

文艺经典荟萃

中国手工 艺术指导

ZHONGGUOSHOU GONGYISHUZHIDAO

主编 李乡状

WENYI
JINGDIAN
HUICUI

吉林音像出版社
吉林文史出版社

文艺经典荟萃

中国手工艺术指导

吉林音像出版社
吉林文史出版社

目 录

中国结

第一章 中国结意蕴	(13)
第一节 中国结价值	(14)
第二节 中国结之传说	(17)
一、记事结之说	(18)
二、神灵结之说	(18)
三、千千结之说	(19)
四、服饰结之说	(20)
五、吉祥结之说	(20)
六、时尚结之说	(21)
第三节 中国结的文明意韵	(21)
第二章 中国结类型	(23)
一、万字结	(23)
二、祥云结	(23)
三、琵琶结	(24)
四、双联结	(24)
五、双钱结	(24)

六、系物结	(25)
七、平结	(25)
八、龙形结	(26)
九、吉祥结	(27)
十、流苏结	(27)
十一、纽扣结	(28)
十二、酢浆草结	(28)
十三、梅花结	(29)
十四、盘长结	(30)
十五、团锦结	(30)
十六、草花结	(31)
十七、三环结	(31)
十八、云雀结	(31)
十九、同心结	(31)
二十、藻井结	(32)
二十一、攀缘结	(32)
二十二、双环结	(32)
二十三、如意结	(33)
第三章 中国结编制	(34)
第一节 中国结材料	(34)
一、质地	(34)
二、硬度	(34)
三、粗细	(35)

四、颜色	(35)
第二节 用料与工具	(36)
一、用料	(36)
二、用具	(36)
第三节 制作	(37)
一、环境场所	(37)
二、准备工作	(37)
三、中国结制作工艺	(38)
四、几种中国结具体制作方法	(40)

剪 纸

第一章 剪纸概论	(59)
第一节 剪纸意蕴	(59)
第二节 剪纸艺术发展	(63)
一、发展历程	(63)
二、剪纸文化艺术背景	(68)
第三节 民间剪纸艺术题材、特点和分类	(72)
一、题材	(72)
二、特点	(74)
三、种类	(79)
第四节 民间剪纸的艺术风格和体现形式	(81)
一、每一种艺术都有自己独立的艺术风格	

.....	(81)
二、剪纸表现形式	(84)
三、剪纸作品的鉴赏	(84)
第二章 剪纸工具材料及制作步骤	(86)
第一节 工具材料	(86)
一、剪刀	(86)
二、刻刀	(86)
三、蜡盘	(87)
四、粉袋	(87)
五、磨石	(87)
六、纸张	(87)
第二节 剪纸制作步骤和技巧	(88)
一、制作步骤	(88)
二、制作技巧	(91)
第三章 各地剪纸艺术	(92)
一、北京民间剪纸艺术	(92)
二、山东民间剪纸艺术	(92)
三、吉林民间剪纸艺术	(93)
四、黑龙江民间剪纸艺术	(94)
五、河北民间剪纸艺术	(95)
六、山西民间剪纸艺术	(96)
七、贵州民间剪纸艺术	(99)
八、扬州民间剪纸艺术	(99)

九、湖北民间剪纸艺术	(102)
十、安徽民间剪纸艺术	(102)
十一、湖南民间剪纸艺术	(103)
十二、浙江民间剪纸艺术	(104)
十三、江苏民间剪纸艺术	(105)
十四、云南民间剪纸艺术	(106)
第四章 蔚县剪纸	(107)
第一节 起源	(107)
第二节 发展	(110)
第三节 艺术特点和制作工艺	(112)
一、艺术特点	(112)
二、制作工艺	(112)
第四节 蔚县剪纸艺术宗师——王老赏	(113)
一、蔚县剪纸的草创阶段	(113)
二、王老赏剪纸艺术风格	(115)
第五章 吕梁剪纸	(121)
第一节 概述	(121)
第二节 吕梁剪纸风格	(122)
第三节 吕梁剪纸类型	(122)
一、图腾崇拜	(123)
二、礼仪活动	(123)
三、服饰	(126)

第六章 剪纸作品装裱与保存	(128)
一、剪纸作品装裱	(128)
二、剪纸作品保存	(129)

刺 绣

第一章 刺绣意蕴	(133)
第一节 刺绣起源与发展	(136)
第二节 现代刺绣艺术	(140)
第三节 地方刺绣	(144)
一、苏绣	(145)
二、粤绣	(147)
三、蜀绣	(149)
四、湘绣	(150)
五、京绣	(151)
六、忻州刺绣	(151)
七、晋南刺绣	(154)
第二章 刺绣工具及针法运用	(156)
第一节 工具	(156)
第二节 针法	(157)
一、套针	(157)
二、直绣	(158)
三、盘针	(159)
四、散错针	(159)

五、擞和针	(160)
六、抢针	(160)
七、平针	(160)
八、变体绣	(161)
九、编绣	(161)
十、饶绣	(163)
十一、施针	(163)
十二、辅助针	(164)
第三章 刺绣装裱	(165)
一、软裱	(165)
二、硬裱	(165)

折 纸

第一章 折纸发展史概述	(169)
第一节 折纸起源	(172)
第二节 儿童手工制作三要素	(173)
一、明确意图	(174)
二、构思阶段指导	(175)
三、制作阶段指导	(177)
第三节 折纸艺术价值	(179)
第二章 折纸工具材料及几种折法	(182)
第一节 工具与材料	(182)
一、工具	(182)

二、材料	(183)
第二节 几种折纸方法	(183)
一、钱包	(183)
二、帆船	(183)
三、小船	(184)
四、小孩帽	(184)
五、小钢琴	(185)
六、小孔雀	(185)
七、小衬衣	(186)
八、小青蛙	(186)
九、房子	(187)
十、鹰	(188)
十一、骆驼	(189)
十二、兔子	(189)
十三、小鱼	(190)
十四、大象	(191)

中国结

第一章 中国结意蕴

中国结，是我国古代劳动人民的伟大发明，是现在流行的一种比较传统的手工编织装饰品，流传至今已经有几千年的辉煌历史，是我国民间文明的又一瑰宝，在许多地方每逢重大传统节日都会悬挂这种鲜艳夺目的装饰品。确切地说，中国结应该算作民间艺人的手工艺品，它大致起源于我国的上古时代，到了封建社会文明高度发展的唐宋时期，中国结就兴盛起来了；及至明、清时期，中国结又有了更为广泛的流行，每逢重大的传统节日，从王宫府第到街头巷尾通红的中国结随处可见。其物美价廉，简单易做，更是现代人们的钟情之物，不愧为中华艺术长廊之中的一个绝妙佳品。

中国结主要特点：

中国结造型精巧绝伦，有其独特的魅力，这是它的特点所决定的。

1. 一线到底，工艺多样

每一个结从头到尾都是用一根丝线编织结合而形成的，结艺使用绾、结、穿、绕、缠、编、抽等多种工艺方法按顺序做

成的。

2. 每结有名，蕴意深远

每一个基本结又依照它的形状或意义而起比较有特色的名字。制作者把各个不相同的结饰互相组合在一块儿，或者使用其它的具有吉祥意义的图案装饰物调配组成，这样就构成了涵义丰富、色彩艳丽夺目、造型奇特、意蕴精深的传统中国吉祥装饰物品。如“吉祥如意”、“大吉大利”、“一路顺风”、“双喜临门”、“一帆风顺”等组合搭配，这样就表示出了人们强烈浓厚的节日祝愿。它是人们互相表达、传递美好祝福的最佳选择。连在我国的外国人都对其大加赞赏，情有独钟。

随着现代审美水平的提高，人们已经不再满足于以前比较单纯的几个样式，受现实世界的启发和灵感再现以及精益求精的审美追求，中国结也正在逐步走向专业化、系列化，雅俗共赏而为各阶层人们喜爱。现在社会上一些能工巧匠已经开发出许多产品，其中最著名的有两个大的系列：服饰结和吉祥结。服饰如耳坠、项链、腰带等，人们依据结的形状和意义来命名，同时用其它的吉祥图案的饰物组配；吉祥结如有室内挂件、大型挂件。古代人常常用在寺庙的帐幔和和尚的袈裟之上。

第一节 中国结价值

中国结的历史悠久，在我国上古时代，有这样的历史记载

《易·系辞》记载“上古结绳记事，后世圣人易之以书契”；郑玄在《周易注》称“大事大结其绳，小事小结其绳”；在战国铜器上所记录的数字符号也留有绳结的形状。从这些历史资料中，我们可以确认结在古代是被用来记事的，是一种特殊的文字，可称其为文字的前身。上古时期我国就有了结的历史，当然它的用途是用以记事为目的，还没有今天的用意，它的用处还比较有限。但随着时间的推移，科技的进步，文字的发明，它的应用也发生了巨大的改变。唐代铜镜的图画之中，画有用嘴叼着绳结的小鸟，意思是夫妻俩一生一世白头偕老，可以说结在中国的唐朝时就有了吉祥物的意义了。今天，许多人只知道它是一种吉祥的装饰品，根本不知道它的历史初衷，从而使它作为精湛的艺术品留在人们的心中。

中国结的使用价值是十分普遍的，它在人们的现实生活中发挥着十分普遍的重要作用，从许多历史资料和民间风俗中就能够看到。比如旧石器时代的末期的周口店山顶洞人的遗迹中，考古学者已经发现了骨针，由此我们就能够推断出有线和用线打绳结的应用。在古代的人们穿着的衣物、装饰和日常应用当中我们可以经常看到结的妙用。比如在没有纽扣、拉链使用的年代，人们能靠用衣带儿打成的结来把衣服系紧。古代中国人常常有佩带玉佩的风习，在玉佩的中间都钻有小圆孔，将绳穿过圆孔把玉佩系在衣服上。此外，还有成套的玉佩，用绳把多种不同的玉佩连成琳琅满目的一大长串之后把绳的两头打结连接起来。在我国东晋的绘画《女史箴图》和唐朝的永泰公

主墓的壁画上中，我们能够清楚地看到其中侍女的腰带上就有我们现在佩带的蝴蝶结。古人用绳通过印钮把印鉴系在衣服上，而古代铜镜反面中间都带着镜钮，能够用绳子系住镜钮便于用手拿着。从这些用处我们可以知道绳结在我国人们的生活的应用相当广泛。即使现在我们也看到用绳子系东西时打结，比如农民拴老牛时就需要打结。

中国结艺术价值更是丰富多采的。古代年轻的男男女女最喜欢用绸带编织成的连环回文式的结来互相传情达意。在南朝皇帝梁武帝的作品中就有“腰间双绮带，梦为同心结”，在大唐的教坊乐曲之中，也有“同心结”这个词牌名。到了清朝时期，绳结已经发展到了非常高的水平，被作为独立的一门艺术来研究了，其样式繁多而精巧，有关绳结的装饰品比比皆是，比如太太、小姐们常常用的肩坠、香袋、发簪等寓意吉祥的装饰结。在我国古典文学四大名著之一的《红楼梦》第三十五回“白玉训亲尝莲叶羹，黄金莺巧结梅花络”中关于描写宝玉与莺儿谈论编结络子（络子就是中国结的一种）的对话，恰好表明了中国结的用处，装饰品之中结的颜色和结的样子名称等许多问题。中国结在那时的用处就非常广泛了，例如亲朋好友在道贺时互相赠送的金如意、玉如意等，每一件都带着各种各样、小巧玲珑的中国结。人们在平常的生活中随时随地都可能见到统称为中国结的装饰品，比如轿子、窗帘、眼镜袋、帐钩、萧、香袋、发簪、扇坠和书画挂轴下面等各种物品，都缀着美观大方的装饰用的中国结，这些中国结还有表示吉祥如意