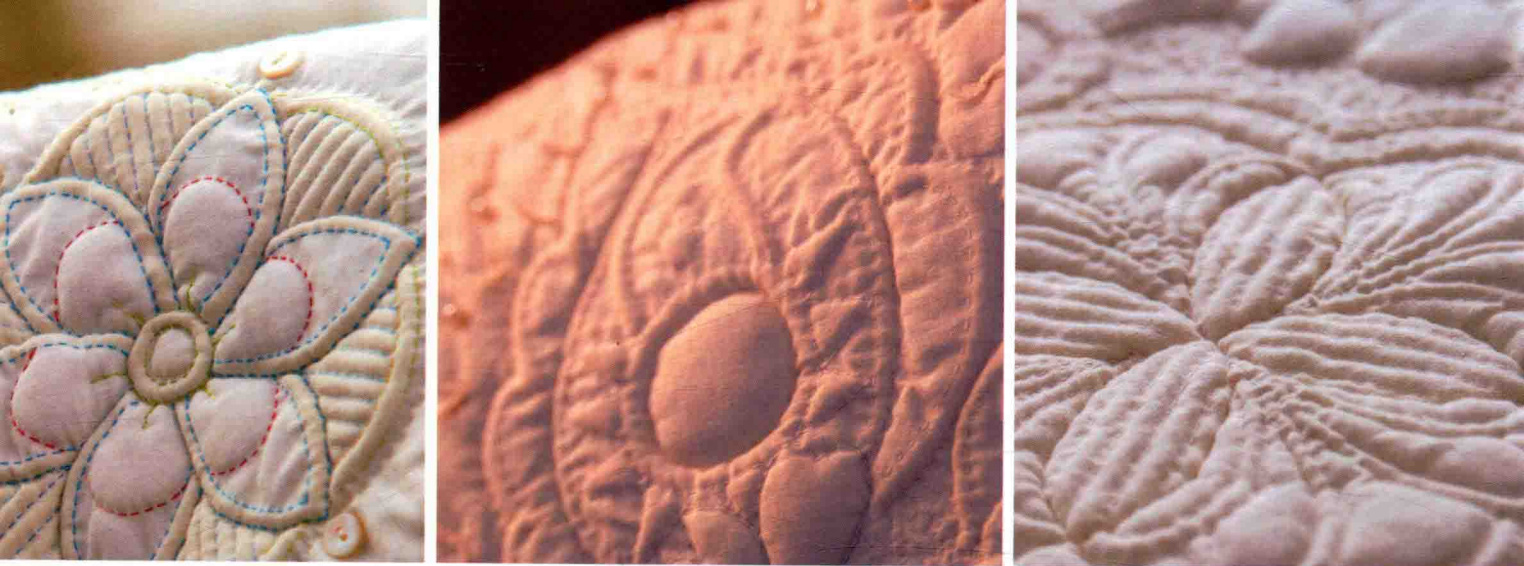

立体白玉绗缝技法全书

技法、作品和纯粹的灵感

〔英〕希尔维亚·克莉切特 著 Miss葵 译

附
10个作品的
实物等大
纸型

中原出版传媒集团
中原传媒股份公司

河南科学技术出版社

立体白玉绗缝技法全书

技法、作品和纯粹的灵感

〔英〕希尔维亚·克莉切特 著
Miss葵 译

河南科学技术出版社
· 郑州 ·

RAISED QUILT AND STITCH by Sylvia Critcher

First published in 2016

Search Press Limited

Wellwood, North Farm Road,

Tunbridge Wells, Kent TN2 3DR

Text and templates copyright © Sylvia Critcher 2016

Photographs by Roddy Paine Photographic Studio

Photographs and design copyright © Search Press Ltd. 2016

Illustrations by Michael Yeowell at Blue Rabbit

All rights reserved.

非经书面同意，不得以任何形式任意重制、转载。

备案号：豫著许可备字-2016-A-0115

图书在版编目 (CIP) 数据

立体白玉绗缝技法全书/ (英) 希尔维亚·克莉切特著; Miss葵译. —郑州: 河南科学技术出版社, 2019.1
ISBN 978-7-5349-9365-7

I. ①立… II. ①希… ②M… III. ①缝纫—基本知识 IV. ①TS941.634

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第220446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: 李 洁

责任编辑: 孟凡晓

责任校对: 金兰苹

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

开 本: 889 mm × 1 194 mm 1/16 印张: 9 字数: 310千字

版 次: 2019年1月第1版 2019年1月第1次印刷

定 价: 98.00 元

如发现印、装质量问题, 影响阅读, 请与出版社联系并调换。

荷包牡丹马甲

英国尺码10~12号

将马甲展开铺平的样子。这里你可以清楚地看到滚边布条扣襻和流苏细节。

目录

介绍 6

基础技法 8

凸纹提花绗缝 10

意大利式绗缝 11

法式白玉绗缝 12

法式嵌线 14

英式绗缝 15

开始前的准备 16

工具 16

布料 18

线和纱 20

装饰配件 21

针法 22

基础针法 22

进阶针法 24

绗缝针法 27

机器绗缝 28

添加装饰配件 29

创作立体绗缝 30

使用设计图 32

转印图案 33

分层与粗缝（疏缝） 33

缝制轮廓 34

缝制附加线 35

填充 36

嵌线 37

添加絮料（铺棉） 38

最后的压线 39

组合 39

应用作品 43

月光花针包 44

扭纹水桶包 50

走出印度的抱枕 56

蓝色大丽花绗缝被 62

凯尔特莲花壁饰 70

盘绕的莨苕叶纹桌旗 76

华美的象牙白色图案集锦绗缝被 82

喜庆的节日餐桌装饰 98

冬雪桌旗 104

设计拓展 120

灵感激发 124

灵感进阶 140

立体白玉绗缝技法全书

技法、作品和纯粹的灵感

〔英〕希尔维亚·克莉切特 著
Miss葵 译

河南科学技术出版社
· 郑州 ·

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongshu.com

献 词

谨以此书献给长期包容我的丈夫罗恩，四十多年来，他承担了我作为一名繁忙的设计师和教师而抛给他的所有生活琐事。

还有我可爱的女儿莎朗和丽莎，你们在我创作本书的过程中给予我持续的鼓励、耐心和爱，我要向你们表示感谢。还有我可爱的外孙鲁克、杰克和外孙女伊西斯，你们的到来壮大了我们的家族，并且给我们的生活带来了许多喜悦和乐趣。而我的女婿安东尼和西蒙也已经不知不觉地成了他们“古怪的”岳母的生活的一部分！感谢你们的付出。我爱你们！

还有很多人，在我的整个人生中帮助过我并且始终支持我——过去和现在。这本书献给你们！

序

我与希尔维亚相识，是早年间在布罗姆利成人教育中心的城市行业协会拼布绗缝课上，当时我是她的辅导老师。她向同学们展示了她广泛的能力和艺术技巧，以及她对学习的热情，她的想法和作品设计总是最具有创意的。通过这诸多成就，她在拼布领域中树立了自己的专业地位，尤以嵌线和填充技法知名。我曾在很多拼布展和活动中见到她展示自己独特的绗缝方法。她在全国范围内开讲座、举办研习班，进行教学，鼓励人们享受绗缝的乐趣。她在国家级的展会上担任协调评审员，并且在杂志上发表了大量文章。她把所有这些才能和技艺都融入本书之中，阐释了缝制的乐趣。

帕特·索尔特

帕特·索尔特最著名的是将拼布引入教育体系并开展试点课程，以及在城市行业协会的拼布课程认证、首次远程学习课程项目设计方面做出的贡献。她是一位职业的拼布大师、展会评委和讲师，对实验技法和手工艺的发展和创新有着特别的兴趣。

希尔维亚·克莉切特，在伦敦大学金史密斯学院接受了艺术和纺织方面的培训。多年来她一直教授拼布、绗缝、人体素描、织物印花、绘画、雕塑、刺绣以及各种纺织相关课程。自1997年以来，希尔维亚一直在国家级绗缝比赛中担任评审；2001年1月，她被任命为格罗夫纳展览公司的评审协调员。2004至2012年间，希尔维亚在创作纺织类作品和为国家级杂志撰写文章的同时，还担任了《制作 (Fabrications)》杂志的项目协调员。自1997年她在国家级拼布比赛上做展示以来，她还作为拼布专家受邀在英国及海外的重要拼布比赛和展会上举办研习班。你还可以在justhands-on.tv电视网站上看到希尔维亚的信息，这个网站是英国最著名的拼布、绗缝和纺织艺术品电视网站。YouTube上也收录有希尔维亚的信息。

这是一件20世纪20年代的桃色绉纱家居长袍的细节。它来自意大利，是玛利亚-路易莎·博尔多里送给作者的。这个作品的特色是意大利式绗缝，是玛利亚-路易莎的母亲亲自为她设计并制作的嫁妆

致 谢

非常感谢吉尔·拉思伯恩慷慨地付出时间，帮我检测了那么多的纸样，以至于都影响了她自己今年的拼布创作。还要感谢苏·欧文、安妮塔·加洛和瓦尔·克鲁克斯，如果不是她们帮忙缝制，我不可能按时完成这些作品。感谢我的绗缝小组——希望拼布之家，她们不仅在我写作本书的过程中给予我鼓励，而且在创作灵感相关章节帮我完成了部分缝制。

由衷地感谢我的拼布友人苏·欧文、克莉丝汀·帕克、安妮塔·加洛、吉恩·维泽里克、森·阿尔皮诺和芭芭拉·考克斯，她们好心地把自己的绗缝被借给我拍照。还要感谢我的朋友安妮·萨默海斯，她总是陪伴在我身边，愿意尝试我那些古怪的绗缝创意。

感谢帕特·索尔特和黛娜·特拉维斯，是她们首次向我介绍了白玉绗缝技法。

还要感谢玛利亚-路易莎·博尔多里送的礼物，那是一件她妈妈做的意大利式绗缝长袍，我会非常珍惜；还有来自林肯郡的简，她送给了我她妈妈做的意大利式绗缝抱枕套装。

特别感谢金·肖恩把精美的原创白玉绗缝作品借给我。

感谢罗迪·佩恩在拍摄过程中的耐心和投入，以及他令人惊叹的摄影技术。还要感谢小奥兹在整个过程中的帮助！

感谢格罗夫纳展览公司的罗杰·库林，谢谢他多年来一直支持我，并且允许我在英国各地展示我的技法。

感谢艾玛·库琳（原任《制作 (Fabrications)》杂志编辑）在我们多年的共同工作期间给予我的鼓励和信任。感谢瓦尔·内斯比特和她在justhands-on.tv（译者注：一家手工视频网站的名字，网址<https://www.justhands-on.tv>）的团队对我的鼓励以及对我在世界各地所做活动的推广。

最后，我还要感谢卡蒂·弗朗西、贝基·沙克尔顿和搜索 (Search) 出版社的团队，感谢他们给予我的信任以及把我的想法变成现实——我永远感谢你们。

目录

介绍 6

基础技法 8

凸纹提花绗缝 10

意大利式绗缝 11

法式白玉绗缝 12

法式嵌线 14

英式绗缝 15

开始前的准备 16

工具 16

布料 18

线和纱 20

装饰配件 21

针法 22

基础针法 22

进阶针法 24

绗缝针法 27

机器绗缝 28

添加装饰配件 29

创作立体绗缝 30

使用设计图 32

转印图案 33

分层与粗缝（疏缝） 33

缝制轮廓 34

缝制附加线 35

填充 36

嵌线 37

添加絮料（铺棉） 38

最后的压线 39

组合 39

应用作品 43

月光花针包 44

扭纹水桶包 50

走出印度的抱枕 56

蓝色大丽花绗缝被 62

凯尔特莲花壁饰 70

盘绕的莨苕叶纹桌旗 76

华美的象牙白色图案集锦绗缝被 82

喜庆的节日餐桌装饰 98

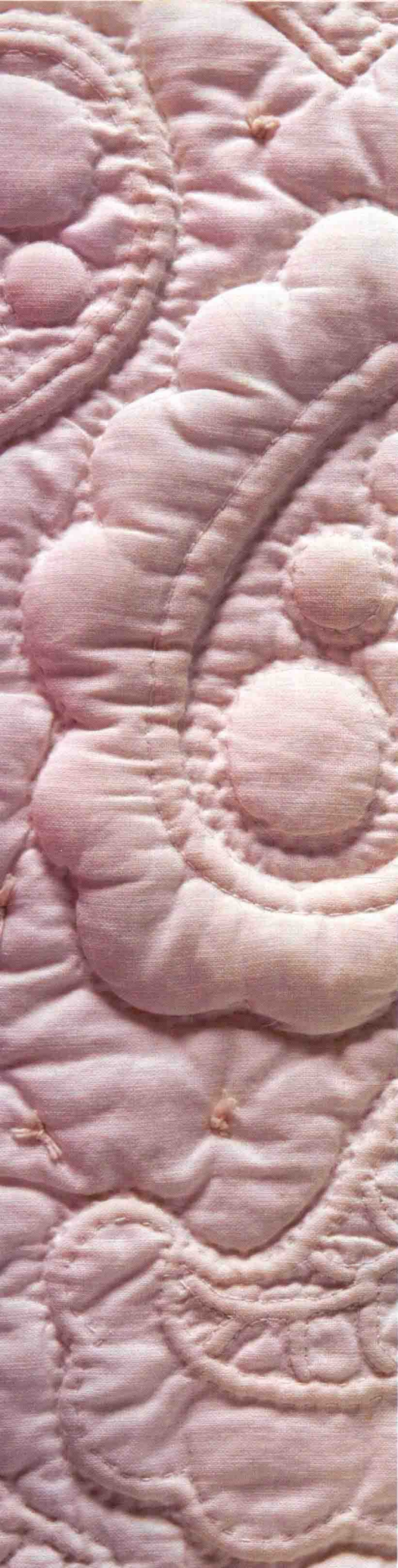
冬雪桌旗 104

设计拓展 120

灵感激发 124

灵感进阶 140

介绍

已经记不清多少次有人问我是否有一本带着我个人鲜明特色的技法书。还有很多人问我：“这就是白玉绗缝吗？”或者对我说：“这看起来太复杂了，我永远不可能掌握它！”我希望这本书能够回答你的问题，并且鼓励你走上自己的创作之路。

当时我并不知道，我制作的那个21cm×30cm的用来演示意大利式绗缝、凸纹提花绗缝和法式白玉绗缝综合应用技法的教学样品，居然会成为我事业中一个重要的里程碑（参见左右图片，以及第124页全景图片）。当我最初完成它时，我看到了它成为一个抱枕图样的潜质，我原计划先将其镜像旋转后看看效果，我经常在课堂上用这句话鼓励学生们探索自己的想法。但这个抱枕最终也没有做出来。对新技法综合运用的好奇占据了上风，所以取而代之的是作品《交响曲2000》，这是一个双人床尺寸的绗缝被，也是从当初那个教学样品演变而成的一款作品（参见第124~125页）。

我亲手制作的绗缝作品《感谢你，查理》于1996年展出后，获得极大成功，之后我被邀请在1997年格罗夫纳国家拼布展上做现场演示。于是我需要在展会上做些东西，那么有什么比制作一个新的绗缝被更合适的呢？这次的绗缝被在技法方面将会有很大不同，但仍然全部由手工缝制而成，而且最理想的就是要便于我随身携带。我决定用“自在缝”的方法来制作，先做好中心部分的图案，然后增加边框，那么到时它将是一个脱离于自在缝区块的全新存在。

1998年初的一个展会上，当我正在缝制中心部分的时候，有人问我需要耗时多久才能完成，我愚蠢地回答：“它会是我的千禧被！”由于我一直在教学，包括晚上和一些周末，所以做出这样轻率的声明真是有一点傻。时间过得比我预期的更快，1999年了，最后期限即将到来，而我才仅仅完成了中心部分和第一圈边框，并且我还在继续研究设计最外圈的边框，实在没有办法按时完成了，我只好选择在这个阶段就收工，计划日后增加边框。不用说，剩余边框至今还在等待我添加上去。虽然“今日事，今日毕”这句话经常萦绕在我心头，不过我仍然认为，在不久的将来，我总会将剩余那些边框加上去的！

那时我教的几个学生想知道他们是否可以尝试我所使用的技法，于是在我的指导下，他们开始制作自己的绗缝被。后来，他们制作的作品和我的作品一起应邀在2000年春季拼布展上展出。当时我在现场解释所使用的技法，并且现场演示了一个小作品——来自我的绗缝被一个角落的图案。命运的安排真是神奇，后来我将这个图案做成了抱枕《象牙白的灵感》，它随即被《手工艺之美》杂志载入春季副刊，即《“象牙白的灵感”：嵌线和填充——不同凡响》，并取得了巨大的成功。

公众反响强烈而积极，在大家的要求下，我主讲的研究班和其他学习模式发展到全英国，甚至还传到了美国和西班牙。当时，我并不知道我的绗缝技法会怎样发展，十年之后它是否还能像曾经那么流行。我想我只是恰巧在合适的时间把与众不同的手缝技法带到了拼布展而已。20世纪90年代后期，机缝压线大行其道，成为拼布和绗缝世界里最新颖的技法，机器压线不可接受的时代已经远去，时尚就是这样善变与矛盾！很多绗缝被由机器过量加工生产出来，传统手缝黯然退场。我游遍英国各地，很多人向我诉说手工拼布人没有创

新，在当下机器盛行的时代他们觉得受到了冷落，从某种程度上来说的确如此。我的解决方案是，看一看之前发生了什么，回顾并进行改革创新，然后勇敢地去尝试。

我恢复使用的技法此前几乎要消失了。意大利式绗缝曾经持续流行至20世纪60年代中期。这种绗缝技法通常采用色彩鲜艳的绸缎缝制，成品是手帕、睡衣、抱枕或者床笠。但随着纸巾的受欢迎程度逐渐上升，以及很多女性生完孩子后就开始全职工作，对这些物品的需求也逐渐消失，耗时的手工缝制技术也就失宠了。幸而絮料（铺棉）从美国传来，它改变了传统绗缝，又给绗缝工艺带来了新的发展。

是什么让我的作品与众不同？我使用的所有技法都是传统技法，但我赋予了它们全新的内容——改进传统，简化过程。我把技法结合起来，又增添了传统英式绗缝技法与嵌线技法，融合在一起后加上额外的装饰，使作品呈现出极其复杂的立体感和纹理效果，但实际上却非常容易制作，从某种程度上来说，这是由线痕产生的视觉错觉。至今我已在英国乃至整个欧洲，以及美国各地演示我的立体绗缝技法多年。我教授并且享受拼布和绗缝的所有乐趣，对这项技法的热爱从未减弱，我也在持续创作新的设计和图样，并且在这项技法的基础上探索各种变化。更多的想法在脑海中浮现，开发和试验迫在眉睫……保持研究和创新，这是我非常重要的日程。

最后我还要赘述一件事，注意这项工作完全能让人上瘾，所以当土豆熟过头糊在锅底、胡萝卜变成奇怪的棕色且味道诡异时，千万不要怪我！相信我，你的家人会习惯的！

希尔维亚

Sylvia

左右两侧的图片，展示了我的佩斯利旋涡花纹设计，它激发了我对白玉绗缝和针法技巧的新灵感。另请参见第124页

基础技法

我所使用的绗缝技法，其历史都可以追溯到中世纪。在世界各地发现很多古老的绗缝作品，有些保存在博物馆里并且品相完好，说明它们曾备受珍视，可能作为传家宝，或者为贵族所拥有。我的立体绗缝设计综合运用了几种主要的传统技法——凸纹提花绗缝技法、意大利嵌线绗缝技法、法式嵌线技法（这是我在法式白玉基础上做的改良）和英式绗缝技法。其他与作品相关的附加技法，必要时我会予以介绍。为了真正领会这些技法，你最好能熟悉每一种技法的传统形式，我曾经在一个设计中展示了包含所有这些技法的制作效果。虽然这听起来有些复杂，但做起来非常简单。只要你会平针缝，就可以完成。每种技法都可以单独运用，也可以与其他技法结合使用。我将用我的针插作品《独奏》来演示除了法式白玉绗缝以外的其他所有技法。

◀ 凸纹提花绗缝 (Trapunto)

这是通过在图案中创建口袋或者独立的形状来完成的，它需要从背景中抬高凸显出来（另请参见第10页）。

▶ 意大利式绗缝 (Italian quilting)

此图中，线条以平行双线缝制，以便为穿入纱线留好通道（另请参见第11页）。

▲ 法式白玉绗缝 (Le boutis)

上图展示的是一个典型的法式图案的中心细节。该设计的每个区域都是用棉线和纤维嵌入并填充。这个设计图案是双面的 (另请参见第12、13页)。

▲ 法式嵌线 (French-style cording)

这是我个人版本的法式白玉, 从前面看起来似乎一样, 但是它并不需要是双面的 (另请参见第14页)。

▲ 英式绗缝 (English quilting)

将一块絮料 (铺棉) 夹在两块布料之间, 通过压线缝合在一起 (另请参见第15页)。

► 综合技法

这是我的设计《独奏》, 它运用四种技法制作而成 (凸纹提花绗缝、意大利式绗缝、法式嵌线和英式绗缝), 呈现出很强的立体感, 完成后的作品还有纹理效果。图片中左半部是已经完工的样子, 右半部是还差最后一道压线工序的样子。

凸纹提花绗缝

有时它也被称为填充技法，用来在绗缝过面料上增加立体感——形成蓬松、具有独特浮雕纹理的装饰特色。这种高凸浮雕效果至少需要两层布料来完成；先用平针缝缝出图案的轮廓，再从下面填入人造纤维或天然纤维。

如何制作凸纹提花绗缝：在前片正面画好图案，选择细薄的低支布作为背布，将两片布料粗缝（疏缝）在一起。用细密的针脚沿着画线进行平针缝，两层布料都要穿透。缝过的区域就形成了一个一个小口袋。把作品翻到背面，准备进行下一步。拆除已缝好区域的粗缝（疏缝）线。在每一个小口袋形状的中心剪开一个小孔，仅穿透背布和部分纤维，小心不要穿透前片。将填充棉梳理成小撮小撮的，利用填充棒或镊子小心地填入图形中。必要的话，用对针缝或人字缝将小孔缝合，防止填充物掉出。不要把线拉得太紧，否则会使成品扭曲变形。作品正面的图案会轻微凸起，并形成阴影。用同样的方法填充剩下的口袋。当作品图案不适合包含双线时，此技法可适用于模糊或独立的形状中。

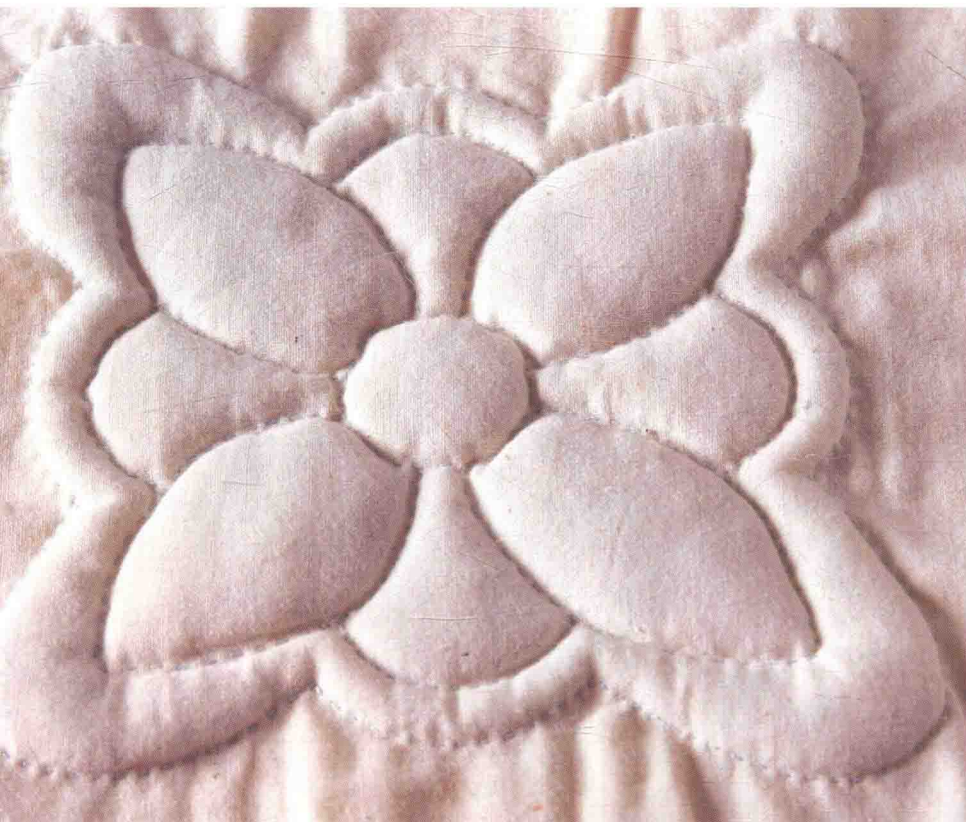
所需材料

- 平纹棉布，作为作品前片（正面）
- 英国平纹薄棉布（薄纱棉布）或较好的低支布，作为作品背布
- 玩偶填充棉（或细碎的絮料/铺棉），用以抬高图案
- 缝纫线
- 镊子或填充棒
- 小剪刀

术语介绍

凸纹提花绗缝 (Trapunto)，这个英语单词在意大利语中源自 "trapungere"（即绣花），在拉丁语中源自 "pungere"（即针刺）。

作品正面的浮雕效果。因凸起形状形成的阴影清晰可见

作品背面有一些小孔，用人字缝缝合

意大利式绗缝

它也被称为嵌线技法，在1920至1925年间的意大利服饰界非常流行。

所需材料

- 平纹棉布，作为作品前片（正面）
- 英国平纹薄棉布（薄纱棉布）或较好的低支布，作为作品背布
- 绗缝羊毛纱线（译者注：与国内网络上销售的日本产白玉填充专用线并不相同，具体照片可参见第30页），或者其他合适的毛线，用以填入通道和抬高图案
- 缝纫线
- 粗眼圆头针，用以穿入羊毛纱线

术语解释
意大利式绗缝 (Italian quilting)，用平针缝或回针缝同时穿透两层布缝制间距3~5mm的平行线，从背面穿入绗缝羊毛纱线。

如何制作意大利式绗缝：将图案用双线描画于前片正面，添加低支布作为背布，将两层布料粗缝（疏缝）在一起。沿所有画线缝制细密的平针缝针脚，这将形成通道。拆除已缝好区域的粗缝（疏缝）线。把作品翻到背面，用粗眼圆头针穿入一段50cm长的绗缝羊毛纱线。将前片和背布分离开，用针在背布上戳一个足够让羊毛纱线可以穿入通道的小孔，将羊毛纱线引入通道。大约每间隔5cm从通道中出针，轻轻地拉引羊毛纱线，然后再把针从原来的出针孔处穿回，继续将羊毛纱线引入通道。在每一个出针孔处留一个小小的线环。沿着通道完成整个图形的嵌线。每一条通道的起点和终点都留一个大约5mm长的短线尾，其余的羊毛纱线剪断。这是为羊毛纱线在洗涤时遇水而缩所做的预留。继续按此方法填充直至所有通道都被填满。

关于留线尾和线环的一般性建议

线尾：留在每一个通道的起点和终点处，以及羊毛纱线用尽须重新接入时，留大约5mm长。

线环：应用于曲折的图案。从通道里拉出毛线，再从原来的出针孔处穿回，留5mm线环在背面的平纹薄棉布（薄纱棉布）上。图案的角和拐点也要留线环，这将会在正面产生非常好的尖角效果，防止作品出现空角现象。在长段的连续图案中，应当每12cm留一个线环，除非你使用的是已经预缩过的羊毛纱线，这样你就只需要在图案的角和拐点留下线环，“山尖和谷底”是帮助你记住线环应该留在哪里的指南。

作品正面

使用预缩过的羊毛纱线，可以看到背面的小线环和线尾

这个20世纪50年代的半成品意大利式绗缝抱枕套件是此技法的典型案例。在粗糙、细薄的背布上，热转印图案清晰可见。你还可以在作品的背面看到大量为收缩预留的线环

法式白玉绗缝

也被称为法式嵌线、马赛绗缝或马赛刺绣。法式白玉绗缝起源于15世纪的法国普罗旺斯地区，当地将这种高档的丝绸缝制品出口到英国和欧洲其他地方，供给皇室和贵族。到17、18世纪，华丽的、精心设计的白玉床罩、绗缝被和防溢巾成为该地区的主要出口产品，从而消化了大量的优质白色棉布，透明平纹布或细薄布也大量从印度进口，五千名左右女工被法国工厂雇佣。这里展示的传统法国样品大概是1890年制作的，购于马赛北部的尼姆斯市场。

所需材料

- 两块相同尺寸和类型的白色棉布
- 白玉填充专用棉纱线
- 缝纫线
- 粗眼圆头针

术语介绍

法式白玉 (Boutis) 是普罗旺斯当地词汇，指高凸浮雕嵌线和绗缝的衬裙、床罩，同时也指用来在通道中穿线的圆头针。

如何制作法式白玉绗缝：将两层布料粗缝（疏缝）在一起。将图案描画于作品的一面，所画图案线条要创建出大约3mm的平行通道，这些线条可能是直线，也可能是曲线。通常，整个背景都会被这些线条覆盖。用合适的缝纫线和细密的针脚沿图案线条缝制通道。确保针脚在作品两面完全相同，因为作品是双面的，背面和正面同样重要。翻到背面，在针上穿好棉纱线，小心地分离通道的两层布料，接下来用棉纱线填充所有通道。每一条通道的终点处，尽可能靠近布料剪断棉纱线，然后把布料纤维理顺。不必留下线环或线尾，因为棉纱线不需要预留缩量。再次将布料分离开，用棉线碎屑或棉芯填充图案的其他区域，填充完毕，像之前那样隐蔽地缝好小孔。如此整个作品表面会呈现多元化的浮雕图案。漂亮复杂的设计通常还会镶上荷叶边或手工抽褶的英格兰刺绣花边。

尤为精美的手工英格兰刺绣花边是这个褶皱边缘的特色

这里你可以看到作品全貌。这个法式白玉作品是一个防溢巾——一个小的绗缝盖毯，用来防止怀抱婴儿时其口水或其他呕吐物弄脏衣服。这是金·肖恩好心借给我的

这张照片的近景是作品背面细节，右上角是作品正面