

Clothing

高等院校服装专业教程

Design

服饰手工设计

主编 燕平

FUSHI SHOUGONGYI SHEJI

宣臻 主编 胡萍 徐淑波 副主编

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位
西南师范大学出版社

高等院校服装专业教程

服饰手工工艺 设计

宣臻 主编

胡萍 徐淑波 副主编

西南师范大学出版社

高等院校服装专业教程

服饰手工工艺设计

图书在版编目(CIP)数据

服饰手工工艺设计 / 宣臻主编. -- 重庆 : 西南师范大学出版社, 2014.1

高等院校服装专业教程

ISBN 978-7-5621-6477-7

I. ①服… II. ①宣… III. ①服饰-手工艺-设计-高等学校-教材 IV. ①TS941.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 246589 号

高等院校服装专业教程

服饰手工工艺设计

主 编：宣 臻

责任编辑：王 煤

封面设计：乌 金 晓 町

装帧设计：梅木子

出版发行：西南师范大学出版社

网址：www.xscbs.com

中国·重庆·西南大学校内

邮 编：400715

经 销：新华书店

制 版：重庆海阔特数码分色彩印有限公司

印 刷：重庆康豪彩印有限公司

开 本：889mm×1194mm 1/16

印 张：8

字 数：220千字

版 次：2014年1月第1版

印 次：2014年1月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5621-6477-7

定 价：48.00元

总序

人类最基本的生活需求之一是服装。在过去的社会中,人们对服装的要求更多是趋于实用性与功能性。随着人类文明的进步,科学技术的发展和物质水平的提高,服装的精神性已越趋明显。它不仅是一种物质现象,还包含着丰富的文化内涵——衣文化。随着服装学科研究的不断深入和国际交流的广泛开展,服装产业的背景也发生了巨大变化,服装企业对设计师的要求日益提高,这也对高等教育服装专业教学提出了新的挑战。

高等教育的服装专业教学,其宗旨是培养学生的综合素质,专业基础和专业技能。教育部曾提出面向 21 世纪课程体系和教学内容改革的实施方案,为高等院校在教材系统建设方面提供了契机和必要的条件。新时期教育的迅猛发展对服装设计教学与教材的建设提出了更新的要求。

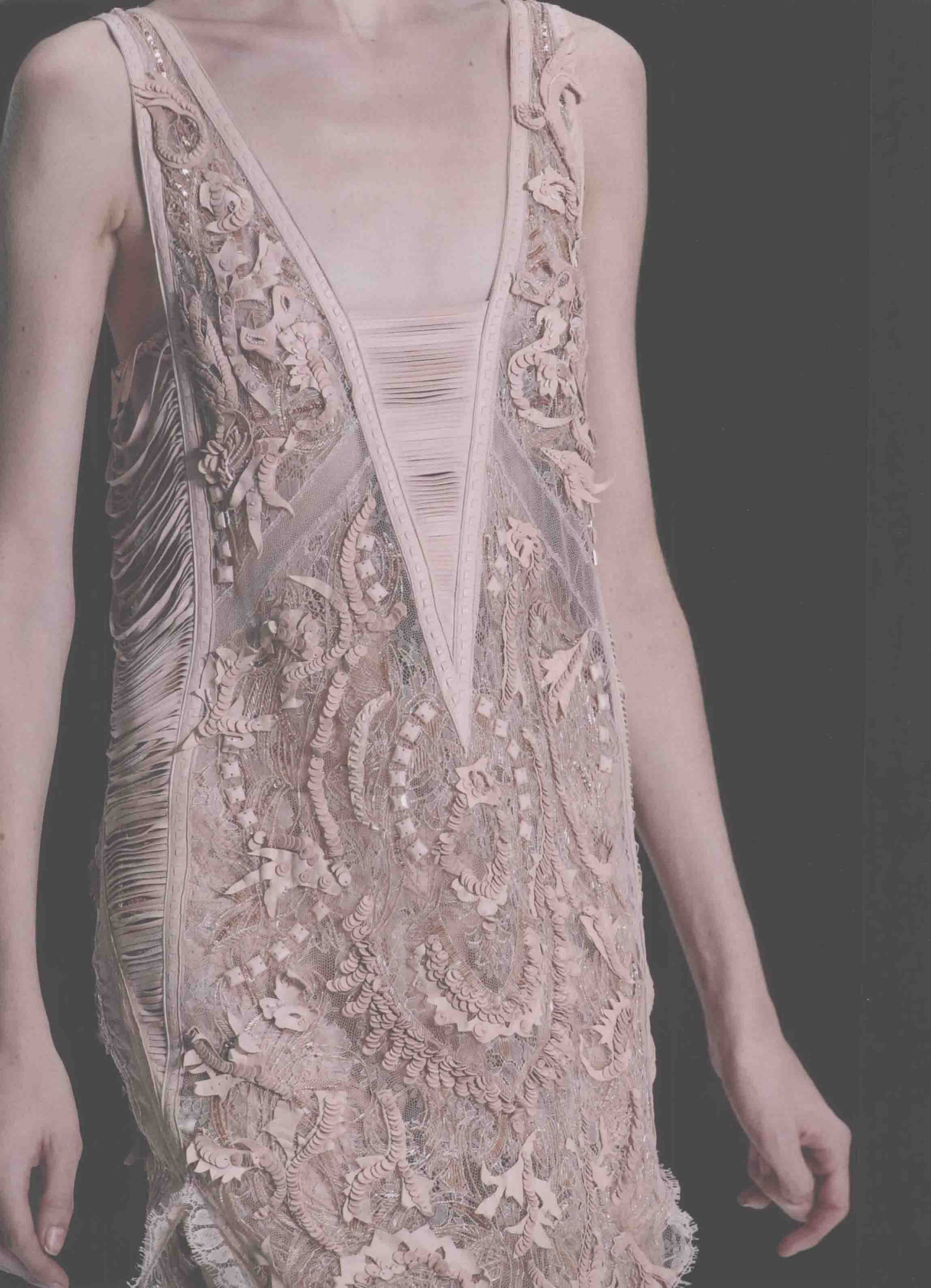
在西南师范大学出版社领导的大力支持下,根据教育部的专业教学改革方案,江西省纺织工业协会服装设计专业委员会针对江西省各高等院校开办服装设计专业的院校多、专业方向多、学生多等现象,组织了江西科技师范大学、南昌大学、江西师范大学、江西蓝天职业技术学院、江西服装职业技术学院、南昌理工学院的一批活跃在服装专业教学第一线的中青年骨干教师编写这套教材。这批教师来自不同的院校,有着不同的校园文化背景,各自处于不同的教学体系,分别承担着不同的教学任务,共同编写了这套具有专业特色的系列教材。因此,这套教材具有博采众家之长的综合性特色。

此套教材,重点突出了专业素质的培养,以及专业的知识性、更新性和直观性,力求具有鲜明的科学性和时代特色,介绍并强调了理论与实践相结合的方法,其可读性强,且更贴近社会需求,更富有时代气息,体现了培养新型专业人才的需求。此套书适合作为高等院校服装专业的教材,也适合服装爱好者及服装企业技术人员使用。

此套教材能顺利出版,特别要感谢西南师范大学出版社的领导和编辑们,感谢所有提供了图片和参考书的专家、学者的大力支持,感谢所有为编写此套书付出辛勤劳动的老师们,因时间及水平有限,丛书中疏漏及不尽如人意之处在所难免,恳请各位专家、同行、读者赐教指正。

中国服装设计师协会理事
江西省纺织工业协会服装设计专业委员会主任 燕平
江西科技师范大学教授、硕士生导师

高等院校服装专业教程

服饰手工艺术设计

目录

第一章 概述 / 001

- 一 服饰手工艺术的概念及特点 / 002
- 二 服饰手工艺术的分类 / 004
- 三 服饰手工艺术的发展趋势 / 006

第二章 手工刺绣 / 009

- 一 刺绣的概念及特点 / 011
- 二 彩绣的基本技法及服饰应用设计 / 014
- 三 珠片绣的基本技法及服饰应用设计 / 026
- 四 贴布绣的基本技法及服饰应用设计 / 034
- 五 镂空剪纸绣的基本技法及服饰应用设计 / 037
- 六 缎带绣的基本技法及服饰应用设计 / 041

第三章 手工编织 / 057

- 一 手工编结的基本技法及服饰应用设计 / 059
- 二 手工棒针编织的基本技法及服饰应用设计 / 067
- 三 手工钩针编织的基本技法及服饰应用设计 / 079

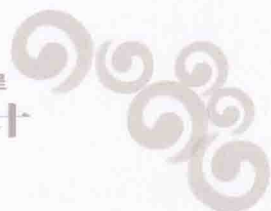
第四章 布艺褶皱 / 091

- 一 布艺褶皱的概述 / 092
- 二 手工布面抽褶的基本技法及服饰应用设计 / 093
- 三 立体手工花的基本技法及服饰应用设计 / 106
- 四 手工布艺的基本技法及服饰应用设计 / 115

高等院校服装专业教程
服饰手工艺设计

第一章 概述

导读

服装是一定的社会形态下人类物质生活 and 精神文明水平的反映。同时,服饰文化的发展对每个民族文化素质的提高具有重要作用。服装作为人类文明特有的文化特征,伴随着人类社会的进步而延续和发展。同样,服饰手工艺技术也是伴随着人类文明的进程而发展。象征世界古代文明的埃及尼罗河流域,美索不达米亚平原的底格里斯河和幼发拉底河周边,印度的恒河、印度河及中国的黄河流域,还有玛雅文明及印加文明的山脉地区都是孕育手工艺技术的主要地域。

一 服饰手工艺的概念及特点

(一)服饰手工艺的概念

服饰手工艺是使用布线、针以及其他各种材料,用具针对服装进行手工制作的技术的总称。

手工艺,是指以手工劳动进行制作的具有独特艺术风格的工艺美术。手工艺品,是指纯手工或借助工具制作的产品。“工艺”一词具有多重含义,其中重要的内涵之一,是指一种特殊的工艺技能,尤其指手工艺术的诸多门类。(图 1-1)

(二)服饰手工艺的特点

人类的双手曾经是巨大的、神奇的、灵秀的。在遥远的历史时期,我们的眼睛、耳朵和总是突发奇想的脑子以及所有能力,好像都体现在双手上。那时称手工为“神工”。

在工业文明到来之前,人类用双手满足自己的一切需求。无论盖房和造物,还是做饭与制衣,都由双手来完成。但这还不够,双手还要承担人类永不停歇而精益求精的追求。这些追求既有生活和物质的,也有精神和想象的。于是,从生活的智慧、技术的发明乃至审美理想的传达都是由双手来体现的。随着审美进入十指,便有许多艺术应运而生。既有能工巧匠的精雕细刻,也有乡野村夫手中带着泥土与青草芳香的民间艺术。

中国的传统手工艺有着悠久而灿烂的历史,在整个中国文化艺术发展史中占有重要的地位,是中华民族文化艺术的瑰宝,其悠久的历史、精湛的技艺、丰富的门类以及传世的佳作蜚声海内外。几千年来,传统手工艺产品始终是中华民族的一大特色产业。

手工艺的智慧与技术含量是长久以来一代代先辈们积累而成的。在漫长的传承过程中,不断诞生一位又一位工匠,他们心灵手巧、聪明过人,或是在技艺上作了这样或那

图 1-1

图 1-2

样十分绝妙的改进和创新,或是在审美情趣上作了一些提升,这些新的技艺或审美便自然而然地融进传统的手工艺中。这也是很多古代制品今人无法复制的缘故。

手工技能都是口传心授,最多只是保存在几句短短的口诀上。从文明的传承来看,这种手工的文明是记忆性的。所以说,手工是一种口头和非物质的文化遗产。之所以称它为遗产,是因为当代人类正在进行一次从农耕文明向工业文明的转型。农耕文明是手工的时代,工业文明是机器的时代。由于机器的能力与效率远比手工高出千倍万倍,故而这一转型急剧而猛烈,甚至抛弃手工也在所不惜。然而,人们在生活中只会关心物品的本身,不会关心造物的手段到底是机械还是手工。当我们意识到手工属于正在消失的文明时,很多手工已经濒危或者干脆无影无踪了。如今,市场上开始对手工制作的陶艺、锻打的铁艺和种种编织的手艺予以青睐,标上高价。市场规律是“物以稀为贵”和“按工计价”。人们认可这种高价,是因为手工制品纯朴、生动,带着人的气息。人用双手制造这些物品时,总是注入了心中的想法、审美习惯以及一种生命感,而且绝对不会重复。因此,手工工艺给人一种具有怀旧意味的人文的温馨!

然而,遗产的意义远非如此。手工,属于人类文明进程中一个伟大的进步。它是不同地域的人们聪明才智的见证,也是民族与地域精神传承性的载体和个性的象征。从文化人类学角度说,每一种手工的背后还有深广的生活景象与历史信息。在这些信息中,只有少量的体现在手工的制品中,更多的保存在手工的活态过程中。因此,抢救与记录濒危和珍稀的民间手工,是保护历史文化遗产的重要工作,也是人类文明转型期间的全新课题。

人类放弃手工,使用机器,是伟大的进步。但同时我们还要记忆手工。因为放弃手工是为了文明的发展,记忆手工是为了文明本身。

手工是一种质朴的存在,它宣称任何物件都是有生命的,是心灵的产物而不是物质的泛滥。手工是一种创造,是每个手艺人自己的情思和意趣的表达。手工是一种劳作,抛开创作的部分,每件作品都是要一针一线,一锤一斧琢磨出来的,一个再简单的细节也要怀着敬意完成。(图 1-2)

手工是真实的心意,每一个热爱手工的人,都怀着虔诚的心完成他的作品,并且带着美好的祝愿,希望手里的宝贝被人喜欢,被人懂得,被人使用,被人珍爱,希望手工艺品带给别人快乐的享受。

正是如此,香奈尔的设计师卡尔·拉格斐、Dior、已故的设计大师亚历山大·麦奎因和中国的郭培终生坚持不懈地从事手工定制事业,从而使品牌有了灵魂和生命,打动全世界人的心灵!

成就法国香奈尔品牌高级定制的高超手工艺技术,同时能让香奈尔女士保持优雅独立的精神,使卡尔·拉格斐才华横溢的设计得以延续的,就是尊敬的法国精品手工坊! 这些历史悠久的手工坊包括:纽扣坊、珠宝坊、羽饰坊、刺绣坊、鞋履坊、制帽坊及花饰坊。(图 1-3)

香奈尔保存传统的投资行为令人尊敬——给予手工坊全面的创作自由及独立自主,以确保延续他们的工艺技术,帮助这些工艺坊继续培育新的人才。这样既能滋育珍贵的传统遗产,延续高级定制服、成衣及配饰文化,还可以借着他们带来创意无限的前景!

图 1-3

二 服饰手工艺的分类

古时女子的针线方面的工作,像纺织、编织、缝纫、刺绣、拼布、贴布绣、剪花、浆染等,凡妇女以手工制作出的传统技艺,被称为“女红”。女红在旧时指女子所做的纺织、缝纫、刺绣等工作和这些工作的成品。中国女红艺术是讲究天时、地利、材美与手巧的一门艺术,而这门艺术从过去到现在都是由母女、婆媳世代传袭而来,因此又可称为“母亲的艺术”,现代统称为手工艺。手工艺大体上分缝纫、刺绣、手工、编结、剪纸、布艺玩具等几类。

图 1-4

图 1-5

图 1-6

图 1-7

(一) 缝纫

缝纫是个联绵词,缝与纫都有贯穿连缀的意思,我们一般讲的缝纫就是缝制衣服,缝和纫两个字放在一起,也许是强调缝制一件衣服需要千针万线吧!确实,现在做衣服有缝纫机,有服装加工厂,定做一件衣服并不难,但在若干年前,每一件衣服都是妇女一针针地缝起来的,他们为老人缝,为孩子缝,为自己缝,一辈子的岁月都随着飞针走线流淌。(图 1-4)

(二) 刺绣

刺绣可以说是中国女红中最突出的一种。从全世界看,中国刺绣不但出现得最早,历史最悠久,而且形成了自己的传统。战国时期的刺绣品已很复杂,图案层次分明、交错有致,汉代的绣衣、绣裘就更多了。中国刺绣的基础太普遍、太深厚了,在男耕女织的社会制度下,千千万万的女孩都要学习女红,都要掌握刺绣,这恐怕是中国历史上独有的现象。(图 1-5)

(三) 手工

中国的服饰鞋帽,从很早以前一直到近代都是家庭妇女手工制作的,后来虽有了商品买卖,但真正买鞋帽的,仍然是少数。特别是在农村,儿童的帽子还是自己做,而一个家庭妇女为家庭成员所做的鞋子的数量是相当惊人的。(图 1-6)

(四) 编结

编结的范围很广。可做编结的材料很多,既可用丝、棉,又可用多种植物,如竹、藤、草、棕、麦秆等,凡是有一定韧性的条状物都可以编连起来,以绳为基础打成结。中国的打结从最简单的记事活动开始,发展到今天它已经成为一种艺术,转到装饰又从装饰到丰富的寓意,结饰已成为我们民族文化包容性很大的体现与象征。(图 1-7)

(五) 剪纸

中国的剪纸艺术,人数之众多、历史之悠久以及所剪花样之多、内容之广、数量之大,是世界上独一无二的。人们除了用纸来剪花样,还用其他的材料,如布、植物的叶子来剪,而其工艺制作是和剪纸相近的,如在孩子的衣服上、肚兜上、布玩具上,常常可以看到大块不同颜色的布,剪成了多种动物、花草拼贴在上面。

(六) 布艺

中国过去没把布艺玩具的制作当成一个独立的职业,学校也没有设立专门的学科。但是学龄前的孩子是由妈妈看管的,善良、聪慧的母亲,常常会就地取材,随手制作一些玩具给孩子们,给他们的童年增添一份乐趣。(图 1-8)

手工艺就是这样从古至今,借助身边的针、线以及简单的工具,一针一线巧妙融合着实用与装饰的双重特性,将生活的高雅艺术从我们的生活日用品中提炼出来,丰富充实我们的生活,提高了生活的乐趣!

图 1-8

三 服饰手工艺的发展趋势

服饰手工艺的历史极其悠久,我国在山西朔县峙峪人遗址、北京周口店山顶洞人遗址中就发现了不少原生态的手工艺品,这些具有原始宗教性质的载体,标志着我们的祖先们在当时除维持着最低下的物质生产外,还钟情于精神生产。

在我国,服饰手工艺属于工艺美术大类中的特殊工艺,从业者通称手工艺人,长期以来仅为不登艺术宝殿的匠人之流。其实在人类的文化艺术发展史与经济生产发展史中,手工艺占有极其重要的位置,手工艺匠人的代代绝活和旷世之作,可誉为人类艺术宝库中的一朵朵瑰丽无比的花朵,至今仍使我们惊叹不已。(图 1-9)

18 世纪末,工业革命爆发,机器的使用不仅导致生产方式的改变,同时也导致社会文化和价值取向等一系列的变革。风起云涌的现代艺术实验运动浪潮冲击着可称为“象牙塔”内的服饰手工艺。当时的一位英国艺术家——威廉·莫里斯是第一位对粗制滥造、最俗气、最无独创性的机器产品提出异议的人,他指出,是机器摧毁了有个性的手工技艺的价值,过去艺术家所达到的高水平已停止。他发动了艺术史上著名的工艺美术运动,努力使人们重新认识到中世纪工艺品的质朴和装饰之美,尽管他反对先进生产力——机器生产的主张,从现代人看来已属谬见,但他所领导的工艺美术运动不仅使得

图 1-9

“手工艺”逐渐成为一种美学要领和标准,而且使得从事手工艺的“百工”也可以步入艺术家之列。因此,他被历史学家评为 19 世纪的伟人之一。

到了 19 世纪末 20 世纪初,随着生产力的极大提高和现代艺术的不断发展,手工艺开始了新的革命进程,许多手工艺品平民化、装饰化、个性化,特别是新材料、新技术的应用,使手工艺品的形态有了更新的发展空间,因此,现代手工艺与抽象主义、立体主义、构成主义、后现代主义、解构主义的表现特征有着千丝万缕的联系,打破了传统的束缚,大大丰富了人们的视觉,拓宽了应用的范围。

1919 年,现代设计大师沃尔特·格罗佩斯在德国魏玛创立包豪斯教学体系,将手工艺引入主干课程,其教师也大多为驰名欧洲的著名画家和雕刻家。他极大地扩展了现代手工艺领域,并大大提升了手工艺从业者的地位;他主张要将手工艺人提高到艺术家的层次,并要求作品不仅具有新的形式,而且在其外形中既可表现出各种功能的特征,又可体现出工艺品设计中的合理原则。除此,他匠心独运,要求设计师必须经受实际工艺训练,熟悉材料和工作程序,系统研究项目的要求和问题。以上包豪斯教学体系的主要原则,成为现代艺术设计教学模式借鉴的范本,对现代手工艺设计的开拓有着非凡的意义。(图 1-10)

图 1-10

思考与练习

1. 名词解释:手工艺。
2. 思考手工艺对现代设计的意义与价值。
3. 搜集各种手工艺品并分析其手工特点。

要求:(1)利用网络搜集。

(2)运用 PPT 形式制作。

