

纺织服装高等教育“十三五”部委级规划教材

国际时装设计经典系列丛书

国际针织 服装设计

(英) 卡罗尔·布朗 著
张鹏 陈晓光 译

东华大学出版社

纺织服装高等教育“十三五”部委级规划教材

国际时装设计经典系列丛书

国际针织 服装设计

(英) 卡罗尔·布朗 著

张 鹏 陈晓光 译

东华大学出版社

·上海·

图书在版编目 (C I P) 数据

国际针织服装设计/(英)卡罗尔·布朗著;张鹏,陈晓光译.--上海:东华大学出版社,2019.3

ISBN 978-7-5669-1530-6

I.①国… II.①卡… ②张… ③陈… III.①针织物-服装设计
IV.①TS186.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第298855号

© text2013 Carol Brown

Carol Brown has asserted her rights under the Copyright, Designs and Patents Act, 1988, to be identified as Author of this work.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any information storage or retrieval system, without prior permission in writing from the publishers.

本书简体中文版由 Laurence King Publishing Ltd 授予东华大学出版社有限公司独家出版,任何人或者单位不得转载、复制,违者必究!

合同登记号:09-2016-257

责任编辑 谢 未

装帧设计 王 丽 鲁晓贝

国际针织服装设计

Guoji Zhenzhi Fuzhuang Sheji

著 者:(英)卡罗尔·布朗

译 者:张 鹏 陈晓光

出 版:东华大学出版社

(上海市延安西路1882号 邮政编码:200051)

出版社网址:dhupress.dhu.edu.cn

天猫旗舰店: <http://dhdx.tmall.com>

营销中心:021-62193056 62373056 62379558

印 刷:深圳市彩之欣印刷有限公司

开 本:889 mm×1194 mm 1/16

印 张:12.5

字 数:440千字

版 次:2019年3月第1版

印 次:2019年3月第1次印刷

书 号:ISBN 978-7-5669-1530-6

定 价:79.00元

目 录

简介	6
针织发展概况	
第1章	10
针织业	
第2章	34
调研与设计	
第3章	76
色彩与肌理	
第4章	134
创新技术	
第5章	166
从设计到制作	
专业术语	199

国际时装设计经典系列丛书

国际针织 服装设计

(英) 卡罗尔·布朗 著

张 鹏 陈晓光 译

东华大学出版社

·上海·

图书在版编目 (C I P) 数据

国际针织服装设计/(英)卡罗尔·布朗著;张鹏,陈晓光译.--上海:东华大学出版社,2019.3

ISBN 978-7-5669-1530-6

I. ①国… II. ①卡… ②张… ③陈… III. ①针织物—服装设计
IV. ①TS186.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第298855号

© text2013 Carol Brown

Carol Brown has asserted her rights under the Copyright, Designs and Patents Act, 1988, to be identified as Author of this work.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any information storage or retrieval system, without prior permission in writing from the publishers.

本书简体中文版由 Laurence King Publishing Ltd 授予东华大学出版社有限公司独家出版,任何人或者单位不得转载、复制,违者必究!

合同登记号:09-2016-257

责任编辑 谢 未

装帧设计 王 丽 鲁晓贝

国际针织服装设计

Guoji Zhenzhi Fuzhuang Sheji

著 者:(英)卡罗尔·布朗

译 者:张 鹏 陈晓光

出 版:东华大学出版社

(上海市延安西路1882号 邮政编码:200051)

出版社网址:dhupress.dhu.edu.cn

天猫旗舰店: <http://dhdx.tmall.com>

营销中心:021-62193056 62373056 62379558

印 刷:深圳市彩之欣印刷有限公司

开 本:889 mm×1194 mm 1/16

印 张:12.5

字 数:440千字

版 次:2019年3月第1版

印 次:2019年3月第1次印刷

书 号:ISBN 978-7-5669-1530-6

定 价:79.00元



CAROL BROWN



目 录

简介	6
针织发展概况	
第1章	10
针织业	
第2章	34
调研与设计	
第3章	76
色彩与肌理	
第4章	134
创新技术	
第5章	166
从设计到制作	
专业术语	199

简介

针织发展概况

近年来，针织品又开始复苏并流行起来，而且制作方法越来越多样化。从创意国际时装秀到室内设计中的应用，如做成灯罩、靠垫、地毯、椅子和百叶窗等，这些都基于针织结构的多功能性。概念艺术家们也充分利用传统针织工艺来设计各种尺寸的装置作品，从大型的公共雕塑艺术，到微缩模型和可穿戴艺术，所有这些都挑战了我们对针织品的固有观念。

针织品变得越来越流行主要是得益于互联网的传播，以及那些非常受欢迎的虚拟社区中针织爱好者数量的增多，他们关注和订阅许多建设完善的流行网站、在线期刊和杂志。有许多互联网博客和图片博客者会定期展示针织品作品照片，提供链接到其他微博页面，并积极鼓动读者参与论坛讨论。



上图：“妈妈给我这样打扮”，作者：
凯伦·瑟尔；铜丝，手工编织；每条裙子长17.8cm。

下图：装置作品“紧密结合”，作者：
拉尼亚·哈桑(Rania Hassan)。油画
颜料、纤维、帆布、金属和木头。





上图：室内概念灯饰——具有良好柔韧度的针织“无光灯”，由Ilott Illov公司采用强力丝光棉制作，该公司成立于2006年，位于柏林的克罗伊茨贝格。

左图：“结构与功能”，作者：克莱尔-安·奥布莱恩 (Clair-Ann O' Brien) 由Rowan Wool公司委托制作。原创性的椅子设计，探索了针织技术在产品和室内设计中的创新应用。

下图：“超酷针织”是荷兰设计师Bauke Knottnerus使用一系列巨大的绳索创作的雕刻般的编织室内设计产品。2011年在荷兰安特卫普的莫鲁时装博物馆展出。



2011年纤维艺术节，受德文郡海岸线的启发，由纺织品艺术家艾莉森·莫尔（Alison Murray）带领2000多名编织工完成的团体编织装置作品“波动之上下”。由艺术基金委员会提供赞助。





目前另一种趋势是人们对于将编织作为一种社区活动的兴趣日益浓厚。这些团体定期聚集在教堂、咖啡屋或在街上，他们坐在那里编织、聊天分享各自的想法并交换编织图案。有些团体聚在一起互相交流学习，开发创新的编织技巧，也有一些是以组织慈善事业和心里治疗为目的，或者为了“社会变革”而编织。编织激进主义的行为被称作“编织轰炸”或者“编织涂鸦”，并在全球范围内大行其道，那些激进派团体也通过创作编织艺术装置和“编织涂鸦”周围环境来表达他们对于保护社会环境以及其他一些社会和政治事件的关注。

这些群体通过编织协会、编织静修所和编织节等形式得到巩固，例如英国的拆、编联盟。编织节的特色在于举办有高度组织性的产品展览、现场演示和研讨会，并有机会在展览摊位上购买纱线、机器和编织商品。

迄今为止最大的团队项目是2005年丹尼尔·兰德斯（Danielle Landes）创立的一年一度全球编织公开日。第一年，在世界各地共组织了25场之多，之后引起了人们更大的兴趣和认可，到目前为止举办的活动已经超过了800场。这个活动促进了全球编织团体的相互交流，吸引了新一代的编织者。伴随着团体内部或团体之间对大型公共设施和艺术家与手工艺工人之间跨学科项目的开发，成就了许多编织协作项目。

21世纪编织业的复兴改变了我们对手工艺的看法。本书在时尚领域内通过探讨技术、传统和当代概念，对编织业进行深入的研究与探索，并获取了大量的令人兴奋的当代设计和创新产品。它展示了针织纺织品和设计领域的新理念和新趋势，其中包括许多当代激动人心的国际设计大师的针编织杰作。

无论你是学生、设计师、从业者，还是家庭编织者，你都会发现这本书能够成为你灵感的源泉——整本书通过贯穿各类样品、图解和服装设计的说明，展示了针编织的发展潜力，并提供了大量可以开发和利用的技术，这些技术既适合手工针编织，也适合机器针编织。



最上图：“全球编织公开日”是2005年由丹尼尔·兰德斯（Danielle Landes）发起的世界上最大的编织活动，意在鼓励编织者参与全球性的编织社团活动，以展示编织工艺和纤维艺术。

下图：“编结树”，位于俄亥俄州黄泉市，是2008年贾法尔女孩（Jafagirls）的针织涂鸦树。

下右图：俄亥俄州黄温泉市的“伊莱恩的长椅”，色彩斑斓的的针织与钩编拼接作品，典型的贾法尔女孩作品，他们自2007年起开始针织涂鸦创作。





第1章

针织业

从手工编织到无缝针织技术,无论是运用传统工艺还是创新技术,针织的实践涵盖了广阔的领域和各种各样的技术与工艺。本章探讨了时尚针织业的加工织造、设计和打样方法。列举并分析了业内可供选择的就业范畴,最后介绍了国际行业展会,这些展会为各种各样的参展人士(从纺纱工人到设计师)提供空间,来展示他们的针织面料和纺织机械。

左上图:20世纪30年代女针织短袖套衫,带有装饰花纹的育克和沟纹的袖子细节,来自英国先进的纱线制造商佩顿和鲍德温,刊登于针织杂志上。

左下图:佩顿和鲍德温的20世纪30年代的“戴安娜”女式泳装,使用了防缩的四股粗毛线。

右上图:佩顿和鲍德温20世纪30年代的泳装,使用橘黄色的防缩四股毛线,有完整的纸样制作说明:“因为羊毛织物在湿态时会略微扩张,所以泳装在入水前穿起来必须非常紧身,否则很容易松垮。”

右下图:20世纪30年代复古的女士针织套衫,带有抽褶细节的郁金香短袖,使用了双股纱线。

PATONS &
BALDWIN'S
HELPS TO
KNITTERS
3/559



PRICE
3^d.

LADY'S JUMPER

FROM PATON'S SUPER OR BEEHIVE FINGERING

LADY'S BATHING SUIT

FROM "CROCUS" NON-SHRINK KNITTING



N° 3716 PATONS & BALDWIN'S HELPS TO KNITTERS PRICE 3^d

LADY'S BATHING SUIT

FROM "DIANA" NON-SHRINK KNITTING



N° 3749 PATONS & BALDWIN'S HELPS TO KNITTERS PRICE 3^d

PATONS &
BALDWIN'S
HELPS TO
KNITTERS
3/620



PRICE
3^d.

LADY'S JUMPER

FROM PATON'S SUPER, OR BEEHIVE, FINGERING

科文设计的前交叉束腰女装,具有复杂的袖子和肩部细节,使用了墨绿色、黑色和炭灰色,并搭配耀眼的金色。来自2010年秋冬在巴西里约热内卢的时装秀。

