

传统手工艺 创新设计与制作

刘辉 著

编织

一编一绕，一穿一引
成为生活中的艺术家

36 个编织制作实例，
创意构思 + 制作步骤 + 技法讲解

 中国电力出版社
CHINA ELECTRIC POWER PRESS

传统手工艺 创新设计与制作

刘辉 著

编 织

中国电力出版社
CHINA ELECTRIC POWER PRESS

内 容 提 要

《传统手工艺创新设计与制作》系列以中国传统手工艺为题材，在案例制作的讲解中，将富有创意的设计构思与传统手工艺技法结合，使传统手工艺呈现以新的活力与时代感。其中《编织》一书中，从编织工具到如何用线，从平织、裁绒等编织技巧到后期加工，在大量实例中讲解传统编织工艺的设计与制作。书中共36个编织工艺装饰画与挂毯等实例，做法步骤清晰，实用与可操作性强，适合作为高等院校相关课程用书，也可给民间传统手工艺从业者带来创意灵感，同时适合广大“手作”爱好者自学使用。

图书在版编目(CIP)数据

传统手工艺创新设计与制作. 编织 / 刘辉著. —北京: 中国电力出版社, 2018.5

ISBN 978-7-5198-1887-6

I. ①传… II. ①刘… III. ①编织—手工艺品—设计 ②编织—手工艺品—制作 IV. ①J52

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第060700号

出版发行: 中国电力出版社

地 址: 北京市东城区北京站西街19号(邮政编码 100005)

网 址: <http://www.cepp.sgcc.com.cn>

责任编辑: 王 倩(邮箱: ian_w@163.com)

责任校对: 常燕昆

装帧设计: 锋尚设计

责任印制: 杨晓东

印 刷: 北京盛通印刷股份有限公司

版 次: 2018年5月第一版

印 次: 2018年5月北京第一次印刷

开 本: 710毫米×1000毫米 12开本

印 张: 7

字 数: 175千字

定 价: 39.80元

版权专有 侵权必究

本书如有印装质量问题, 我社发行部负责退换

前言 PREFACE

传统手工艺是我国非物质文化遗产的一个重要内容，随着非遗保护与传承工作的深入开展，传承人将手工技艺从乡村的田间地头或博物馆中带到大众面前，许多濒临失传的手工艺又开始为人们所熟知，并得到了新的发展。近年来，在复兴传统文化和工匠精神的导向之下，学校课堂、社区居民、时尚创客、乡村艺人都纷纷投入到手工艺非遗的创新活动中，为我国的传统手工艺可持续发展带来了新的气象。

如果你热爱艺术，但又未曾接受过系统的科班训练，不妨试试编织艺术。这是一种“无门槛”却又充满无限可能与广阔空间的艺术，一种既传统又现代的艺术，一种可学术化更可生活化的艺术。你只需要拥有一颗热爱生活的心，一双善于发现的眼睛，一双愿意去尝试的手。用本书所介绍的方法，选择身边熟悉而亲切的材料，就可以用自己的方式组合、解构、创作出一件属于你个人的编织作品。这并不是言过其实，在本书的范例中就有部分作品源于作者的第一次编织尝试。编织的工艺并不是纯专业性的，而是人们非常熟悉的，容易学习和掌握的。对材料的感受与选择，情感的投入，浓厚的兴趣，都可经过工艺的制作，让普通的材料、偶然的灵感变成一种凝固了情感和思考的不普通的创作。

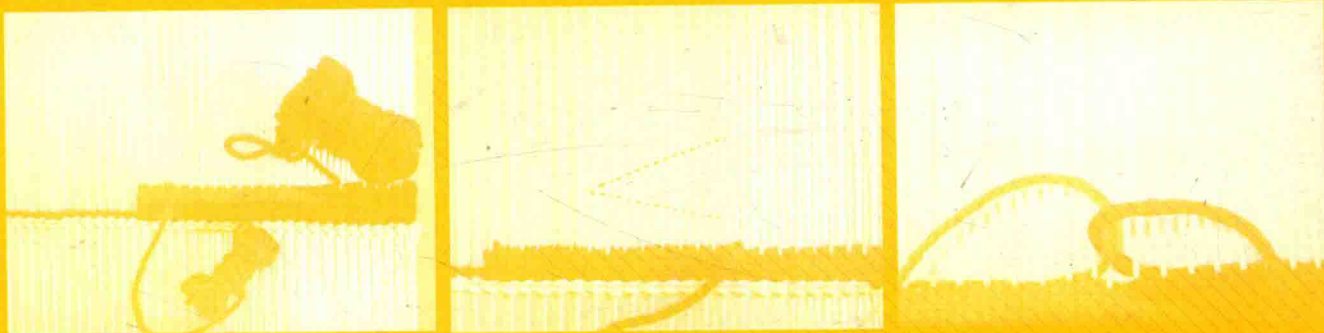
编织艺术的产生可以追溯到久远的古代，其确切时间已无从考证，一种说法是起源于公元前7世纪的古埃及、中国或希腊。在西方，编织壁毯最早出现于中世纪，兴盛于14世纪后半期。编织壁毯成为当时表现生活的主要装饰形式，在城堡里点缀冰冷的墙壁。它也是一种辉煌的、记叙性的，有时也是历史性的装饰形式。编织壁毯携带十分便利，常常被主人从一个城堡带到另一个城堡。它在教堂中被用来阐明基督的历史和福祉；在街头、建筑物、戏院包厢、游行和官方机构中出现，成为当时城市装饰品和流行宴会中不可或缺的一部分。编织艺术虽经世久远，但因其展现了不同的审美潮流、造型艺术和各种技法，依旧吸引了当今世界各地的艺术家和热爱艺术的普通大众。它装扮了人们的生活，柔和了现代建筑钢筋混凝土的冷漠感，给人的内心以抚慰，从而被建筑师和大众所喜爱。

由于编织所需的工具简单，材料随处可取，技法也简单易学，因此编织艺术可以给更多人提供自由表达的空间，是一种“人人都能拥有，人人都能从中获得”的文化体验，是一种生活的艺术、自然的艺术。这本书提供了一种表达审美与情趣的方式，献给喜欢艺术、喜欢手工、喜欢生活的人。

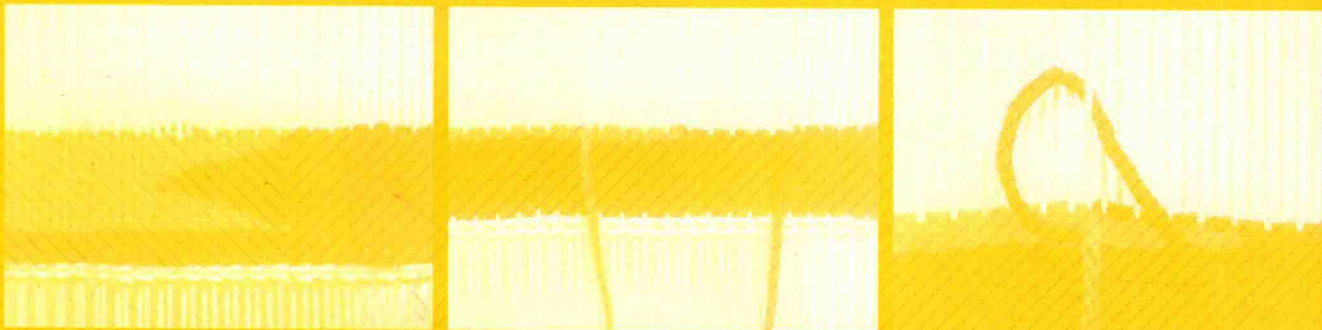
目录

CONTENTS

	前言	
01	编织工具	006
	经线材料	006
	纬线材料	006
02	上经线	009
03	上水平线	010
04	分经	010
05	锁边	011
06	平织	012
07	织底边	013
	《墙》	013
	《绽放》	015
08	如何用线	016
09	平织技巧——双色垂直相接	018
10	平织技巧——双色曲折相接	019
	《静夜思》	020
11	平织技巧——双色随意相接	020
	《旒·晓》	021
	《交知》	021
12	平织技巧——高高低低	022

	《墨迹》	023		《趣儿》	054
	《印象·日出》	024		《错》	055
	《桌上的围巾》	026		《绿的N次方》	056
13	人字纹	028		《跃》	058
14	栽绒	030		《音》	060
15	栽绒和平织的结合使用	032	18	关于后期加工	062
	《绽放》	032		《黄落》	062
	《餐具》	032		《烟火》	064
	《秩序》	034		《一弛一张》	065
16	横织竖挂	035		《色》	067
	《冬夜》	035		《梅》	069
	《萌》	037		《花蕊》	071
	《假想谜题》	038		《祥》	072
	《寻觅》	040		《月亮上的花园》	074
17	编织后的收尾	042		《空间》	076
	《贝贝》	044		《盛夏的午后》	078
	《几何》	046		《序》	080
	《芙蓉》	048			
	《泡沫风灯》	050		佳作欣赏	082
	《大理》	052			

传统手工艺 创新设计与制作

刘辉 著

编 织

中国电力出版社
CHINA ELECTRIC POWER PRESS

内 容 提 要

《传统手工艺创新设计与制作》系列以中国传统手工艺为题材,在案例制作的讲解中,将富有创意的设计构思与传统手工艺技法结合,使传统手工艺呈现以新的活力与时代感。其中《编织》一书中,从编织工具到如何用线,从平织、裁绒等编织技巧到后期加工,在大量实例中讲解传统编织工艺的设计与制作。书中共36个编织工艺装饰画与挂毯等实例,做法步骤清晰,实用与可操作性强,适合作为高等院校相关课程用书,也可给民间传统手工艺从业者带来创意灵感,同时适合广大“手作”爱好者自学使用。

图书在版编目(CIP)数据

传统手工艺创新设计与制作. 编织 / 刘辉著. —北京: 中国电力出版社, 2018.5

ISBN 978-7-5198-1887-6

I. ①传… II. ①刘… III. ①编织—手工艺品—设计 ②编织—手工艺品—制作 IV. ①J52

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第060700号

出版发行: 中国电力出版社

地 址: 北京市东城区北京站西街19号(邮政编码 100005)

网 址: <http://www.cepp.sgcc.com.cn>

责任编辑: 王 倩(邮箱: ian_w@163.com)

责任校对: 常燕昆

装帧设计: 锋尚设计

责任印制: 杨晓东

印 刷: 北京盛通印刷股份有限公司

版 次: 2018年5月第一版

印 次: 2018年5月北京第一次印刷

开 本: 710毫米×1000毫米 12开本

印 张: 7

字 数: 175千字

定 价: 39.80元

版权专有 侵权必究

本书如有印装质量问题, 我社发行部负责退换

前言 PREFACE

传统手工艺是我国非物质文化遗产的一个重要内容，随着非遗保护与传承工作的深入开展，传承人将手工技艺从乡村的田间地头或博物馆中带到大众面前，许多濒临失传的手工艺又开始为人们所熟知，并得到了新的发展。近年来，在复兴传统文化和工匠精神的导向之下，学校课堂、社区居民、时尚创客、乡村艺人都纷纷投入到手工艺非遗的创新活动中，为我国的传统手工艺可持续发展带来了新的气象。

如果你热爱艺术，但又未曾接受过系统的科班训练，不妨试试编织艺术。这是一种“无门槛”却又充满无限可能与广阔空间的艺术，一种既传统又现代的艺术，一种可学术化更可生活化的艺术。你只需要拥有一颗热爱生活的心，一双善于发现的眼睛，一双愿意去尝试的手。用本书所介绍的方法，选择身边熟悉而亲切的材料，就可以用自己的方式组合、解构、创作出一件属于你个人的编织作品。这并不是言过其实，在本书的范例中就有部分作品源于作者的第一次编织尝试。编织的工艺并不是纯专业性的，而是人们非常熟悉的，容易学习和掌握的。对材料的感受与选择，情感的投入，浓厚的兴趣，都可经过工艺的制作，让普通的材料、偶然的灵感变成一种凝固了情感和思考的不普通的创作。

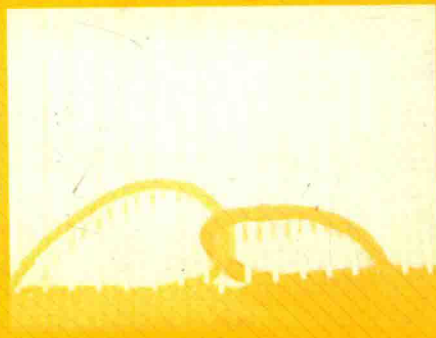
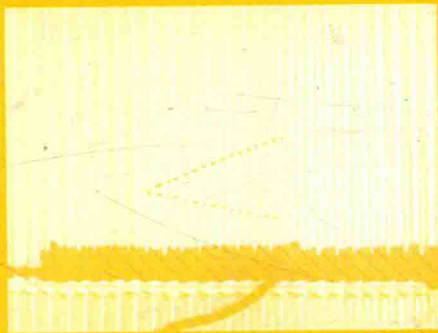
编织艺术的产生可以追溯到久远的古代，其确切时间已无从考证，一种说法是起源于公元前7世纪的古埃及、中国或希腊。在西方，编织壁毯最早出现于中世纪，兴盛于14世纪后半期。编织壁毯成为当时表现生活的主要装饰形式，在城堡里点缀冰冷的墙壁。它也是一种辉煌的、记叙性的，有时也是历史性的装饰形式。编织壁毯携带十分便利，常常被主人从一个城堡带到另一个城堡。它在教堂中被用来阐明基督的历史和福祉；在街头、建筑物、戏院包厢、游行和官方机构中出现，成为当时城市装饰品和流行宴会中不可或缺的一部分。编织艺术虽经世久远，但因其展现了不同的审美潮流、造型艺术和各种技法，依旧吸引了当今世界各地的艺术家和热爱艺术的普通大众。它装扮了人们的生活，柔和了现代建筑钢筋混凝土的冷漠感，给人的内心以抚慰，从而被建筑师和大众所喜爱。

由于编织所需的工具简单，材料随处可取，技法也简单易学，因此编织艺术可以给更多人提供自由表达的空间，是一种“人人都能拥有，人人都能从中获得”的文化体验，是一种生活的艺术、自然的艺术。这本书提供了一种表达审美与情趣的方式，献给喜欢艺术、喜欢手工、喜欢生活的人。

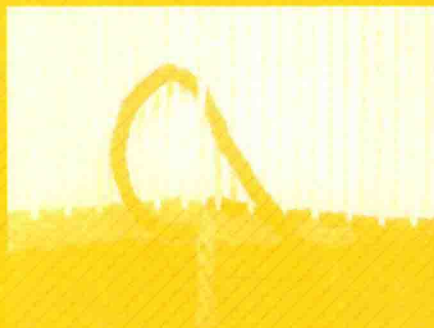
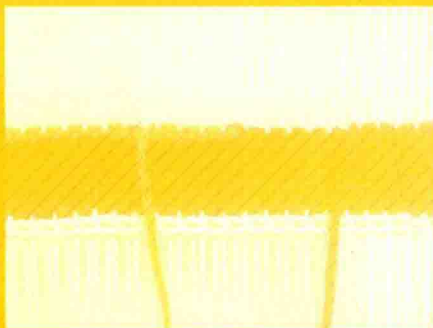
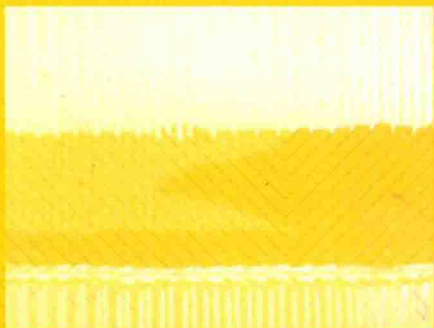
目 录

CONTENTS

	前言	
01	编织工具	006
	经线材料	006
	纬线材料	006
02	上经线	009
03	上水平线	010
04	分经	010
05	锁边	011
06	平织	012
07	织底边	013
	《墙》	013
	《绽放》	015
08	如何用线	016
09	平织技巧——双色垂直相接	018
10	平织技巧——双色曲折相接	019
	《静夜思》	020
11	平织技巧——双色随意相接	020
	《旒·晓》	021
	《交知》	021
12	平织技巧——高高低低	022

	《墨迹》	023	《趣儿》	054
	《印象·日出》	024	《错》	055
	《桌上的围巾》	026	《绿的N次方》	056
13	人字纹	028	《跃》	058
14	栽绒	030	《音》	060
15	栽绒和平织的结合使用	032	18 关于后期加工	062
	《绽放》	032	《黄落》	062
	《餐具》	032	《烟火》	064
	《秩序》	034	《一弛一张》	065
16	横织竖挂	035	《色》	067
	《冬夜》	035	《梅》	069
	《萌》	037	《花蕊》	071
	《假想谜题》	038	《祥》	072
	《寻觅》	040	《月亮上的花园》	074
17	编织后的收尾	042	《空间》	076
	《贝贝》	044	《盛夏的午后》	078
	《几何》	046	《序》	080
	《芙蓉》	048		
	《泡沫风灯》	050	佳作欣赏	082
	《大理》	052		

01

编织工具

1. 木框。其高度至少要多出拟定作品尺寸10厘米，可根据自己需要定制尺寸，同时也可反复使用。可以用订制，也可以到画材店买油画框替代。网上商城的美术用品店也可以轻松买到成品画框（内框）。
2. 大号钢叉或餐叉（代替传统金属压线板，十分方便）。
3. 针（针孔可穿毛线的大号针）。
4. 剪刀。
5. 其他工具：小夹子或胶带（用来固定稿子），记号笔（在经线上标画位置），单色纸（分隔前后组经线），报纸或旧杂志（卷分线纸卷）。

木框

工具

经线材料

经线，即垂直缠绕在木框上的线，作品完成后则隐而不见。普通的纯棉细绳即可，一般棉线绳越细，经线挂得越密，适合于编织纹理和造型精细的作品，反之粗棉线绳则易表现粗犷风格。编织相同长度时，经线密集的要比经线稀疏的所用时间多。

经线材料

纬线材料

纬线，即水平缠绕在经线上的线，也是编织的核心材料，在编织工艺中占有重要地位。编织作品最终呈现的色彩与形象都是通过纬线来体现的。传统编织多采用羊毛等天然材料，随着时代的发展，越来越多的新材料也被应用于编织工艺，从而产生出不同以往的视觉效果。

天然材料

主要由动物纤维或植物纤维制作的线。

1. 毛线：羊毛线、羊绒线、驼毛线、驼绒线。

这种材料的染色与固色性良好，色彩丰富而柔和，触感柔软而富有弹性，而且方便易得，价格便宜。甚至可用白色纯毛线根据个人需要染出不同颜色的色线。

2. 丝线：桑蚕丝、柞蚕丝、绢丝。

天然丝线色彩华丽，触感光滑柔和，但成本较高，且编织所需时间较长，所以自古以来用丝线编织的作品都是十分珍贵的奢侈品。如果编织时在局部运用丝线，再结合其他材料，还会产生意想不到的效果。

毛线

毛线天然色

丝线 1

丝线 2

丝线 3

麻线 1

麻线 2

柳条

3. 棉线。

棉线具有强度高、弹性好的特点。

4. 麻线：黄麻、红麻、白色苧麻。

麻线由于其粗硬、拉力极强的特点，适合采用捆绑、缠绕的手法表现粗犷之美。

5. 其他天然材料。

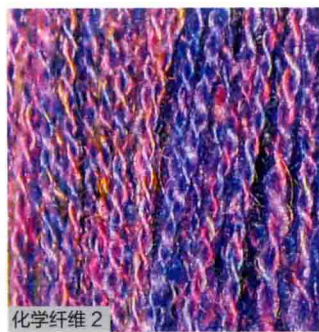
棕、草、藤、柳、竹、树枝、树叶、树皮等天然材料都可以用来编织，或与其他材料结合创作出富有想象力的作品。

化学纤维材料

化学纤维材料在编织中的应用与科技发展密切相关。常用的化学纤维材料主要有锦纶、涤纶、晴纶等。如用光导纤维等新型化学纤维材料进行编织，则能产生特殊的视觉和触觉效果。

化学纤维 1

化学纤维 2

现成品材料

现成品材料LED光管

特种线 1

特种线 2

特种线 3

现成品材料

现成品材料，顾名思义就是已经作为成品形式存在的材料，如丝带、衣服等。它并没有明确的范围与规定，使用者可以根据自己的生活体验与愿望，对现成品材料进行选择、改造和编织，创作出具有独特表现力的原创作品。其可复制性低，是更为自由的编织材料。如塑料薄膜、鞋带、拉链、羽毛、金属丝、包装带等，只要能想到的、给人以启发的材料都可以使用。而且，不但可以单独使用一种材料，还可以和其他类型的材料混合使用。现成品材料编织的作品更容易唤起观者生活的记忆和体验，产生情绪共鸣。

小提示

现在许多毛线店推出了特种毛线，饰品店的包装线也是不错的选择。

02

上经线

本书基本技法示范：杜泽堃、王卉、曹珺宇、王亚桢、王静觉、刘晓倩。插图：陈阳洋

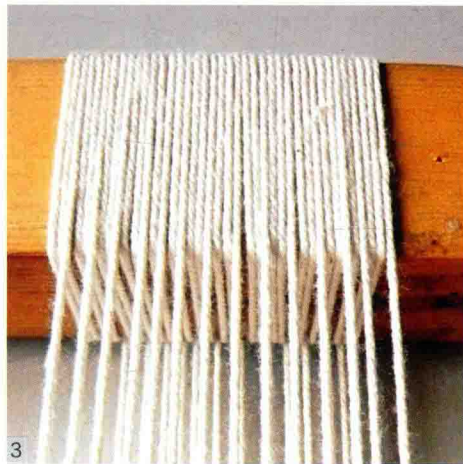
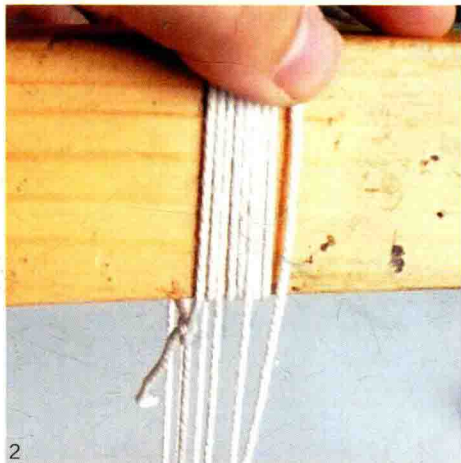
经线，即垂直的线，编织后隐藏在纬线中。上经线，就是将棉线或棉绳均匀地缠绕在木框上。

步骤

1. 将棉线固定在木框一端。注意：和木框相邻一边保留一定距离，不少于3厘米，以方便编织。

2. 将棉线均匀地缠绕在木框上。注意：缠绕时应用力将棉线拉直，绕线时可以先绕一周木框，再绕一下木方固定，就好像一大圈又加一个小圈。

3. 两条经线之间的距离在0.3~0.5厘米之间。图形越细腻经线距离越密，反之经线间距越宽，编织效果越粗犷（注意：经线间距应均等，不要忽宽忽窄）。

4. 将经线均匀用力缠绕到需要的宽度即可，无需留余量（注意：务必均匀用力，将棉线拉直，不可过松）。上面介绍的方法十分简便。经线共有前后两组，编织时只会用到一组经线，可以用另一组做练习，也可以一次编织两块，充分利用。

5. 除此之外，还有一种方法是先在木框上均匀地钉上钢钉再缠绕经线。

03

上水平线

1. 将棉线固定在木框一端。
2. 将棉线水平拉直，一前一后间隔穿过经线，在木框另一端固定。
3. 将棉线返回，水平拉直，一后一前间隔穿回经线。
4. 返回后，将棉线用力拉紧，固定于木框上。

小提示

水平线的作用相当于一个标尺，从这条线开始就正式编织了。水平线距木框底边控制在5厘米左右。

04

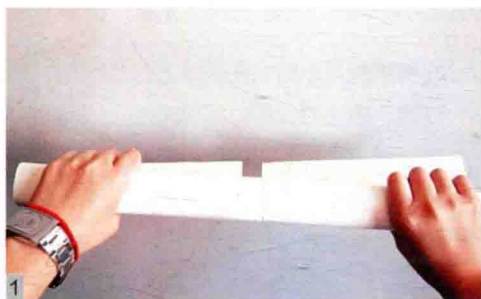
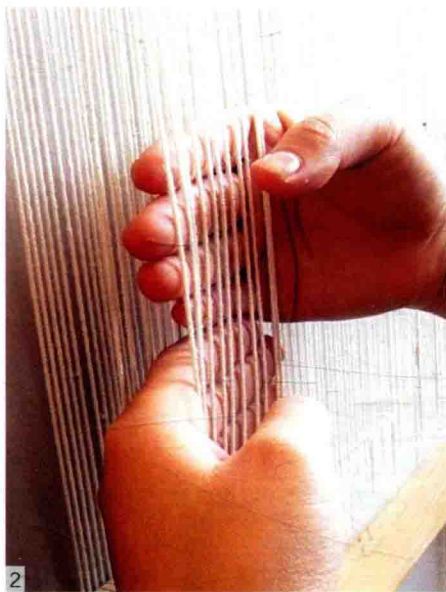
分经

分经，是为了方便编织，将经线分隔为一前一后两排。

1. 使用具有一定硬度的报纸或卡纸卷成一个纸筒，其直径应大于手指的直径。
2. 用手指将经线一前一后相隔分开，插入纸筒。
3. 纸筒最终将同一排经线均匀分成前后两排。

小提示

纸筒长度应比经线总宽度长。使用时可以上下调整位置。

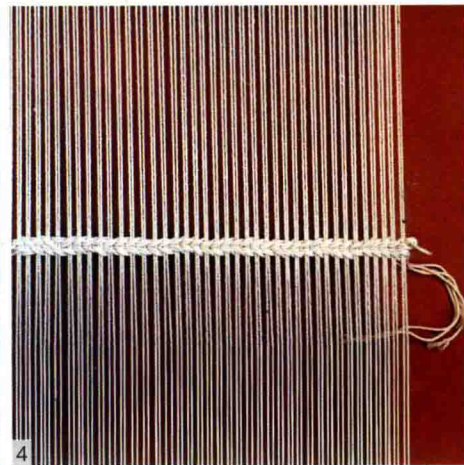
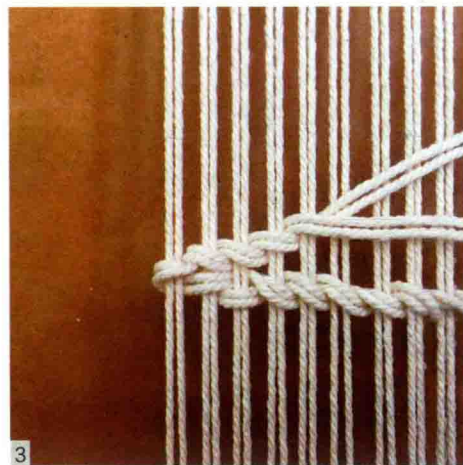
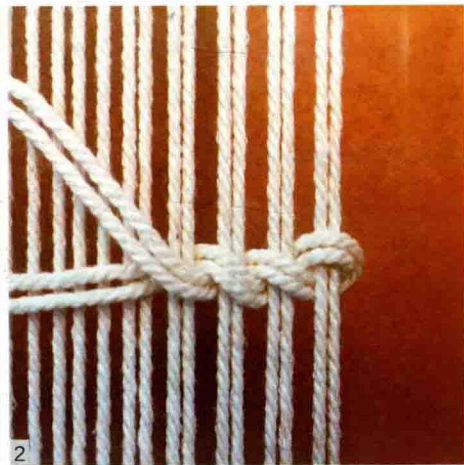
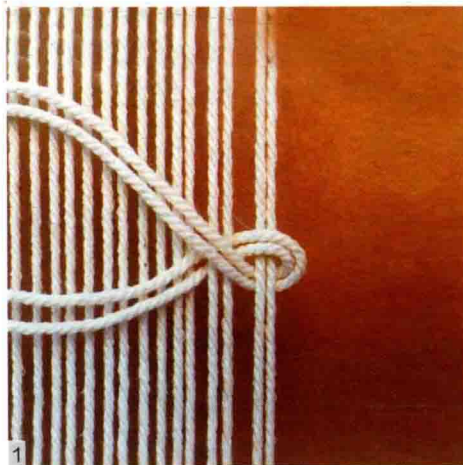

05

锁边

锁边，是编织的第一步，是为了防止毯子在编织完成后脱线，这一部分在完成后的会被隐藏。锁边用单股棉线即可，有时根据需要也可使用双股（图例中使用的即双股棉线）。

1. 线的长度应该是毯子宽度的4.5倍。将棉线对折，从经线一头开始将对折后的棉线两头同时一前一后穿过两根经线。
2. 按照步骤②穿过一行。
3. 将棉线返回，和第一排错开一根经线，然后再按照步骤②将棉线两头一前一后，依次穿过两根经线，穿回一行。
4. 返回后在末尾打一个结，锁边完成。

小提示

这种方法也可以运用到编织的过程中，会出现意想不到的肌理效果。