

配色编织图典

alterKNIT

STITCH DICTIONARY

200个

现代编织图案

[加] 安德莉亚·兰热尔 著
舒舒 译

中原传媒集团
中原传媒股份公司

河南科学技术出版社

配色编织图鉴

200个现代编织图案

[加] 安德莉亚·兰热尔 著
舒舒 译

河南科学技术出版社

· 郑州 ·

目录

引言	7
选择纱线和颜色	8
如何带线	10
渡线	12
颜色主色	17
如何阅读配色图解	18
编织样片	19
额外加针	20
让配色更理想的小窍门	22

1 图案 25

沉积岩	26
要塞	26
桉木	27
维京	27
六边形	28
离子	28
断裂	29
迷惑	29
移动	30
地中海	30
壁毯	31
装甲	31
镜子	32
纽带	32
长船	33
幸运	33
棒针和线团	34
新世界	34

山峰	35	亚哈	53
辫子	35	暗潮	54
肉桂卷	36	潮汐	54
编结	36	波浪	55
血管	37	地平线	55
脉冲	37	木板	56
不匀	38	涡纹	56
陀螺	38	玛瑙	57
台阶	39	阴阳鱼	57
蛤蜊	39	盾牌	58
凹槽	40	永恒	58
短针	40	雕刻	59
长针	41	棱镜	59
窗帘	41	倾听	60
热气	42	无休止	60
上涨	42	阴阳树	61
扭曲的玻璃	43	刀刃	61
沙漠	43	眩晕	62
灯塔	44	饰钉	62
黑暗之镜	44	游戏	63
有丝分裂	45	锁子甲	63
羊头头盔	45	金银丝纹饰	64
齿状螺旋	46	水晶	64
方向	46	希腊	65
存在和缺失	47	斯巴达	65
云母	47	雅典娜	66
鲨鱼皮	48	瓷砖	66
机械鸟	48	格栅	67
宫殿	49	维度	67
青金石	49	万神殿	68
区域	50	熔断	68
缠绕	50	齿轮	69
振幅	51	机器	69
扩张	51	扩散	70
弹簧	52	雪花	70
气泡	52	卷须	71
暴风雨	53	螺旋	71

· 阴阳蝙蝠	72	· 北风	90
· 小饰物	72	· 芥末	91
· 特尔斐	73	· 断裂的盾牌	91
· 克里特	73	· 勇士	92
· 冬日之寒	74	· 女巫	92
· 程度	74	· 爪痕	93
· 集会	75	· 搭扣	93
· 锁	75	· 都铎老屋	94
· 振荡	76	· 阴影	94
· 不完美	76	· 酥饼	95
· 下降	77	· 半径	95
· 水中叶	77	· 鱼鳞	96
· 覆盖	78	· 旅行者的喜悦	96
· 地壳构造	78	· 龙脊	97
· 上升	79	· 织物	97
· 方解石	79	· 匍匐	98
· 冻结	80	· 树叶	98
· 铸铁	80	· 外星人	99
· 旋涡	81	· 蜜蜂	99
· 沙丘	81	· 猴子	100
· XO	82	· 驯鹿	100
· 格子	82	· 手	101
· 熟铁	83	· 松鼠	101
· 凯尔特	83	· 熊	102
· 脱氧核糖核酸	84	· 狗	102
· 丝带	84	· 小狗	103
· 石英	85	· 青蛙	103
· 声波	85	· 索诺拉	104
· 小刀刃	86	· 锚	104
· 分层	86	· 蜘蛛	105
· 断裂的刀刃	87	· 爪子	105
· 腹甲	87	· 海盗旗	106
· 锁住	88	· 猫	106
· 光束	88	· 大象	107
· 把手	89	· 母羊盯着我?	107
· 通灵塔	89	· 猫头鹰	108
· 紧凑	90	· 机器人	108

蒙面强盗	109
蛋糕或死亡	109
僵尸!	110
金龟子	110
鹤	111
壁虎	111
水滴	112
喵	112
数羊	113
小自行车	113
八爪鱼	114
海龟	114
蝴蝶	115
自行车	115
宇宙飞船	116
河马	116
小马奔腾	117
小猪跳舞	117
骷髅会	118
心形	118
小兔	119
小鸡过马路	119
三角叶杨	120
矮蘑菇	120
高蘑菇	121
落叶	121
历史	122
火	122
欧丁神	123
阴阳面具	123
渔网	124
牢不可破	124
强大力量	125
字母数字表	125

2 作品

127

将花样运用到作品和设计中 128

自行车帽子 135

深海手套 139

螺旋花样围脖 143

骷髅会套衫 147

水中叶开衫 153

缩略语 164

图案索引：按针数和行数排序 164

配色编织图典

200个现代编织图案

[加] 安德莉亚·兰热尔 著
舒舒 译

河南科学技术出版社

· 郑州 ·

目录

引言	7
选择纱线和颜色	8
如何带线	10
渡线	12
颜色主色	17
如何阅读配色图解	18
编织样片	19
额外加针	20
让配色更理想的小窍门	22

1 图案 25

沉积岩	26
要塞	26
桉木	27
维京	27
六边形	28
离子	28
断裂	29
迷惑	29
移动	30
地中海	30
壁毯	31
装甲	31
镜子	32
纽带	32
长船	33
幸运	33
棒针和线团	34
新世界	34

山峰	35	亚哈	53
辫子	35	暗潮	54
肉桂卷	36	潮汐	54
编结	36	波浪	55
血管	37	地平线	55
脉冲	37	木板	56
不匀	38	涡纹	56
陀螺	38	玛瑙	57
台阶	39	阴阳鱼	57
蛤蜊	39	盾牌	58
凹槽	40	永恒	58
短针	40	雕刻	59
长针	41	棱镜	59
窗帘	41	倾听	60
热气	42	无休止	60
上涨	42	阴阳树	61
扭曲的玻璃	43	刀刃	61
沙漠	43	眩晕	62
灯塔	44	饰钉	62
黑暗之镜	44	游戏	63
有丝分裂	45	锁子甲	63
羊头头盔	45	金银丝纹饰	64
齿状螺旋	46	水晶	64
方向	46	希腊	65
存在和缺失	47	斯巴达	65
云母	47	雅典娜	66
鲨鱼皮	48	瓷砖	66
机械鸟	48	格栅	67
宫殿	49	维度	67
青金石	49	万神殿	68
区域	50	熔断	68
缠绕	50	齿轮	69
振幅	51	机器	69
扩张	51	扩散	70
弹簧	52	雪花	70
气泡	52	卷须	71
暴风雨	53	螺旋	71

阴阳蝙蝠	72	北风	90
小饰物	72	芥末	91
特尔斐	73	断裂的盾牌	91
克里特	73	勇士	92
冬日之寒	74	女巫	92
程度	74	爪痕	93
集会	75	搭扣	93
锁	75	都铎老屋	94
振荡	76	阴影	94
不完美	76	酥饼	95
下降	77	半径	95
水中叶	77	鱼鳞	96
覆盖	78	旅行者的喜悦	96
地壳构造	78	龙脊	97
上升	79	织物	97
方解石	79	匍匐	98
冻结	80	树叶	98
铸铁	80	外星人	99
旋涡	81	蜜蜂	99
沙丘	81	猴子	100
XO	82	驯鹿	100
格子	82	手	101
熟铁	83	松鼠	101
凯尔特	83	熊	102
脱氧核糖核酸	84	狗	102
丝带	84	小狗	103
石英	85	青蛙	103
声波	85	索诺拉	104
小刀刃	86	锚	104
分层	86	蜘蛛	105
断裂的刀刃	87	爪子	105
腹甲	87	海盗旗	106
锁住	88	猫	106
光束	88	大象	107
把手	89	母羊盯着我?	107
通灵塔	89	猫头鹰	108
紧凑	90	机器人	108

蒙面强盗	109
蛋糕或死亡	109
僵尸!	110
金龟子	110
鹤	111
壁虎	111
水滴	112
喵	112
数羊	113
小自行车	113
八爪鱼	114
海龟	114
蝴蝶	115
自行车	115
宇宙飞船	116
河马	116
小马奔腾	117
小猪跳舞	117
骷髅会	118
心形	118
小兔	119
小鸡过马路	119
三角叶杨	120
矮蘑菇	120
高蘑菇	121
落叶	121
历史	122
火	122
欧丁神	123
阴阳面具	123
渔网	124
牢不可破	124
强大力量	125
字母数字表	125

2 作品 127

将花样运用到作品和设计中 128

自行车帽子 135

深海手套 139

螺旋花样围脖 143

骷髅会套衫 147

水中叶开衫 153

缩略语 164

图案索引：按针数和行数排序 164

引言

从17岁起，我就如痴如醉地沉迷在编织的世界里。这门手工总能使我无比兴奋，让我越陷越深。不玩编织的人听到我说编织特别刺激时，总会不以为然，然而“刺激”正是我玩编织时最容易产生的情感，在编织中，我看到无限的可能性，以及不断出现的挑战性。

让我惊讶并欣喜的是，编织总有源源不断的新学问。我从来都不是那种只执迷于特定类型的作品或技巧的编织者，所以我设计过各种各样的作品：蕾丝披肩、配色毛衣、麻花紧身裤等。但是近些年来，我也体会到，若想获得极大的满足感，就要在一段时间内深入探索编织的某门技艺。专注于一个单一的专题，反而可以让人感到充实且欢乐。这本书就是我深入探索的成果之一。过去的一年，我专注于研究横向渡线的配色，如今我很高兴能与你们一起分享我的成果！

虽然我对诸如费尔岛配色编织和考津配色编织这类传统编织大为赞赏，但是我对于配色编织的想法却不会因循守旧，我总想稍微突破原有的局限。我那拥有艺术学位的丈夫肖恩经常鼓励我尝试用非常规或不符合大众审美的方法去做配色编织。实际上，他的鼓励是落到实处的，他负责画好图纸让我去对不同的配色做编织试验。我们已经以这种方法合作了多年——他为我画图解，我负责织样片，然后我们一起将图解修正，改善编织方案，直至样片达到我俩都满意的效果。

其实，创作这本书正是他的主意。这本书可谓我们合作过程的某种延伸。与其固守传统，我们更想知道，如果不受传统方法约束，会发生什么情况？我们可否创造出一些编织者前所未见的针法图案？我们可否启发其他编织者和设计师以更开阔的思路去配色？虽然肖恩懂得如何编织，但是他织得并不多，所以他的思维模式并不像一个编织者，也正因如此，我们的合作才更加意义

非凡。他所创作的图案（多达200片！）并非你能在一般的针法图典或毛衣上看到的，因为它们来自他的美学背景和想象。而每一个图案都由我（一个真正意义上的编织者）亲手试织样片，所以你们能看到这些图案用手工编织出来的效果。

我们对于此书的期待是，你，编织者，在书中受到启迪并自信满满地打破规则，将我们创造出来的图案打散再重新组合，利用它们做出你喜爱的作品和设计。

关于此书

这本书某种程度上是一本内容丰富的横向渡线针法图典，内含200个原创的图案，可供你运用在自己的编织和设计中（为使主题专一，本书中不含纵向渡线、滑针提花或其他配色编织技巧）。此书中的资料，可让你从此充满自信地深入挖掘横向渡线的编织技巧。在此书中，你可以找到以下信息：如何同时编织两种颜色、如何控制毛线团、如何处理渡线、何时及如何将织物剪开！书中还涵盖了一些小窍门，教你如何让织物更加平整漂亮，以及如何将图案运用到自己的设计中（是的，你可以将图案用来织着玩，也可以用来赚点钱！）。

为了帮助你更直观地了解如何将横向渡线配色编织运用在设计中（也由于我非常喜欢织毛衣），本书还包含了基于那些图案衍生的五款原创设计——两件毛衣、一顶帽子、一条围脖和一副连指手套。这一系列单品展示了配色图案在运用中的多种可能性，我希望它们能作为你编织事业的跳板。我希望编织者能按图解做出作品，也非常期待大家能玩转图案化为己用。

请翻开此书，驰骋你的想象力，然后拿出针线，动手编织样片吧！

祝你编织愉快！

安德莉亚和肖恩

选择 纱线和颜色

纱线

虽然大部分品种的毛线都可用来进行横向渡线配色编织，但是你最好先从毛茸茸的、粗花呢的、羊毛纺制的纱线开始。用这些纱线织出的针目，经过定型会饱满起来并交织在一起，让织片更好地展示彩色图案，弱化大部分不均匀的针目，形成一块理想的织片。更光滑、精纺的线虽然更立体、更清晰，但是也会更加凸显针目的不均匀。本书的样片使用的是昆思公司（Quince and Co.）旗下的芬切线（Finch），一种非常棒的圆股中粗线。这种线可以编织出鲜艳又挺括的样片，颜色对比突出，符合本书写作的宗旨。但是要把样片中的那些针目织得均匀，也确实花了比我想象中更多的精力，如果我原本用的是一种更加毛茸茸的线的话，就不会那么辛苦了。

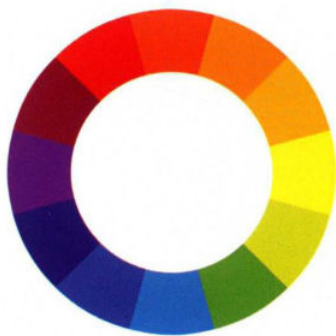
像羊驼毛、真丝和棉这样的纤维，会完全凸显针目的前后不均匀，因为这类纤维几乎没有记忆（缺乏弹性），而且由于配色带来的厚度，织物会变得相当厚重。随着时间的流逝，它们还可能会走形，因为材质太光滑了。

颜色

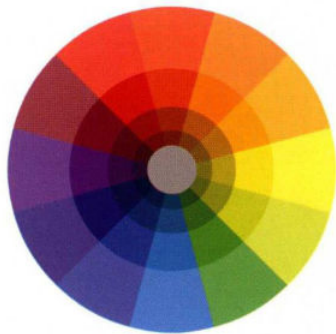
决定你喜欢的哪些颜色搭配是一件极为私人的事儿，这也是编织创意的一大组成部分。我对于选色的建议并非法则，而是提供工具，供你施展自己的创造力时运用。颜色可以体现你的心情、你的个性、你的风格或你生命中的某个阶段。选择能够激发自己灵感的颜色至关重要，然而并非所有颜色都能和谐搭配。很多时候，使用对比强烈的颜色会产生最佳视觉效果，因为这种对比会清晰地凸显配色图案。那么如何判断什么样的颜色之间会产生鲜明的对比呢？

色调

色调是根据可见色谱上的位置来定义的。这也是当我们问起“你最喜欢的颜色是什么？”时所指的意思——蓝色、红色、绿色以及其他颜色。位于色轮两端的颜色通常会产生最鲜明的对比，例如红色和绿色。但

显示色调的色轮

显示色值的色轮

是在选色的时候，色调并非是最需要牢记在心的问题。

色值

色值是色彩的相对亮度或者暗度。即使你选择的是色轮上相对两端的颜色，如果它们属于相对等同的色值，用这两种颜色创造出的图样往往显得偏暗又模糊。比起选择不同色调，选择不同色值的颜色组合出来的结果往往会更清晰、更喜人。毕竟，深蓝色和浅蓝色会产生漂亮的对比！这里有个很妙的窍门供你决定两种颜色在色值上的差异是否足够大：给你（配好色的）毛线组合拍一张黑白照片。一旦移除了色彩，你就能看清相邻两种颜色之间的深浅对比度。如果一种颜色没有比另一种颜色明显浅很多，那么它们的色值也许太过相近，因此对比不鲜明。

样片

能够确保你选择的配色适合自己设计的特定花样的唯一方法，是将它实实在在地编织出来。我喜欢用不同的配色编织样片，直到找到最佳的组合为止。我也推荐反转颜色——将浅色图案放在深色背景里，或者反过来搭配，这样会让织物产生强烈的反差。不断试验来找到自己喜爱的配色绝对是值得的。

这块样片显示了相似的和不同的色值效果，底部反差小，顶部反差大。

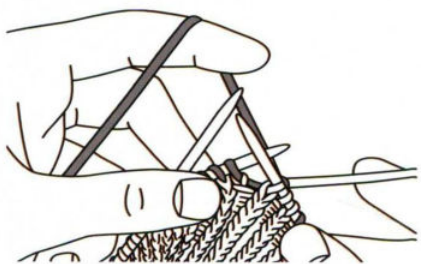
这是同一张照片的彩色和黑白两种效果，纱线的色值差异非常明显。

如何带线

双色编织的带线方法有好几种。我建议大家都尝试一下，以便找到适合自己的方法（这也是我的通用编织哲学！），但是有一点很重要，无论你选择哪一种带线方法，都要从一而终。整件作品都用同一种带线方法（当然了，这也包括你的样片，你肯定会编织样片、定型和测量，你总会这么做，对不对？），而且务必从头到尾都以同一个方向来控制毛线的颜色。我们下一环节讨论色彩支配的时候会详谈这个问题，不过请记住，从一而终会让你的作品更精致。

双手各带一种颜色的线

我最喜欢的横向渡线编织方法，是双手带线法。我会双手各带一根线，编织左手的线时，用挑线的方法织出（译者注：挑线是用棒针挑住线织出；这种方法也被称为大陆式编织法）。编织右手的线时，用抛线的方法织出（译者注：抛线是先挂线在棒针上，再织出；这种方法也被称为英国式编织法）。这个方法可以轻松地跟随图解进入编织节奏，我不需要盯着编织过程也知道如何处理配色，我还可以始终保持一团线置于左边，一团线置于右边。下面是双手带线的示意图。

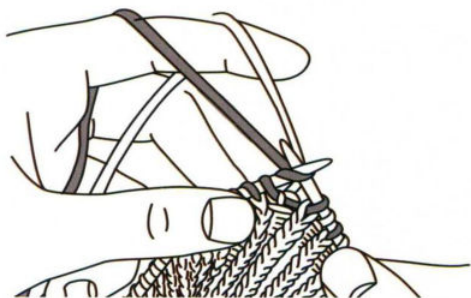
左手带主色（支配色）线，右手带配色（背景色）线。

单手带两种颜色的线

大部分的编织者要么只擅长挑线编织，要么只擅长抛线编织，要掌握双手同时带线，需要花功夫磨炼才行。如果你喜欢，你可以只用单手带双色线，但是这种方法有个主要缺点，那就是如果图解中两种颜色的针数不一样，或者当其中一个颜色编织区域过长时，你就不得不经常松开线重新调整两根线的松紧，双手分开带线则不太需要调整。话是这么说，你还是织你的。很多编织者都是单手带双色线，并且织得开心又顺畅。下面是单手带线的示意图。

左手带线（大陆式/挑线法）

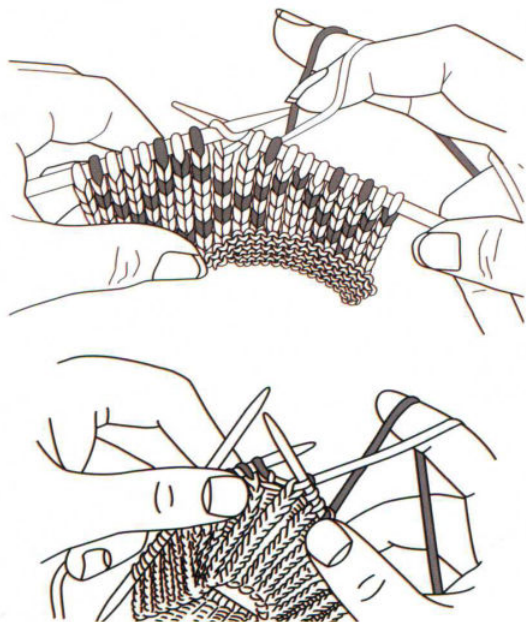
用左手带两根线的话，编织两种颜色时，都用挑线的方法。请注意在编织过程中保持主色（支配色）线位于配色（背景色）线的左侧。按照这种顺序，离食指指尖更近的那根线为背景色。

左手带两根线时，确保主色（支配色）线位于配色（背景色）线的左侧。

右手带线（英国式/抛线法）

你也可以用右手同时带两根线，在编织两种颜色时，都用抛线的方法，并注意保持主色线位于配色线的左侧。

右手带两根线时，确保主色线位于配色线的左侧。可用中指撑起主色线，用食指撑起配色线，或者用食指撑起两根线，其中主色线握得离指尖更近。

扫描二维码，观看双手带线教学视频。