

时尚

孙
赫
著

SHISHANG

CONGSHU

时·尚·丛·书

结艺

SHISHANG
JIEYI

上海科学技术出版社

时 尚 丛 书

时尚

结艺

孙 祚 著

上海科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

时尚结艺/孙荪编著. —上海: 上海科学技术出版社,
2002. 5

(时尚丛书)

ISBN 7-5323-6491-7

I. 时... II. 孙... III. 编织-工艺美术-技法(美术)-中国 IV. J523.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 027353 号

责任编辑: 吴诗华

版面设计: 赵 峻

电脑制作: 顾文慧

摄影: 戴 炜

模特: 马文娟

王 霞

上海科学技术出版社出版、发行

(上海瑞金二路450号 邮政编码200020)

上海市印刷十厂印刷

新华书店上海发行所经销

开本 889×1194 1/24 印张 5.5 字数 11.9千

2002年5月第1版 2002年5月第1次印刷

印数 1-5 200

定价: 28.00 元

本书如有缺页、错装或坏损等严重质量问题,

请向本社出版科联系调换

时 尚 结 艺

2022.12.1

前

P R E F A C E

言

中国结艺已渐渐为广大爱好结艺的读者所熟悉和了解。本书旨在使读者在掌握基本中国结和西洋结的基础上，能较熟练地以单线、双线或多线来进行多变、灵活的组合变化。学习结艺的最终目的是为了能将自己的设计想法通过对材料、色彩、造型的理解付诸于实践。中国结艺必须融入时尚、融入新的视觉语言，如三大构成及现代设计观念。只有赋予中国结艺以新的活力、新的发展空间，才能使中国结具有生命力与延续性。

本书主要由三个部分组成：

第一部分：重点放在发展中国结的实用性上，其造型简洁，融入现代人的审美需求与审美情趣。

第二部分：重点放在“中国结”与“西洋结”的巧妙结合上，将两种不同类型的“结”糅合在一起。

第三部分：重点放在对中国传统结艺的继承上，主要表现在风格、色调、结形的继承上，以体现中国传统文化的优雅与经典。

这三部分既有区别，又有联系。从数百年走过来的中国结糅入时尚的因素，嵌镶进对时代的理解，以跟上时尚的步伐，让中国结的爱好者们重新发现它的美感。

学习结艺不仅仅是为了掌握一门技艺，而主要是通过这一过程，给我们的感觉以悟性。通过自己的努力与付出，能和大家一起享受其间的乐趣与愉悦。

结的设计制作过程虽然较难，但只要我们对它有兴趣，则一切困难将迎刃而解。首先，我们会有各式想法、各样材料、各种色彩，怎样去选择、组合、搭配它们？用什么结形？用哪种或几种色彩？等等。同时，还要考虑装饰对象的气质、肤色，以及要装饰的服装风格、色调，穿着的场合与佩戴的位置。材料的颜色漂亮不一定取决于色彩的鲜亮与多少；结形好看也不取决于复杂与否；材料不在于昂贵和高档，有时粗糙却透露着生命的朴实，单纯却激荡着自然的生机；原始即未被污染和扭曲；柔弱而洋溢着人性的温暖。

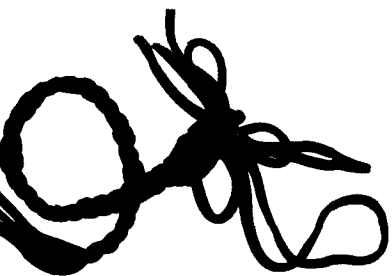
穿梭于电话、文件、电脑间的白领丽人，颈项间、手上、耳边，一件自制的与众不同的饰品使单调的办公室内顿时灿烂生辉；休闲时光，闲坐在露天酒吧，那独一无二的饰物会令路人注目。周日幽居在家，舒适的家居服领口滑出清新饰物，为平凡家居生活平增一份情趣。

饰品无论是清新淡雅、雍荣华贵，还是休闲随意；都在为不同环境、场合的穿着服装增添光彩。

每一件饰品都在悄悄诉说着现代女性的内心独白，在不经意间诠释您的性格、涵养、知识及独特的女性魅力。饰物构筑了您的心事。

从自然中汲取灵感而产生丰富的色彩及形式变化效果，编结出独具个人风格的新饰品。结艺为我们生活增添了闪光点，增加了活力动感和视觉愉悦。我们在其间发现美、领悟美和感受美。诚如法国艺术家罗丹所言：“艺术，就是所谓静观、默察；是深入自然，与之同化的心灵的愉快；是智慧的喜悦，是在良知的照耀下看清世界，而又重现这个世界的智慧和喜悦”。

· 孙荪 ·

内容提要

本书将中国结与西洋结糅合在一起，融入时尚，融入新的视觉语言、新的活力及新的发展空间。

书中近八十套结饰全系原创精选，并辅以佩戴效果。文中详分为饰品特点、编结材料、编结技巧、编结方法及编结步骤几部分进行介绍。既有观赏性，又具有可操作性。读者通过由浅入深的学习，可以达到举一反三、融会贯通，创作自己的结艺作品的目的。

孙 荪

1983年毕业于苏州丝绸工学院美术系（现为苏州大学艺术学院），随后从事图案设计工作。1991年获母校硕士学位，现为上海工程技术大学服装学院教师，已出版《新编盘饰250种——盘扣盘花饰品》、《饰品巧制》等书籍。另发表专业学术论文及时尚评论文章数十篇。

目

C O N T E N T S

录

编结准备 /1

- 一、编结用工具 /1
- 二、编结用线绳 /2
- 三、其他材料 /3
- 四、饰品制作要点 /4

饰品制作 /5

第一部分 /5

一、葡萄结 /6

- 1. 粉色香槟 /7
- 2. 青梅时节 /9
- 3. 晴 /11
- 4. 零星 /13
- 5. 咖啡情结 /15

二、抛绳结 /16

- 1. 五彩树形 /17
- 2. 套环 /19

三、稻穗结 /20

- 红色辫结 /21

四、笼目结 /22

- 1. 清挽明辉 /23
- 2. 花团锦簇 /25
- 3. 露 /26

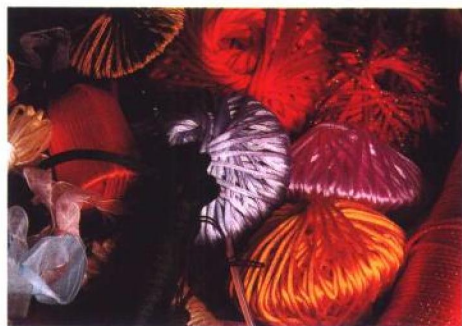
- 4. 红色情结 /27

- 5. 玫瑰红 /29

- 6. 跳跃动感 /31

五、秘鲁结 /32

- 1. 三色手镯 /33

- 2. 蚕形项饰 /35

六、重“8”字结 /36

- 1. 蓝色心饰 /37

- 2. 犛 /38

- 3. 随缘 /39

七、圆形辫结 /40

- 轻舞飞飏 /41

八、单结 /42

- 1. 金色环 /43

- 2. 轻松 /43

九、双联结 /44

- 双联结饰 /45

十、十字结 /46

- 黝黑 /47

第二部分 /49

一、斜卷结 /50

- 1. 环状项饰 /51

- 2. 时尚点缀 /52

- 3. 网驻金色 /53

- 4. 五瓣花 /55

- 5. 五角星 /57

- 6. 领带项饰 /59

- 7. 硬领饰 /60

- 8. 彩穗 /61

- 9. 金穗 /62

- 10. 漫 /63

二、平结 /64

- 1. 旋 /65

目

C O N T E N T S

录

- 2. 足迹 /67
- 3. 风情 /68
- 4. 幽蓝 /69
- 5. 故香 /71
- 三、云雀结 /72
- 夏荫 /73
- 四、拧辫绳 /74
- 1. 红色情结 /74
- 2. 辫形项饰 /75
- 3. 手机袋(黑) /75
- 4. 手机袋(蓝) /75
- 5. 轻舞飞飏 /75
- 五、单线平结 /76
- 夏日激情 /77

- 六、半边结 /78
- 1. 贝壳情 /79
- 2. 海风 /80
- 3. 红满圆 /81
- 4. 半环 /82
- 5. 紫色怨 /83

第三部分 /85

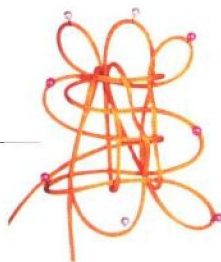
- 一、盘长结 /86
- 1. 粉色春 /87
- 2. 手机袋(蓝) /89
- 3. 春江月夜 /90
- 4. 中国情 /91
- 二、复翼盘长 /92

- 1. 辫形项饰 /93
- 2. 红色情怀 /94
- 3. 柔曼思绪 /95
- 三、磬结 /96
- 1. 红色华盖 /97
- 2. 金蛇飞舞 /99
- 四、复翼磬结 /100
- 红色磬结 /101
- 五、蛇结、猴子结 /102
- 粉紫 /103
- 六、祥云结 /104
- 1. 玉色风 /105
- 2. 粉玉 /107
- 七、桂花结 /108

- 1. 粉色玫瑰 /109
- 2. 经典故事 /111
- 八、酢浆草结、寿字结 /112
- 绿色风韵 /113
- 九、双钱结 /114
- 三月里的阳光 /115
- 十、百结 /116
- 百结环 /117
- 十一、如意结 /118
- 1. 如意项饰 /119
- 2. 绿瘦红肥 /120
- 3. 艳阳雪照 /121
- 4. 中国蓝 /122

编结准备

一、编结用工具

1. 常用制作工具

① 剪子和钳子：剪软绳以尖嘴、锋利为好。剪硬线(如金属线绳等)以嘴短为好。

② 插垫或结盘：用于盘长的固定制作，可用木板、KT板来做。

③ 珠钉、大头钉或小铁钉、鞋钉：此类工具适用在插垫、结盘上固定线绳来制

作盘长。

④ 钩钉、镊子或发夹：用于盘长制作过程中线绳的串、绕。

⑤ 美工刀或刀片。

2. 常用量具

软尺、卷尺、直尺。

3. 常用连接工具

① 针：用于两根线绳头之间的缝合、

珠针

圆嘴钳

尖嘴钳

短嘴钳

打火机

卷尺

线圈

大小镊子

剪刀

装订珠饰及其他装饰物。

② 打火机：用于线绳与线绳之间的连接。

③ 强力胶、热熔胶：用于材料之间的粘附、结合。

以上为编结中最基本和最常用的工具。在具体实践过程中，可根据自己的制作要求，增添其他工具。

二、编结用线绳

这里的饰品制作主要靠线绳来完成。因而，线绳是编结的主要材料。另外，为了结艺更为精美、有特色，另适当地用些

皮绳

纸绳

韩国丝

尼龙绳

仿皮革绳

仿皮革绳

仿皮革绳

珠片装饰带

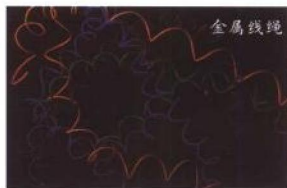
珠片装饰带

装饰带

装饰带

金属线绳

花边

其他的辅助材料,如珠子、金属圈、金属环等。

线、绳材料有软有硬、有粗有细、有圆有扁、有光泽和无光泽。无论线绳材料如何多种多样,一般以能进行弯曲变形打结,能较好地实现结形状美感的软线材为好。

而线绳还有不同质地,而不同质地的线绳给我们以不同的视觉感和触觉感。柔软的线绳给我们以温暖之感,硬挺的线绳有冷漠之感。在风格上也给我们现代、前卫、古典和原始的区别。

一般来讲,在选择线绳制作结艺时,应以绳面细腻光洁为好。有些线绳肌理效果过于强烈而影响整个结艺的整体效果。

线绳的种类很多,主要以丝、棉、麻为主,另有人造丝、锦纶丝、尼龙丝等。织法有辨织、缆织、绞织、缠织等。

每一种纤维都有各自的特性。真丝和人造丝有温馨的光泽,金属线绳闪光,皮绳吸光,戴起来感觉不一样。

三、其他材料

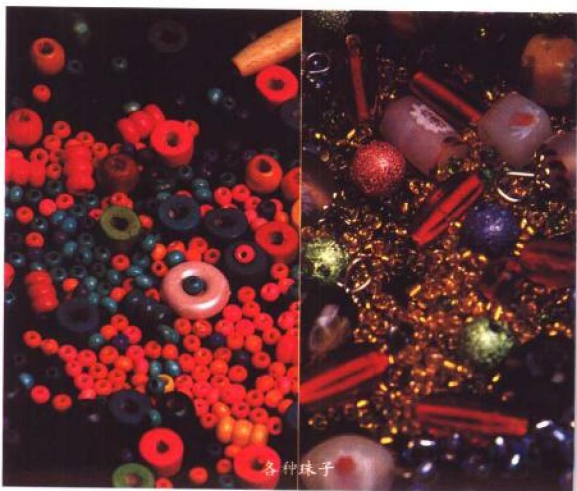
其他材料有各种材质的珠子、各种饰物搭扣、连接物及固定物。

珠子材质有木、陶、瓷、软陶、塑料、玻璃、水晶等;尺寸有大小之别;造型多种多样;色彩从单色到多色不等;花纹从古典到现代;风格从古至今,从中到外皆有。

不同材质的珠子给我们以不同的感受。木珠质朴、时尚;瓷珠精致、优雅;陶珠古朴、原始;软陶珠清新、纯朴;塑料珠轻快、亮丽;玻璃珠清亮、前卫;水晶珠精雅、纯净。

形状大的珠子有份量感,宜放置在饰品的视觉中心,有一定的视觉冲击力;小粒珠精致、细腻、耐人寻味,可做点缀、装饰用。角色不同,达到的视觉效果不一样。珠子的造型有圆、扁、方、长、尖等,还有心形。根据不同饰品对珠子的需求而做一定量、一定疏密、一定大小、一定主次的安排。从而达到点缀、平衡、呼应、丰富整件饰品的目的。

能起完善整件饰品,使之能够佩戴作用的各种耳环和项链搭扣、连接物及金属环。

四、饰品制作要点

- ① 熟练地掌握基本结的变化规律，设计出结形简单但变化丰富的饰品，随心所欲地实现你要的设计效果。
- ② 以数量的增减变化来产生新造型。
- ③ 以“配件”的不同及多样，组合

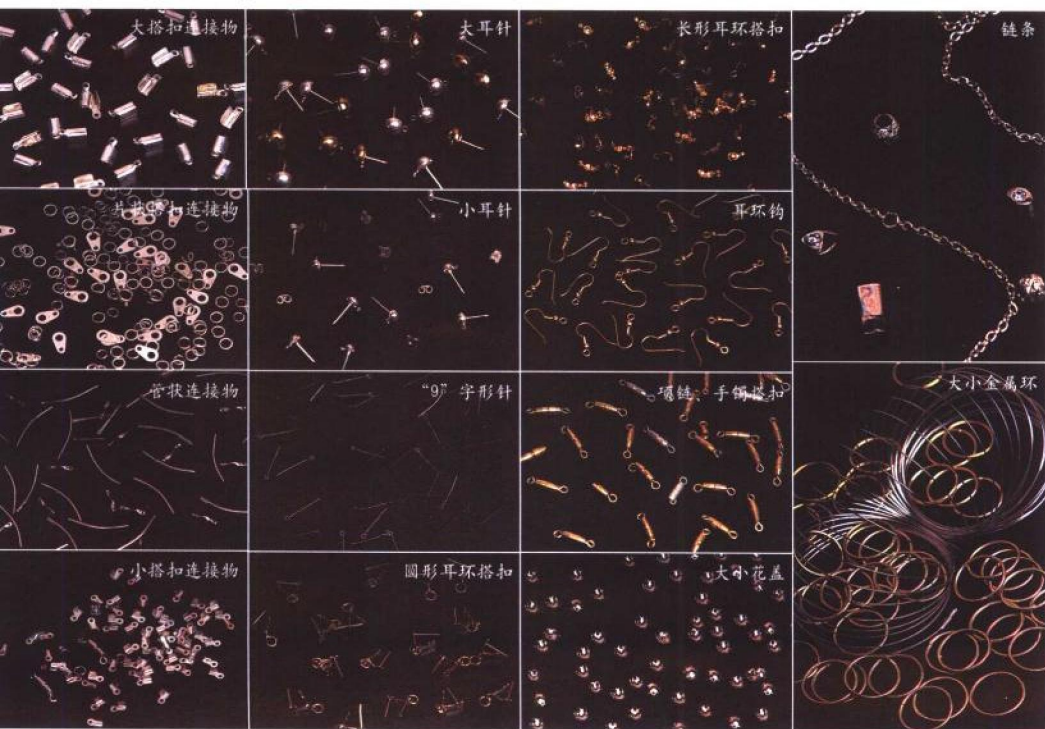
变化出新饰品。

④ 以线绳的粗细变化，产生丰富的结形。

⑤ 以丰富的色彩变化，使饰品更为精彩纷呈。

⑥ 以改变材料的质地，改变饰品的风格。

⑦ 经常观摩他人及其他艺术作品，产生新的风格饰品。

饰品制作

第一部分

葡萄结 (6) 粉色香槟 (7) 青梅时节 (9) 晴 (11) 零星 (13) 咖啡情结
(15) **抛绳结** (16) 五彩树形 (17) 套环 (19) **稻穗结** (20) 红色
辫结 (21) **笼目结** (22) 清挽明辉 (23) 花团锦簇 (25) 露 (26) 红色情
结 (27) 玫瑰红 (29) 跳跃动感 (31) **秘鲁结** (32) 三色手镯 (33) 蚕
形项饰 (35) **重“8”字结** (36) 蓝色心饰 (37) 犷 (38) 随缘
(39) **圆形辫结** (40) 轻舞飞飏 (41) **单结** (42) 金色环 (43) 轻
松 (43) **双联结** (44) 双联结饰 (45) **十字结** (46) 黝黑 (47)

一. 葡萄结

葡萄结也称纽扣结，主要作为纽扣结来用。中装中的纽扣不但有实用价值，而且还起装饰作用。葡萄结因结形圆如葡萄而得名。除做纽扣外，也可做漂亮的装饰结。应用范围非常广，再与其他的装饰结、装饰物组合搭配，可做出造型迥异的饰品。

【粉·色·香·槟】

PART 1

葡萄结

1. 粉色香槟

★ 饰品特点

由葡萄结、圆形辫结(见40页)组合编成。

此项饰的208个葡萄结由圆形辫结固定形成立体花环状。10种浅粉色彩，具时尚感和装饰效果。活泼、俏丽而不失浪漫。

基本结单纯，只是在结的数量及色彩上变化。

★ 编结材料

(1) 编葡萄结用：5号线绳20cm，208根。

(其中粉红39根、粉红10根、白19根、柠檬黄5根、淡黄15根、中黄52根、金黄7根、淡蓝5根、灰26根、粉橙30根)

(2) 编圆形辫结用：5号粉红线绳430cm，2根。

(3) 项链搭扣1副。

编结技巧

初学编葡萄结，线绳应稍长，可至30cm。

可利用平常编结剩下的短线头来编。色彩也可根据自己的爱好来搭配。

整件饰品以暖色调为主，少量点缀冷色调。

★ 编结方法

(1) 编208个葡萄结。

(2) 将两根430cm的粉红线绳对折，编圆形辫结至15cm处，将葡萄结一一编入，色彩顺序从左至右为：中黄15个、白7个、淡黄7个、粉红9个、柠檬黄1个、粉红2个、淡蓝1个、灰26个、中黄1个、金黄7个、粉橙30个、柠檬黄7个、粉红8个、粉红30个、淡蓝4个、淡黄8个、白2个、中黄36个。再编15cm长的圆形辫结。

(3) 装项链搭扣。

编结步骤

① 先将线绳环相交成如图形状。

② 照箭头所示上下穿过。

③ 似花篮状，上端如花篮的把手。

④ 将后面的线绳顺时针方向绕过花篮把手至前面的方洞中。

⑤ 将前面的线绳顺时针方向绕过花篮把手至后面的方洞中。

⑥ 完成形状。

⑦ 均匀抽紧。留有适当把手，以固定在圆形辫形上。

⑧ 通常应将把手抽去，形成立体的圆形。

葡萄结

【青·梅·时·节】

