

CREATIVE INDUSTRY

创意产业
与

时尚教育

FASHION EDUCATION

主编 李柯玲 李俊

东华大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

创意产业与时尚教育/李柯玲,李俊主编.--上海:东华大学出版社,2012.3

ISBN 978-7-5669-0006-7

I. ①创… II. ①李…②李… III. ①文化产业—研究 IV. G114

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 021104 号

主 编	李柯玲	李 俊			
编 委 会	李柯玲	罗仪华	刘晓刚	李 俊	卞向阳
	汪 芳	李 敏	王云仪	顾彤宇	方 方
	肖 平	张向辉	王永荣		
文字整理	肖 平	王永荣	何佳臻	金向鑫	
	蒲 玉	缪可人			
责任编辑	竺海娟				

创意产业与时尚教育

李柯玲 李 俊 主编

东华大学出版社出版

上海市延安西路 1882 号

邮政编码: 200051 电话: (021)62193056

新华书店上海发行所发行 常熟大宏印刷有限公司印刷

开本: 787×960 1/16 印张: 12.5 字数: 245 千字

2012 年 3 月第 1 版 2012 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5669-0006-7/G·121

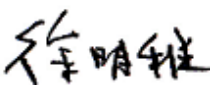
定价: 35.00 元

序

东华大学作为以纺织服装为特色的多科性大学,已有六十载的发展历程。东华大学服装·艺术设计学院连续十七年成功举办了“上海国际服装文化节·国际服装论坛”。该论坛始终秉承“国际性、学术性、科技性、先进性”的特点,以推动国内时尚产业发展为目标,培养时尚创新人才为宗旨,构建了一条社会与企业、企业与学校相联系的桥梁与纽带,同时为海内外艺术设计教育人士及专业人士提供思想交流、相互借鉴、共同发展的学术研讨平台。

李柯玲、李俊教授主编的这本论文集收录了2011年国际服装论坛中主要演讲嘉宾的论文,同时又收录了多篇具有较高质量的学术论文,该论文集围绕创意产业和时尚教育的主题,分别就创意与产业、创意与教育、创意与设计 and 创意与技术等方面展开讨论,共议当前创新教育的新热点与发展方向,集多家之精彩观点,辩时尚之焦点问题,呈现给读者一部论点多维、内涵丰富的思辨文论。它不但体现了东华大学服装·艺术设计学院与国内外合作伙伴在产、学、研方面的成果,以及在国际学术交流方面的研究经验,更是国内外专家学者关于创意产业和时尚教育的思考和智慧的汇集呈现。

东华大学校长

2012年2月12日

综版梭织技艺的时尚发展与应用

蔡玉珊

【摘要】 综版梭织是一项非常古老、器材简单的织带技术，欧洲中世纪时曾发展到巅峰，但之后沉寂了数百年，直到 19 世纪末，因考古学家在世界各地古文明地区都挖掘到综版遗物，才再度被研究与推广。这项技艺如今在欧美地区颇受欢迎，并有专门的网站提供给国际同好们分享彼此的创作心得。综版梭织技艺至今仍存在于中国西藏地区，但在中国仍属于冷门的织品工艺。在讲求精致、时尚与个性化商品的今日，这项技艺不需要工厂与大织机，个人在家即可织布；配合计算机辅助设计，尝试新材料并结合美学与时尚观念，创造高单价的精致手工艺品是未来可以发展的方向。

【关键词】 综版式织机；织品工艺；个性化商品；时尚

综版梭织“Tablet Weaving”又称为“卡片梭织”。综版式织机的遗物在全球几个古文明地区均被发现过，但最初起源何处，至今仍有争议。笔者于 1983 年在法国求学时，织品教授借我一本工艺书 *Tissage en bande*，当时就对这种利用简单的数十张凿洞薄板就能织出各式的长带感到相当好奇。藉由梭织理论的知识背景与试织实验，终于了解各式综版的功能与织带的特殊结构形成原理，这对往后从事织品图案设计与技术运用多有帮助。

1997 年，台中县立文化中心的编织工艺馆为了推广编、织、绣、结的工艺，邀请了在文化中心任教的几位老师依专长写书，笔者所写的《卡片梭织——技术与创作》即为当时的系列丛书之一，也是台湾第一本有关这项冷门技艺的专书。多年后，我们欣见有学员藉由这项技术创作出好作品，台湾原住民部落也有一些人开始以综版式织机创作传统的菱形纹样并搭配设计时尚商品，这些都是目前正在发展的事。

一、寻觅综版梭织在中国的历史资料

曾经查遍《中国纺织辞典》、《中国历代染织绣图录》以及《民间织锦》，但都没有提到这项技艺，倒是友人 1996 年从贵州带回来的一条两边由红、黄、绿三色织出连续的回形纹，中间有着黑白相间的六种几何图形织带，看来颇似由综版所织

成。后来同事借我一本 1984 年陈维稷先生主编的《中国纺织科技技术(古代科技)》，才发现里面有综版式织机的简介，其中辽宁省丰下遗址出土的织物照片，说明中国在商代已经存在这项技术了。

几年前，有机会看到东华大学日本留学生鸟丸知子 2000 年的硕士学位论文《中国综版式织机技法与锦带研究》，文中述及中国的综版式织机原本发现和创制于古代中原的齐鲁与荆楚地区，随着平面织机技艺的更迭、时代的变迁，迄今已难以找到它的历史传承踪迹，但在她亲自赴西藏自治区以及辽宁沈阳、新宾满族自治县等地实地调查，确认以综版织做锦带已经在当地留存下来；同时在北京的沈阳故宫博物馆和新宾满族自治县的永陵博物馆所见的清代项链带、马鞍上的锦带实物都是综版式织机曾经存在于中国的见证。如今西藏人仍然持续以这项民族工艺织作各式锦带并且深受邻近南亚的不丹、尼泊尔、印度民众的喜爱；随着国际观光客密集地涌入西藏等地，相信这种带有民族特色的美丽锦带是很有发展前景的。

二、技术创新研究

笔者研究综版技术期间，为了提升效率和避免织错，改良了旧式综版，在每片方形综版的四个直角及其侧边的厚度面上各涂上红、蓝、黄、绿四色作为转向与定点的标示；此外还创新了几项技术：(1) 将综版织带经线扭转结构转换成为垂直水平结构；其中运用设定的一套转换公式，以多臂织机织出相似的图案(图 1)。(2) 由于转换技术的成功应用，解决了综版织带宽幅受限的问题。(3) 将传统的双面图案织法，由单层发展出双层的两面图案技术(图 2)，可做出有如浮雕般的图案效果。

从各式综版织带中，可以归纳出以下几种组织：(1) 平纹。(2) 变化平纹。(3) 斜纹。(4) 变化斜纹(菱形等)。(5) 凹凸组织。(6) 单层双面组织。(7) 双层双面组织。(8) 特纬挑织。综版织带一般都以显经为主，其中以斜纹织法织出的连续图案最为常见；而以特纬挑织的技术最困难，作品亦少见。

三、综版式织机的特色

一般综版式织机的薄版形式有两个洞的长方形、三角形、正方形及正六角形，其中以正方形综版的使用最普遍，其功能也最多。每片综版上的每一个洞孔就像是提花织机上的—根独立综丝—样，因此操作—组 30 片的综版式织机就好

Transferring a Tablet Weaving Pattern to a Pattern for a 4 Dobby Loom

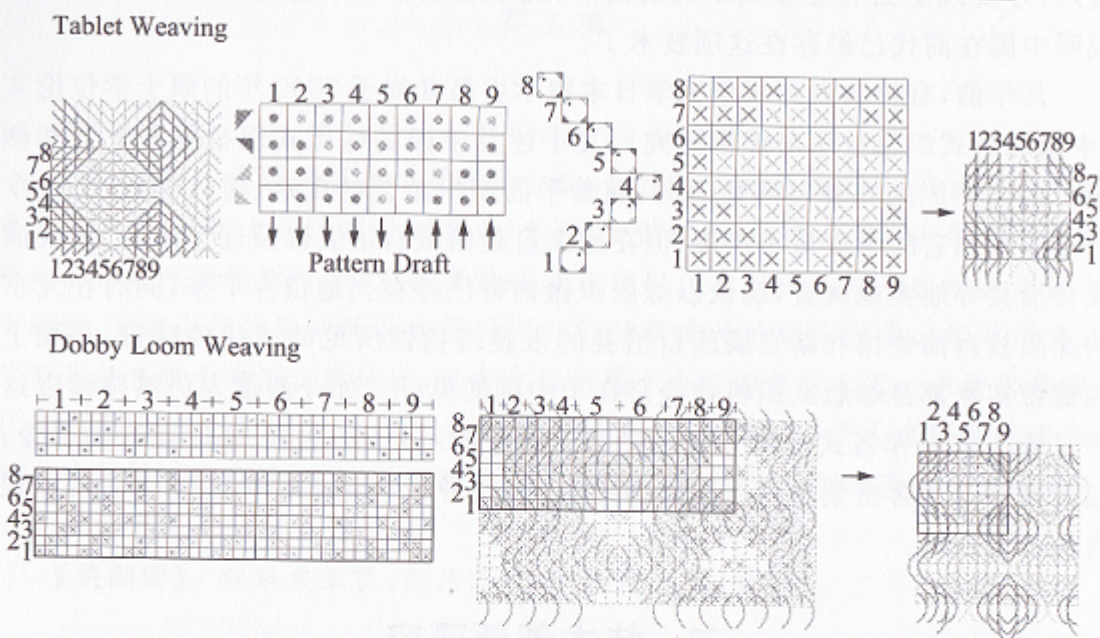

图1 以四综织机织出综版织带菱形图案的转换说明

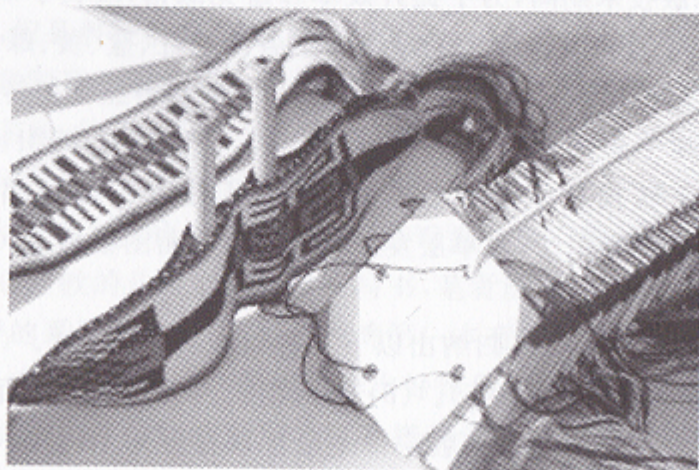

图2 笔者研发以四孔综版织出双层的双面图案织带

比使用一架拥有120根综丝的提花织带机织布条一样。综版织带相当厚实、坚韧。综版式织机在操作时可以在织做过程中交换综版的排列位置,做出编与织结合在一起的立体编带;更有趣的是,它也可以两个人分坐经线的头尾两端,一起织做同一条带子。器材简单、便宜,设计花样多变等,这些优点都是综版式织机受人青睐的主因。

四、历史上综版织带的用途与现今的应用产品

由于使用的材质及织做的精美程度不同,综版织带早期在各个国家各有不同的用途,例如在中国是用来做缰绳、马鞍上的系带;土耳其的游牧民族用来捆绑或悬挂各种东西;缅甸人以织满文字的细长织带捆绑经文;在南斯拉夫,缀有长流苏的羊毛织带则是用来装饰围裙。在冰岛及波斯会将爱的誓言或祝福织在带上;在西欧以精美的蚕丝织带作为圣书的系带及衣服上的装饰;在非洲有用许多片综版织出宽幅的图案织带后,将三条织布衔接在一起,做成一块大型布幕挂在教堂里。

现今人们自由地将织带应用在各种用途上,或是以这项技术作为纤维艺术创作的方法。目前我们所看到综版织带应用在生活上的用品有:衣服、手机带、发带、书签、编鞋带、桌垫、衣服领口或袖口的边饰、袋子、书套、地毯、相机背带、腰带、笔套等,但除了这些用途以外,它应该还有更高价值的精品发展空间。

五、综版织带的图案设计

一般的综版织带以小单元连续几何图案及单层的双面自由图案为主,在色彩上有其限制,若会使用特纬的高阶技法就能增加图案设计与用色的灵活度。

从出土的织带遗物图片中可以发现,早期各地区的图案设计都与当地的生活文化有关,例如由瑞士 St. Gallen 民俗博物馆所收藏的一条中国上海的织带就取幸福的谐音,它以六孔综版织出造型精简的蝙蝠连续图案;非洲的织带有人像、狮子等图案;波斯与缅甸的织带除了装饰性的美丽文字之外,都喜爱放上花、鸟图案。根据笔者所看过的综版织带资料,缅甸的图案最丰富,织带的长度也最长,一般长约 4~6 米,宽约 1.2~3 厘米。在 19 世纪中期,缅甸的祈福织带仅织入长串的文字,从 20 世纪初期至 1970 年代之前的这段期间,开始出现了许多具有象征意义的图案,但之后这项技艺逐渐没落至今。

2008 年笔者与 Kathleen F. Johnson 合作,将一条长达近 5 米、宽约 1.4 厘米的缅甸综版织带作详细的分析记录;一件卷缩起来看似小小的作品,分析时竟然用了 91 页的 A4 格纸(图 3),让自己都觉得吃惊!让人十分佩服织者与设计者的超人耐性与毅力。此长织带的中间部分是由类似圆体书法所书写的缅甸祈

祷文,织带的头、尾部分各织满了许多美丽的图案,其中以宗教庙宇等祭祀相关物的图形最多,显见缅甸是个宗教信仰虔诚的民族。

上述的缅甸综版织带介绍,请参见美国织品学会网站 Newsletter, winter 2009 专文^①及织品作家 Kathleen F. Johnson 的个人收藏网站“travlinweaver”^②。

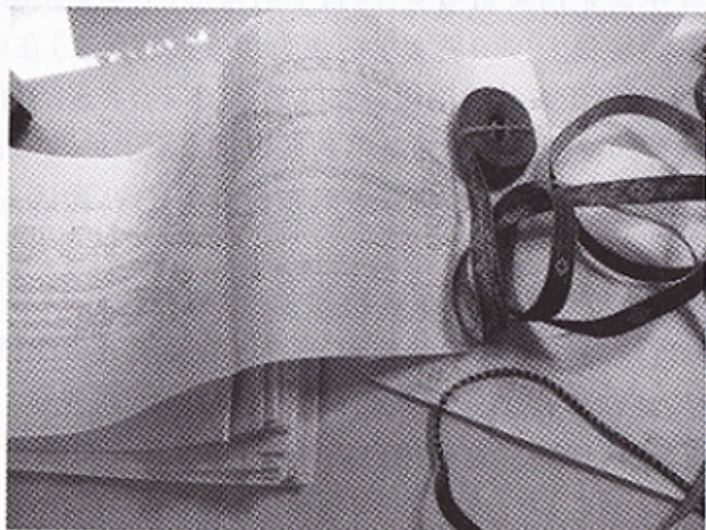

图3 笔者分析缅甸织带手稿

六、综版织带适合创作、教学与发展现代商品

综版梭织技术从简单的几何图形、双面自由图形一直到困难的复杂多色彩锦都有。由于综版梭织简单易学,从幼儿园的儿童到老年人都可以携带简便的综版道具随时随地玩起织带游戏。学员们可利用硬纸板自制综版器材,织做时将经线的一端固定在窗台上,另一端利用自己腰背的力量撑直经线即可。一些欧美的民众自己设计木架或是利用简易织带机织做彩带,并将成果放在网络上与国际同好们分享。综版织机非常适合个人居家操作,不但可以自得其乐,也非常适合发展个性化、独特性与少量发行的精致商品。

笔者在辅仁大学教授综版技艺,除了介绍卡片梭织历史、教授操作方法之外,也要求学生们上网搜集资料,观摩各式各样的创作;作设计练习时,他们依

① 美国织品学会 TSA 网站→Publication →Newsletter→Newsletter Winter 2009
“The Woven Word: Three Sasigyo” <http://www.textilesociety.org/publications>

② Kathleen F. Johnson 的收藏网站 <http://www.travlinweaver.com/Sasigyofulllength.html>

主题绘图或以计算机辅助作变化(图4);织带完成后再讨论加工、收尾等细节。

术业有专攻,辅仁大学织品服装学系划分成三个专业组别,在“人力扎根”产学合作的实习课程中,我们故意将织品、服装、营销三组的学生编成一个合作团队,共同企划一个目标主题,该计划由厂商主管指导。我们也鼓励织设组学生选修营销专业课程,本系由学生所经营的服饰实习商店即是一个学习地点;历年来除了与外面的品牌商合作外,也开放给本系的学生承租柜位来寄售自己创作的商品;此外,本系每年举办围巾创作展等,都邀请厂商给予意见,这些都是创作与营销结合的例子。

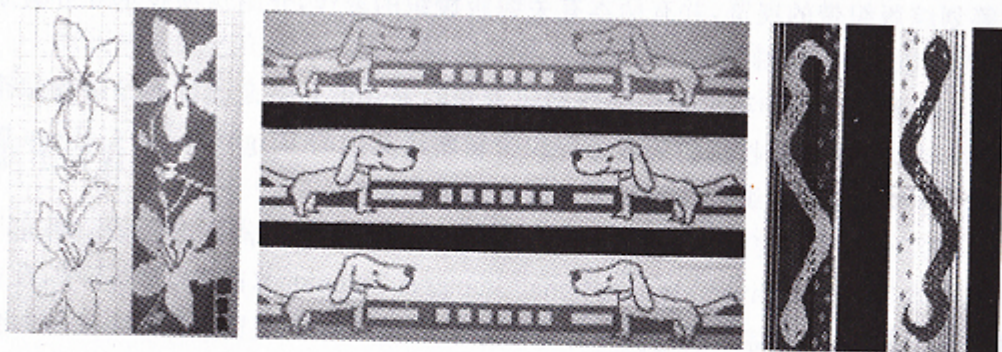

图4 辅仁大学大二学生作品

七、综版梭织技艺在台湾地区、欧美与缅甸的发展近况

手工编织工艺的种类很多,综版式织机虽然方便织做,但因未普遍被介绍与推行的情况下,多数人并不认识它;国际间从事综版织机创作的人口与作品数量在众多的织品工艺产品中仍然少见。十多年前,笔者在辅仁大学的织品教学中曾经开设过专业选修课程,学生们都相当感兴趣,但后来因种种因素,目前只能将这项技艺列在织品设计课程中的一个学习单元。近几年欧美在发展综版梭织方面有贡献的人士简介如下:

(1) 英国知名的编织技术专家 Peter Dodgson Collingwood 先生在 1982 年出版了一本长达四百多页的综版梭织技艺的专著: *The Techniques of Tablet Weaving*。他以手稿绘图方式详细地说明综版梭织的织纹技术与结构,是一本非常深入研究的织品工艺技术巨著;他同时也是一位杰出的织物创作者,可惜已于 2009 年过世。

(2) 美国织品作家 Kathleen F. Johnson 女士,因丈夫曾多年担任亚洲国家

大使,加上对织品艺术颇为喜爱,除了有不少收藏之外,亦经常研究写作,介绍亚洲织物的文化。

(3) Daw Mimi Gyi 女士是缅甸唯一写过缅甸综版梭织技艺书的作者,但她已于 2007 年过世,她的儿子 Dr. Ye Myint 希望能够整理、重振缅甸这项傲人的传统工艺。

(4) 美国 Portland, Oregon 的 Linda Hendrickson^① 热衷且精通多种编织工艺,综版梭织技艺亦是其中一项。她除了教学传授技艺之外并有专著、论文等多篇研究发表。

(5) 德国的 Otfried Staudigel 先生从事综版梭织教学已有五十年,曾经由他筹划综版织带的展览,并有两本有关综版梭织的著作,介绍这项技术并分析东方国家的综版织带图案。

(6) 曾经任职于英国驻缅甸顾问团主管的 Ralph Isaacs 先生亦是综版织带的爱好者,他曾将所收藏的缅甸综版织带转赠给英国的 Brighton art Gallery 博物馆,他本人对综版织带与缅甸的佛教艺术颇有研究。

(7) 1994 年在美国 Convergence in Minneapolis 成立的国际综版梭织研究与技术团体 Tablet Weavers' International Studies & Technique (简称 TWIST)^②, 设立网站平台,提供国际综版技艺爱好者每年分享知识、图书与展览信息等。参加的会员来自世界各地,有 250 位以上;TWIST Journal 是该团体每年出版的季刊。

八、结 语

综版梭织的特殊结构至今仍然没有机器可以取代,这项工艺不但可以帮助个人方便从事织品创作,同时也可以用来治疗一些心理或是老年疾病,可说是一举数得。

时尚创意、文化内涵、色彩、材质、精致手艺、技术层次等,这些都是综版式织机未来在产品发展上的价值决定因素。时尚与现代主义密不可分,亦是反映社会与文化发展的一面镜子。由于国际网络能同步接收全球的讯息,加上科技不断地汰旧换新,流行时尚更迭的速度比从前加快许多;各种新材质不断地被开发,各种加工处理技术更为精进,这些都是传统工艺重新发展时必须面对的事实。过去以工艺技术为基础,以个人主观的美感决定创作方向的,往往会因缺乏

① Linda Hendrickson 的个人网站 <http://www.lindahendrickson.com/>

② TWIST 的网站 <http://www.weavershand.com/twistinfo.html>

当代设计观念而落伍,而抛弃自己国家传统的文化内涵,一味模仿西方规则来做设计的作品也难免会让人觉得无趣。

近几年台湾地区的时尚工艺发展在国际间颇受注目,且年轻一代人才辈出,这应归功于台湾工艺发展中心积极与正确的带领方式。近几年政府协助邀请优秀的工艺师与设计师组成创作团队,聘请国际大师提供创意发展指导,成功地将一些古老的本土技艺藉由新技术与新思维产生了全新的设计成果。顺应 21 世纪中国的强势崛起,当代生活美学的典范已逐渐由西方的设计观念转移到东方;但有别于过去表面化的东方符号应用,现代的工艺产品设计应融入真正东方文化的内涵价值与美学,开发蕴藏的市场潜力、普及生活美感。

综版梭织技艺在未来是否能超越欧洲中世纪时的巅峰成就仍有待努力,如何设计出拥有自己文化特色且能与全球对话的产品值得期待。

参考文献

- [1] 蔡玉珊. 卡片梭织——技术与创作[M]. 台湾 丰原市: 台中县立文化中心, 1998.
- [2] 鸟丸知子. 2000 中国综版式织机技法与锦带研究[D]. 上海: 东华大学纺织学院, 2000.
- [3] 赖怡利. 台湾工艺设计的改变与转化[J]. 台湾工艺, TAIWAN CRAFTS, 台湾 南投县: 国立台湾工艺研究发展中心, 2011, 40(2).
- [3] Otfried Staudigel. Tablet Weaving Magic. Germany. Libri Books on Demande, 2000, <http://www.bod.de>.
- [4] Otfried Staudigel. Woven Images, Unravelled Motifs (Double-faced tablet-woven bands from Burma, Tibet and Tunisia). Germany. Books on Demand GmbH, Norderstedt, 2008, <http://www.bod.de>.
- [5] Ralph Isaacs. Sazigyo: Woven Miniatures of Buddhist Art [J]. Honkong, Textiles Asia, 2010, 2(2).
- [6] Kathleen F. Johnson and Tsai Yushan, Translations by Kotoh, Winter. The Woven Word: Three Sasigyo. USA[J]. Textile Society of American Newsletter, 2009, 21(1).
- [7] Peter Collingwood. The Techniques of Tablet Weaving[M]. UK, Faber and Faber Limited, 1982.

Contemporary Developments in the Ancient Craft of Tablet Weaving

Yu-Shan Tsai

【Abstract】 Tablet weaving is a truly ancient weaving technique that makes use of simple materials and tools. This technique was already highly developed and reached its peak in Europe during medieval times, but later it declined in popularity for several hundred years. Then, toward the end of the 19th century, archaeological finds sparked a new interest in the tools and techniques of tablet weaving. The discoveries also attracted the attention of serious textile scholars and fiber artists, who carried their research and craftwork forward with renewed interest, and began to develop new patterns and applications. The original technique of tablet weaving also was known in ancient China and has been in continuous use in Tibet until today. Unfortunately though, tablet weaving is now regarded as an outdated technique, and is no longer popular in contemporary craft weaving in China.

Today, tablet weaving continues to attract considerable attention among fiber artists in Europe and North America. Several web sites offer a great deal of information about the technique to fiber artists worldwide, while others provide a way to share new patterns and creative ideas with others. For those who wish to create a fine, stylish and individualized textile product, the tablet weaving technique may be a perfect fit. It requires neither large-scale weaving machinery nor a factory for production. Instead, an individual can create a unique and entirely handmade product, or reusable designs through the use computer software that can be used to produce new woven fabrics on a repeatable basis. In addition, it is possible to use tablet-woven elements to create fabrics that are complex and beautiful, and can be priced high by limiting production. These techniques open up new possibilities based on the use of a variety of innovative materials, coupled with contemporary aesthetics and modern graphic design principles.

【Key Words】 craftwork; tablet weaving; textile design; textile production; weaving