

“十三五” 职业教育部委级规划教材

FUSHI SHOUGONGYI

服饰手工艺

刘 辉◎主 编
王志红 周福芹◎副主编

 中国纺织出版社有限公司

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

“十三五” 职业教育部委级规划教材

FUSHI SHOUGONGYI
服饰手工工艺

刘 辉◎主 编
王志红 周福芹◎副主编

中国纺织出版社有限公司

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

内 容 提 要

本书服务于服饰手工艺术,具体介绍了服饰手工艺术概述、刺绣工艺与设计(包括色线刺绣、抽绣、缎带绣、珠片绣、抽绣、贴补绣等)、面料肌理与设计、编结工艺与设计、手工花饰工艺与设计、手工包饰工艺与设计、帽子工艺与设计等。本书将基础的服饰手工工艺与流行时尚相结合,既介绍了服饰手工艺相关的基础技法,又有大量的实用创意作品,体现了服饰手工艺技法的实用性与时尚性。本书希望能给广大的服饰专业人士及服饰爱好者一定的帮助及参考,将服饰手工艺发扬光大。

本书适合作为高职高专院校服饰类、服装外贸类、服装营销类和纺织工程专业教材,同时适合广大的服饰爱好者阅读。

图书在版编目(CIP)数据

服饰手工艺 / 刘辉主编. —北京: 中国纺织出版社有限公司, 2019.9
“十三五”职业教育部委级规划教材
ISBN 978-7-5180-6278-2

I . ①服… II . ①刘… III . ①服饰—手工艺—高等职业教育—教材 IV . ①TS941.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 106532 号

责任编辑: 宗 静 特约编辑: 杨晓洁 责任校对: 韩雪丽
责任印制: 何 建

中国纺织出版社有限公司出版发行
地址: 北京市朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码: 100124
销售电话: 010—67004422 传真: 010—87155801
http: //www.c-textilep.com
E-mail: faxing@c-textilep.com
中国纺织出版社天猫旗舰店
官方微博http: //weibo.com/2119887771
北京玺诚印务有限公司印刷 各地新华书店经销
2019年9月第1版第1次印刷
开本: 787×1092 1/16 印张: 11
字数: 143千字 定价: 59.80元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社图书营销中心调换

前 言

在服装流行千变万化的今天，中国的传统服饰手工艺渗透到现代流行服装的许多方面。现代的许多高级定制中的服装都离不开中国传统的服饰手工艺。服饰手工艺在服饰上的应用就越来越广泛，服饰手工艺因其所具有的独特的不可抗拒的魅力重新被人们所重视并认可。

服饰手工艺的种类很多，有服装制作工艺、扎染蜡染工艺、刺绣工艺、面料造型工艺、绳编工艺、编织工艺、配饰品手工艺等。本教材为了更好地适应社会的需要，跟上服装行业发展的步伐，以“必需、够用”为度的教学改革思想，将其运用在服装设计中比较常见的一些手工技法进行系统的阐述，具有很强的原理性与知识性。本书内容系统、全面，宗旨在于培养学生动手实践操作的能力，同时使学生将传统艺术结合现代审美观念、现代材料及科技手段，进行创造性的设计，将传统手工技艺“古为今用”，继承创新。

本教材第一、第二章由周福芹、岳海莹、王志红编写，第三章由王芳编写，第四章由贡丽华编写，第五章由王志红编写，第六章由范树林编写，第七章由刘辉编写，最后统稿由刘辉完成。

本书内容全面，图文并茂，实例丰富，叙述系统，可作为高等职业技术教育服装专业教材，也可作为服装专业人员和广大服装爱好者自学参考书。本书如有不妥之处，恳请各界读者及服装专业同行多提宝贵意见，望再版时及时更正。

编者

2019年2月

教学内容及课时安排

章 / 课时	课程性质 / 课时	节	课程内容
第一章 (4 课时)	理论知识 (4 课时)		服饰手工艺概述
		一	服饰手工艺的发展
		二	服饰手工艺的设计
第二章 (20 课时)	讲练结合 (20 课时)		刺绣工艺与设计
		一	刺绣概述
		二	色线工艺与设计
		三	丝带绣工艺与设计
		四	串珠绣工艺与设计
		五	抽绣工艺与设计
第三章 (8 课时)	讲练结合 (8 课时)		面料肌理设计
		一	面料肌理设计概述
		二	面料肌理设计技法
第四章 (8 课时)	讲练结合 (8 课时)	三	褶饰工艺应用
			编结工艺与设计
		一	编结概述
第五章 (8 课时)	讲练结合 (8 课时)	二	编结基础技法
		三	编结工艺应用
			手工花饰工艺与设计
第六章 (8 课时)	讲练结合 (8 课时)	一	手工花饰概述
		二	手工花饰基础技法
		三	手工花饰工艺应用
第七章 (8 课时)	讲练结合 (8 课时)		手工包饰工艺与设计
		一	手工包饰概述
		二	手工包饰工艺应用
第七章 (8 课时)	讲练结合 (8 课时)		帽子工艺与设计
		一	帽子概述
		二	帽子制作实例

目 录

CONTENTS

第一章 服饰手工艺概述	1
第一节 服饰手工艺的发展	2
第二节 服饰手工艺的设计	4
第二章 刺绣工艺与设计	7
第一节 刺绣概述	8
第二节 色线工艺与设计	20
第三节 丝带绣工艺与设计	28
第四节 串珠绣工艺与设计	37
第五节 抽绣工艺与设计	46
第六节 贴补绣工艺与设计	52
第三章 面料肌理设计	60
第一节 面料肌理设计概述	61
第二节 面料肌理设计技法	63

第三节	褶饰工艺应用	68
第四章	编结工艺与设计	77
第一节	编结概述	78
第二节	编结基础技法	81
第三节	编结工艺应用	94
第五章	手工花饰工艺与设计	111
第一节	手工花饰概述	112
第二节	手工花饰基础技法	113
第三节	手工花饰工艺应用	131
第六章	手工包饰工艺与设计	135
第一节	手工包饰概述	136
第二节	手工包饰工艺应用	138
第七章	帽子工艺与设计	147
第一节	帽子概述	148
第二节	帽子制作实例	158

第一章 服饰手工艺概述

服饰手工艺概述

教学课题：服饰手工艺概述

教学学时：4 课时

教学方法：任务驱动教学法

教学内容：1. 服饰手工艺的发展
2. 服饰手工艺的设计

教学目标：1. 了解服饰手工艺的发展演变过程。
2. 理解传统服饰手工艺在现代服饰设计中如何进行创新设计。
3. 通过讲述服饰手工艺的变迁及设计，使学生了解服饰手工艺的基本概念及发展历史，并能够灵活运用到服装设计中去，丰富服装设计的内蕴。

教学重点：传统服饰手工艺在现代服饰中的创新设计。

课前准备：学生需要查阅相关资料理解服饰手工艺的历史及传统服饰手工艺在现代服饰中的创新应用实例。

服饰手工艺作为服饰文化的一部分，是人类特有的劳动成果。它既是人类物质文明的结晶，又具精神文明的含义，是服装设计重要的组成部分，在人类服饰发展的长河中为服装增添了无穷的艺术魅力。

服饰手工艺也叫装饰工艺，是指服装及其饰品在材料、工艺、图案、色彩等方面进行美化而展开的一种手工制作的、创意性的装饰设计。它的表现形式各种各样，有刺绣、装饰花、面料肌理的设计、绳编等。

第一节 服饰手工艺的发展

在人类的服饰艺术史上，传统服饰手工艺是一个古老的艺术品种。现代考古研究证实，自人类诞生以来，手工艺的历史也就开始了。

服饰手工艺的发展是伴随着服装发展与变化的轨迹而发展的，中华民族有着悠久的文明史，是世界文化艺术发源地之一。中国传统服饰手工艺浸润着光辉灿烂的华夏文明，在以农耕文明为主的社会中，它始终散发着璀璨的光芒。

我们的祖先早已在以穴居、渔猎为生的时代，就开始在制作简单工具时，并注意对其外形进行一些手工技艺的处理。一般他们都将不能食用的兽骨、兽牙经过打磨、钻孔、染色等手工技艺，将其制作成精美的装饰品戴在身上，以美化人类自身，如图 1-1 所示。

在旧石器时代末期，我国的山顶洞人和同时期法国的克罗马农人的出土文物中都发现了骨针（图 1-1），骨针作为一种最原始的缝纫工具，它的出现说明在旧石器时代已经有了手工缝制的技艺了。也正是因为骨针的出现，我们的祖先可以用它将设计裁剪好的原始的兽皮、树皮等材料进行缝合，制作成外衣、腰裙、帽子、鞋子、头巾等服饰，这不仅丰富了服装的形制与款式，也增强了服装的装饰魅力。

在新石器和青铜器时代，中华民族的先民就已掌握了服饰

图 1-1 山顶洞人的骨针和装饰品

的造型、裁剪、缝制和编织等手工技术。周代《礼记祭义篇》中说：“古代天子诸侯都有公室养蚕。蚕熟，献茧缫丝，把它们染成红、绿、玄、黄等色，以为黼黻文章。”据《辞海》，“黼（音辅）”字解释为在古代礼服上绣半黑半白的花纹；“黻（音符）”字解释为在古代礼服上绣半青半黑的花纹。“文章”在古汉语中的含义为：用青、红两色线绣称之为“文”，用红、白两色线绣称之为“章”。

在经历了漫长的缝制岁月以后，到14世纪，出现了第一把钢剪、第一根钢针，从此人类的服饰手工技艺开始飞速发展起来，走过了一个逐步发展、丰富和完善的漫长里程，日渐发展成独立的染色、造型、裁剪、缝纫、镶边、刺绣、图案、盘扣等工艺，并创作了无数精良、千姿百态的服饰。

服饰手工艺制作是最古老、最传统也是持续时间最长的一种生产方式。但自从工业革命以来，它被作为一种农业时代的落后产物，遭到了遗弃。

在信息化社会的今天，传统服饰手工艺更是以其独特的艺术魅力越来越广泛地被应用在各种服饰当中，成为服饰设计不可或缺的重要元素之一，如图1-2所示。

现在越来越多的服装设计师将传统手工艺与现代服装设计相结合，在传承中不断创新与变革，这不但有利于保护传统文化，同时，也能让现代服装设计具备鲜明的个性与特色，如图1-3所示。

图1-2 设计师郭培作品

图1-3 曾凤飞中国风礼服

第二节 服饰手工艺的设计

设计是在某种目的指导之下，进行创造性的想象，把其计划、规划或设想通过视觉的形式，具体表现出来的一种活动。服饰手工艺设计主要是指以图案设计为主的一种创造性的活动。

服饰手工艺的物化过程，基本上是靠手工的技艺和方法来完成，所以它兼具美术设计和手工艺艺术的特点。因此服饰手工艺的设计与其他设计一样要遵循“经济、适用、美观”的原则，同时也要考虑到不同设计元素的运用，如点、线、面的构成等。但服饰手工艺在艺术与形式的表现上，具有自己独特的规律与个性，而且不同的服饰手工艺都有各自的艺术规律和表现形式。

在现代社会中服饰手工艺的设计应该以文化、创新为核心，运用新的知识和技术，产生出新的价值，所以作为传统的服饰手工艺在新时代的创新设计应该具有以下条件：

一是运用先进的材料、工艺进行创新设计，但图案的造型仍然不失传统。

二是将现代的材料、工艺技法与传统的材料、工艺技法进行混搭使用，如图 1-4 所示。

三是注重消费者的需求特点，顺应个性化、多样化、人性化的设计原则。由于生活环境、文化修养、兴趣爱好等方面的差异，人的个性是多种多样的。服饰手工艺装饰形式多变，技巧变化丰富，可以表现不同的个性特色。

服饰手工艺的载体是服装及其饰品，因此其设计在某种程度上受其载体的影响，所以在装饰部位、材料选择、表现技法等方面都要受到服装款式、色彩、穿着对象、穿着场合的制约。服饰手工艺的装饰通常在服装的领、袖、肩、胸、腰、背等部位进行美化。例如，较有代表性的（1977 ~ 1978 年秋冬）圣·洛朗的中国风格的作品，传统的平面结构手段能够迎合简约的风格，但如果将传统的平面结构完全再现，便很难在现代设计中全面再现，所以，除了式样上的设计承袭宽大之风外，更多的是用传统的领、襟、扣等局部设计加以有效强调。在材料选择上，要根据服装的面料和设计的需要，选用相应的布、线、缎带、花边、珠子、亮片、皮革等。在表现技法上，可以根据穿着场合的不同而异，比如出席晚会的礼服着装者需要光彩耀人地显示自己的身份和地位，常采用华丽的珠片绣、独特的面料造型、立体花饰等技法，如图 1-5、图 1-6 所示。

图 1-4 混搭工艺礼服

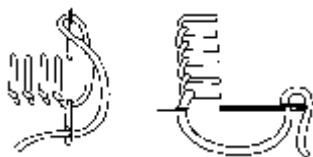

图 1-5 中国风刺绣礼服

图 1-6 曾凤飞浓郁中国风作品

第二章 刺绣工艺与设计

刺绣工艺与设计

教学课题：刺绣工艺与设计

教学学时：20 课时

教学方法：任务驱动教学法

教学内容：1. 刺绣概述

2. 色线工艺与设计

3. 丝带绣工艺与设计

4. 串珠绣工艺与设计

5. 抽绣工艺与设计

6. 贴补绣工艺与设计

教学目标：1. 了解刺绣工艺的起源和发展现状。

2. 掌握色线技法、丝带绣、串珠绣、抽绣、贴补绣的基础知识及技法，熟悉材料与用具的使用方法。

3. 通过讲述各种绣技法及所需材料的基本特性，抓住各类材料的特征进行设计制作。

4. 通过各种技法的反复练习，能够融会贯通，并能灵活运用到服装及服饰品设计中去，丰富服装及服饰品设计的内蕴。

教学重点：1. 掌握刺绣技法与缝制要点。

2. 能够将传统的刺绣工艺，恰当地运用到各类的服饰品设计中。

课前准备：课前查阅刺绣技法相关资料便于课上学习。色线、丝带绣、串珠绣、抽绣、贴补绣各种材料与用具的准备（面料、直尺、水消笔、针、线、小纱剪等）。各种绣法的教学课件及供学生观察的实物样品。

第一节 刺绣概述

刺绣俗称“绣花”，又名“针绣”，古称“黼”、或“针黹”，它是用针和线并结合各种针法及其他辅助性的材料，在已经织好的织物上进行再创造的一种装饰艺术的形式。由于刺绣多为妇女所为，故又称之为“女红”。刺绣同其他艺术形式一样，有一定的外形和意义，能够表达人们的思想感情及审美情趣。

一般认为刺绣起源于古代的埃及，发展于古代的东方，我国也是刺绣手工艺起源较早的国家之一。本部分内容主要简单介绍我国刺绣的起源及发展。

一、刺绣的起源及发展

（一）刺绣的起源

刺绣起源于人们装饰美化身体的需要，自从有了麻布、纺织品等，就有了服装，人们就开始在服装上绘制各种各样的图腾纹样。但刺绣究竟起源于那个朝代？由于纺织品不宜保存的特性，很难说清楚这个问题。

关于刺绣的起源还有很多美丽的传说，但从出土的文物来看，现在我们所能见到的最早的刺绣花纹，大概是殷商和西周时期用单线刺绣使用“辫子股”针法，粘附在泥土上的织物纹路和刺绣花纹。据史料记载，殷商以来刺绣作为一种装饰服装的手段，就在服装上被广泛使用，几乎每件衣服上都有刺绣，其图案形式多变，色彩丰富，而且还有身份地位的区别。

目前能看到的最早的刺绣实物是荆州战国楚墓出土的“龙凤虎纹绣罗”，这是一幅保存完好的、完全用锁绣针法制作完成的刺绣作品，如图 2-1 所示。

图 2-1 龙凤虎纹绣罗

（二）刺绣的发展

刺绣在中国经过几千年的发展，不同的历史时期呈现出不同的特点。

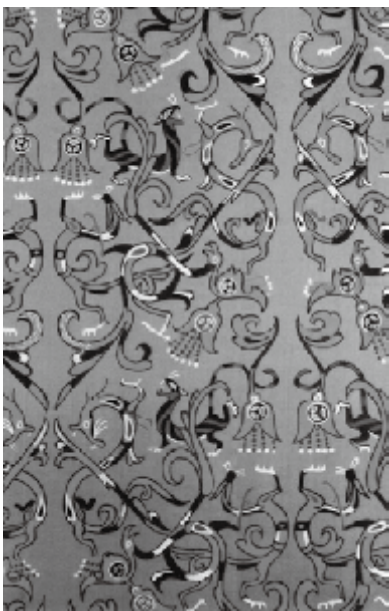

图 2-2 马王堆刺绣织物及纹样

图 2-3 唐代刺绣

1. 春秋战国时期

说到刺绣，就不得不提到丝织品的发展，因为丝织品的发展成就了刺绣的发展。春秋战国时期，农业得到了很大的发展，每家每户都种植桑麻，进行纺织，织造水平有了很大的提高。织造水平的进步也促进了刺绣工艺的发展，春秋战国时期的刺绣工艺已日渐成熟，这从出土的文物中就可以得到证实。例如，1982年湖北江陵马山楚墓出土的绣品，上面绣有对龙、对凤、虎和花卉等动植物图案，图案结构严谨、层次分明、刻画精妙、非常生动，采用写实与抽象并用的手法，具有极强的节奏、韵律感，充分说明了春秋战国时期刺绣工艺已发展到相当成熟的阶段。

2. 秦汉时期

秦汉时期，因为经济繁荣、百业兴盛，丝织业尤其发达，所以刺绣工艺也得到进一步发展。1972年，湖南长沙马王堆西汉墓出土的刺绣织物精美绝伦，其配色、针工都运用得恰到好处，如图 2-2 所示。此外，还在再次出土的竹简遗册中还记载着三种刺绣的名称：信期绣、乘云绣、长寿绣，据记载其中信期绣的价格比黄金还要贵。这些都充分说明当时的刺绣工艺已相当发达。

3. 隋唐时期

魏晋至隋唐期间，佛教盛行，为示虔诚，信教徒会选择费工费时的刺绣作为绘制供养佛像的一种方式，称为绣佛。作为古代刺绣的一种特殊形式，这种类型的刺绣作品一般都是宏伟巨制，而且工艺精湛、色彩华美。这种现象说明刺绣已不单单是绣在服饰上，而是从服饰上的花花草草发展到了纯欣赏性的刺绣佛像、刺绣画、刺绣佛经等。据传武则天时期，曾下令绣佛像四百余幅，赠予寺院及邻国，由此可见唐代绣佛像已非常盛行。

唐代刺绣发展的另一特点是针法运用上的推陈出新，刺绣工艺发展到唐代已有数十种针法，如图 2-3 所示。唐代的刺绣针法除了运用以前一直流行的锁绣外，还发明了平绣，因平绣针法变化多，刺绣者有更大的发挥空间，如图 2-4 所示，便很快取代了锁绣针法而迅速流行开来，成

图 2-4 唐代黄罗刺绣残片

图 2-5 宋代刺绣作品

图 2-6 明清时期刺绣作品

为刺绣中应用最广的，也是至今一直被人们所应用的一种针法，它的出现开启了刺绣发展史上的另一崭新时代。此外，在唐代还出现了打点绣、纭袍绣等多种针法（图 2-4）。

4. 宋代

宋代的刺绣向着精致化的方向发展，可以说已达到了数量和质量上的高峰（图 2-5）。宋代的刺绣之所以有如此成就，主要有以下几方面的原因：

（1）针法变化丰富，出现很多新的刺绣针法。

（2）工具的改良和材料的创新，宋代刺绣使用精致的钢针和细如发丝的丝线进行刺绣。

（3）参与刺绣人员的壮大，这主要是由它的社会环境所决定的，因为在男耕女织的封建社会里，女孩子都要学习“女红”，掌握刺绣。

（4）刺绣与其他艺术的结合，在宋代，由于文人们的积极参与，使刺绣发展成为一门与书法、绘画相结合的艺术，形成了画师供稿、艺人绣制的一种新的发展趋势。

5. 明清时期

明清是中国手工艺极度发达的时代，是刺绣发展的黄金时期，也是中国历史上刺绣流行风气最盛的时期（图 2-6）。这一时期刺绣也表现出了许多新的特点：

（1）流行范围广，明清时期刺绣广泛流行社会各阶层，而且社会上出现了大量的刺绣作坊。

（2）刺绣技艺娴熟，能够推陈出新。

（3）刺绣种类的创新，刺绣原是以丝线为材料的，但到明代有选用新的材料进行刺绣，如发绣、纸绣、贴绒绣等，据记载甚至孔雀羽毛也被应用到刺绣中。

（4）传统吉祥的图案被广泛应用于刺绣作品中，如鸳鸯、石榴、梅花、牡丹、竹、松鹤等。

（5）多种流派与风格并存，刺绣工艺的兴盛促进了流派与风格的发展，形成争奇斗妍的局面。著名的有四大名绣之称的苏绣、粤绣、湘绣、蜀绣，此外还