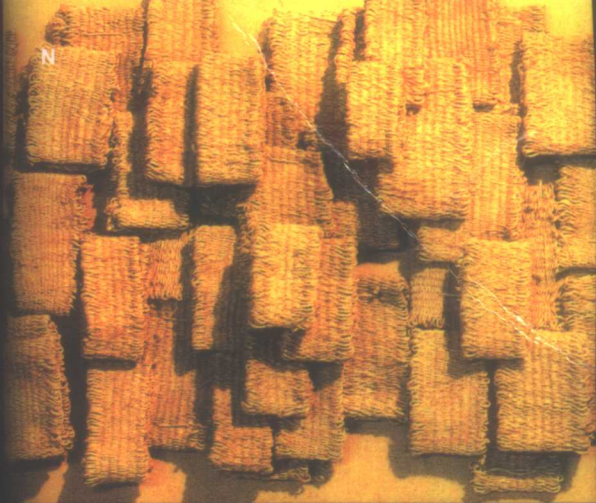

现代设计教材系列

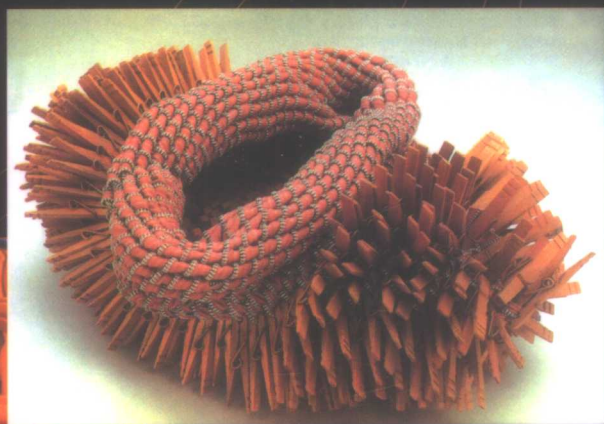
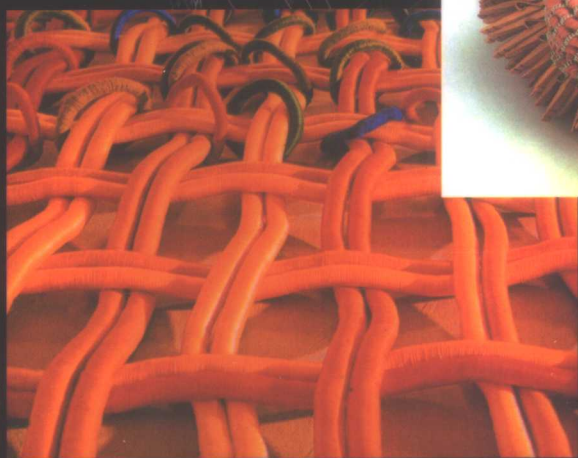

纤维艺术

Xianwei Yishu 设计基础

杨俊申 秦明 编著

SHEJIJICHU

天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

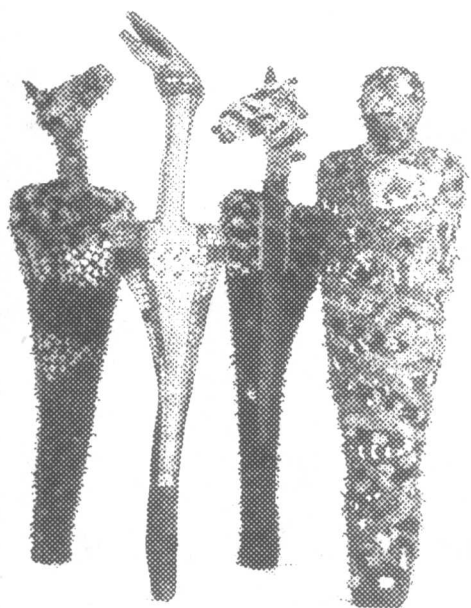
现代设计教材系列

Xianwei Yishu
SHEJIJICHU

纤维艺术

设计基础

杨俊申 秦明 编著

编 织
刺 绣
蜡 染
扎 染
模版印

天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

纤维艺术设计基础/杨俊申主编. —天津:天津大学出版社, 2003.3

ISBN 7-5618-1742-8

I. 纤… II. 杨… III. 纤维—编织—工艺美术—教材 IV. J523.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 006796 号

出版发行 天津大学出版社
出版人 杨风和
地 址 天津市卫津路 92 号天津大学内(邮编:300072)
网 址 www.tdcbbs.com
电 话 营销部:022-27403647 邮购部:022-27402742
印 刷 保定市印刷厂
经 销 全国各地新华书店
开 本 185mm × 260mm
印 张 8.25
字 数 200 千
版 次 2003 年 4 月第 1 版
印 次 2003 年 4 月第 1 次
印 数 1—4 000
定 价 40.00 元

◇传统的沉积与现代的流变

现代编织、刺绣、染印及软雕塑纤维艺术是扎根在古老、悠久的历史传统的艺术沃土中的。

编织

编织的历史十分遥远,大约从十万年前起,远古人类就剥制和利用麻类植物的茎皮编织网衣、制作绳索,进而掌握了劈搓和加捻工艺及绩和纺的技术。《易·系辞》谓伏羲氏“作结绳而为网罟,以佃、以渔”。可见传统的编织是从制作渔猎用的网罟和筐席发展起来的。在考古发掘中,有许多新石器时代编织物的痕迹。距今七千年前的浙江河姆渡遗址出土的编制精细的芦席残片和距今五千年前的半坡陶钵底部的布纹印迹,都说明了这点。几千年来,人类从“手经指挂”完成“织纴之功”,编织工艺不断发展,从而产生了灿烂华美的丝织、毛织、棉织、织绣、织毯等编织工艺品,特别是中国的唐宋时期巧夺天工的缂丝工艺和今天现代编织工艺手法一脉相承,体现出传统与现代的渊源关系。

19世纪下半叶,欧洲的工艺美术运动和新艺术运动揭开了现代艺术设计的序幕,现代纺织也由此开始。

1861年英国人威廉·莫里斯(William Morris)倡导艺术和技术统一、艺术家和工匠结合,推崇手工业,反对机械化,并成立公司,首次生产出手绘的贴墙纸和染印织物,并设立织机,织造地毯,以优美的缠枝纹样著称于世,不少艺术家和设计师投入了这一运动。新艺术运动是手工业艺术的继续,它使原始的编织挣脱了自发的低谷,使民间的实用工艺和纯艺术结合,形成了现代编织艺术自身的艺术语言和审美特征。

1919年现代设计艺术摇篮——包豪

斯,对编织等纤维艺术的设计和利用取得了更大的进步。美国纤维艺术最早的倡导者安妮·艾伯斯(Anni Albers)就曾执教包豪斯学院,尝试过将艺术家和编织工人合为一体进行创作。现代派艺术家保罗·克利对包豪斯的编织影响极大,包豪斯编织物的典型特征中明显地凸现着保罗·克利的风格。这一时期的编织艺术大大加速了现代化的进程,对传统的编织有了新的理解和追求:发现了纤维材料的构造性和触觉意义,不再只是去探索编织物纹样图案上的变化,开始重视材料和工艺本身独特的艺术语言和特殊的不可替代的表现形式。

20世纪60年代,编织艺术处在令人振奋的全盛时期。1962年瑞士洛桑首届国际挂毯双年展为编织艺术的未来指明了方向。在两年一度的纤维艺术研究盛会上,世界各地艺术家云集,众多的令人耳目一新的作品亮相。这就汇集成了形式和观点上一次次新的震动、新的浪潮……从而推动了现代编织艺术的发展。

现代编织艺术出现了众多形态和功能。是它仍然作为建筑室内装饰艺术的一部分,为建筑主体作外衣或装饰,如壁挂、地毯等。这些作品,具有现代艺术的风格和特征,但仍具有深刻的传统特质和实用性。另一方面,编织艺术超出了传统样式,“破壁腾空”或“拔地而起”,从平面形态转为立体。小型的陈设品点缀室内空间,大型的“空中地毯”成为建筑空间装饰、分割空间、占领空间的独立的艺术品。编织艺术走向结构,走向空间,追求材料的质感、独特的工艺、肌理的表现、光线的配置、结构的维系、运动的变化……这就有了雕塑的意义。但与传统的雕塑不同,它还有编织物的软性和伸缩力,于是人们给了它一个“软雕塑”的美称,成为现代编织艺术的显著特征。

1962年雅科达·布依奇的编织壁挂《对话》,出现了半浮雕的凹凸效果。

1973年,第6届洛桑壁挂双年展,阿巴康诺维兹的编织《挂绳·装置》离墙而出。

1983年,第11届洛桑壁挂双年展的命题是“空间的纤维艺术”。

1985年,第12届洛桑壁挂双年展的命题是“纺织品雕塑”,其中西班牙艺术家穆尼奥斯·奥雷利亚的编织《飞船》、美国艺术家卡姆斯罗斯迪科的编织《圣殿》、波兰艺术家埃尔·库雷卢克的编织《三把椅子》等都被誉为软雕塑的经典作品。

现代编织艺术是在传统编织艺术沉积的基础上的流变和超越。它带给现代人的不只是形态上的变化和艺术语言上的丰富,还有现代的艺术信息、艺术观念和艺术美感。

刺 绣

刺绣同编织一样,作为传统的民间艺术,也有着古老悠久的历史。

《尚书·皋陶谟》中,就有尧舜时衣着刺绣的记载,表明早在五千年前刺绣工艺已经存在。《考工记》载:“画绘之事杂百色……”五彩被谓之“绣”,此时刺绣工艺尚处于“绣与绩共职”的阶段。王充《论衡》有“齐郡世刺绣,恒女无不能者”。从湖南长沙马王堆汉墓出土的实物资料中,不难看出秦汉时期刺绣艺术达到的高超水平。

隋唐时期,出现多种装饰性刺绣针法,题材范围也不断扩大。在“窃宝大盗”斯坦因从敦煌莫高窟盗走的珍贵文物中,有一件“穿枝牡丹鸳鸯纹”囊袋,用多种针法绣成,艺术价值极高。现藏于英国伦敦博物馆的《观世音像》、唐绣《法华经》等都反映了唐代刺绣艺术的成就。

明清时期的刺绣突出表现了宫廷用品和民间绣件两种不同风格,而且名绣林立,如苏绣、京绣、蜀绣、广绣(粤绣)和湘绣、汴绣、汉绣等,各具风韵。

另外,还应提及的是我国少数民族地区刺绣工艺也自成一格,与汉族的刺绣共同构成了中华民族灿烂的文化,如羌族、苗族、彝族、傣族、白族刺绣中所蕴藏的灼热的生命力和充满生机的向上精神,是各族劳动人民生活的体现。

刺绣原是一种民间淑女的手工操作,即所谓“闺阁文艺”。它用丝线等纤维材料,以针作笔进行创作,是工艺中的绘画又像绘画中的工艺。其中大多是实用品,如鞋帽、衣边、肚兜……又有高雅的独幅画绣可与书画艺术并肩齐步。刺绣艺术十分普遍和广泛,从帝王之后、嫔、妃,到村姑、淑女,莫不精习此艺,莫不在刺绣艺术中受到熔铸。刺绣是中国妇女的艺术文化,是她们表达情感、理解人生、投入生活的艺术载体。我们从传统刺绣物品中,可以深刻感到其中饱含的情感力量。这里花儿香、鸟儿语,蓝天中云朵像是在歌唱;这里充满了母爱、情爱……显示了女性的温柔、喜悦、巧智和慧心,针针线线牵动人们的心灵。

如今的刺绣艺术,已成为现代人的时尚,把传统的刺绣“古董”悬挂在国际高级宾馆大厅或走廊,给人以耳目一新的精神升华,提高了建筑物装饰品位和文化气息。刺绣用于服饰,亦使服装大大提高了档次。这正是刺绣艺术内涵的情感力量,是超越时代的审美价值和文化精神的体现。

染 印

染印是指织物纤维在编织、刺绣前或后的染色和印花。原始的染印方法有扎染、蜡染和夹染,古称染印三缣。

扎染、蜡染和夹染的原理都是防染的方法。防是防住染色,染是染上色。在织物染色过程中,防住染料和织物某部分结合,与另外部分充分结合,从而形成某种图形。

扎染不需要其他物质,只利用织物本身的折叠、扎结、包裹等手段,防染成形。

蜡染、夹染则需要借助其他物质的帮助。

蜡染用蜡遮盖住织物,防住染色,形成图形;而夹染则用木板等做遮盖物。

在我国出土的扎染文物中,有从东晋到唐代不同时期的代表作,花样很多,如鱼子缬、玛瑙缬、鹿胎缬、海棠、蝴蝶等。陶潜的《搜神记》中记述一位年轻的女子穿着“紫缬襦(上衣)青裙”,远看好像梅花鹿的斑一样,显然这是“鹿胎缬”的扎染物。从各地出土的唐代三彩陶俑中,也可以看到唐代的“青碧缬”衣裙。唐朝李贺的诗“醉缬抛江网”;杜牧的“花坞团官缬”中都提到了扎染。五代的扎染产品成为当时统治阶层的时髦品。陶谷《清异录》记载一位穷书生为了赶时髦,卖掉琴和剑换一顶染缬帐。元代通俗读物《碎金》中记的檀缬、蜀缬、锦缬等数种扎染样式,都说明了扎染的发展。

蜡染的起源是多源头的,中亚、远东以及世界很多地方,都发现过最早的蜡染证据。欧洲的南斯拉夫,印度尼西亚的爪哇岛,中东的伊朗,远东的日本奈良,中国贵州、四川、云南、广西、新疆和甘肃等都是蜡染的产地。

1959年从新疆民丰县发掘出的东汉时期的棉布和毛织物中,可以看出我国当时蜡染技术已十分成熟。晋代已蜡染出多种样式和十多种颜色。南宋西南地区兄弟民族已生产出有名的蜡染产品“点蜡幔”,将其作为贡品,进贡朝廷。并将蜡染发展到夹染,即用镂空模版二片夹住织物,将热蜡液灌入镂空处,固化后再“释版取布”,投入染色液,“则煮布以去蜡”,得到“极细斑花,炳然可观”的蜡染布。这一染印工艺技术传到中原内地后,由于中原内地天然蜡产量较少,改用石灰和豆粉

调制成浆代替蜡。宋代把这种印花布称为“药斑布”,后又称“蓝印花布”,清代在此基础上又有了“彩印花布”。

扎染、蜡染、夹染古代三缬,在现代入眼中,显示出一种独特的美感和深层次的文化底蕴。它清新、个性、简洁、纯朴、含蓄、高雅、朴实无华而又趣味无穷。它以本身极高的审美意念和惊人的艺术效果,在现代艺术中独树一帜,强烈地吸引着现代人。著名装饰艺术家张仃把它比喻成“深山野谷中的一枝野花。粗野的、半熟的果子,还带点涩味……”

20世纪80年代以来,扎染、蜡染在世界许多大、中城市相继兴盛,大批新的扎染、蜡染作品相继问世,有实用品、装饰品,更有令人耳目一新的扎染、蜡染艺术创作出现。现代扎染、蜡染艺术多次登上“中国美术馆”等大雅之堂,正在成为现代人时尚的宠物和室内设计中的独具文化品位的装饰品。这一传统的手工染印工艺在新的时代以新的艺术魅力给人以新的诱惑。

模版印

模版印的基本工艺方法应属传统染印三缬中的夹缬。其方法是先有模版,并利用模版印制而形成图形的一种工艺方法。它是现代印花中普遍采用的丝网印、滚筒印的始祖。

模版印的最初形式是凸版捺印。凸版捺印是用凸起的模版捺印在织物(或其他材料)上的一种工艺方法。

用图章盖印记就是“捺印”,也许它就是捺印的起因。

河南、陕西等地发掘出的新石器时代陶器的印纹陶,即是用陶拍印制的凹凸菱形图形,也是最早的凸版印制花纹。奴隶社会时期“货贿用玺节”(《周礼》),在货物的买卖过程中,封记用的印章都应属捺印。西汉长沙马王堆出土的“印花敷彩

纱和金银印花纱”，已经用三块凸纹版套印。宋代的活字版印刷技术的发明，可能亦受凸版捺印的影响。凸版印花到明清仍然盛行，《墨娥小录》记述：印花版的花样，可以随意雕刻、翻新，当时杭州的雕刻版“匠人最工”。

我国少数民族采用凸版印花也很广泛，如清代维吾尔族曾用过“印花木滚”和“印花戳印”印制花纹。凸版印花工艺技术在公元5~6世纪传到日本，日本人称此为“折文”或“阶布”。14世纪此技术传入欧洲，是欧洲现代印花技术的基础。

模版印还有一种工艺方法，即镂空版印花法。镂空版印花是用锋利的刀凿木板或硬纸雕刻、镂空，制成模版。印花时，在镂空处涂刷染料或色浆，除去模版，显示图形。此法古称夹缬，“自秦汉始有”，北魏已有规模。隋朝隋炀帝曾命工匠加工五色夹缬花罗裙数百件，“以赐宫人及百僚母妻”。《唐语林》也记述唐玄宗时女官的妹妹曾要工匠“镂版为杂花象，染五彩帛献王皇后”。唐宋时期的军服用夹缬、镂空版印花法。此法后传入日本，又传入欧洲各国。

模版印在现今十分盛行，随意用身边的东西，如马铃薯之类，切割雕刻成模版，就可以蘸染料印捺出丰富多彩的作品。用镂空版印花时，只要动手镂刻出花版，便可以随心所欲地印制各种实用品、艺术品。这种方法简便、易行，且个性独特，妙趣横生，有超群的效果。模版印的这一特点和现代人张扬个性的心态共鸣，因此现代人喜爱模板印，喜爱自己动手用模版印制自己的（只属于自己的）装饰品或艺术品，而疏远现代机器印花的物品，就不足为怪了。

丰富、深厚的各种工艺传统的沉积，为现代工艺的发展演变提供了基础，同时也是这些古老工艺久盛不衰的原因所在。

◇材料的艺术，工艺的艺术

编织、刺绣、染印、软雕塑艺术首先属于材料的艺术、工艺的艺术。独特的材料和工艺本身是一种独特的艺术语言，具有不可替代的艺术表现力。

编织、刺绣、染印、软雕塑的制作均采用纤维材料。纤维材料是人类文明的最早载体。

从原始的实用需要出发，人类的着装、劳动工具到室内陈设、装饰……数千年来，纤维材料以各种功能和使用形式伴随着人类生活。由此，这些纤维材料的物品和艺术品种深含了人们对纤维材料的体验与感受，蕴涵着浓厚的情感和相关的历史沉积。

纤维材料是一种人最亲近的材料，具有与人天生的亲和力。它柔和、温暖、亲切、友好、随意、可塑，特别适合进入人们家庭和人类相处。

由纤维材料形成的编织等各种艺术形式总给人以古朴、遥远的联想，从精细不同的纤维纹理中，从经纬交织的纤维图形中，从编织、编结的纤维物品或现代的空间软雕塑中，人们总感觉到从纤维材料中传达出的久远的或现今的艺术内涵和文化底蕴。它给人的视觉感受亲切而强烈，给人的心理感受更是深刻和无限。

现代编织艺术正是以对材料长期关注为起点的。

20世纪50年代，法国现代壁挂的创始人让·吕尔萨倡导的现代编织壁挂艺术，在沿用了传统壁挂材料毛、棉的基础上，采用了天然麻和丝，从而使编织壁挂由以往的柔软、细腻的表面，具有了触觉的肌理表达。

20世纪60年代，著名南斯拉夫编织

壁挂艺术家雅科达·布依奇以毛、麻、棕、丝作为原始材料,运用绳索的缠绕、绞结,层片的切入、分割,编织纹理的起伏、变幻,使纤维材料的运用达到了登峰造极的境地。

20世纪70年代,美国艺术家希拉·席克斯用绸缎丝线将纱线包裹,编织了大型壁挂《墙》,丰富了编织的视觉表达。这时,木材、竹、藤、柳条等自然纤维被广泛采用,波兰艺术家阿莉斯·塞德罗创作的《树木幻想曲》即将木片嵌入麻织物中。

20世纪80年代,美国艺术家卡洛尔·肖用柳树枝和亚麻为材料创作了《潮流的独木舟》;日本艺术家上野真知子以透明的硬纱和细竹为材料;波兰艺术家玛丽亚则采用了自然界的松针,给人以视觉、触觉和嗅觉多方面的感应。另外,日本艺术家吉村正朗,开始了“棉布剪裁”,对棉布进行剪切、缝合、装配,给人以全新的观念,并以新鲜的视觉感受呈现了巨大的震撼力。

从历史上传统的工匠艺人到现今的艺术家,都在不断地挖掘着纤维材料的特点,以展示个人追求和探索,使编织纤维艺术不断深入发展。比较起来,利用材料和工艺表现独特的艺术性,古老的染印工艺应是其中另一个典范。

扎染工艺,用织物自身折叠、扎结、染色后,出现微妙莫测、含蓄朦胧的色晕变化,其天然成趣的痕迹具有独特的魅力。蜡染工艺用蜡做防染剂;夹染工艺用石灰、豆粉做防染剂。蜡和石灰、豆粉做防染剂,干后都会出现蛛丝一样的裂纹,入染液,染色后则出现意想不到的自然“冰纹”,趣味无穷。这种由材料和工艺而形成的特殊的艺术语言被人誉为“染印的灵魂”。

编织是纤维材料的编和织的艺术;刺绣是纤维材料的刺和绣的艺术;染印是纤维

材料的染和印的艺术。

从手工编织、刺绣、染印到软雕塑,是纤维材料、工艺技术的融合,是艺术的统一和不断发展的结果。

材料是纤维艺术的结构成型的媒介,没有材料就不会产生与之相应的工艺;没有工艺技术,则没有了材料的造型,也没有了其艺术的特点和风格。

◇天然沃土的培育

编织、刺绣、染印具有经久不衰的艺术魅力,还有一重要原因,就是这些传统的工艺技术大多产生在民间,它深深地、广泛地扎根在人民生活中间,根系在民间这块天然沃土中。它的起源就伴随着劳动人民的衣、食、住、行,根本目的是满足人自身的物质生活和精神生活的需要。

民间艺术的生成源由和发展,决定了它的求实性和目的性,也决定了它具有永久生命力的实质。

编织、刺绣、染印的艺术是劳动者生活的艺术,是自身生活的颂歌,是感情的使者。它源于生活,民族的文化和自然的风土给予它超个人的艺术力量。它使用身边的材料,天而降,唾手可得,并通过这些材料把一切真情美物化在其中。

编织中“盘长结”意寓盘结围绕的情意;“方胜结”意寓吉祥如意的祝愿。

刺绣中“五福捧寿”、“喜上眉梢”、“吉庆有余”、“事事平安”、“万代常春”等都有谐音或象征意义。

染缬中,蜡染的涡妥纹和祖先联在一起;鱼纹和“游方”(男女爱情的形式)有直接关系……其形式和图形的一招一式,无不发于情、寄于思。编织、刺绣、染印的作品中,都自然流露着纯真和质

朴,使人感到一种随之而来的生生不息的情感力量,其中的情与美、用与美、善与美高度交融。这里有乡音、乡情和对生活的向往……

在今天高科技的社会环境中“人们会强调高情感和舒适感,以及与疯狂地迷恋高科技的世界平衡”。如果说“乡村音乐是对电子滚石音乐作出的一种反应”(约翰·奈斯比特《大趋势》),那么,民间编织、刺绣、染印工艺艺术不正好与今天的电脑社会相平衡吗?

如今这些古老的来自民间的艺术,愈来愈受到现代社会各界人士的青睐,根系民间地这一天然沃土的纤维艺术,必然永远显示着旺盛的生命力,给人以永恒的诱惑。

以上通过对传统的沉积和现代的变化,以及对材料的艺术、工艺的艺术、天然沃土的培育三方面的论述,可初步了解编织、刺绣、染印、软雕塑纤维艺术。

其实,纤维艺术发展的原因和纤维艺术魅力永存的原因还有很多,如现代艺术和社会思潮的推动和影响,现代派艺术家的介入,现代生活方式和审美情趣的变化……都会给纤维艺术带来新生、新质的变化,影响纤维艺术的形式和风格。

现代纤维艺术源于传统,但远远不同于传统工艺。它其中一部分冲破实用的羁绊,成为纯粹的艺术欣赏品,但远远不是绘画。它从室内发展到室外,从二维发展到多维,适应各种不同时空环境,但远远不是传统观念中的雕塑。

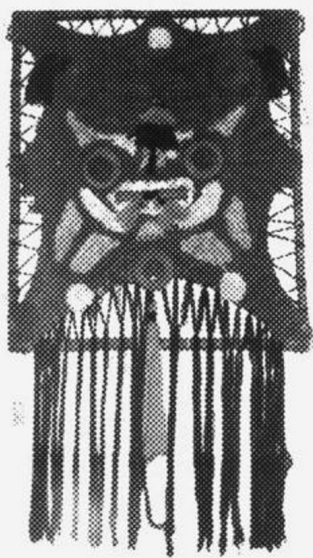
现代纤维艺术是一种不同于传统工艺,也不同于绘画和雕塑的一种特殊的艺术形式。这种特殊的艺术形式包含了工艺的、绘画的、雕塑的许多特征,但内在本质还是工艺的。

纤维艺术最终是纤维的艺术,是纤维的工艺加工的艺术,而不是使用纤维材

料和染印工艺的绘画、雕塑或其他什么。

以上简单地谈了有关纤维艺术的几点,下一步跟随这本书的脚步,从具体的工艺着手去了解纤维艺术。相信通过学习和实践,人们一定会爱上纤维艺术,逐步破解这一艺术之谜,并掌握它。

目 录

第一章 久盛不衰的编织 1

一、概念	2
二、材料与工具	2
(一) 材料	2
(二) 工具	3
三、工艺方法	3
(一) 编结	3
(二) 编结的设计制作	10
(三) 交织	11
(四) 交织的设计制作	15
四、现代编织与软雕塑	17

第二章 以针代笔的刺绣 20

一、概念	21
(一) 机器绣	21
(二) 手工刺绣	21
二、材料与工具	21
三、工艺方法	22
(一) 基本针法	22
(二) 设计制作	25
四、各种刺绣方法及应用	28
(一) 雕绣	28
(二) 贴补绣	28
(三) 绗缝	28
(四) 十字挑花	29

第三章 天然成趣的扎染 30

一、概念	31
二、材料与工具	32
(一) 材料	32
(二) 工具	32
三、工艺方法	32
(一) 设计	32
(二) 扎花	32
四、染料与染色	35
(一) 染料	35
(二) 染色	36
(三) 后处理	37
五、扎染的艺术特色	37

第四章 匠心独具的蜡染 39

一、概念	40
------	----

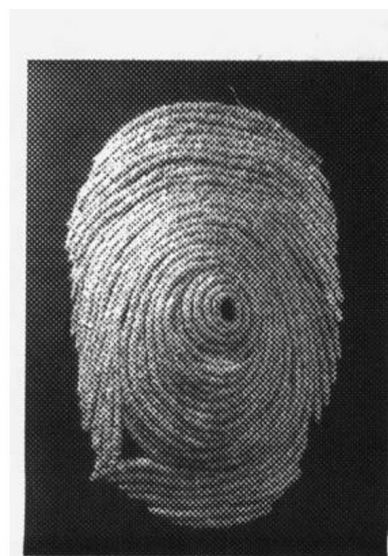
二、材料与工具	40
(一) 材料	40
(二) 工具	40
三、工艺方法	41
(一) 织物处理	41
(二) 设计稿拷贝和腹稿	41
(三) 蜡的溶化	41
(四) 蜡温的把握	41
(五) 不同的画笔、画蜡方法	42
(六) 冰纹	44
(七) 画蜡的方式	44
四、染料与染色	45
(一) 染料	45
(二) 染色	45
五、脱蜡处理	46
(一) 沸水脱蜡	45
(二) 电熨斗脱蜡	45
六、版蜡	46
七、蜡染的艺术特色	46

第五章 古朴雅致的模版印 48

一、概念	49
(一) 模版捺印	49
(二) 模版糊印	49
(三) 模版直印	49
二、材料与工具	49
(一) 模版捺印	49
(二) 模版糊印	49
(三) 模版直印	49
三、工艺方法	50
(一) 模版捺印工艺方法	50
(二) 模版糊印工艺方法	51
(三) 模版直印工艺方法	52
四、模版印的艺术特色	53
后 记	54
参考文献	55

图例

编织
刺绣
扎染
蜡染
模版印

久
盛
不
衰
的

编织

第 一 章

b i a n z h i

一、概念

从历史的沿革和发展的角度理解, 编织的概念有一个逐渐丰满的过程, 编织的原始含义应是“结”与“编”的结合体。结, 即打结, 俗称系疙瘩, 是编的起点; 编是在结的基础上发展的, 并进而产生织的概念。其前后形成的顺序应是: 结—编—织。

织的本意即是编。《苍颉篇》载: “编, 织也。”说明纺织技艺的出现源于编织技术。随着织造技术的不断发展和生产品种多样化, “编织”一词也就大大地突破了它原来的含义, 成为一个内容广泛的概念和生产门类。在这里, 从设计上讲, 编织的现代概念主要是指各种材料结合的编织艺术。作为一门独特的艺术形式, 它与传统的以实用为目的的编织在意义上有很大区别 (图 1-1)。

图 1-1 我国古代纺织图

我国传统的编织, 一般都是利用当地的自然条件, 并受材料的限制, 形成了编织生产的地域性特征。从材料上划分, 目前主要有浙江、福建的竹编, 河北、山东、河南的草编、玉米皮编, 广东的藤编, 河北、江苏的柳条编, 两广地区的葵叶编、芒基编及四川新繁的棕丝编等。

从现代生产的织造工艺上划分, 编织艺术包括交织、编织、勾织、针织和编结五种形式。

交织指织造过程中经、纬线的上下沉浮工艺。如利用三原组织或三原综合组织等工艺织成的各类织物。

编织是编与织的结合, 一般泛指没有经、纬线之分的织造工艺, 如编筐、编席、编织毛衣。

勾织是借用勾针等工具的织造工艺, 如织物的锁边式、辫子式等 (图 1-2)。

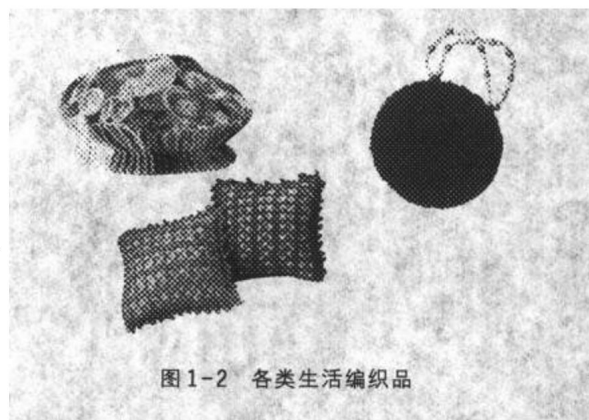

图 1-2 各类生活编织品

针织是在交织基础上发展出的一种特殊编织工艺, 用纱线织出相互连接的圈状织物, 现在多被机器生产代替。

编结即打结, 或指一边编一边结的编织工艺, 如各种基本结、装饰结等。

二、材料与工具

(一) 材料

现代编织的材料丰富多彩, 有天然材料和各种化工材料加工成的混合材料 (图 1-3)。

天然材料主要有棉、麻、葛、丝、竹、藤条及各种蔓草类, 如龙须草、蒲草、乌拉草、玉米皮等。

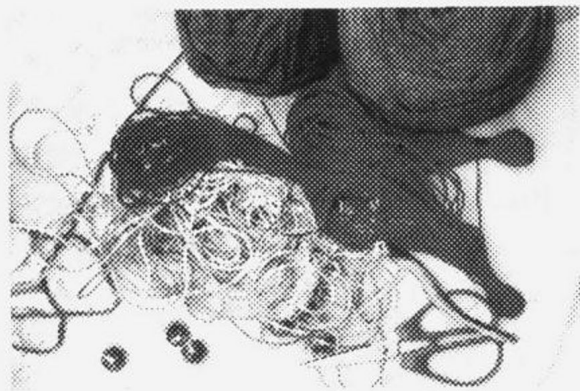

图 1-3 各种编织材料和工具

混合材料主要有腈纶、锦纶、尼龙及金箔、金银线等。

在现代编织艺术中还经常配以各种异质辅助材料,如牛头、羊头、木珠、挂环、不锈钢、玻璃、竹管、纤维板等。

(二) 工具

编织的工具比较简单(与机织相比),普通的木棒、竹竿、不锈钢管以及各种不同规格的框子、梭子(可自制)再配以剪刀、镊子和图钉、铁钉若干即可操作。当然有条件的也可利用现代的各种织造工具及传统的、简陋的手织机。该类手织机在我国边远的农村地区仍然存在(图1-4),多用来织布。设计人员可根据不同情况改造利用。日本的一些现代室内装饰织物多用改造后的手织机织成。

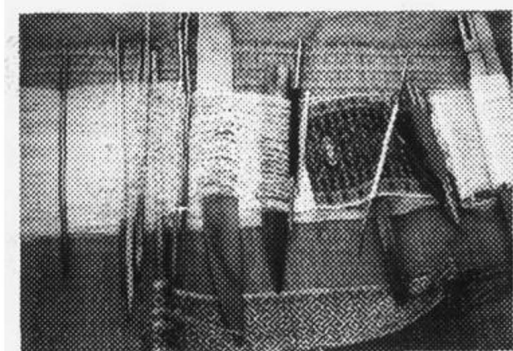

图 1-4 现代少数民族仍在使用的腰机(黎族)

三、工艺方法

编织艺术,特别是手工编织,以编结和交织两大项最具特色和艺术表现力,同时也涵盖了编织的基本内容。本章把这两项作为侧重学习的主要对象。

(一) 编结

根据编结的不同工艺和所具有的形象特征,一般把结分为三种类型,即基本结、装饰结和寓意结。

1. 基本结

顾名思义是指结的基本结法,也是掌握其他结变化的基础,主要有以下几种。

(1) 单结

单结又名“系疙瘩”,将绳的一端绕成环状再穿出,是一种最简单的结法,常被称为死结。单结的结法简易、牢固(图1-5)。

图 1-5 单结

(2) 双结

在单结的基础上反复连续绕两次即可形成双结。在编结过程中常用来起绕牢和加固的作用(图1-6)。

图 1-6 双结

(3) 云雀结

将绳取中,并拢后绕成双耳状穿出。此方法结成后其形如云雀状,一般用于编结前挂绳或固定位置,需注意的是这种方法有反正之分,可视具体情况而定(图1-7)。

图 1-7 云雀结

(4) 平结

平结又称“方结”、“扁平结”。由两根绳穿合组成,打结时需注意两根绳子的上下叠压关系要一致(图1-8)。

图1-8 平结

(5) 金钱结

金钱结是先按平结法相交成平结,再由两根绳上下相互叠压变化。常用此法接线绳既美观又牢固(图1-9)。

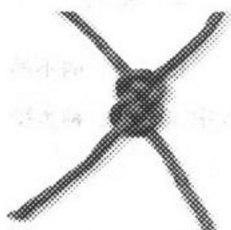

图1-9 金钱结

基本结的变化、组合见图1-10,图1-11。

2. 装饰结

装饰结是在基本结的基础上经过长时间的探索、演变后形成的各种结法,其中融入了人们的审美理念。装饰结在我国民间应用广泛,如北方的香囊、烟荷包,南方的寝帐上的装饰及少数民族的肩包、婚嫁用品等饰物。

(1) 平方结

平方结通常是由两根绳子结成,这种结常被民间用在箫、笛等吹奏乐器上作为装饰,使人感觉朴素、凝重(图1-12)。

编结方法:先把第一根绳交叉成单结状,第二根绳从右方由后往前(如图示)穿插,最后从左方穿出,然后把两根绳子左右均匀用力拉紧(图1-13)。

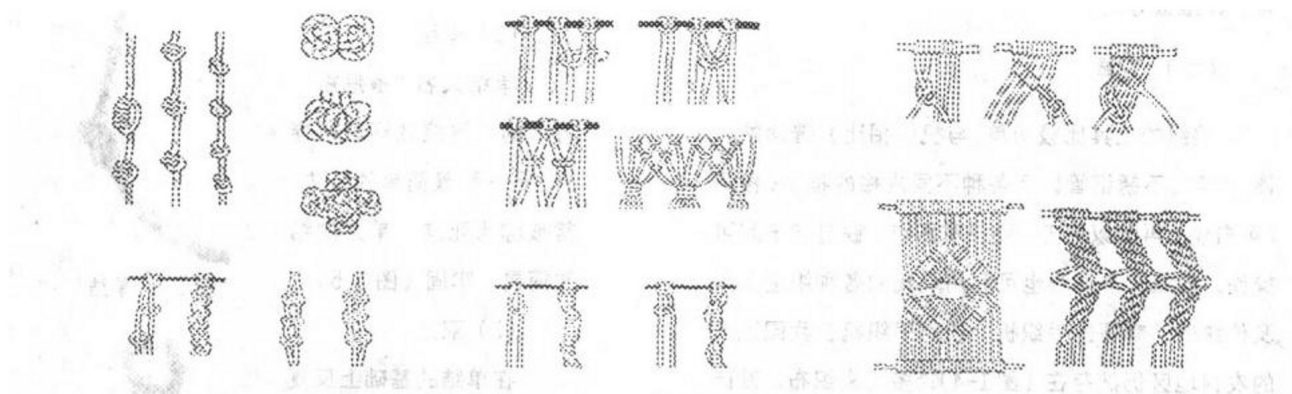

图1-10 单结、双结的变化

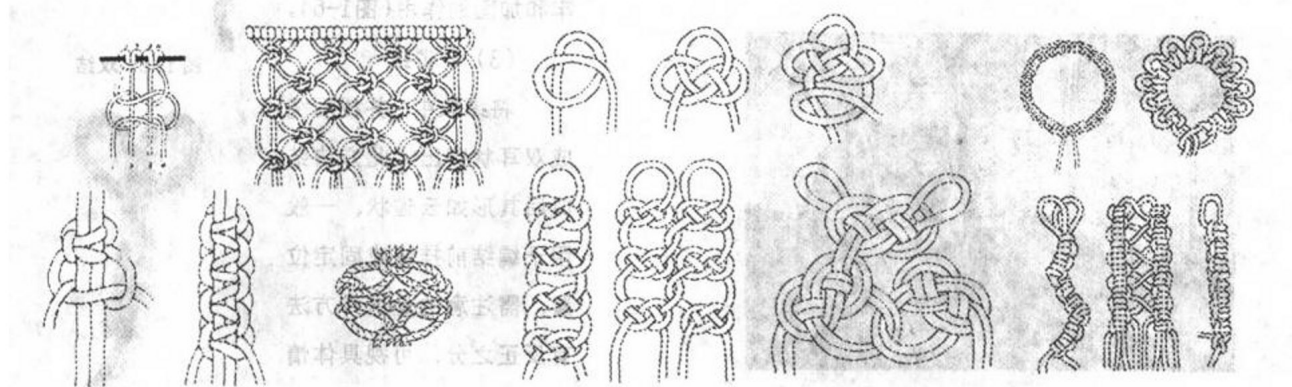

图1-11 云雀结、平结、金钱结的变化

图1-12 平方结

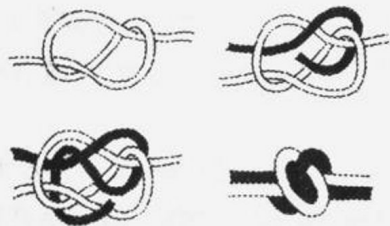

图1-13 平方结的制作

图1-14 钻石结

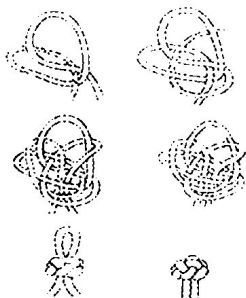

图1-15 钻石结的制作

(2) 钻石结

钻石结也称“纽扣”结，即中国传统服装中使用的“扣绊儿”，也称“疙瘩绊儿”。钻石结坚固、美观，富有装饰性，也可用于耳饰、手饰等装饰品（图1-14）。

编结方法：先把绳（如图示）上、下、左、右交叉成三个等瓣形，再持绳向左瓣按先上后下方向穿环，最后从中间瓣内左下方穿出，将绳拉紧固定即成“纽扣”结。钻石结则将中间瓣形上提成耳状（图1-15）。

(3) 三环结

三环结外形为三个环形的结（图1-16）。

编结方法：按图示把绳弯曲成穿插状，将绳按步骤分别穿入各环，调整后拉紧成形（图1-17）。

图1-16 三环结

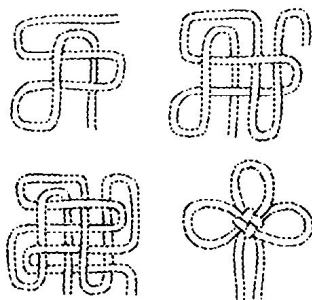

图1-17 三环结的制作

(4) 兔耳结

兔耳结由金线结演变而来，编结后的形状如同兔耳，故名。兔耳结常用于礼品馈赠，如包装礼盒上的结饰，起美观装饰作用（图1-18）。

编结方法：基本方法同金钱结。在此基础上再把左

图1-18 兔耳结

右两侧上方的各一根绳(如图)整理成兔耳状,便是兔耳结(图1-19)。

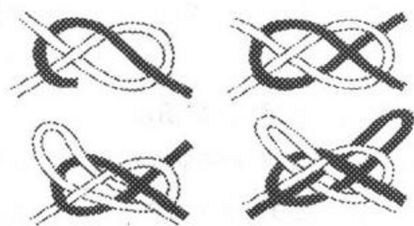

图1-19 兔耳结的制作

(5) 袈裟结

袈裟结通过环与环巧妙地穿绕形成套叠有致的连环结,适宜各种饰品的配挂(图1-20)。

编结方法:按图示上下相互穿绕成套三环状,然后两边各自再从环内穿出,如此重复穿绕。最后根据结的大小需要,把左右两端绳相互交叉穿出即可(图1-21)。

图1-20 袈裟结

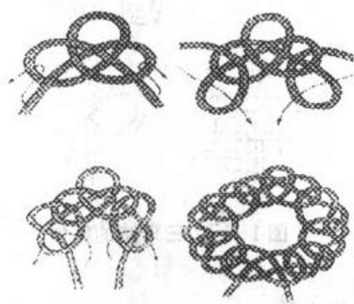

图1-21 袈裟结的制作

(6) 梅花结

梅花结因外观似梅花而得名,又称“笼目结”。另外与此相似的还有四瓣桂花结。其做法基本相同,都是用一根绳穿绕成数个等瓣状,需要注意

图1-22 梅花结

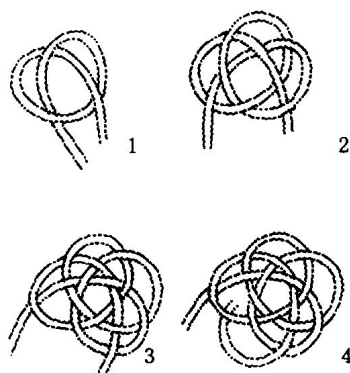

图1-23 梅花结的制作

的是绳的用力要保持均匀,五个瓣要大小一致,如为了增大或丰富此结,可按此方法重复即可(图1-22)。

编结方法:先把绳摆成如图示状,持右端绳分别从两圈内穿出第三个圈,再按此法从第三圈内穿出第四圈、第五圈……最后把绳两端连接即完成,剪去余线,缝固(图1-23)。

(7) 发簪结

发簪结旧时妇女常以此结为头饰,把发簪从结中穿出,故名(图1-24)。

图1-24 发簪结

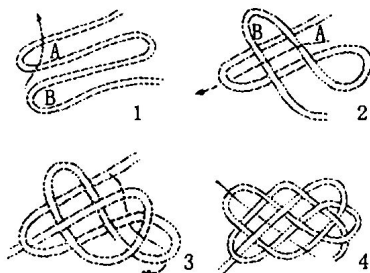

图1-25 发簪结的制作