

美丽的

爱沙尼亚蕾丝披肩

编织技巧、编织图样和编织传统

Knitted Lace OF ESTONIA

◎ (美) 南西·布什 编著

◎ 韩芳译 ◎ 余红 审译

随书赠送
DVD
教学光盘

中原出版传媒集团
大地传媒

河南科学技术出版社

美丽的爱沙尼亚蕾丝披肩

编织技巧、编织图样和编织传统

(美)南西·布什 编著

韩芳 译

余红 审译

河南科学技术出版社

· 郑州 ·

Knitted Lace of Estonia ©2008 Nancy Bush
Photographs and Illustrations ©2008 Interweave Press LLC

版权所有，翻印必究
著作权合同登记号：图字16—2013—026

图书在版编目 (CIP) 数据

美丽的爱沙尼亚蕾丝披肩 / (美) 布什编著；
韩芳译. — 郑州：河南科学技术出版社，2014.8
ISBN 978-7-5349-5024-7

I. ①美… II. ①布… ②韩… III. ①围巾—绒
线—编织—图集 IV. ①TS941.763.8-64

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第
054768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：耿宝文

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 × 225 mm 印张：8 字数：150千字

版次：2014年8月第1版 2014年8月第1次印刷

定价：39.00元

如发现印、装质量问题，影响阅读，请与出版社联系并调换。

美丽的爱沙尼亚蕾丝披肩

编织技巧、编织图样和编织传统

(美)南西·布什 编著

韩芳 译

余红 审译

河南科学技术出版社

· 郑州 ·

Knitted Lace of Estonia ©2008 Nancy Bush
Photographs and Illustrations ©2008 Interweave Press LLC

版权所有，翻印必究
著作权合同登记号：图字16—2013—026

图书在版编目 (CIP) 数据

美丽的爱沙尼亚蕾丝披肩 / (美) 布什编著；
韩芳译. — 郑州：河南科学技术出版社，2014.8
ISBN 978-7-5349-5024-7

I. ①美… II. ①布… ②韩… III. ①围巾—绒
线—编织—图集 IV. ①TS941.763.8-64

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第
054768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：耿宝文

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 × 225 mm 印张：8 字数：150千字

版次：2014年8月第1版 2014年8月第1次印刷

定价：39.00元

如发现印、装质量问题，影响阅读，请与出版社联系并调换。

致哈普萨鲁的手工编织者

编写本书是一段不寻常的历程，如果没有许多热心人的帮助，我对这种传统编织工艺的理解也不会如此透彻。

我的第一堂爱沙尼亚蕾丝编织课源于希尔佳·阿维克，自我来到爱沙尼亚，她一直是我的良师益友。我第一次去哈普萨鲁是和安钮·乌拉·卡尔尤兰德一起。在我进行这项工作时，她们在很多方面为我提供了帮助，就像我在爱沙尼亚的家一样。莱拉·柏德拉和她的父母——艾娃和艾努热情地接待了我，鼓励我，并为我提供翻译。

在哈普萨鲁我收获了他人的帮助、指导和许多值得记忆的午后。我非常珍惜与琳达·埃尔加斯、西尔维·萨罗、米雷尔达·皮帕、莱恩·柏德密、艾米·艾达思和艾米·萨雷列特等人的友谊。尽管艾德·雷特-莱普米茨不是一个编织者，却在为我当翻译和通过电子邮件解答我的奇怪问题时“被迫”学习了很多编织技能。在哈普萨鲁的拉尼玛博物馆工作的伊娃·欧茨塔维尔和艾斯塔·文佩尔与我分享了许多关于披肩历史的图片和信息。

在塔图爱沙尼亚国家博物馆工作的我的朋友艾琳·瓦乌让我查阅了博物馆收藏的披肩图片和档案。

我的朋友玛丽特·塔姆佳夫和我一起拜访了哈普萨鲁蕾丝编织的第三代传人米尔维·海利，当米尔维向我讲解蕾丝编织的时候，玛丽特为我做翻译，米尔维还送给了我用丁香木制作的棒针，这些棒针是她的叔叔制作的，展示在本书第11页。

雷利·雷曼在她家热情地招待了我，并为我解答了许多爱沙尼亚蕾丝编织的问题。麦德利·普和威尔和丽塔·图巴尔肯为我翻译了雷利的书籍，犹他·科尔曼授权我重印他的哈普萨鲁图样，海伦娜·苏

摩帮助我翻译了文本。

我的朋友伊恩和艾拉·索科几乎从一开始就一路陪伴我。伊恩与我一起跋涉到哈普萨鲁，并为我翻译了披肩编织的第一部分教程，她拿出了自己收集的图瑞努围巾，这些简直是爱沙尼亚蕾丝图案的全部，为我本次的研究增色不少。艾尔·撒尔莫和海尔-莫尔·瑞斯提为我提供了更多关于图瑞努围巾的信息，给我许多鼓励，并为我做翻译。海尔基-里斯蒙特在北美爱沙尼亚报纸上写了一篇文章报道我的研究，使我得以联系上玛利亚·奥姆罗德和她的母亲海尔薇·波斯卡。海尔薇是图瑞努围巾蕾丝图案的创始人之一，玛利亚给我讲述了她母亲的故事，同时雷达·普克和海尔薇·阿罗还送来了她们母亲编织的披肩，这些都是她们与我分享的宝贵财富。

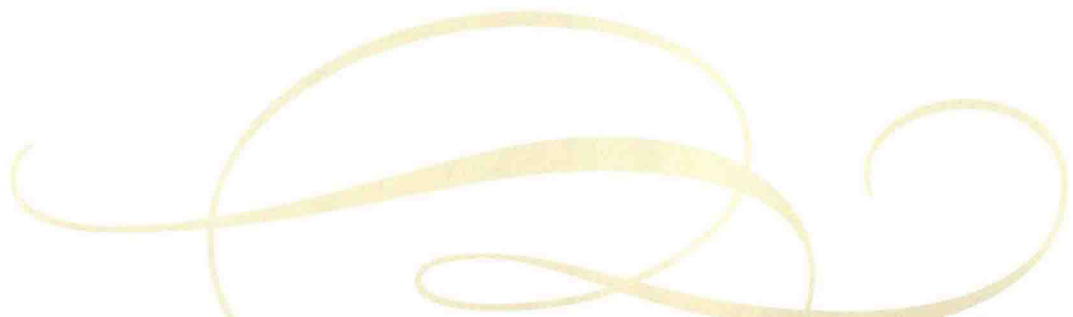
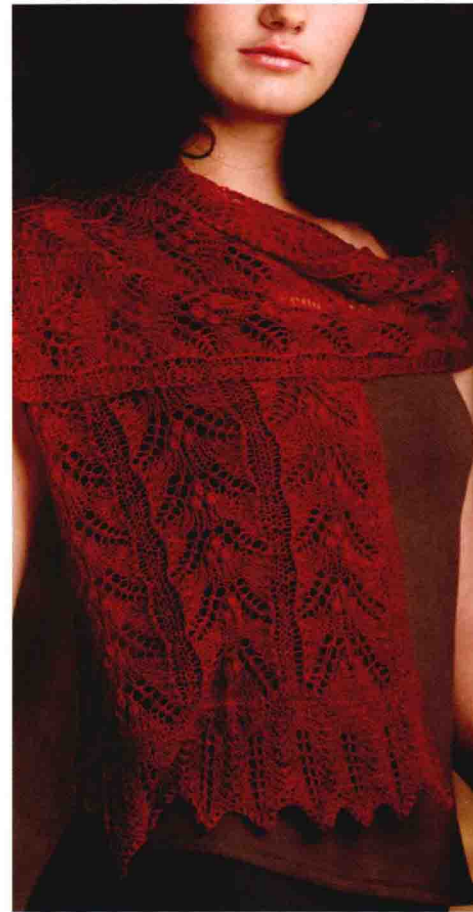
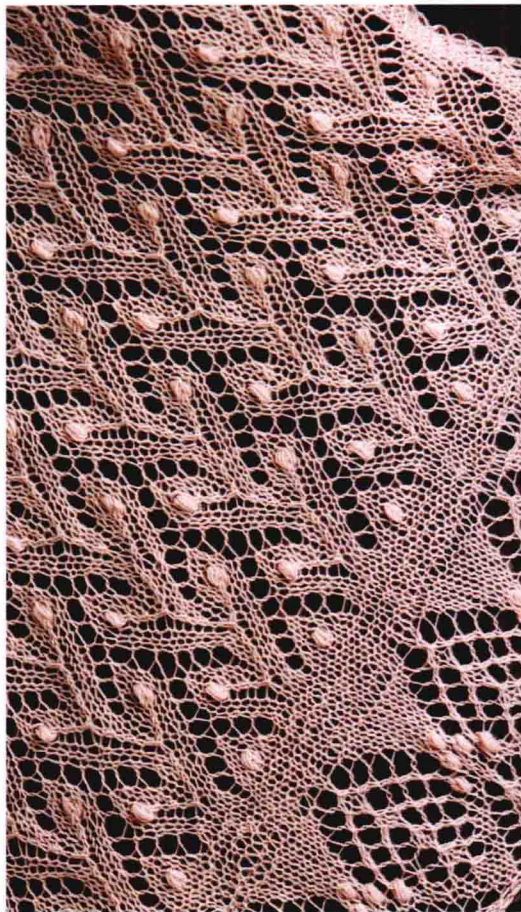
梅兰妮·艾丽佐恩多和玛奇·伊-诺尔兰德帮我编织了披肩，方妮·维尔德福尔斯特和帕特里克·德富雷塔斯通读了全文，给出了许多建议，使我最终完成了这项任务。

编辑安·巴德使出书这项工作成为我的享受，我十分珍视她的建议和友谊。劳里·盖尔思维缜密，用精细的编辑技术使得编织者重新呈现披肩织品。乔·可卡的摄影技术使每一件织品都充满活力；出版社的许多工作人员都为这本书的问世做出了贡献。

最后我还要感谢我的丈夫乔·加德纳和我们的房客迈克，他们极富耐心，对我倍加支持，我保证从今天起会多出去散步。

感谢所有的人，谢谢你们的耐心、爱心、友谊和爱。

南西

目 录

前言	6
哈普萨鲁蕾丝编织	8
怎样编织哈普萨鲁披肩	21
作品编织	
谢尔维亚皇后披肩	41
树叶图案三角形披肩	47
孔雀尾和叶子图案围巾	53
乐和方形披肩	57
拉哈围巾	63
树叶与小球图案披肩	67
梅克尔披肩	73
麦德丽披肩	79
夏季三角披肩	83
山谷百合围巾	91
丁香叶披肩	97
米瑞尔达三角披肩	103
图瑞努围巾	111
皇太子方形披肩	115
爱沙尼亚蕾丝图案和针法术语	122

前言

1995年我第一次到爱沙尼亚，在那次旅行中，我发现了哈普萨鲁蕾丝编织，发现了好多种手工编织的披肩，其中有一种图案非常像山谷百合的小树枝，我把它带回家作为礼物送给我的母亲。我最初买来这些漂亮的织品只是作为礼物，但后来我越来越好奇于它们的起源和特殊的编织工艺。

我向当地人了解到在爱沙尼亚的西海岸有一个小镇叫哈普萨鲁，以及这种披肩与这座小镇的历史渊源，尽管这种编织品是小作坊生产而不是民间传统，但哈普萨鲁的蕾丝编织却在爱沙尼亚成为独具特色、受到保护的传统工艺。

为了了解更多关于这种编织的信息，我造访了哈普萨鲁小镇，呼吸着大海的气息，徜徉于木屋之间的小巷，也逛了编织者售卖织品的步行街，我想了解100年前的哈普萨鲁和今时今日的哈普萨鲁。哈普萨鲁的一位编织者告诉我：“如果你到哈普萨鲁看见某家房顶的烟囱里冒着烟，这一家就一定会有一个主妇在编织蕾丝。”我特别喜欢家庭主妇在燃烧着的壁炉前编织的情景，这正是近200年的传统保持生命力的原因。

近年来，我多次来到爱沙尼亚，在哈普萨鲁和塔尔林与当地的编织者共度了愉快的时光。正是她们使这项传统编织延续至今。她们不仅为我沏茶、烘焙蛋糕，还为我解答各种各样的疑问，其中大部分答疑都是通过国际通用的肢体语言来完成的。我也算是从编织大师那里获得了真传。

哈普萨鲁编织者玛利亚·保格丹诺娃和定型板上的披肩，1950年，哈普萨鲁拉尼玛博物馆图片

最初我以为只有一种正确的编织披肩的方法，后来我才知道许多编织方法是可因人而异的。每一个编织者在编织披肩的某一部分的时候，都有自己独到的方法。所以我才发现，在编写本书时，我会将这些方法做些改变以更容易理解。如果哪些地方会较难编织或有快速编织的法则，我会重点说明的。

我编写本书的初衷是想讲述哈普萨鲁蕾丝编织的故事，同时记录作为故事一部分的编织图案。在本书里我将如实展现爱沙尼亚编织者在编织披肩和围巾图案时特有的传统，但也会用自己的写作风格和特点来创作。比方说我选择使用我生活的地方能买到的毛线来进行编织，这样我编织的披肩和围巾会和我精心收集和研究的织物有所区别。我还选用一些爱沙尼亚编织者不常见的毛线编织一些小物件，比方说用麝牛毛或开司米。每一个编织者都需要一点奢侈的东西，照别人所说，我选择百分之百的羊毛，因为在爱沙尼亚，人们通常都用羊毛编织，我相信本书中的图案用羊毛编织会最出效果。

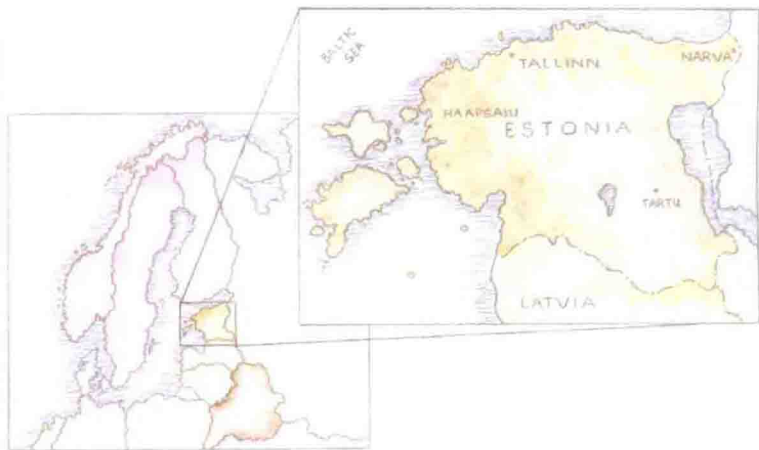
这真是一段美丽的冒险，与众多的编织者分享也是我快乐的源泉。

哈普萨鲁蕾丝编织

哈普萨鲁的编织者，从左至右：
A. 艾姆伯格、H. 拉欧、I. 塔米克、L. 塔姆伯格、A. 科莱姆斯、K. 科尔夫，日期与拍摄者不详，哈普萨鲁拉尼玛博物馆图片

爱沙尼亚坐落于波罗的海沿岸，南邻拉脱维亚、东邻俄罗斯、北邻芬兰（与芬兰之间隔着芬兰湾）。爱沙尼亚编织技艺历史悠久，是北欧许多编织工艺的发源地，最早可追溯到13世纪末期，编织工艺，尤其是手套和袜子的编织在爱沙尼亚数百年的风俗与传统中占有重要的一席之地。

爱沙尼亚南邻拉脱维亚、东邻俄罗斯、北邻芬兰

度假小镇哈普萨鲁坐落在爱沙尼亚西海岸，以当地的13世纪城堡遗迹、疗养泥巴浴和风景迷人的海滩而著名。13世纪由于西爱沙尼亚和附近岛屿的统治主教就职，这里成为小的定居地，小镇围绕城堡的建筑群建立，其中包括一座城堡和天主教堂，这两所建筑可追溯到1280年。

300年后，最后一任主教将自己的领地卖给了丹麦人，之后这里有多位统治者，因此当地人经历过多次侵略和战事。在17世纪，爱沙尼亚在瑞典人的统治之下过着相对平静的生活。自13世纪以来，爱沙尼亚西部和附近岛屿就有瑞典人定居，哈普萨鲁被

称为爱沙尼亚瑞典人的非官方首府。直到今天，哈普萨鲁及周围地区的居民依然还对瑞典充满敬意。

从18世纪早期直到1918年，爱沙尼亚一直处在俄罗斯人的统治之下。正是从这一时期开始，哈普萨鲁成为许多游客的目的地，并逐渐成为旅游胜地。哈普萨鲁当地的女性，既勤劳又富有创造力，她们以手工作坊的方式编织蕾丝披肩，这种传统一直延续到21世纪。

蕾丝编织也称网眼编织，工艺已经延续了好几个世纪。其中最著名的两种蕾丝是来自苏格兰东北部北海岛屿设德兰岛的蕾丝编织和来自俄罗斯中部乌拉尔山南麓的奥兰伯格蕾丝编织。奥兰伯格蕾丝编织的历史可追溯到18世纪后半叶，而设德兰岛蕾丝编织的历史则可追溯到1830年。

大多数哈普萨鲁蕾丝图案都是在全下针为织物背景上完成的；尽管有时设德兰岛蕾丝编织会用全起伏针为织物背景，但大多数是用下针作为织物背景；奥兰伯格蕾丝则全是用起伏针编织为织物背景。爱沙尼亚蕾丝图案可被归类为蕾丝编织，编织物上每一图案行后面都会有一行全上针或全下针，图案在正面行上编织；而被编织的蕾丝是在编织的织物上每一行都有编织图案的行（正反面都有），设德兰岛和奥兰伯格图案两种技艺都有。

蕾丝编织的起源

尽管没有确切的年代记录，但我们有理由相信，哈普萨鲁蕾丝编织起源于19世纪早期，与哈普萨鲁小镇成为富有的俄罗斯人、德国人、瑞典人和其他欧洲人的夏季度假胜地的时间一致。哈普萨鲁最吸引人的是这里有可疗养的海泥浴，1825年这里开设了第一家疗养院，第二家开设于1845年，这种浴场吸引大批游客至此，他们乘船或火车来这里做SPA、赏美景。哈普萨鲁小镇成为圣彼得堡皇室青睐的旅游目的地，其中包括沙皇尼古拉一世（1796—1855）和亚历山

一家三代编织者，从左至右：朱莉-玛丽·凯斯克（1894—1966）、海尔兰达·凯斯克（1913—1992）和米尔维·海利（1937—），拍摄者不详，米尔维·海利私人照片

大二世（1818—1881），哈普萨鲁由于这些人的造访有了皇室的气息，并成为夏季社交的黄金场所。

在19世纪末，来这里度假的游客每年可达3 000人。大家一定都衣着时尚，当然这里面一定少不了精致的蕾丝披肩和围巾，很可能是因为受这种时尚的启发，哈普萨鲁有经验的编织者创造了他们自己的蕾丝图案。据传统研究学者说，这些披肩的编织技艺可能来自一个叫诺尔路茨的地方，这是一个说瑞典语的半岛，与哈普萨鲁隔着一个海湾，后来这些人就定居在了哈普萨鲁小镇。

不管他们的灵感来自哪里，哈普萨鲁的编织者创立了手工作坊，并将这种技艺发扬光大。编织者聚集在沿海岸线的步行街上，这里是人们最喜欢的去处，带着自己织的披肩，成群地坐在一起，一边编织，一边听着乐队演奏的音乐，同时向有钱的游客售卖自己的织品。许多游客都会购买哈普萨鲁的披肩带回家作为礼物送人，于是这里的披肩很快就在欧洲风靡起来，编织者也会聚集在港口，在那里从里加拉脱维亚到塔尔林或圣彼得堡的船会靠岸停靠，俄罗斯人会大量收购“剧院披肩”运回国内，卖给圣彼得堡有钱的女士们。哈普萨鲁披肩在19世纪末20世纪初风靡一时。

一个熟练的编织者在冬季的几个月可以完成20~30条披肩的编织，在销售旺季一个家庭一起可以完成70~80条披肩。女孩子们很小的时候就在妈妈手把

手的指导下学编织，有的4岁就学习编织简单的花样，8岁时就可以编织蕾丝饰边了。这些家庭都是几代从事编织，妈妈教女儿，女儿再教自己的女儿，甚至男孩子们也能帮助编织，只是他们不那么情愿让大家知道而已。

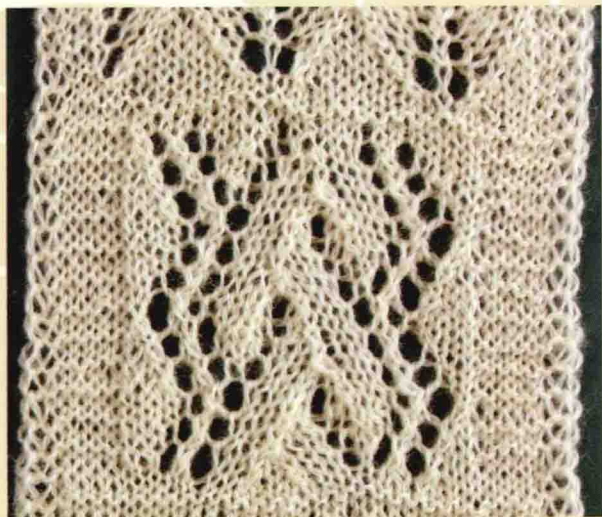
爱沙尼亚人的编织图案没有文字说明——编织技巧和设计都是代代相传的。针法图案都是在很长的编好的图样上或单片的图样上保存的。编织者会研究图样，无需图表和说明就能明白图案的要领。如果某个编织者借用了别人的样本想学新的图案，在归还样本时，会在原样本上加上新的样本作为答谢。直到20世纪30年代，他们才开始使用带标志的图表印刷样本。

在哈普萨鲁编织的蕾丝图案样本，棒针是米尔维·海利送给我的珍贵礼物，是由她了不起的叔叔手工制作而成

拍摄：安·斯旺逊

样本编织：米雷尔达·皮帕

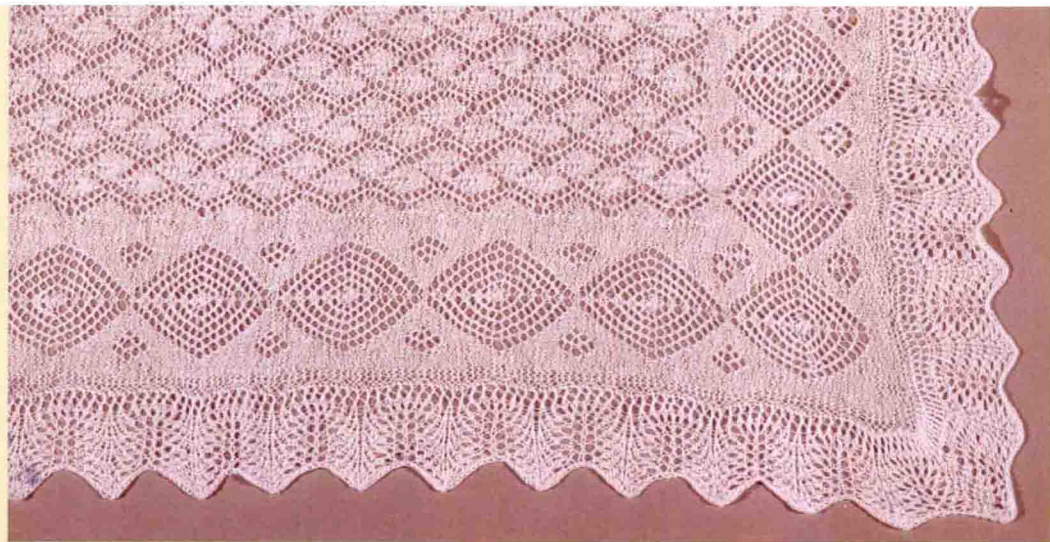
米雷尔达·皮帕编织的枝形图案细节样本
拍摄：安·斯旺逊

在19世纪，只有少数图案，比如哈嘎（枝形）、乐和（叶子）和拉哈（钱币）等。从那时起，人们开发出了数十种图案，这些图案都是从日常生活中得到的灵感，表达了爱沙尼亚人对大自然的尊敬与热爱。这些图案包括：丽布里卡其丽（蝴蝶图案）、慕斯提卡其丽（蓝莓图案）、卡塞乐和其丽（白桦树叶图案）和梅克尔（山谷百合图案）。梅克尔图案和它的变体以及其他无数的图案可以与被称为努普（球状或扣子）的凸起编织技艺相结合进行编织，这种像泡泡一样的编织是爱沙尼亚蕾丝编织的特点，可以在全平针的背景织物上增加网眼的突起或创作人物形象。

披肩是按重量来售卖的，带球状突起的披肩会更重一些，自然定价会更高些。小球球曾经是（如今仍是）披肩纯手工制作的证明，因为这些小球球是不能用机器制作的。

早期的哈普萨鲁披肩是用当地绵羊产的较粗的单股线或双股手工纺线织成的。尽管哈普萨鲁土地贫瘠，但绵羊却依靠杜松树之间的草生存下来，编织这种披肩的最好的羊毛是幼羊背部和脖子处生长的。粗线用纺锤纺好，不过编织蕾丝最好的毛线还是用纺车纺出来的，人们最喜欢细线，机纺线通常是进口来的，自从可以在市场上购买后就颇受人们的青睐。

早期的披肩很简单，没有阿丽皮茨或皮茨（扇形蕾丝饰边），后来由于可以买到很细的机纺毛线，披肩变得更轻薄，也加上了更为复杂的扇形饰边。据说精致的披肩可以穿过婚戒——这是一种古老的测量披肩品质的方法。披肩的精细程度是最能吸引潜在买家的，过去和现在最流行的颜色都是白色。有的披肩也被织成淡彩色，而织成灰色或黑色的披肩常常被当地人使用。

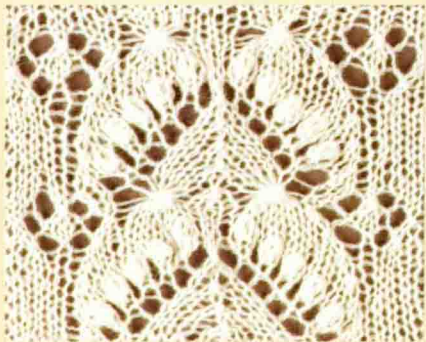
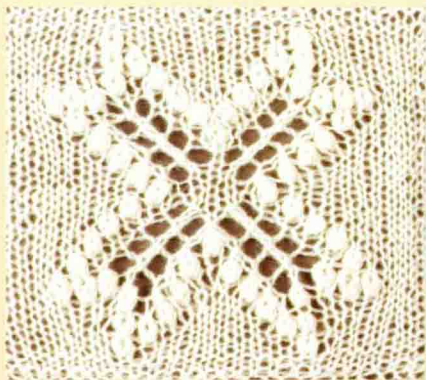
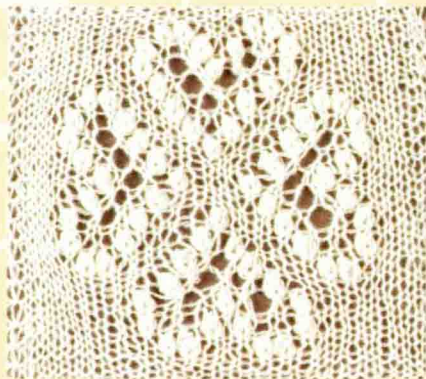

琳达·埃尔加斯编织的方形披肩局部图

左图：UKU合作技艺编织的长方形披肩，
爱沙尼亚国家博物馆珍藏图片

编织者传统上都是用丁香木或苹果木手工制成的单头棒针，这两种树木在当地的花园里很常见。棒针先用砂纸打磨，再用羊毛蘸油打磨，这些针的大小分为美制2号或3号（2.75mm或3.25mm）到6号（4mm）。将棒针穿入一张纸，打出一个孔，量一下小孔的尺寸就知道针的尺寸了。棒针非常短，大约25cm，既光滑又轻便，头圆圆的而不是尖尖的。如今的编织者还是偏爱短小、光滑、轻便的商用木材或竹子制作的棒针。他们从不用金属棒针，因为觉得太重了。哈普萨鲁的编织者通常都是右手持线，用英式编织法绕线。

从上至下:

葛丽泰·嘉宝图案、皇太子图案和谢尔维亚皇后图案

拍摄: 安·斯旺逊

传统的披肩

传统的哈普萨鲁披肩，在19世纪末20世纪初受到人们的青睐。这是一种方形的，尺寸为100cm×100cm或更大的织物，上面有三种分开的图案，一种在中间、一种在边上，最后一种作为饰边。中间与边上都有镂空图案，这两部分是一整片编织下来的，只有饰边被称为蕾丝，传统的做法是将饰边分成两片进行编织，再将这两片与主织片缝合。饰边分成两片编织（每片不少于250针），因为只有一半饰边针数才适合用短小、单头棒针编织。这些棒针在编织中心和边缘时也要使用，在织披肩时是不使用环形针（这是一项现代发明）或双头针的。

方形披肩通常都是对角对折，然后包在头上，使饰边刚好围在脸的四周。如果冬季戴帽子的话，披肩会包在帽子外面。20世纪30年代，机纺线问世了，饰有长流苏的长方形披肩和围巾很常见，当时流行的还有小一些的长方形（有的有饰边，有的没有饰边）或三角形围巾。和过去一样，如今长方形的披肩或围巾还是分两部分制作——一个中间部分再缀上饰边，这两部分之间没有边缘。