

实用美术技法

12

中国书局出版社

(京) 新登字008号

出版人: 洪忠炉

责任编辑: 徐 丽
朱 宇

实用美术技法 (丛书) 第12辑

编辑: 北京市百花美术用品公司《实用美术技法》编辑部

(北京市东城区五四大街12号 邮编: 100010)

出版: 中国书籍出版社

(北京市西城区西城线胡同甲7号 邮编: 100031)

发行: 新华书店北京发行所

零售: 全国各地新华书店

邮购: 北京百花美术商店

(北京市东城区五四大街10号 邮编: 100010)

* * *

开本: 787×1092毫米 1/24 4.5印张

1993年10月第一版 1994年9月第二次印刷

ISBN 7-5068-0214-7/J·49

定价: 4.50元

用柚子皮制作的人像

魏启铭提供

实用美术技法

12

实用美术技法丛书
第 12 辑

目 录

4. 编结品设计	刘书华
9. 北京补花	岳志忠
17. 壁挂编织的简单方法	林
20. 朴实无华 天然成趣——扎缬染	杨俊申
24. 独特的理材 独特的施艺 独特的美 ——关于蜡染的三言两语	申 申
29. 从夹缬染到蓝印花布	俊
31. 型纸染色工艺技法	张士奇
35. 手工印染技法	滕迎年
38. 世界著名的时装设计家	楚 水
42. 浪漫的情调——丝巾·头饰·披肩	李 虎

44. 巴黎九十天	钟茂兰
63. 云南花腰傣的服饰工艺	黄 耘
66. 毛巾印花设计	徐 飞
69. 化学印字的配料和方法	耿昭春
69. 烫画技法	艾秀琪
81. 磨漆画三昧	张 燕
85. 大型灯景制作实例(二)	何德源
95. 瓶子里的世界	阿 丽
101. 废相纸上的创作	杨 辉
103. 手工编织艺术	珍妮

编 辑 者:
北京市百花美术用品公司
《实用美术技法》丛书编辑部

主 编: 薄贯休
编 委: 汪 深
吴蕉伦
陈瑞休
责任编辑: 徐 丽
朱 宇
封面设计: 阿 丽

抽纱工艺品是我国传统的手工艺品，历史悠久，源远流长。编织品是抽纱工艺品中的一种，世代相传，生产技艺独特、精湛。探讨研究编织品的设计，对于发展我国编结

术相关的技术，巧妙利用自然景物的特征，树立一个顺应自然的设计指导思想，从而使设计和自然之间产生一种强烈的共鸣感，并能够通过设计达到自我表现的目的，从中发

刘书华

编结品设计

品生产、扩大出口创汇的能力，具有十分重要的意义。

为了搞好编结品的设计，设计者要深入生活练好基本功，积累丰富的创作素材。平时要认真思考，用心观察，并学习与这种艺

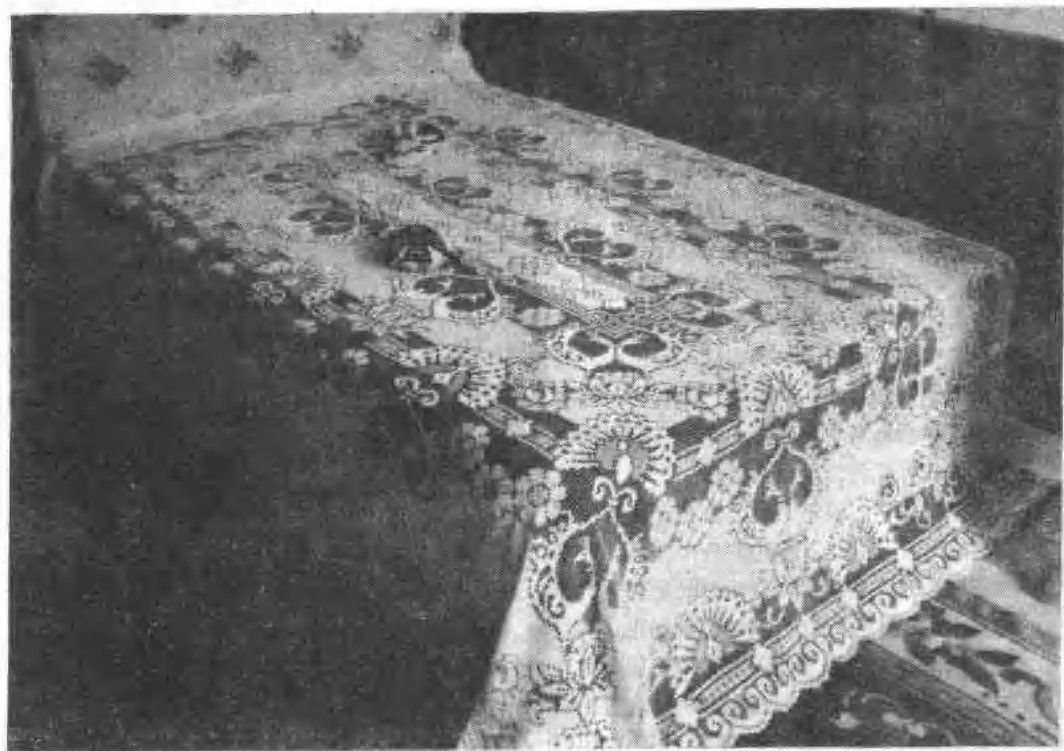
现自我。人类的自我并不是反映在表面，而是深沉在自然之中。

生活需要艺术，从自然中写生得到的自然形态虽然很美，但远不能满足人们对美的追求和向往。人们的生活环境、室内的装饰、

衣着的变化、实用工艺美术品的设计等，都需要用更加理想、更加超然的艺术形象来装扮。装饰变化就是用强化自然的手段，使我们生活和自然的结合达到完美。出色的装饰

到的自然形态，不能直接适应于各种编结工艺品生产制作的要求，只有加工装饰后，才适用于生产工艺的要求并得以应用。

图案的规律充满着变化统一，这种规律

五扣70×108"六档台布，是有史以来最高档次台布。它巧妙地把网扣全部16个工种用上，运用得当，布置合理，内外呼应协调。90年获全国首届轻工博览会金奖。

图案具有强烈的艺术感染力，给人们带来美的享受，那是自然形态所不及的。写生所得

来源于自然界。自然界中的植物、物相互五彩缤纷，形态各异，千变万化，又那么有条

理。图案纹样取材于自然界，是客观事物的反映，也就必然会把这种美的规律带入装饰图案之中。

变化与统一是对立的，又是相互依存的。在装饰图案中，应在变化中求统一，统一中求变化，二者相互关联。变化因素越多，动感就越强。统一因素越多，则静感越强。统一在图案中的作用，就是把各种大的小的、方的、圆的及不同形态的造型、线条的粗细、曲直、长短和色彩的冷暖、明暗变化，还有纹样的疏密都有条理地和谐地组织在一起，避免画面出现杂乱无章、支离破碎等毛病。

设计构思要整体考虑，意在笔先。图案组织、纹样布局、工艺搭配要全面考虑：主题图案在整体构图中如何安排，运用何种工艺表现能达到最佳艺术效果，要有一个基本轮廓。即在脑海中大致有一个“可视图”，力求做到胸有成竹，然后再下笔。

在整体构图确定之后，着眼局部就要讲究图案形式和变化。花边的各个局部，可以在装饰上夸张和变形。变化时既要有大的装饰外形，又要有小的纹理补充。都利用这种纹理加以夸张、装饰，使图案显得更加充实、饱满、富有想象力。夸张要紧密结合工艺制作特点进行。因为夸张可以省略和添加，以丰富细部的刻画，增加整体构思的意境和情趣。

局部与局部之间，要有疏密、虚实、繁简、聚散的变化，同时又要得当，不要紊乱，统一得过多往往显得呆板、单调。所以，图案

三扣网扣台布

应错落有致，对称而有节奏给人以韵律的美感，尤其是编织绣制而成的精美图案，会产生和谐与隽秀的意蕴。辅助纹样为主题纹样陪衬服务，要避免喧宾夺主，而又不失相互衬托的作用。例如：1984年获中国工艺美术百花奖优秀创作设计二等奖的“膨体纱网扣台布”的设计构思，在变形麦穗和大方布之间运用了实中求虚的钱眼工种，虚实相间，工整规范，结构严谨，内外协调，构成了图案

四扣镶绣1991年获全国七五星火成果金奖
1992年获山东省星火成果三等奖

节奏感，充满了清新、淡逸、恬静的气韵。

设计者还要及时了解国内外市场变化的动态。国内外抽纱市场随着时代变化而变化着。设计者如果掌握不了不同国家和地区对图案的爱好、忌讳、色彩等特点，基本功再好，也是无的放矢，设计出的编结品也不会适销对路。

例如：1982年山东招远网扣绣花厂，从

山东省外贸抽纱公司获悉，西方对手编网扣窗帘很感兴趣，当时国际抽纱市场没有货，产品一定有销路。于是设计人员查阅了不少国外抽纱资料，多次走访经常出国考察的公司业务员。咨询了各个国家和地区的窗帘规格、不同的爱好和忌讳，了解了这些国家人们的审美趋向。通过咨询了解到意大利市场常用窗帘规格为：“25×52”、“25×72”、“34×118”、“83×118”，法国为：“36×72”。

意大利和法国大部分人喜欢玫瑰花、牡丹花、郁金香、西洋卷草等图案。大多数人信仰基督教、天主教，神话传说很多。这个厂的设计者以神话传说中小天使为题材，创作了一系列结构严谨而又活泼，层次分明而又错落有致，形象逼真、变形得体、玲珑剔透的五扣网扣花边窗帘，颇有雾和纱的朦胧之感。挂上此手编网扣窗帘犹如薄雾之中，成双成对天真活泼的小天使，在由玫瑰花、牡丹花、小山花和孔雀图案组成的花香鸟语幽境里，飞来飞去给人以欢乐吉祥，美的享受和神奇的幻想。同时，也表现了作者对美好生活的向往和对独具风采的形式美的追求。样品投放国际市场后，立即受到港澳、意大利、西德、日本等国外商的青睐，纷纷争相订货，并大批量成交。

几年来，手编网扣花边窗帘已销售2550万元，获利税268万元，创汇510万美元，该产品已经成为国际抽纱市场的热门货。因此，手编网扣花边窗帘获得了中国工艺美术第八届百花奖优秀创作设计二等奖。

工艺针法是编结制作的主要环节，是直接为图案造型服务的。编结品的各种花边，工种繁多，各有其造型功能和不同的艺术效果。就网扣花边而言，主要工种有16个：顺线、编布表现的是块面较实的效果，大小梅花、鼓乐钱、筛子底、竹杆眼等表现的是中间调子较灰的效果，而钱眼、围线、缠梗等工种表现的是较虚的线调子。圈须这一工种可以自由婉转和伸展，做葡萄须、紫藤效果很理想，手工制作特点突出。最近，这个厂又革新了新的工艺针法十字花和M绣，经鉴定效果很理想。

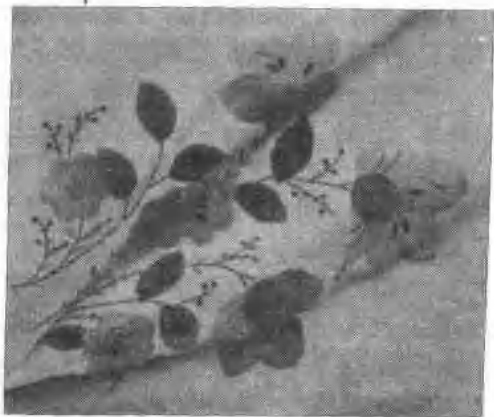
设计创新采用新原料制作的新产品，也是编结品创新过程中很重要的方面。编结品的各类花边以往一直是用型号不同的优质棉纱制作。随着原料的改变，产品发生质地的变化，或给人以新奇的原始美、古朴的美感，或给人以雍容华贵、富丽堂皇、别开生面，独具新意的高雅之感。近几年，山东招远网扣绣花厂积极开发新产品，网扣花边采用了柔软、蓬松、轻巧而厚实感觉的膨体纱线，它的优点很多，重量轻因而成本低，且脱水快，缩水率小而能保证规格尺寸足，而且免于熨烫。不但可做室内实用装饰品，还可做衣服、裙子、帽子、壁饰等。此外，他们还开发采用了涤确良、真丝、麻纱、维尼纶等新型原料，都收到了良好的艺术效果，受到外商的青睐。

编结品的设计与群众创新相结合才有前

途和生命力。多年来，在编结品的生产发展历程中，一直是专业设计人员和群众性创作相结合。网扣、勾针、梭子、棒槌花边都是如此。编结品的生产涉及千家万户，是一种密集型的生产方式。只靠为数不多的专业设计创新是不够的。从事花边生产的广大农村绣花工和工厂里第一线的车间工人，有丰富的实践经验和聪明才智。几十年来，网扣花边的专业设计人员在与绣工和工人的结合中，先后开发研制了“彩色网扣”、“网扣拼镶”、“膨体纱网扣”、“网绣”、“玲珑绣”、“三扣拼镶”、“外销网扣花边窗帘”、“四扣镶绣”、“工艺服饰”和“玉带镶绣”等10几个新产品。革新了“大花不勒办”、“缠柱”、“影布”、“浮针绣”、“抽大丝”、“十字绣”和“M绣”等新的工艺针法。由于他们重视设计创新，年年有新内容，基本做到了生产一代，研制一代，构思一代的良性循环，拓宽了生产的路子，为国家和企业创造了可观的经济效益和社会效益。其中有二项通过省级鉴定，填补了国内空白，6个新产品获得国家轻工部奖励，9个新产品获得省级奖励，18个新产品获得市级奖励。

编结工艺品已是中国工艺美术百花园中一朵绚丽的花，也是我国出口创汇的一类不可低估的大宗商品。愿从事编结品设计的同行们，共同努力，为让这朵工艺美术之新花开得更加美丽多彩，把世界装扮得更美好。

北京补花

补花也叫做贴布，它是用各色布料剪成花朵、叶片、贴在布底上，再经过缝绣，配合各种绣花针法，而做成的一种手工艺品。

补花工艺与那种一针一线绣成图案的工艺相比，制作较为简单，能较好地表现出大面积的效果，因而比绣花省工。因它在装饰效果上优于绣花，所以在国内外市场上一直畅销不衰。

近年来除了北京、江苏、浙江、福建、广东、山东及大连等地区也生产补花，由于各地区的用料、制作工艺和工种配合各不相同，取长补短，发挥各自优势，从而形成了各地区的风格和特点，风格各异，相得益彰。其中北京补花风格独特，可谓全国独树一帜，产品行销世界50多个国家和地区，深受国际市场上的欢迎。

北京补花的历史悠久，它来源于民间工艺，是在“堆绫子”工艺基础上发展起来的。堆绫子起源于唐朝，至今已有1200多年了。由于当时佛教的兴盛，用堆绫子做装饰的很多，如僧侣的袈裟，寺庙中的佛幔、经幡、桌围，以及用它制作的八仙人，挂屏等。到了明清时期，堆绫子又成了宫廷装饰品，图案也复杂多了，做工相当精致。例如：皇帝的龙袍、团扇面、摺扇套、怀表套等。堆绫子里用很薄的丝绸（绫子）补绣在绸缎上，有时一朵花竟由几十个花瓣组成，每一花瓣还要用颜色晕染；有深浅变化。就是做得很小的花草、飞禽、走兽也都能做得栩栩如生，可与刺绣媲美。由于它制作较为费工，用料昂贵，又

不能下水洗涤,所以,不能广为普及,只能
作为高档欣赏工艺品。

今天的补花是使用特制的“凤尾纱”,这种纱先染后织(染经织纬),选用优质棉纱和染料,织成的纱,纬向有深浅明度变化。用它补在棉或麻布上,色彩鲜艳夺目,层次丰富,图案纹样生动自然、立体感强。它与堆绫子已完全不同,成为耐洗,不褪色,既往济又实用,并富有民族特色的普及工艺品了。尤其在国际市场上,极受欢迎,因此,目前产品主要出口国外。

北京补花用凤尾纱,剪出花瓣、叶片,然后将花叶的布边免边(又叫拔花)。在工艺上要求拔花花型的轮廓要丰满、圆润。将拔好的花瓣,按照花朵的花瓣结构进行组合(叫“攒花”),通过这种工艺,使得花瓣有前有后,有阴有阳,增强立体效果。最后,用锁针缝缀,再搭配各种绣活(又叫“打扮活”),这就是北京补花主要工艺内容。

拔花和攒花是北京补花工艺的最大特点。加上巧妙运用花朵的面,抑梗的线和绣花点,就构成了北京补花图案纹样的特征,它的独特就在于花料、工艺、图案等是外地无法相比的,在今天它仍为我国同类产品中的佼佼者。

北京补花主要分为平补、雕补两大品种,前者为细工补花,后者为粗工补花。

平补,是将拔好或攒好的花片贴在布底上,经过锁边或扞边,将花、叶缝绣在布底上,如台布、餐套、床罩等,同时搭配一些

其他针法。因平补的图案比雕补复杂,针法也多,锁针密度大,做工精细,所以也叫细工补花。

雕补,是在花片中衬以纸型,图案纹样以花片为主,没有绣活(打扮活)。选用凤尾纱,以深色为多,色彩浓重鲜艳,对比性强,经用黑线锁边加以调和,使其色彩强烈而不刺激,艳丽不俗气,成为最佳装饰用品。因花片中衬纸,加上用粗锁(针距较大),所以不耐水洗。布底常采用粗麻布(葛布),加上粗锁边,故称之为粗工补花。它适合制作各种盘垫。常见有两种雕补法,一种是盘垫满布花叶,布底全部雕空;另一种是盘垫周边装饰花叶,中心留出布底。即雕边盘垫。

北京补花除以上两种补花外,还有影补、棉补、硬勒补、棉补等。

一、材料和工具

布,分为布底和补花用料。布底用料多选用素地为主,例如漂白布、上胶布(浅驼色)、亚麻布、棉麻混纺布、府绸布、双丝布(双经双纬平纹布),还有色布(浅黄、浅蓝、浅绿、浅粉)及化纤布等。从原料上讲,以棉麻为主。从款色上看,以白色、米黄、浅驼色最佳。从质地上讲,以无光平纹或纱支粗的亚麻效果更好。

补花用料,主要是凤尾纱,约有30多种颜色,适于补在双丝布、亚麻布上。如补在涤棉布或丝绸等有光泽的细质布上,因两者质地差距较大,制作出的产品,图案纹样

与布底不协调。又因下水后,它们缩水率不同,图案容易变形、起皱。因此,在制作前,布底用料和补花用料的选择极为重要。

补花材料相当于绣花用的绣花线,它的选用关系到补花制品的成败。北京生产厂家使用的凤尾纱,是补花专用的材料。在使用方面有着较长历史和丰富经验,因此在图案和色彩方面都很成熟。为了适应国际市场的需要,有利于花色品种的改进,又生产出色相比较较多的一种凤尾纱高纱支。有关部门还研究了用花布做补花材料,如围裙、靠垫、枕套、床罩、行缝被等,效果很好,受到国外友人的好评。他们还用绫子制作了精致壁挂,用不同质地的材料,制作的高浮雕挂屏,显示了艺术形式的多样化。这说明补花材料是广泛的,在使用上取决于设计者的构思。例如从用途上,生活中常见的台布、围裙、床单、童装等,应采用耐洗的棉布原料。用于装饰的信插、盘垫、壁挂等,除棉布,还可以选用丝绸、锦缎、绫罗、薄纱、厚绒、皮革等。布底和花料是补花的主料,两者在搭配上,应从用途上考虑周全,通过相应的工艺手段,发挥材料的性能。

补花使用的线多以绣花线为主。一般最少需几十种色线。平补锁边用白线,绣活用色要多些。选用绣花线应是棉质的,可以耐水洗涤。对绣花线的选择,应以耐磨擦、拉力强、捻度松、光泽柔和、色调纯正、色牢度好为佳。

针用一般绣花针即可,针的要求以细而

短为好。

拨针,是拨花的专用工具,采用不锈钢或合金铝棍自制,截取长18cm圆棍(直径0.3cm),用锉和砂纸磨成棒针针头形状。

剪刀,用以剪裁布底,剪花片。剪尖要锋利,这样能剪较为细小的花朵。

浆糊,用于拨活粘边、攒花、贴花,用精粉加开水冲制。

印花色,用以印刷布底上的图案纹样。用画粉,群青加白蜡自制。

电熨斗,补花制品一般都经下水洗涤后,用熨斗烫平,以提高产品的外观质量。

二、制作工艺过程

1.裁布,按品种规格要求,裁出布底。

2.印花,将补花图案纹样,印刷在布底上。用针在硫酸纸上将图案扎出来,线条成连续小孔,硫酸纸放在布底上,用刷子蘸印花色,通过这些小孔将图案刷印在布底上。

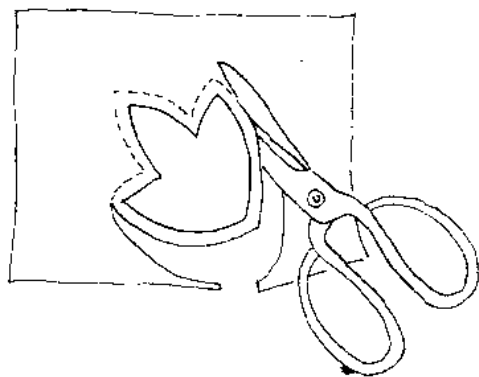
3.剪花(也叫开花),按图案花样,剪出花朵、叶片等,剪花时应比实际花型周边大出0.25cm即留出拨边份。

4.拨花,用拨针将花片布边拨免过来,拨边宽度为0.25cm,并用浆糊粘合好。

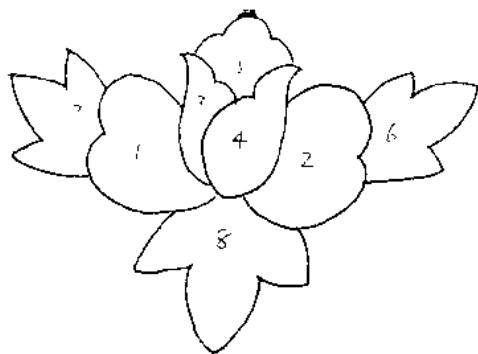
5.攒花,将每一花瓣按图案的位置,进行组合,组合时要注意花的生长结构,花瓣要分前后,颜色要分深浅。

6.贴花,按布底印好的图案纹样,将攒好的花片贴在相应的位置上去。

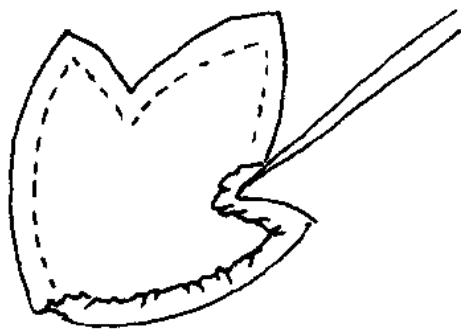
7.锁绣,先将花片用锁针缝好,留下布

剪花 印好叶片补花材料后，按虚线剪花，
一般距离花叶2.5~3cm

攒花 将已裁好的各个花瓣、花叶进行组合
成花朵。

拔花

底上的其他纹样，用不同针法绣好。

8.洗烫，在制作过程中，补花产品往往有皱折、污迹，所以还需经过洗涤，并用熨斗烫平。

三、补花的常用针法

1.锁针，也称锁边针，多用于缝制花片的边缘，有的台布、手帕、枕套的边也用这种针法。如图1从1处刺入、从2处挑出，把绣线压在针头下拉过，再刺第二针，这样逐针连下去即成。它的针距看作品而定，细工补花每英寸不少于20针，粗工补花为每英寸14针。台布、手帕的锁边针距密度大，针数取决于绣花的粗细，线越粗，针数越少，反之针数越多。

2.抑针，针迹是行迹之间相连的，针迹形成斜状，是逐针后退的，而每做下一针应将前针的针迹压住，以免抑出的线条出毛刺。它应用于图案的线条，也可绣出各种图案纹样的轮廓。做法如图2

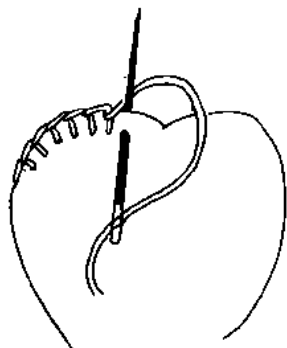

图1 锁针

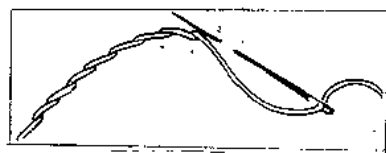

图2 抑针

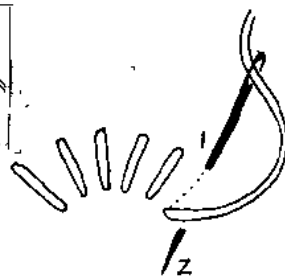

图3 坝针

3.坝针, 针法中最简单的一种, 做法参照图3, 这种针法可用于花芯、毛毛草、小的花形。制作时要求搓线整齐, 均匀。

4.打籽绣, 这种针法常用于花朵的花芯, 它与坝针配合较多。针法是让绣针穿出布面后, 将线在针身上缠绕两圈, 然后向图4所示2处刺入, 这样在布面上形成一个线结。打籽应注意排列均匀。如饰以金色或银色线, 会像星星一样闪闪发光, 效果更好。

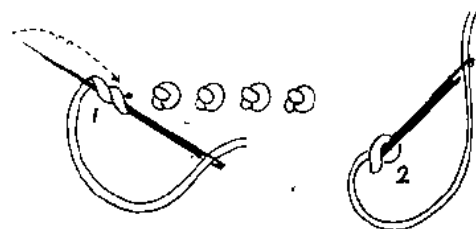

图4 打籽

5.套针, 从图5中1处把线引向正面, 并稍离2处刺入, 由3处出针, 抽针收线后向4处刺入, 从5处挑出, 形成第二朵的起针, 它可用于刺绣小花或小叶。

图5
套
针

6.扎花心, 它是刺绣中常见的针法, 用它绣花朵花心中的圆点或其他形状的花心。

7.平绣 (排绣), 它可绣小花、小叶。按图案纹样, 一针一针的排列, 要求排列的绣线均匀、平光。

掌握了上述针法, 就可以做成一件补花

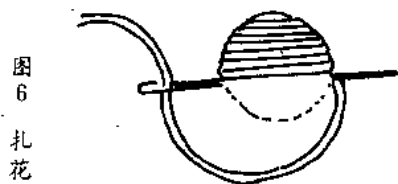

图6
扎
花
心

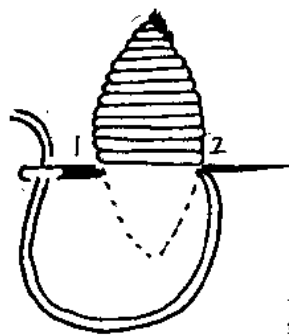

图7
平绣

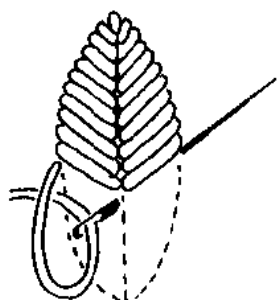

图9 贴线绣

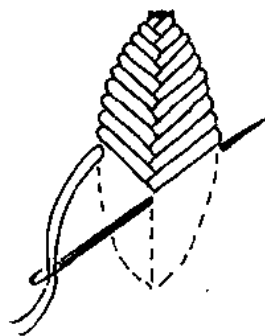

图10 三角锁针

图8
扦针

工艺品，也可以说它们是完成一件补花产品必备的基本针法。其他针法还很多，在装饰美化补花工艺品方面各有特长，下面介绍几种，仅供参考使用。

1. 扦针，它的做法与抑针做法相似，不过针距要密，每英寸18针。露出花边的针迹小，在补花边缘常用这种针法。因针迹都隐藏在花瓣边缘内，所以也叫偷针绣。它的优点是省工、省线、效率比锁针高。图8

2. 贴线绣，它是沿着花型轮廓，加饰一条线或二条线，见图9，可突出花朵的轮廓，有较强的装饰性。一般不用于绣制台布，较

适宜壁挂的绣制。

3. 三角锁针，这种针法与锁针做法基本相同，只是将针迹线的方向进行变化，有疏有密，形成三针一组的三角形，做法见图10。它即可做花片的边缘，也可用于产品的边饰，例如台布边、枕套边等。

4. 长短针，它是一长一短，互相间隔的绣法，外围轮廓针迹齐整，要求排线均匀，长短一致。见图11，它适合用于补呢绒、丝绒或毛巾布。

5. 人字针，用它做花片边也可以，补花材料可选用呢绒、人造革，不适宜做细活。