者，它可以作为装饰墙面装点墙壁。丝巾它根据形状大致可以分为大方巾、长巾以及三角巾等等。在此次设计实践中，以主题方式设计以竹编的、足形转换为线线，在主题下进行系列设计，以方巾为主体品，其他为衍生设计进行分享。

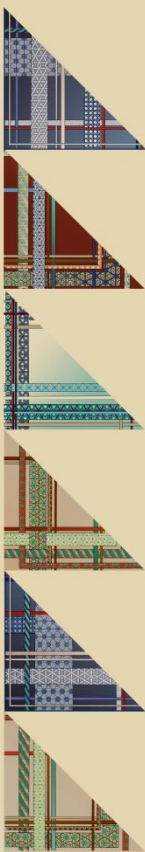
44 由放里匡云

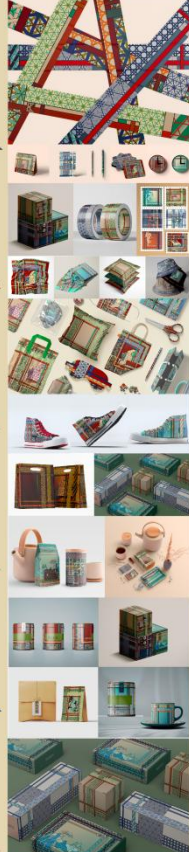
丝巾图案设计主图

衍生图案展示

衍生应用展示

丝巾图案设计说明

实践地区的灵感源于江南小镇鳞次栉比的建筑与街巷的排列，横向的延展与纵向的格栅在简洁几何的块面、错落落地展展的万种风景营造、小巧玲珑的楼台漏窗和雨廊，漏千样图案，收风月无边。江南作为竹子和竹器的盛产地区，用竹编图案作为手法来表现其艺术之美，其编的一草一木都可以根据自然条件有着因象见形的亲密联系，以联袂传递其文化内蕴和人格理想。在具象画面和抽象意境上都能传达东方人的文化内蕴和人格理想。传达传统竹编的人文和谐之美。

攻读学位期间获得奖项目录

- [1] 第一作者.2022 第五届意尔康中国鞋服创意设计大赛, 三等奖
- [2] 第一作者.2022 第九届胜家杯中国拼布创意设计大赛, 佳作奖
- [3] 第一作者.2023 第十一届虎门国际童装网上设计大赛, 最佳创意奖
- [4] 第一作者.2023 安徽省大学生环境设计大赛, 二等奖 1 项、三等奖 1 项
- [5] 第一作者.2023 安徽省大学生摄影大赛, 三等奖 2 项
- [6] 第一作者.2023 第五届明远杯国际家纺家居纺织品创意设计大赛, 优秀奖
- [7] 第一作者.2023 第十届紫金奖大赛博物馆文化创意设计赛, 三等奖

致 谢

这是终点也是起点。

提笔致谢，是这篇论文的终章，也是我研究生三年的结尾。从 2021 年的金秋到 2024 年的盛夏，从再次踏入校园的那刻，我就十分珍惜在这里的每份感受，而从这里这段故事将在暂停封存，我清楚的知道三年时光带给我的成长，也在这里向三年来所有帮助过我的人表达诚挚的感谢。

首先要感谢我的导师袁惠芬教授，在三年的学习中对我给予的关心及帮助。尤其在最后的论文与毕业设计中，从选题、开题、中期、论文修改与确定，袁老师的耐心与细心一直教导着我，让我更加明确自己的行动方向。

其次要感谢我的家人，在物质与精神上的无条件支持，永远支持我、鼓励我、包容我，让我能勇敢的做出许多选择。

也要感谢这个学校的老师们和同学们，每一个可爱的人，以及她们给我的所带来的帮助，希望我们日后依然喜乐有分享，共度日月长。

最后，感谢设计学院的全体以及在论文和学习生活中给予我帮助的所有人，谢谢你们的支持，让我顺利完成论文和学业。

我的校园故事即将落下帷幕，但安徽工程大学依然勃勃生机，它的故事会更加辉煌。这是终点也是起点。