

王朝晖 编著
邵 旻

服装装饰 工艺

041.63

FASHION
DECORATION
TECHNOLOGY

中国纺织大学出版社

TS941.63

W39

服装装饰工艺

王朝晖

邵 旻

编著

A0914662

中国纺织大学出版社

第一章

装饰工艺的历史与发展

装饰工艺起源于远古时代，祖先们为了生存、为了保护身体常常用植物纤维和动物的毛皮织成粗布，然后缝合起来成为可以穿着的衣物。并在简单的平缝工艺缝合衣物的基础上，逐渐地创造出各种各样的装饰工艺，使衣物成为人体的装饰品。装饰工艺源于生活，因此它是与时代、民族习惯、气候、风土、趣味、信仰等紧密相关的，经过几多变迁，技术不断地发展成熟。

等；还是装饰性较强的高级时装、舞台服装、壁挂以及橱窗展示用的小道具等；根据不同的需求和目的，装饰工艺在服饰和室内装饰领域被广泛应用。

装饰工艺是实用性与装饰性的巧妙结合，它在满足人类生活、生存需求的同时，更富于展现生活绚丽的色彩。无论是日常实用的衬衫、连衣裙、围裙、手袋及室内装饰品靠垫、台布、椅套、屏风

一、装饰工艺的起源与历史

可以说人类生活的开始就是装饰工艺历史的开始,据史料考证装饰工艺正是起源于世界最古的人类文明发祥地埃及的尼罗河流域,美索不达米亚的底格里斯、幼发拉底两河的周边地区,印度的恒河、印度河及中国的黄河流域,还有墨西哥(玛雅文明)和南美(印加文明)的山岳地带。

人类为了捕食鸟兽、鱼虫,用植物的树皮或藤蔓制作鱼网和捕兽的圈套,它就是蕾丝的雏形;用鱼和动物的骨作成针,把动物的毛皮缝合起来成为衣物;把兽牙、贝壳、琥珀等连接起来成为项链、手镯、头饰等饰物。渐渐地,在这些生存手段中凝聚起越来越多的装饰性,其技术也随时代、地域、民

族的不同得到不同的发展,并不断创造出新的技术,丰富着人类的生活,成为今日的装饰工艺。

最早的装饰工艺是刺绣技术,它起源于古埃及。考古学家从埃及第一王朝(公元前2850~2750年)墓中挖掘出的珍珠绣残片是人类迄今发现的最古的一件刺绣作品;巴黎卢浮宫收藏的埃及第十八~十九王朝的浮雕纪念碑上可以看到服饰的刺绣图案;公元前2000~1000年在巴比伦、亚述、希腊等地盛行用珠宝镶嵌、金银线刺绣来装饰衣服,其技艺之精巧也为现代人所叹服,以上这些都证明了刺绣工艺的悠久历史。在中国出土的最古的刺绣作品是大约公元前200年的广山锦。除了

王侯贵族的珍珠绣、金丝绣、织锦绣等华丽奢侈的装饰品外, 朴素的贴布绣和绗缝等工艺技术也慢慢在民间形成, 主要用于马鞍、壁挂等的装饰。

源自东方国家的装饰工艺技术于公元 300 年前后传向西欧各地, 并以教会和宫廷为中心很快地发展、普及起来。教会的壁挂、祭拜用的跪垫以及僧衣上都采用刺绣工艺以增添教会的神秘气氛, 另外在衣服上用丝线、金银线、饰绳、宝石进行精巧地绣缝成为王侯贵族权威的象征。这一时期的作品厚重、庄严、华丽, 可谓是刺绣工艺的黄金时代, 同时也为日后欧洲装饰工艺的发展打下了坚实的基础。此后刺绣技术又横渡爱琴海传至东欧、北欧, 从此东方的工艺技术与北欧文化结盟, 演绎出新的北欧刺绣。

在刺绣工艺得到空前发展的同时, 英国农民用他们的聪明智慧创造了褶饰缝来装饰农民服, 非常适合于田间耕作时穿着, 其质朴的风格与贵族化的刺绣工艺

形成鲜明对照。

公元 1000 年以后在欧洲刺绣工艺因受罗马、歌德文化的影响越来越趋向豪华, 人们生活在追求奢侈的氛围之中。公元 1200 年意大利颁布了禁止奢侈的政府令, 华丽的彩绣也随之被禁止, 从而白绣(用白色亚麻线绣在白布上)以及对白绣进行镂空处理使其更醒目的镂空绣出现, 镂空绣与抽纱绣、网眼绣结合就产生了蕾丝的雏形。以此为基础, 到了 16 世纪中期, 用针和线制成的针绣蕾丝诞生了。在文艺复兴时期, 蕾丝工艺技术由尼僧们传授给广大民众, 渐渐地蕾丝工艺在民间得到广泛传播。

梭结蕾丝的前身是简单的编带, 公元 300~600 年间在埃及开始用梭子编结一些构图单纯的蕾丝, 而真正的梭结蕾丝则是 15 世纪中期在意大利诞生的。

进入 17 世纪后宫廷文化再次繁荣起来, 蕾丝和刺绣同时盛行, 刺绣成为这个时代衣服的最豪华的装饰手段(彩图 1~彩图 4), 从

里昂四世到路易十三世期间这一倾向越发显著。此间还产生了绳饰绣和黑绣工艺。

17世纪中叶针绣蕾丝在欧洲各地普及,蕾丝种类不断丰富并且风格各异。如威尼斯蕾丝(Venetian lace)其花卉纹样加入填料更具立体感;还有图案优美、纤细的法国蕾丝(France lace)等。

梭结蕾丝于16世纪中叶继续传入比利时,17世纪中期则产生出狭条蕾丝。随着蕾丝技术日趋精巧、成熟,其不断被更多的人采用。蕾丝衣领因而也成为当时非常流行的服饰。受宫廷中刺绣、蕾丝盛行的影响,世界范围内崇尚装饰性的气氛日益浓厚,继蕾丝衣领的流行后贴绣绗缝及细褶缝也一度流行起来。

到了罗可可时代(18世纪),饰带装饰与刺绣技术并用成为最豪华的装饰手段而颇受人们青睐。阿郎松针绣蕾丝(Alencon lace)和阿冈太拉蕾丝(Argentan lace)逐渐取代传统的针绣蕾丝,其特点是技术难度更高而图案更纤细,

其中阿郎松针绣蕾丝曾被誉为蕾丝之王。梭结蕾丝则吸取欧洲各地技术之精华产生颇受好评的布鲁塞尔梭结蕾丝(Bruxelles lace)。

19世纪后受英国产业革命、法国革命的影响,衣服的款式有了很大改变,衣服上刺绣的分量减小(彩图5~彩图9),蕾丝的需求达到最低限度,技术难度也相应减低。与此相反,随着机械的出现机织蕾丝迅速发展,梭结蕾丝和针绣蕾丝混合成为合成蕾丝(彩图10~彩图13),它就是现代蕾丝的基础。随后又相继出现了机绣技术以取代传统的手绣工艺,但是时至今日手工工艺仍以其机械工艺无法比拟的魅力存在于装饰工艺领域。

中国传统的装饰工艺——刺绣的发展是从汉代开始的,至清朝末期一直是宫廷中富裕阶级的奢侈品。其技法与西洋刺绣不同,它是以中国画为基础,将图案描绘在基布上然后加以绣缝,色彩写实而又丰富。主要针法有长短

针线迹、法式线结、绳状线迹、穿纱芯线迹、贴线缝线迹等。中国刺绣以其独特的风格在世界装饰工艺领域占有重要的地位(彩图14~彩图21)。

中国刺绣经过几千年的演变,消除了阶级屏障,在民间得以广泛流传,形成“衣以文绣”的民族服饰风格。从华丽的贵族服饰到纯朴的大众服饰,从汉族服装到少数民族服装,从成人服装到童装,刺绣一直是中国服装的主要装饰手段,而拼、贴、镶、缀、褶等则作为辅助装饰工艺手段衬托着中国刺绣的精美,也把不同民族的服饰特点体现出来(彩图22~彩图31)。

二、现代时装中的装饰工艺

随着现代时装多样化、个性化的发展，装饰工艺的范畴也不断扩展，不再局限于传统的刺绣和蕾丝，出现了镶饰、蝴蝶结、褶皱悬垂、抽带、荷叶边、流苏、穗饰、皱裥、贴边、嵌饰、襻饰、系带、滚边、布饰花等等工艺技术。特别在高级时装界更是把巧妙应用装饰技巧作为服装设计的重要因素。

彩图 32，用金蕾丝布进行裁剪缝制的礼服，造型简洁合体，配戴嵌有珠宝的耳环与手镯，非常富丽堂皇。

彩图 33，采用蕾丝进行拼缝产生局部透明，体现出现代时装的性感美。

彩图 34，前后育克的蕾丝拼

缝再加之领口的蕾丝装饰给人古典美的享受。

彩图 35，在蕾丝上进行珠绣是现代礼服常用的装饰手段。两种或两种以上装饰方法的结合会产生更多的浪漫气息。

彩图 36，镂空绣与珠绣的结合，把朴素升华至经典。

彩图 37，手工彩绣在现代时装中已越来越少见，这款手绣珍品无不体现着设计师的别具匠心。

彩图 38，在薄纱上进行绳绣体现蕾丝风格，是现代时装理念的结晶。

彩图 39，绳饰绣的下摆为这款内衣增加许多分量，使其与貂皮外套的搭配才不显单薄。

彩图 40，对皮衣进行镂空装

饰是现代工艺技术的精华所在，
与内衣的镂空绣相得益彰。

彩图 41，滚边工艺不仅在高级时装，而且在成衣服装上的应用也非常广泛，其特点是简洁、练达。

彩图 42，皮衣下摆的穗饰进一步衬托出皮革的平滑与光泽。

彩图 43，将三条饰带平行装饰于腰间并在前身打结，强调了腰线的收缩。

彩图 44、45、46，三款褶饰，同一工艺手法以不同的形式产生出不同的风格。

彩图 47，彩用绗缝工艺制作的领带和手袋为严谨的西套装增添几分女性的妩媚。

第二章

刺绣

刺绣 (Embroidery) 是在机织物、编织物、皮革上用针和线进行绣、剪、贴、镶、嵌等装饰技术的总称。

最初人类用鱼和动物的骨作成针，将植物的皮和动物的毛织成粗布，然后缝合成简单的衣服进行保暖御寒、遮羞蔽体，后来为了进一步满足人类的装饰本能便创造了“刺绣”技法并发展至今。应该说刺绣的起源要比印染和织锦早。迄今为止世界上保存的一块最古老的刺绣作品是从古埃及第一王朝（公元前2850~2750年）的墓中发掘的珠绣断片。

公元1200年以前在欧洲刺绣主要是作为僧院艺术和宫廷艺术在教会里盛行。用纤细的彩色丝

线绣出图案，配以金、银线的点缀，显示着高贵和华丽。

到了1300~1400年，受文艺复兴时期文化的影响，人们冲破教会刺绣的框架，出现在了白亚麻布上用白色麻线绣的白绣作品。从此，刺绣作品不仅仅是达官显贵的装饰物，同时在民间也广为流传。

1600年在欧洲再次掀起宫廷文化热，在厚重的衣服上进行豪华的装饰，1700年法国路易十四世的罗可可时代非常流行饰带绣。

但是在法国革命和英国的产业革命后，衣服的形态发生了变化，男装上的刺绣装饰几乎消失，女装上的刺绣装饰也显著减少，只在室内装饰品、家具套、壁挂等

物品上依然保存着大面积的刺绣。(Gold embroidery), 暗花绣

1850年机绣出现并迅速进入人们的生活, 刺绣再次成为服装及室内品的重要装饰手段, 直至今日出现了电脑全自动刺绣。随着人类文明的进步, 新事物、新技术的不断发现, 相信刺绣这一传统装饰技艺也将不断地发展下去。

刺绣是在世界各地发明并发展起来的, 由各种技术的组合不断形成新的技法。

刺绣可以以下两个方面进行分类。

1. 以地区命名

以国家或地区的名称命名。其中有代表性的有欧洲的法国刺绣、英国刺绣、匈牙利刺绣、瑞典刺绣; 亚洲的中国刺绣、日本刺绣、克什米尔刺绣。

2. 以材料类别命名

(1) 用线刺绣

最基本的是彩绣 (Colored embroidery), 另外还有白绣 (White embroidery), 黑绣 (Black embroidery), 金丝绣

(Shadow embroidery), 网眼布绣 (Canvas embroidery), 镂空绣 (Cut work), 抽纱绣 (Drawn work), 褶饰绣 (Smocking) 等。

(2) 用特殊材料刺绣

珠绣 (Beads embroidery), 饰片绣 (Spangle embroidery), 绳饰绣 (Cord embroidery), 饰带绣 (Ribbon embroidery), 镜饰绣 (Mirror work) 等。

(3) 在特殊的布上刺绣

网绣 (Net embroidery), 六角网眼绣 (Tulle embroidery)。

(4) 在面料上用其它的织物来表现图案纹样

贴布绣 (Applique), 拼花绣 (Patch work)。

一、彩 绣

彩绣就是用各种彩色线进行刺绣,也是我们最为熟悉、最具代表性的一种刺绣方法。在世界各地应用广泛,其刺绣针法有300种之多。它是在针与线的穿梭中形成点、线、面的变化,也可加入包芯形成更具立体感的图案。

早在公元前1000年的古希腊就很盛行彩绣,后来传至欧洲,但当时只是作为贵族富人的装饰品在宫廷和教会内流传。而彩绣技术的真正成长发展是在14~15世纪,它冲破了阶级界限,在民间迅速发展起来,彩图48为欧洲传统的彩绣服装。彩图49为中国苗族衣襟彩绣图案。

但在1850年以后,由于发明了刺绣机械,手工技术一度衰退,直至现代设计师们再度认识到了传统刺绣的价值,手绣技艺又重新回到了高级时装和室内装饰品中。彩图50为彩色机绣图案。彩图51为英国现代彩绣。

以下分别介绍各种基本手绣技法。

1. 直线状刺绣针法

(1) 撩针针法 (Running stitch)

从右向左连续穿刺2~3针,表里的针迹大小相同,线迹平整、整齐。常用于表示纹样的直线形状及面积之用(图2-1)。

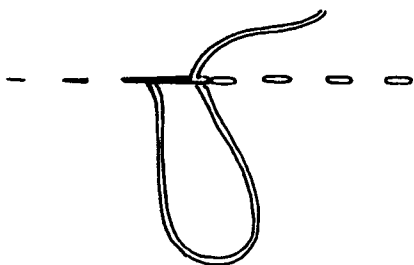

图 2-1

(2) 环针针法 (Threaded running stitch)

在撩针线迹的基础上,再用其它线上下交互地穿过撩针线迹。常用于表现曲线及有变化的直线线迹(图2-2)。

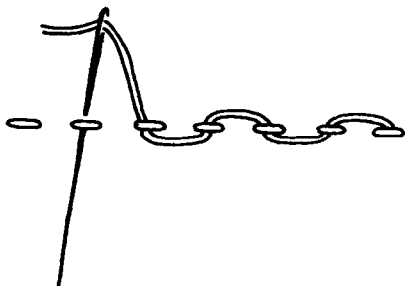

图 2-2

(3) 卷针针法 (Whipped running stitch)

在撩针线迹的基础上,用其它线卷缝连接起撩针线迹。常用于线迹纹样或叶脉上(图2-3)。

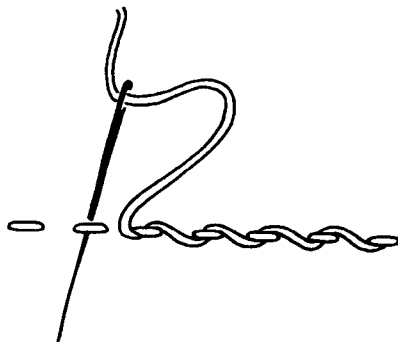

图 2-3

(4) 织补针法 (Darning stitch)

按撩针的针法,但表面的针迹长,里面的针迹短,且每行的表里针迹交互形成错位。多用于表现面积的绣缝上(图2-4)。

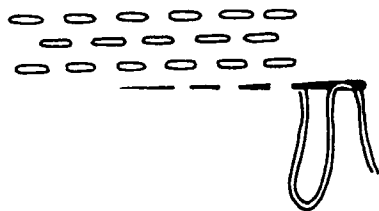

图 2-4

(5)花梗针法 (Outline stitch)

从左向右运针刺绣, 第二针与第一针部分重叠产生厚度。常使用于纹样的轮廓线或花梗的绣缝 (图 2-5)。

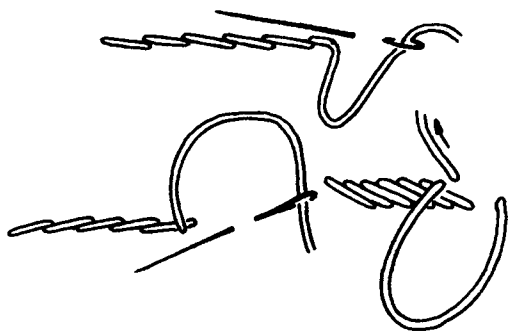

图 2-5

(7)贴线缝针法 (Couching stitch)

线或绳沿图案用刺绣线固定再前进的刺绣针法。常用于线状纹样的绣缝 (图 2-7)。

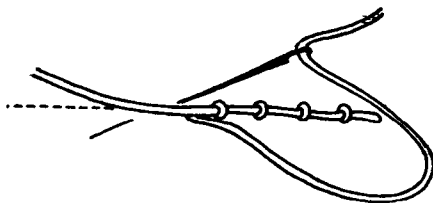

图 2-7

(6)上下交替针法 (Alternating stem stitch)

上下成交互状刺绣, 多用于面积状纹样刺绣 (图 2-6)。

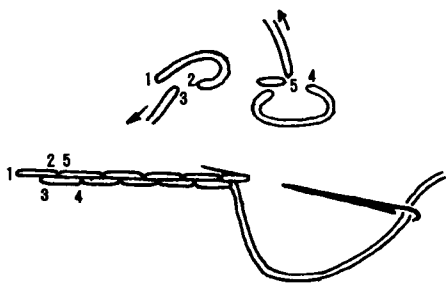

图 2-6

(8)重合撩针法 (Holbein stitch)

在撩针线迹基础上, 再用同色或异色线作同样针法填充原撩针线迹的空隙。常用于纹样的边缘刺绣 (图 2-8)。

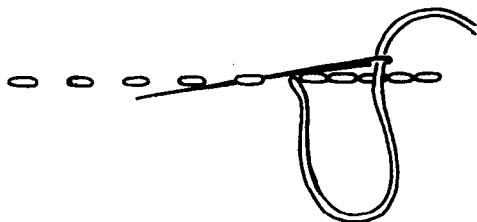

图 2-8

(9) 倒回针法 (Back stitch)

从右至左作全倒回针法, 形成无空隙的直线线迹。常用于纹样的轮廓或面积刺绣 (图 2-9)。

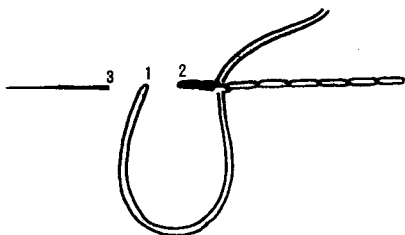

图 2-9

(10) 环状倒回针法 (Threaded back stitch)

在倒回针线迹的基础上, 再用它线作环针针法。用于线状纹样刺绣 (图 2-10)。

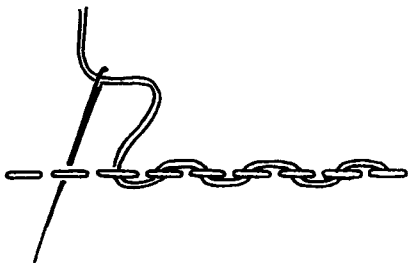

图 2-10

(11) 卷状倒回针法 (Whipped back stitch)

在倒回针线迹的基础上, 再用它线作卷针针法。常用于图案轮廓线的绣缝 (图 2-11)。

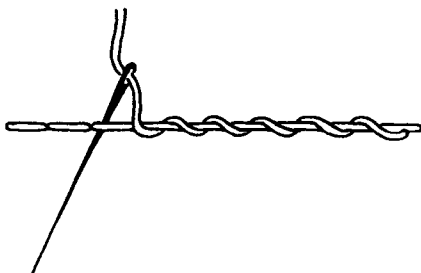

图 2-11

(12) 篱状倒回针法 (Laced stepped double stitch)

在两行上下针迹交错的倒回针线迹之间, 用它线自左向右上下交互穿套形成篱笆状 (图 2-12)。

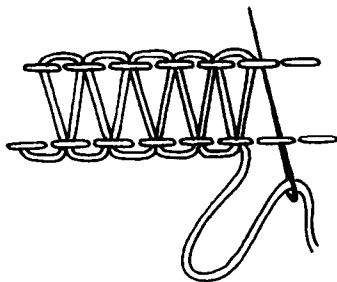

图 2-12

(13) 圈状倒回针法 (Pekinese stitch)

在倒回针线迹的基础上, 用它线按图中的箭头方向绕缝成圈状。多用于纹样的轮廓线及花瓣的刺绣上 (图 2-13)。

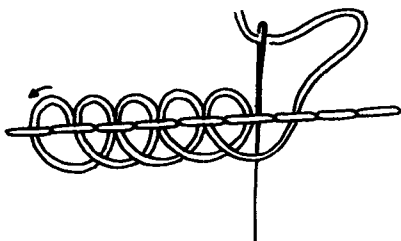

图 2-13

(14) 点状倒回针法 (Seed stitch)

按照倒回针法的要领做半倒回针, 正面的线迹小如点状。常用于面积状纹样的刺绣 (图 2-14)。

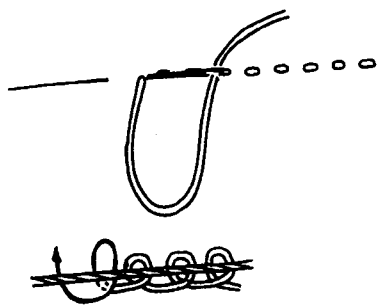

图 2-14

2. 花结状刺绣针法

(1) 法式花结针法 (French knot stitch)

在绣针上绕线 2~3 圈, 紧靠出针位置按箭头所示方向穿刺绣料形成点状线结的绣法, 用于花芯等 (图 2-15)。

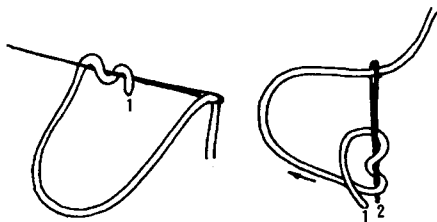

图 2-15

(2) 长法式花结针法 (Long French knot stitch)

与法式花结针法相同, 只是入针位置与出针位置有一定间隔 (图 2-16)。

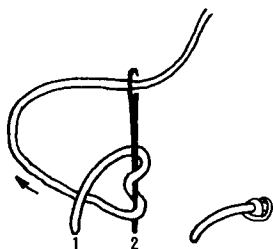

图 2-16

(3)珊瑚针法 (Coral stitch)

边绣边做小结子的线状针迹 (图 2-17)。

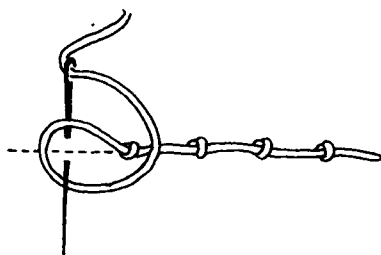

图 2-17

(4)山形珊瑚针法 (Chevron coral stitch)

同珊瑚针法, 但线迹呈锯齿形。多用于正面装饰刺绣 (图 2-18)。

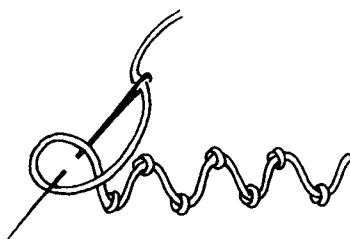

图 2-18

(5)德式花结针法 (German knot stitch)

如图形成两个花结结构, 比法式花结的针迹大, 用于结实的花芯刺绣 (图 2-19)。

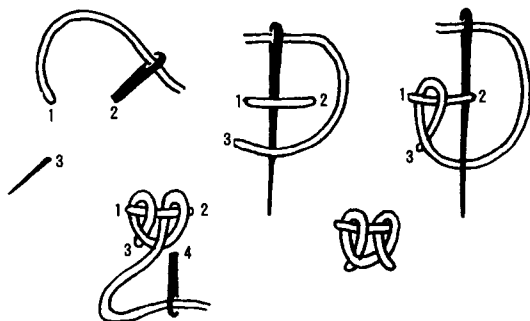

图 2-19

(6)连续花结针法 (Cable stitch)

用德式花结针法连续进行绣缝形成紧凑的线迹。常用于表现立体的线迹及花茎的纹样刺绣 (图 2-20)。

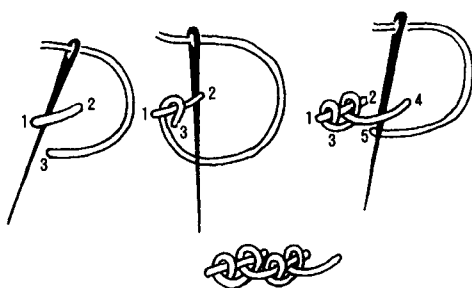

图 2-20