

拼布大师经典作品系列

乡家启子的

(日) 乡家启子 著 梦工房 译

壁饰 作品集

GOKE KEIKO NO QUILT ZUKURI

Copyright ©KEIKO GOKE 2009 © NIHON VOGUE-SHA 2009

All rights reserved.

Photographers:AKINORI MIYASHITA, KANA WATANABE.

Original Japanese edition published in Japan by NIHON VOGUE CO., LTD.,

Simplified Chinese translation rights arranged with BEIJING BAOKU INTERNATIONAL CULTURAL DEVELOPMENT Co., Ltd.

版权所有，翻印必究

著作权合同登记号：图字16—2011—174

图书在版编目(CIP)数据

乡家启子的壁饰作品集 / (日) 乡家启子著; 梦工房译. —郑州: 河南科学技术出版社, 2012. 7

ISBN 978-7-5349-5625-6

I. ①乡… II. ①乡… ②梦… III. ①布料—装饰美术—作品集—日本—现代 IV. ①J535.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第086589号

出版发行: 河南科学技术出版社

地址: 郑州市经五路66号 邮编: 450002

电话: (0371) 65737028 65788613

网址: www.hnstp.cn

策划编辑: 刘欣

责任编辑: 刘欣

责任校对: 刘瑞

封面设计: 张伟

责任印制: 张艳芳

印刷: 北京盛通印刷股份有限公司

经销: 全国新华书店

幅面尺寸: 210 mm×260 mm 印张: 7 字数: 150千字

版次: 2012年7月第1版 2012年7月第1次印刷

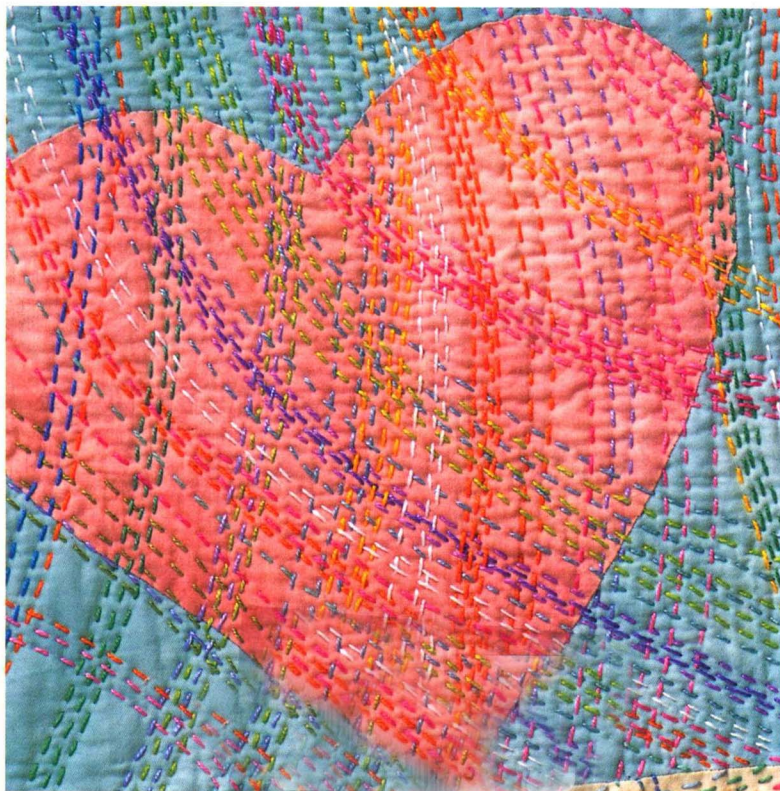
定价: 49.00元

如发现印、装质量问题, 影响阅读, 请与出版社联系调换。

缝纫连接你的心

All my thanks and love to Quilts

乡家启子的壁饰作品集

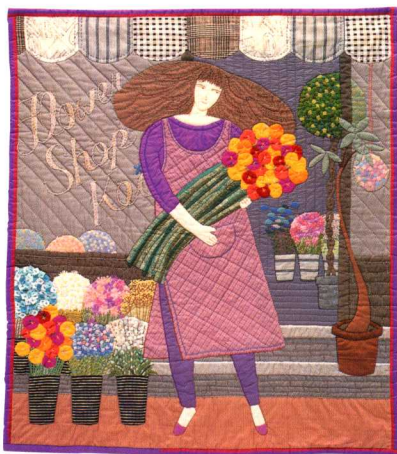

(日) 乡家启子 著
梦工房 译

河南科学技术出版社

· 郑州 ·

前言

花店Kei

※1986年制作 100cm × 89cm

※手工贴布缝、压线、刺绣

※棉布

在很多年前，曾经有很长一段时间，我一直憧憬着拥有一间花店。回想当时的心境，我制作了属于我的《花店Kei》。尽管没学过刺绣，但我还是努力尝试着绣出一片片花朵，如今想来，那情景依然令人怀念。

40年啊，转眼就过去了！若不是很多年前的那一天，在设计公司的杂志中偶然看到了拼布，或者就算看到了也没有亲自动手制作的话，今天我也许会是另一番模样吧！肯定是！

随意随兴、自由自在地制作拼布，改变了我的生活。最初，有一些人希望我能开一间拼布教室，但我没有获得过任何资格证书，甚至并不曾在任何地方学习过，我能教他们什么？又该如何教呢？

我很感谢那些来到教室学习的人，非常感谢！

因为，倘若只是我一个人自娱自乐，也许我并不会如此认真地对待它。

很久以后，有人告诉我说，当时的我“相当可怕”，我想，那是因为当年的我是那样的忐忑不安吧。

那间在自己家开设的教室，已经开课有30年了。这些年来，跟大家一起缝制拼布，也参与了许多比赛，借此还结识了一些国外的朋友，并因此获得了一些去国外交流的机会。是拼布改变了我的性格，尽管我的本性没变，但它却为我拓展了不一样的视野和更广阔的世界。我深深地感谢拼布！

另外，此次最令我感到兴奋的是，能有机会将我过去40年的作品进行梳理和编辑，这样的机会实在令我心存感激！我愿意将早期稚拙的作品，一直到最近的新作汇集起来，呈现在大家面前。

乡家启子

从日本Setsu Mode Seminar毕业之后，我回到了仙台。尽管我在东京待了两年的时间，可我却觉得无法融入当地的生活。我背着装满自己画作的文件袋，去各家设计公司求职。尽管有大公司向我伸出了橄榄枝，可我最终却选择了一间规模较小的设计公司，也许是因为我特立

独行吧？

可惜的是，不久后，那家公司就倒闭了。

在那之后，我又进入了另一家设计公司。正是在这家公司摆放的大量杂志中，我第一次邂逅了拼布——那是一个正方形拼接的坐垫。

目 录

我的工作室……拼布，就在最平常的生活中 4

乡家启子教你制作拼布 6

1 确定作品的设计 6

2 画出实物大纸型，决定布料 8

3 裁布·贴布缝 9

4 疏缝·刺绣 10

5 包边·完成 11

1 不用纸型也可以制作拼布图谱 12

俄亥俄之星 13

从彼得到保罗A 14

从彼得到保罗B 15

从彼得到保罗C 15

不用纸型制作从彼得到保罗 16

我的小木屋 18

我的小房子 19

我的花篮 20

我的婚戒 21

不用纸型制作我的花篮 22

不用纸型制作婚戒 23

2 像绘画一样的贴布缝 24

为你准备的礼物 24

百宝箱里的最爱 25

我回来啦 25

玉珠般的仙人掌 26

使用双面黏合纸衬制作仙人掌的水珠 28

梦幻仙人掌 30

仙人掌之恋 30

热带风光 32

印象非洲 33

花园A 34

花园B 34

花园画框 35

3 A-Z英文字母大集合 36

30周年庆 37

英文字母蓝色系 38

英文字母红色系 39

图案A-Z 40

英文字母配色的重点 40

深深地感谢JAYWALK 42

25周年庆 43

4 最打动人的爱心 44

爱心 IV 45

爱心 I 46

爱心 II 47

《爱心 I》的拼接方法 48

《爱心 II》的设计方法 49

爱心 III 50

爱心 V 51

爱心 VI 52

爱心 VII 55

5 圆形变奏曲 56

圆形变奏曲 56

圆形变奏曲 I 57

圆形变奏曲 II 58

圆形变奏曲 III 59

圆形变奏曲 V “TEMARI” 60

圆形变奏曲 IV 60

用条纹布做圆圈 62

用漂白剂制作圆圈 63

6 自由设计的小木屋 64

梦幻空间 65

倾斜的小木屋 65

小木屋迷幻之旅 I 66

小木屋迷幻之旅 II 66

小木屋迷幻之旅 III 67

小木屋迷幻之旅 IV 67

小木屋之帛裂 I 68

小木屋之帛裂 II 69

蒲公英的做法 71

春天 71

婚戒 72

佛蒙特的夏日 73

歪斜的小木屋 73

二分之一的小木屋 74

雨后彩虹 75

7 苏醒和布 76

很久很久以前 I 77

圆形变奏曲 VI 78

圈与叉 78

流星 80

蓝、爱、我(I·I·I) 81

8 我最中意的拼布作品 82

锯齿条 84

条纹 I 84

水玉消防团 86

TANABATA 87

晚霞中的花朵 88

虚空 90

从头开始 90

海中花 II 93

海中花 I 93

快乐狂想曲 I 94

快乐狂想曲 II 94

部分作品的制作方法 97

我的工作室…… 拼布，就在最平常的生活中

一年之中的大部分时间，我都会待在这间房里，工作，休息，睡觉。

刚搬进来时，房间显得很大、很宽敞，可不知从什么时候开始，屋里塞满了各种各样的东西。

说实话，东西已经多得连这间房都放不下了，开始陆续塞到其他房间去了。

我总是想，得想点什么办法才好……

放眼望去，我发现，就连一些与拼布无关的东西也堆积如山了！

那些便宜古董，是我以前到处搜集来的，还有一小部分是亲手烧制的陶瓷。

最近我开始收集小芥子木偶，其中，我特别喜欢一款名为“iZUMEKO”的小芥子人偶，还真收集很多。我还非常喜欢篮子，所以也收藏了好多！

也许，正是因为有这么多与拼布无关的东西，我才更喜欢待在这个房间里吧！

或许事实就是如此呢！

在我看来，布料当然都是我的宝贝，但其他东西也同样重要哦！

乡家启子教你制作拼布

示范作品：《爱心Ⅷ》

那些塞满了整个屋子的布，已经多到这辈子都用不完……能够坚持拼布这么长时间，原因之一是因为我开了一间拼布教室，而另一个更重要的原因是，拼布，对我而言，是一种表达自我的方式。我是所谓的“野路子”，没有经过正规的学习；但是我认为，拼布应该是没有条条框框限制的，我感觉，它和画画没有什么区别。

画画时，我们可以根据需求和喜好，用不同的颜料来混和调配出另一种色彩。然而，拼布却并非如此，因为布料之间无法通过调色来变化颜色。所以，同样是红色，但它们之间还是会有些许的色差。于是，在任何地方，一旦看到自己喜欢的布，我就忍不住将它们背回家，结果，家里就这样被塞满了。我想，拼布人大概都像我这样吧？

将布料当成我画画的颜料，拼布伴随我一路走来。在这之后，我的幸福拼布旅程，还能走多远呢？

平时最常用的水杯上，也是我最喜欢的“爱心”图案。

试着画了几张样稿后，我决定还是做一幅简单的“爱心”吧！

在样稿上，填满自己喜欢的颜色，越画越觉得开心……

首先，将自己印象中认为可以用在《爱心Ⅷ》中的布料挑选出来。这个过程，总会让人兴奋和开心！完成配色时，会感觉作品好像已经完成了一半。

1 确定作品的设计

在考虑封面作品的选择时，我首先想到的就是《爱心》。

近期，我的配色开始逐渐发生了变化。这幅爱心，我决定要尝试一下与以往不同的色彩搭配。另外，我还想把那种粗犷的针法，表现在整幅作品上。

在没有最终确定配色之前，可以依照自己的想象，尽量多地选取一些布出来。

从这些布料里进行选择，有时会觉得，一些平常惯用的色彩令人难以取舍……

用柔和一些的色彩会给人不同的感觉……

这是配色的第一步。

2 画出实物大纸型，决定布料

我在制作拼布时，大部分时间不使用纸型，但也有许多时候你会发现，画出实物大纸型之后再剪裁制作，会比较方便。这次的《爱心》，我就画了纸型。

画个缩小尺寸的草图并不难，但要将它放大成跟实物尺寸一样的大小却不容易。这个时候，可以将草图拿到影印社，按比例放大影印。但有时，我觉得可以不必那么精确，只需与原稿相似即可，因此总是自己画出实物大纸型。

一边参考设计草稿，一边手绘。
画的时候，还要综合考虑作品的整体布局。

画好实物大纸型后，将自己初步选定的布料摆上去，看看色彩效果。

全部摆上之后，再看用色是否协调，最终确认配色。

整体配色基本完成后的效果图。

3 裁布·贴布缝

爱心图案，需要使用贴布缝，但并非一定得从四边开始。我可以先从决定好配色的布块开始缝。这样，完成一个图案单元之后，接下来就可以一步步选定旁边该用哪个颜色，这样会比较容易配色。

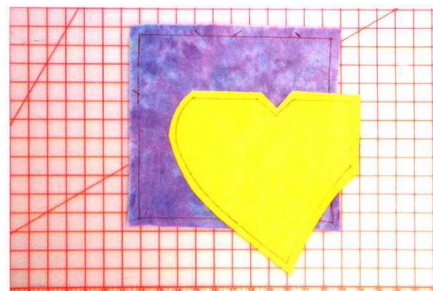
将实物大纸型放在底布的反面，用水消笔或铅笔沿四周画线。留1cm缝份后将布裁好。

爱心图案同样如此，用纸型画线做记号。需要注意的是，画爱心时，请画在布的正面。

爱心图案留出0.7cm缝份后进行剪裁。

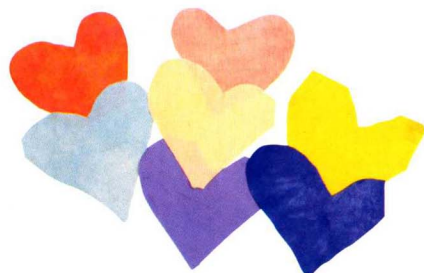
用珠针将爱心图案固定在底布上，要先将珠针固定在图案的边缘，然后进行贴布缝。

图案有凹或是凸的部分时，要格外仔细和小心。

贴布完成后，从反面将底布的重叠部分剪下。

说不定哪一天，这些剪下来的布片还能使用在其他地方哦。

完成12片布块了。
用同样的方法，将其他爱心全部缝合起来，表布就完成了。

4 疏缝·刺绣

我想，压线是拼布时最快乐的事情吧！无论是手工压线，还是使用缝纫机，或者像这次这样用粗粗的绣线和大大的针距。无论用哪种方法，压线，总能使原本普通的表布，带给人惊喜的感觉。

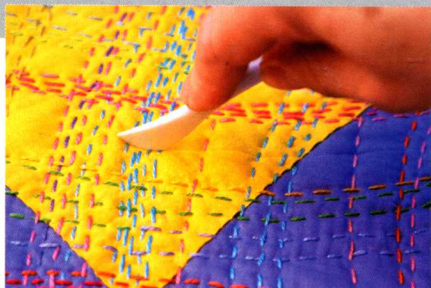
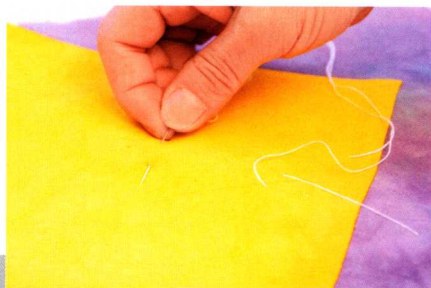

用刺绣来体现压线。

首先，将表布、铺棉、里布三层叠放起来，进行疏缝。也可以使用珠针取代疏缝。

疏缝完成后，用5号绣线开始刺绣。

铅笔画出的印迹不容易消失，所以我用骨笔画出需要的刺绣图案，然后沿线进行刺绣。

最初，绣着绣着，总觉得怎么样也绣不满！但是，当它逐渐被填满时，我开心极了，简直是欲罢不能……

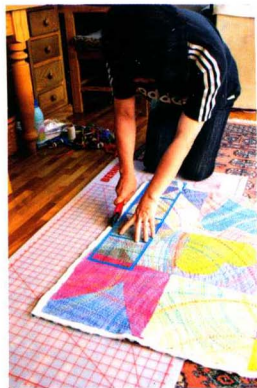
多准备一些要用的线，将针穿好，这样会比较轻松。

刺绣时采用尽可能多的色彩，会让作品显得层次更丰富。

5 包边·完成

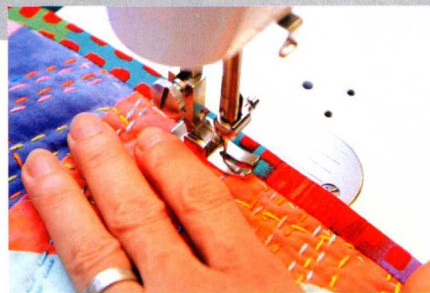
最后的收尾工作就是包边。因为包边条的色彩、宽窄都会有所不同，拼布作品也会因此而呈现出极大的差异。所以，先试着多摆放几种不同颜色的布料，再从中选择。如果觉得作品四周不需要出现其他颜色时，可以不使用包边条，采用另一种不让边条的布料露出表面的缝合手法。

我决定使用渐变感觉的布料来做包边条，这样，它会随布块变换出不同的色彩。

包边条裁成4cm宽，用缝纫机车缝在作品的四周。

根据包边条所需的实际宽度，将布条折向背面，并疏缝固定，再用缝纫机在被子的正面进行车缝。车缝时，在包边条的边缘以落针压线的方式进行。

作品完成了！

不用纸型也可以制作

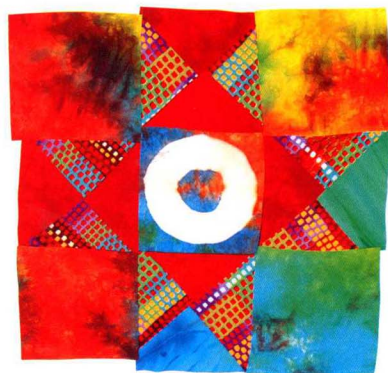
拼布图谱

最初，接触拼布时，我也和大家一样，习惯于制作传统图案的拼布。可是后来，我渐渐意识到：即使使用的布料不同，做出来的作品也总是会与别人的相似。于是我想要做与别人不一样的、与众不同的作品！就这样，我开始了自由设计和创作，并一直持续到现在。

不过，不知为什么，近几年我又开始对那些传统图谱着了迷，于是浏览了许多的传统图谱作品集。但是，我并不是一个循规蹈矩的人，所以，又想探索一下如何不用纸型来制作。于是，我找出一些图案来，再次挑战传统拼布！

目前，我已经尝试制作过5种不同的图案，很有趣哦！接下来，我还会继续用这种方法制作其他图谱。

这是我制作的《俄亥俄之星》。在制作图谱大被时总是这样，在逐一决定了每个单元的配色之后，总要将布片裁剪下来，按图排列好，以便看到直观的效果图。裁剪的时候可以不需要太精确，剪个大概就行。

是不是认为这样太大了？你也可以试试看。

决定了作品的整体配色，并且裁剪完成后，就可以开始缝合了。将9个单元中需要拼接的部分先缝合起来，形成9片正方形，然后，再将这9大片以九宫格的方式整体进行缝合。在我看来，三角形和四边形的角与角之间即使没有对准，也会觉得很有意思、非常开心。

俄亥俄之星

1996年制作 157cm × 152cm
机缝拼接、压线、手工刺绣
棉布

这件是我早期的作品，比起最近不使用纸型来制作传统拼布还要更早呢。

大部分布料是Debra Lunn的手染布，他是我经常去美国的那段时期偶然认识的拼布作家。

Debra Lunn

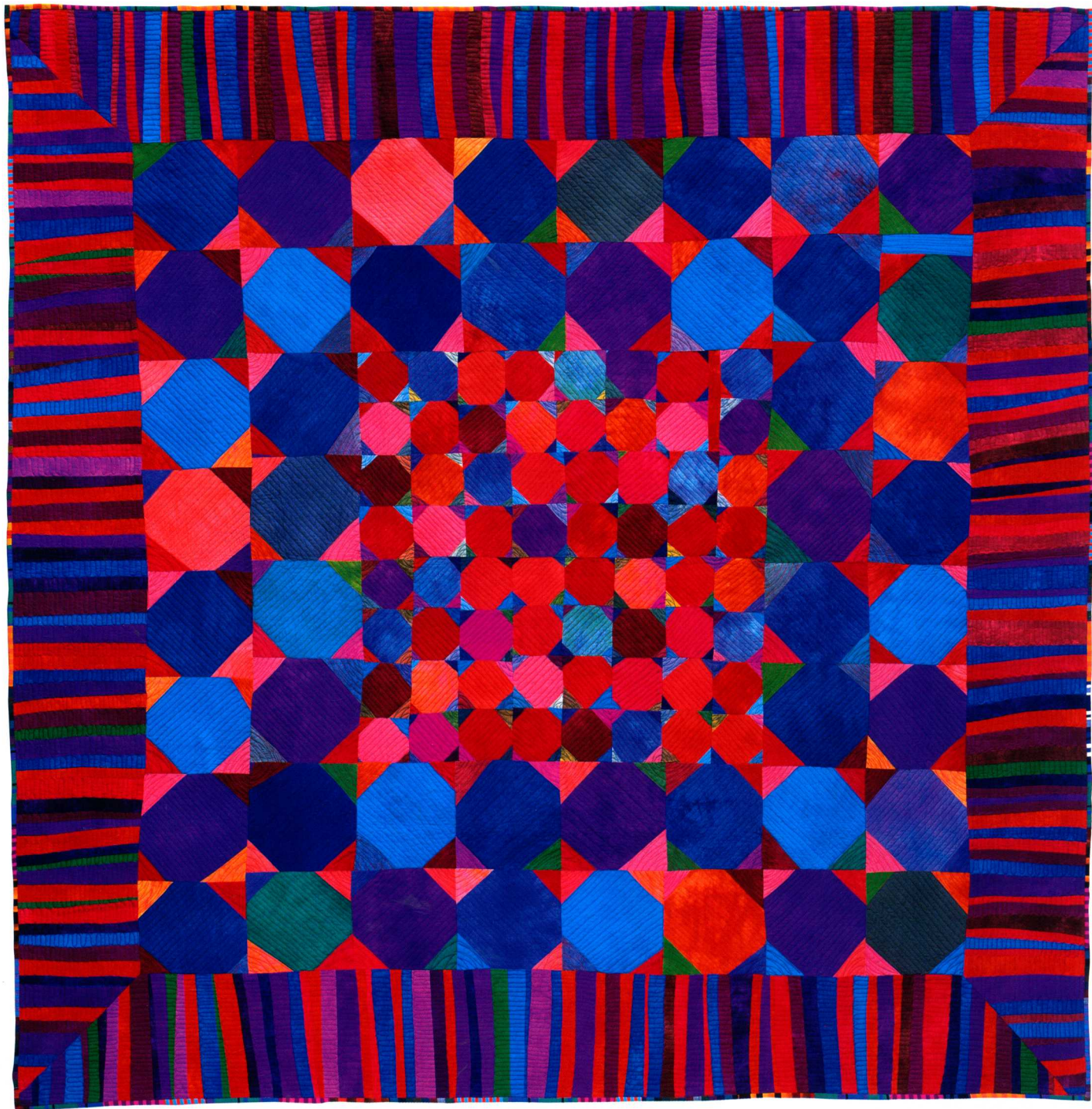
大约从1970年开始，率先在美国使用手染渐变布来制作拼布作品。在“Quilt National”等许多闻名遐迩的拼布比赛中获得奖项后，为了制作出更具有创造性的拼布，开始着手研究如何染出自己期望的色彩的布料。

从彼得到保罗A

2008年制作 180cm × 180cm
机缝拼接、压线
棉布

近期，又重新对传统的图谱感兴趣，我想尝试不使用纸型，看看究竟能将这些传统图谱做到哪一步。怀着这个想法，我开始动手制作了这第一号作品。很早以前我就想

过，制作这个图案如果不用纸型，一定会很有趣！于是，我不去想它最后会是什么样，先从中间的小布片开始缝。等缝成适当大小的时候，再来想该如何继续。考虑了一段时间后，我决定将它的周围做成中间部分图案的两倍那么大。拼接完成后，最后的边框部分使用了事先就准备好了的条纹拼接布料，就这样，完成了一件我自己非常喜欢的拼布作品。

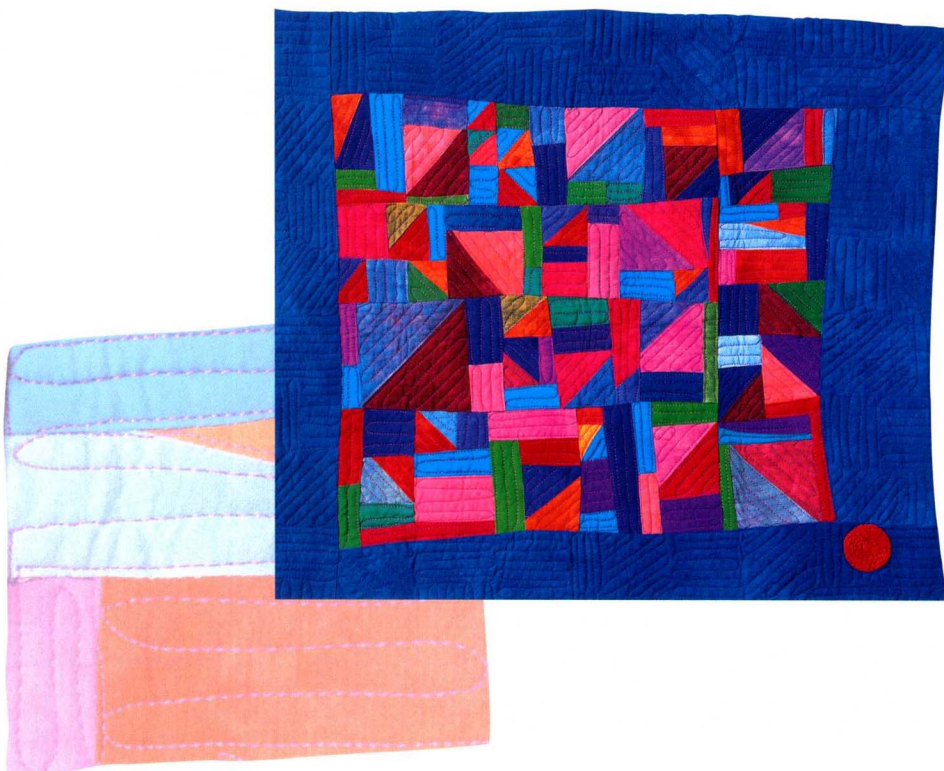
从彼得到保罗B

2008年制作 70cm × 72 cm

机缝拼接、压线

棉布

完成《从彼得到保罗A》之后，剩下许多裁剪出来的多余的碎布，就利用那些碎布制作了这件作品。首先，要将那些三角形的碎布拼接成四边形，再将这些四边形排列组合起来。

从彼得到保罗C

2008年制作 50cm × 56cm

机缝拼接、压线、手工刺绣

棉布

在用碎布完成《从彼得到保罗B》之后，意犹未尽，继续用那些碎布再次制作出另外一个小型壁饰。