

纺织品
人类的艺术

十字

【英】玛丽·斯科斯 著
李 磊 译
中国美术学院出版社

[英] 玛丽·斯科斯 著

孙可可 徐辛未 译

纺织品 人类的艺术

内含1058幅彩色插图

浙江人民美术出版社

致特里·麦克林 (Terry McLean) 和他明智的建议

玛丽·斯科斯 (Mary Schoeser) 是纺织品领域的权威,也是英国纺织协会名誉会长。作为历史纺织品及墙纸顾问,她与英格兰遗产保护协会、英国国家信托组织、伦敦利伯蒂百货以及纽约大都会艺术博物馆等组织都有合作。斯科斯组织了许多纺织品展览,包括与美国加利福尼亚大学戴维斯分校的设计博物馆合作,在展览中突显了与本书研究有关的一些藏品信息。她之前的出版物包括《国际纺织品》(International Textiles)、《世界纺织品》(World Textiles)、《丝绸》(Silk)、《诺玛·斯达加柯娜》(Norma Starszakowna) 和《罗姗妮·霍克斯利》(Rozanne Hawksley)。

Published by arrangement with Thames & Hudson Ltd, London
Copyright © 2012 Mary Schoeser

This edition first published in China in 2017 by Zhejiang People's Fine Arts
Publishing House, Hangzhou
Chinese edition © Zhejiang Fine Arts Publishing House

合同登记号

图字:11-2015-167号

图书在版编目(CIP)数据

纺织品:人类的艺术 / (英) 斯科斯著; 孙可可,
徐辛未译. — 杭州:浙江人民美术出版社, 2017.6
ISBN 978-7-5340-4818-0

I. ①纺… II. ①斯… ②孙… ③徐… III. ①纺织品
— 介绍—世界 IV. ①F768.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第045659号

纺织品——人类的艺术

著者 [英] 玛丽·斯科斯
译者 孙可可 徐辛未

学术顾问 陶音
责任编辑 李芳 吕逸尔 郭哲渊
责任校对 黄静
责任印制 陈柏荣
出版发行 浙江人民美术出版社
(杭州市体育场路347号)

网 址 <http://mss.zjcb.com>
经 销 全国各地新华书店
印 刷 中华商务联合印刷(广东)有限公司
开 本 965mm × 1194mm 1/8
印 张 71
字 数 260千字
版 次 2017年6月第1版·第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5340-4818-0
定 价 560.00元

■关于次品(如乱页、漏页)等问题请与承印厂联系调换。
严禁未经允许转载、复写复制(复印)。

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

目录

导论 11

I. 影响 15

语境
语言、遗产和学习
色彩和全球视野

II. 材料 93

发明
意图
点金术

III. 结构 159

无张力技术
套口、打结、编丝和捻线
织机编织

IV. 表面 257

纱线
针缝
手绘与印花

V. 多维 363

让布料说话
拼布与绗缝
纺织品跑酷

VI. 意象 461

身份
叙述
时间和地点

注释 556 补充书目 557 资源 560
致谢 562 图片出处说明 562 索引 564

TEXTILES

[英] 玛丽·斯科斯 著
孙可可 徐辛未 译

纺织品 人类的艺术

内含1058幅彩色插图

浙江人民美术出版社

致特里·麦克林 (Terry McLean) 和他明智的建议

玛丽·斯克斯 (Mary Schoeser) 是纺织品领域的权威, 也是英国纺织协会名誉会长。作为历史纺织品及墙纸顾问, 她与英格兰遗产保护协会、英国国家信托组织、伦敦利伯蒂百货以及纽约大都会艺术博物馆等组织都有合作。斯克斯组织了许多纺织品展览, 包括与美国加利福尼亚大学戴维斯分校的设计博物馆合作, 在展览中突显了与本书研究有关的一些藏品信息。她之前的出版物包括《国际纺织品》(International Textiles)、《世界纺织品》(World Textiles)、《丝绸》(Silk)、《诺玛·斯达加柯娜》(Norma Starszakowna) 和《罗姗妮·霍克斯利》(Rozanne Hawksley)。

Published by arrangement with Thames & Hudson Ltd, London
Copyright © 2012 Mary Schoeser

This edition first published in China in 2017 by Zhejiang People's Fine Arts
Publishing House, Hangzhou
Chinese edition © Zhejiang Fine Arts Publishing House

合同登记号
图字: 11-2015-167号

图书在版编目 (CIP) 数据

纺织品: 人类的艺术 / (英) 斯科斯著; 孙可可,
徐辛未译. — 杭州: 浙江人民美术出版社, 2017.6
ISBN 978-7-5340-4818-0

I. ①纺… II. ①斯… ②孙… ③徐… III. ①纺织品
— 介绍—世界 IV. ①F768.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第045659号

纺织品——人类的艺术

著 者 [英] 玛丽·斯科斯
译 者 孙可可 徐辛未

学术顾问 陶 音
责任编辑 李 芳 吕逸尔 郭哲渊
责任校对 黄 静
责任印制 陈柏荣
出版发行 浙江人民美术出版社
(杭州市体育场路347号)

网 址 <http://mss.zjcb.com>
经 销 全国各地新华书店
印 刷 中华商务联合印刷(广东)有限公司
开 本 965mm × 1194mm 1/8
印 张 71
字 数 260千字
版 次 2017年6月第1版·第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5340-4818-0
定 价 560.00元

■关于次品(如乱页、漏页)等问题请与承印厂联系调换。
严禁未经允许转载、复写复制(复印)。

封面 拉米·吉罗 (Lamy et Giraud)，金银丝线真丝织锦 (细节)，1878年

扉页 英国职业刺绣师，真丝刺绣仿绗缝亚麻被单，约1700—1710年。1910年，这件被单被柴豪奇·克威奇先生收藏，他是一位辩护律师、法官，时任德文郡蒂弗顿刑事法院法官。

本页 须藤玲子 (Reiko Sudo) 和须藤广子 (Hiroko Suwa) 为努诺 (Nuno) 公司设计，复合折纸，2010年。为了知道机织结构能否模仿努诺的专利“折纸褶”的工艺，她们进行了长期的试验，最后产生了这项折纸织造技术，公司能够用此技术织造出有褶的图案。这件作品的成分为90%的涤纶和10%的棉。

第6页 雅克·路易·德·拉·哈梅·德·圣昂格 (Jacques-Louis de la Hamayde de Saint-Auge)，金银线织锦 (细节)，1824—1830年。这块真丝室内装饰布是为法国国王查理十世织造的，织造地可能在里昂。

第7页 格朗弗里尔 (Grand Frères) 为卡地亚父子所制，金属丝线菱纹花缎 (细节)，1808—1815年。塔西纳里·沙泰勒1871年继格朗弗里尔之后，为肯尼迪执政时期的白宫织造了这件作品的蓝色版本。

第8页 安格利卡·沃恩 (Angelika Werth)，玛德琳·拳击·玛丽·安托瓦内特，2002—2010年。这是十二件美利奴羊毛毡和丝绸服装中的一件，为历史人物以及他们参加体育运动的幻想形象所作。沃恩参考了老普林尼的建议，即羊毛毡加醋可耐热阻燃：“这也很像玛德琳，都很强大。”

目录

导论 11

I. 影响 15

语境
语言、遗产和学习
色彩和全球视野

II. 材料 93

发明
意图
点金术

III. 结构 159

无张力技术
套口、打结、编丝和捻线
织机编织

IV. 表面 257

纱线
针缝
手绘与印花

V. 多维 363

让布料说话
拼布与绗缝
纺织品跑酷

VI. 意象 461

身份
叙述
时间和地点

注释 556 补充书目 557 资源 560
致谢 562 图片出处说明 562 索引 564

导论

从远古到 21 世纪，纺织品不断创新，世代相传，并且从过去汲取灵感。在其发展过程中也有一些时刻，有人担心纺织品艺术会被千篇一律的机织布料潮流所淹没，1589 年威廉·李发明的织袜机就开始替代了人类的双手。起初，自动化技术发展缓慢，几个世纪以来纺织品生产仍需“人为干涉”。然而，从 19 世纪 30 年代开始，大多数的“人为干涉”变成“机器控制”。50 年后，欧洲和北美艺术与手工艺运动的成员聚集在一起，谴责日益发展的工业化是没有灵魂的。其中部分艺术家采用来自其他文化或早期的手工纺织品作为对机械化的回应，他们收集这些纺织品，重新引进它们的织造技术，将它们作为标准。这也确保了 19 世纪以来，艺术纺织品和大批量生产技术能够同时存在。从 20 世纪 60 年代开始，由电脑控制和快于以往数百倍的新机器开始出现。到 21 世纪，引进新的纺织品图案是如此简单：扫描、载入、按“go”键就能完成。而纺织品艺术家也再一次选择与大批量生产“背道而驰”，这也导致现如今仍有不计其数的个人和小型企业在创作限量的令人惊叹的艺术纺织品。

这并不意味着纺织品生产拒绝机械化。与之相反，许多新技术恰恰是现今艺术创作的关键。同样，无论从设计者和制作者的角度，还是从穿用者的角度来说，许多人工材料被改造以符合审美要求。有见识的消费者是当今纺织品艺术复兴的一股非常重要的力量。我希望这本书可以对这种见识有所帮助，因为这种见识关注的正是如何看待纺织品——或更确切地说，是如何看待以及真正理解纺织品。在过去 40 年中，对成千上万例做的第一手观察和研究使我确信，纺织品是美妙的、精深的、有表现力的……它们揭示出人类必须与质地、肌理、色彩和讲故事建立密切关系。纺织品记载了我们玩耍、欢乐、惊奇和深思熟虑等不断变化的情感，保存了古今技艺，鼓励了创新并体现了传承。

人们制造了许多纺织品，即使纺织品相对而言非常脆弱，仍有许多留存下

中亚艺术家，彩绘丝绸片段，8—9 世纪。

这一片段发现于中国新疆维吾尔自治区吐峪沟石窟——这片区域是丝绸之路上吐鲁番盆地的佛教文化与西方文化汇聚之地。

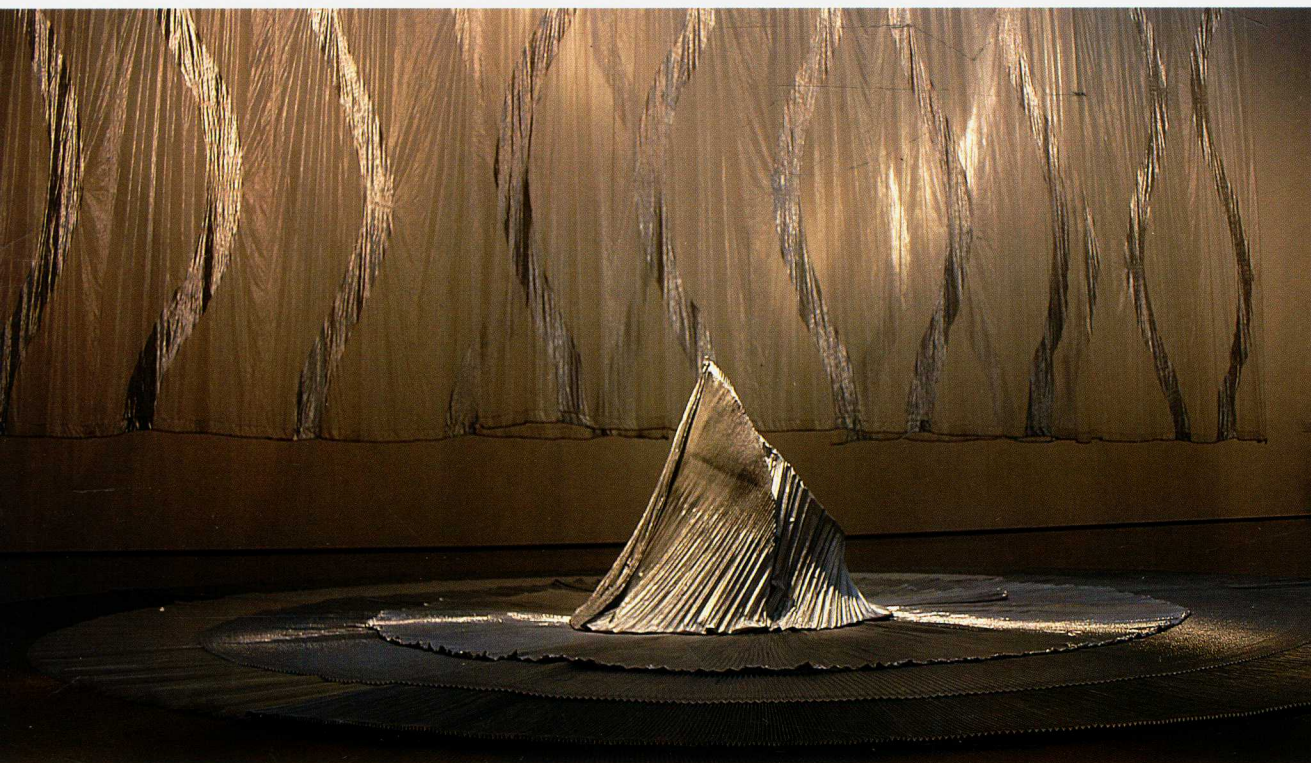
来，这体现了长久以来纺织品的文化意义。最早期的纺织品中有很大部分能留存到今天，是因为它们当初作为陪葬品被埋藏。这些纺织品不仅展示了精湛非凡的工艺，还表明纺织品在宗教活动中一直扮演着重要的角色。由于拥有真正的货币价值和交换价值，它们代表了财富和权力，可作为礼物馈赠，用于缴税，换取其他物品或服务，甚至换取和平。缔结同盟、宣誓忠诚、换取通往天国的道路，在这些仪式中都能看到纺织品的身影。诸如陵墓和修道院等宗教场所以及宗教装束——无论是佛教袈裟、印度教纱丽，还是基督教祭袍，都用了当时最好的布料。引申开来，对神圣统治权力的信仰确保了国王和教主的贮藏室里放满了精美的纺织品；贵族和后来经过工业革命致富的富豪家中也拥有出色的纺织品，作为代代相传的物品遗留后世；甚至地位相对低下的普通家庭也会把衣服和装饰家具的织物传给后代。在众多文化中，珍贵的纺织品根据家族谱系传承：布料是女性嫁妆的重要组成部分，代表了她的血统。虽然现在这个习惯被认为与非西方的传统有关，实际上却掩盖了祖先留下的纺织品在西方也同样非常重要这一事实。

有些经过拍卖行或经销商之手的纺织品，最后为收藏家所有——这群收藏家的品位和热情促使他们先于博物馆之前就保护了大量纺织品，就我们现在所知，他们大约出现于 1850 年左右。经销商和收藏家不断积累纺织品知识并且资助了许多“墙上挂有布料”的机构。策展人也通过收购和接受捐赠提升了品位。本书接下来的内容介绍了许多当代纺织品，同时按时间顺序记录了一些收藏者和收藏机构，主要是那些我非常了解的。

书中展示了当代的纺织品，也展示了能够代表持续存在的技艺和创造力的历史纺织品，以及由同样或相似技术能够提供的许许多多可能的方法。本书中讨论和描述的纺织品大多是手工制作和没有展现出机器创新开发能力的作

(被认为来自)爱德华·班尼迪克特斯 (Edouard Benedictus), 装饰织物 (细节), 约 1925—1927 年。

1925 年，在装饰材料中加入人造的纤维成为风潮，当时正是这位颇具影响力的法国设计师开始与布鲁内尔、默尼耶公司合作的时期，后者是巴黎一家专门生产后来称为人造丝的公司。班尼迪克特斯也曾与塔斯纳里与夏泰尔公司合作，生产亚光棉和闪光黏胶短纤维（黏胶）面料，这里展示的织物就是这两种纤维的结合。

品——也就是带有“手工的态度”。关于如何将物品分组,强调特定的方式和主题,我受到了设计师新井淳一的话语及其愿望的鼓舞,他希望“少量的东西,能够用无限的方式做出多种多样的效果……每个个体都有自己的指纹,我认为这就是我在寻找的多样性。但是这不是一个人能做到的,你需要成百上千的人共同努力”¹。我有幸拥有这样一群合作的人,包括插图中许多未署名的纺织品制作者。文中许多署名的纺织品设计师同样使本书非凡而丰富的视觉效果成为可能,通过他们提供的网址和电子邮箱(详见“资源”),我们见识到了他们的慷慨。同时,如果没有加利福尼亚大学戴维斯分校设计博物馆收藏部门的三位专家——荣誉高级讲师乔·安·斯坦贝、馆长阿黛尔·张和摄影师芭芭拉·莫利的支持,也不可能实现这个项目。

通过聚焦世界各时各地的优秀纺织品,我希望本书能够启发纺织品艺术家,启发那些刚刚开始收集的人,和那些将会影响纺织艺术未来的人们。

新井淳一 (Jun-ichi Arai), 无题和涡旋, 2006年。

新井淳一因将古代材料和新材料与技术结合在一起而闻名,这里他还表现了对更广阔文化领域中的纺织品的崇敬。他用一种铝涂层聚苯硫醚(pps)创造基本的外形,通过压缩做出褶皱,使用“熔离”技术做出一张大范围壁挂。他的这项专利与烂花(devoré)技术有关,会从pps切膜布(也是他的专利)上移除金属部分。