

傅豫园 / 著

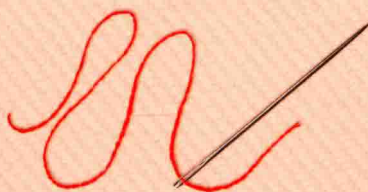
中华布艺

ZHONGHUA
BUYI

手工篇

上海社会科学院出版社
SHANGHAI ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES PRESS

中华布艺

手工篇

傅豫园 / 著

上海社会科学院出版社
SHANGHAI ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

中华布艺. 手工篇 / 傅豫园著. —上海: 上海社会科学院出版社, 2017

ISBN 978-7-5520-1958-2

I. ①中… II. ①傅… III. ①布艺品—手工艺品—制作 IV. ①TS973.51

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第081473号

中华布艺手工篇

著 者: 傅豫园

责任编辑: 成 俊

封面设计: 郁心蓝

出版发行: 上海社会科学院出版社

上海顺昌路622号 邮编200025

电话总机021-63315900 销售热线021-53063735

<http://www.sassp.org.cn> E-mail: sassp@sass.org.cn

排 版: 南京展望文化发展有限公司

印 刷: 上海万卷印刷股份有限公司

开 本: 787×1092毫米 1/16开

印 张: 8.75

字 数: 158千字

版 次: 2017年5月第1版 2017年5月第1次印刷

ISBN 978-7-5520-1958-2 / TS · 006

定价: 78.00元

版权所有 翻印必究

前言

2010年上海市政府制定了《上海市中长期教育改革和发展规划纲要》，杨浦区政府启动了“上海市基础教育创新试验区”的创建工作。为了适应市、区教育发展的需要，培养学生的创新精神，提升和陶冶学生的审美情趣和艺术情感，我们通过探索、调研，开发了拓展型课程及编写了《中华布艺手工篇》。希望借此机会能传承和发扬中华民族的传统文化和手工技艺，培养学生的动手能力，提高学生的综合素养。

手工布艺是自然与社会生活中的各种审美元素的聚合。由于其工具简单，取材方便，和学生的生活紧密相连，教学载体又丰富多样，因此在劳技课程中深受广大师生的欢迎。女红作品造型千姿百态，能够引导学生进行发散性思维。设计制作布艺作品的过程，不仅能够开发智力和陶冶情操，而且也能使学生用眼、用手、用脑进行观察、分析、制作。在这一过程中，既可帮助学生借物抒情，学会用审美的眼光来观察周围的生活，用心灵体会高雅的艺术，用情感憧憬美好的未来；又可以用自己勤劳的双手实现心中的夙愿和期冀。在布艺作品的设计制作过程中，不仅可以引入祖国的历史、文化、艺术等各方面知识，还可以对学生进行爱国主义和民族文化的教育。

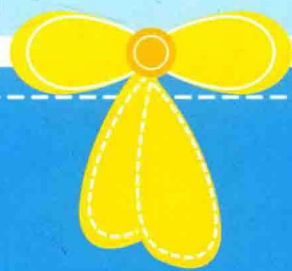
《中华布艺手工篇》根据学生的认知规律，由易趋难，由浅入深，逐步扩展，层层深入。从布料与工具入手，先让学生练习基本的手缝针法，然后再熟悉几种典型的布艺作品的设计与制作，使学生能力得到不断的锻炼与提高。

《中华布艺手工篇》涉及的范围广泛、内容丰富，生活中的香袋、笔袋、杯垫、

微波炉手套、餐巾等小物品，都可以作为载体让学生动手练习。学生也可以根据自己的观察和理解，设计和制作出不同的作品。它不仅能够培养学生的创新能力，更能够提高学生的审美情趣。在编写本书的过程中，我们力求图文并茂，做到图片和文字的合理搭配。学习和操作的过程也注意循序渐进，以便适应小学高年级和初中学生的使用。此外，爱好女红的高中学生和社会其他人士，也可按图索骥，操作使用。

在使用本书进行教学的过程中，希望各位教师能够根据学生的具体特点和专长，寻找合适的教育切入点和合适的教学方法，不断提高学生的手工缝纫技能和审美情趣。同时编者也期望广大学生在学中做、做中学的过程中，创造出更多高雅别致的布艺作品。

特别感谢蔡文良老师在本书编写过程中提供的帮助和做出的贡献（第七单元由蔡文良老师执笔），同时也要感谢为本书提供资料的沈琪琪、徐艺帆、徐晶晶三位同学。由于水平有限，加之时间仓促，书中肯定存在许多不足之处，恳请广大教师在教学和使用的过程中，不吝指正，提供宝贵的意见，使之日臻完善。

目 录

第一单元	布艺概述	001
第二单元	布艺学堂	011
第三单元	童年的回忆	035
第四单元	百变香袋	047
第五单元	扎染风情篇	067
第六单元	工具篇	079
第七单元	玩偶篇	101
第八单元	中华传统布艺典型作品篇	115

尽情地发挥你的想象
制作一个古色古香的布艺作品

第一单元 布艺概述

走进布艺

一、布艺作品欣赏

1-1

1-2

1-3

1-4

1-5

图 1-1:
香袋

图 1-2:
布质杯垫

图 1-3:
电话机套

图 1-4:
古色古香
纸巾包

图 1-5:
笔袋

二、布艺的历史演变和现实意义

人类早期的服饰,大致具有护体、御寒、遮羞和装饰等功能。在原始社会,人们并未把服装作为衣食住行的主流,原始人可以赤身露体地暴露在光天化日之下,但却不能没有装饰。他们将兽皮、兽角、宝石、羽毛、贝壳等装饰在自己身上,除了供人观瞻,也为了吸引异性的注意,炫耀自己的本领和能耐。这种原始的装饰品,其所具有的审美功能,就是中国女红产生和发展的起源。

布艺是女红的一种,女红在中国民间又被称为缝纫、刺绣。勤劳而又聪慧的中国妇女,将自己特有的审美感受和对亲人的各种情感,注入缝制的制品之中,作为装饰自己、馈赠亲人和美化环境的手工艺作品。于是,源自家庭世代传承的,以传统的手工艺装饰品为主的刺绣和布艺制品,便开始逐渐形成了。

最早的布艺来自少数民族,如白族、彝族和布依族等民族的图腾崇拜。他们自称为虎的祖先,于是开始用各种布料(主要是褐,一种用兽毛和粗麻编织的布)制作老虎,这些老虎就成了最早的布艺制品之一。与此同时,各种头饰、服饰、手饰甚至脚饰,纷纷争奇斗艳,促成了布艺手工艺的迅速发展。

作为古代少数民族图腾和儿童玩具的布老虎,具有把玩和实用两种功能,不但寄托了人们希望自己的后代能够像老虎一样勇敢强壮、健康成长的期望,并且还寓意平安吉祥。

布艺作为一种手工艺品,自然离不开对兄弟艺术的借鉴学习和与之相互融通,它和绘画及刺绣艺术息息相关。

中国的绘画在原始社会就已表现出惊人魅力,像仰韶文化中的陶罐绘画、少数民族地区的岩画,无不体现了古代原始人的审美情趣和艺术品位,但中国画真正成熟并且获得长足进步的是在宋代。宋代的帝王都嗜好书画,他们设立画院招揽人才,并且竭力加以提倡,更加重视书画艺术作品之中的理趣,使得书画艺术臻于前所未有的高峰,艺术精神也逐渐摆脱实用的束缚。明清以后更是名家辈出,加上帝王将相、知识分子的追捧,使得中国画不仅发展迅速,而且由过去的怡情养性,开始步入市场,成为了商品。这样一来,既扩大了画家的队伍,也使得作为女红的这一手工艺作品以此为蓝本,获得了长足发展。

首先,是刺绣工艺。它起源很早,据《事物纪原》记载,在中国古代舜时期,就有了刺绣,最早是用来做衣服装饰的。到了宋代,受书画影响,刺绣工艺极为精工。在元代,为了防止损坏,朝廷对外国的诏书用的都是刺绣。清乾隆时期,刺绣

的材料和工艺都达到高峰，精美异常。

随着社会政治和经济的发展，在沉淀民族精神的同时，刺绣也给世界艺术宝库增添了光彩。它以其奇幻多变的色彩、明暗闪烁的光泽、立体凹凸的图案，获得了文人雅士和市场的青睐。到了明清两代，官员服饰的前胸和后背，必须缀有金线和彩线绘成的“补子”，作为官员品级的徽识。据《清史稿》记载：“文官一品绣鹤，二品绣锦鸡，三品绣孔雀，四品绣雁，五品绣白鹇”等等。这样根据官府和市场的需要，不仅形成了一支庞大的刺绣队伍，也促进了刺绣艺术的蓬勃发展。

此外，中国古代官员由于品级的不同，其官服在颜色、形制和质地上，都有不同的要求。据《唐会要》记载：“三品官员以上服紫，四品五品服绯（大红），六品七品以绿，八品九品以青，妇人从夫之色。”这样既促进了印染技术的发展，也丰富了布艺工艺的材质和色调。在多种艺术的相互浸染、借鉴和提高之时，布艺从各种手工艺之中脱颖而出，特立独行，成为观赏价值和审美价值并存的高雅艺术品。

布艺，从画纸样开始，并以其多种色彩的材质，如绸、缎、绒、毛、棉等，形成了酷似绘画的立体装饰图，并且通过缝制、针法、刺绣、编织、勾勒等女红手艺的融会贯通，使得制品日趋成熟，获得了中外人士的一致好评。

布艺，除了具有纹饰、线条和色彩等造型语言的历史意义之外，还具有文化学、民俗学、社会学和民间美术等学科的审美价值和艺术思考。女红制品颇能表现地域特色和乡土风情，用以托物寄志，借物抒情。在劳动人民之中，也能起着服务生活、美化生活的作用。总结并且加以保护布艺这一大众喜爱的艺术形式，传承并且发展这一非物质性的文化遗产，使得这一套工艺进一步得到发扬和光大，是我们后人责无旁贷的义务和责任。

布艺工具简单、花样丰富、制作精良。通过图文对照，让学生学会女红，提高审美鉴赏能力，这是当前学生动手劳作和艺术教育的重要课题之一，也是首章开宗明义进行阐述的道理所在。

展示厅

布艺作品“香囊”（图1-6），属于刺绣作品。民间布艺多用一些隐晦的、象征

图 1-6

图 1-7

性的图形，以花卉、虫鸟、植物、动物等表达人们祈盼吉祥、趋吉避凶的美好愿望。在不断传承的过程中，也形成了一套谐音吉祥图案和具有象征性、寓意性的吉祥符号。比如，蝎子、蜈蚣、蛇、蜥蜴、蟾蜍等组合构成的图，民间称之为“五毒”。在小孩过端午节的香袋上绣“五毒”图案，寓意以毒攻毒。

布艺作品“布老虎”（图1-7），属于儿童布艺作品。使用老虎、“五毒”等图案，取避邪镇恶之意，同时希望小孩子像老虎一样健壮。

信 息 库

布艺和布艺品

布艺的历史可谓源远流长，涉及刺绣、拔花、缝贴、缠挑等许多工艺，是中国民间工艺中的瑰宝。这些精美的衣饰、摆件、挂件、玩具……以其多变的造型、鲜艳的配色、夸张的装饰风格及浓浓的乡土气息，吸引着我们走进民间布艺的世界，领略其中拙朴而清新的美丽。

百家衣（图1-8）是婴儿服的一种，由一百个家庭贡献出的布片做成，故名百家衣。每当婴儿出生后，特别是数世单传，孩子的啼哭声打破了家庭的沉寂，全家人为之惊喜万分。这时，孩子的奶奶、爷爷就要向左邻右舍报告喜讯，并向百家近

图 1-8

图 1-9

亲好友求乞布块。特别是那些谐音“留”“成”的“刘”“陈”“程”姓，在老人们看来，这些谐音都是吉利之语，对于保佑孩子成长有着举足轻重的作用。所以这些人家里的一小块布头或是一方旧布片，老人们也会珍重地留下来。布块的大小花色一般不太讲究，但以蓝色为最好。因“蓝”谐音“拦”，只要有蓝色的布块，妖魔鬼怪就不走孩子。

近年来，布艺增添了新的艺术色彩。布艺品是家用纺织品中集实用功能与装饰功能于一体的小件产品，有时其装饰功能的要求会超过其实用功能，但是其设计的基础仍是来源于实用价值，设计的灵感来源于生活的方方面面。布艺品常常被用于餐厅、厨房、卫生间等空间的装饰以及室内陈设上。布艺装饰包括窗帘、枕套、床罩、椅垫、靠垫、沙发套、台布、壁布等。

现代的人们越来越追求贴近自然的生活，用来表现这一主题的布艺，色彩趋向淡雅且明快，米白、浅褐、砖红、暗绿等“大地色系”广为流行；图案则偏向简洁、活泼，以花朵植物、海洋鱼类、珊瑚、贝壳等作为描述对象的题材将会越来越多。在布艺纹理上，则讲求粗犷与细腻的对立统一。图1-9展现的是现代居室中典雅华丽的布艺文化。

留言板

通过上网搜集资料，了解古代男女服饰的特点。

1-10

1-11

1-12

1-13

图 1-10:
原始服饰

图 1-11:
商周贵族服饰

图 1-12:
短曲裾套装

图 1-13:
衫裙

1-14

1-15

1-16

1-17

图 1-14:
晚唐女服
(大袖对襟纱罗衫)

图 1-15:
辽代北班服饰

图 1-16:
明代宽袖褙子

图 1-17:
清代官服

图 1-18:
清代后妃夏装

图 1-19:
民国服饰

知识拓展

一、布艺品的种类

布艺品的分类方法有很多，如按使用功能、空间、设计特色、加工工艺等方法进行分类。不管用什么材料和加工工艺制作的布艺品，最重要的是用在什么地方和做什么用，所以我们通常把布艺品按照使用功能和空间分类。

1. 餐厅类

用于餐厅的系列产品。包括桌布、餐垫、餐巾、餐巾环、杯垫、餐椅套、餐椅坐垫、桌椅脚套、餐巾纸盒套、咖啡帘、酒衣等。

2. 厨房类

用于厨房的系列产品。包括围裙、袖套、厨帽、隔热手套、隔热垫、隔热手柄套、微波炉套、电饭煲套、冰箱盖、厨用窗帘、便当袋、保鲜纸袋、擦手巾、茶巾等。

3. 卫浴类

用于卫浴的系列产品。包括卫生（马桶）坐垫、卫生（马桶）盖套、卫生（马

桶)地垫、卫生卷纸套、毛巾挂、毛巾、小方巾、浴巾、地巾、浴袍、浴帘、浴用挂袋等。

4. 装饰与陈设类

壁挂式有信插、鞋插、门帘和装饰类壁挂;平面陈列式有各种工艺篮、布艺相框、灯罩、杂志架、各种筒套等。

5. 垫子类

用于客厅和起居室以及其他休闲区域各类坐垫、靠垫,其配套的形式和设计手法不胜枚举。

6. 包装类

平时休闲购物时可以用,或者挂于某处移作他用,也可以用于装饰,设计手法非常多。

二、布艺品的功能

1. 实用功能

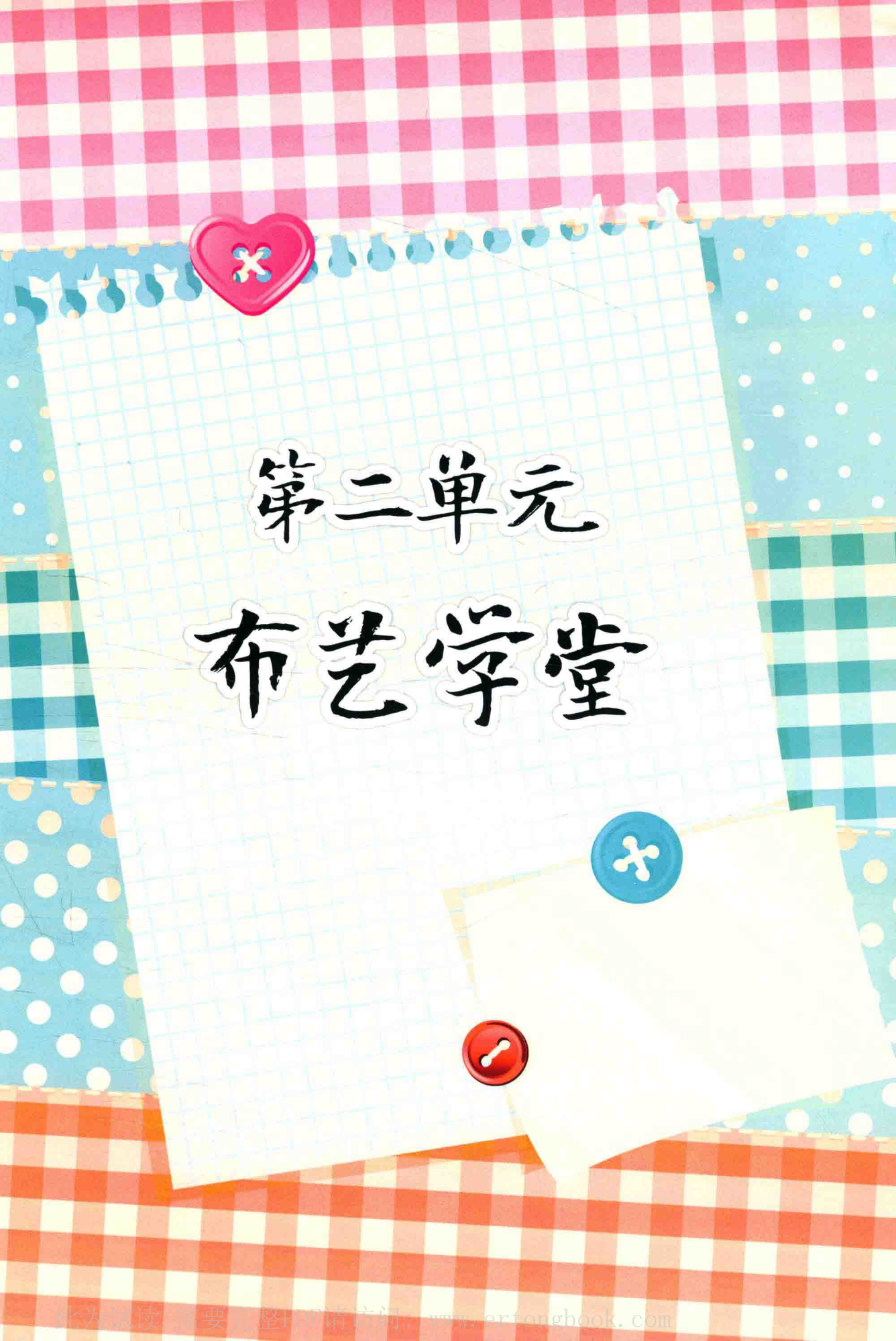
布艺品的产生首先是实用功能的需求。在我们的日常生活中,布艺品成为必不可少的产品。茶巾、围裙、袖套等厨房用产品已经有几百年的历史。

2. 装饰功能

布艺品同服装一样,在实用的基础上,人们不断地追求美的享受,不断地推陈出新。就说便当袋这个产品,在保证其完成保暖功能的基础上,聪慧的妈妈们用爱心和灵巧的双手使便当袋越来越漂亮,现在许多软体的、温馨的化妆袋就是从便当袋演变而来的。布艺品的使用使家居装饰的个性化更为突出。

3. 文化诠释功能

对家居布艺品的选择,往往体现家居主人的品位和文化底蕴,有人喜欢回归乡村,有人喜欢追求豪华,有人喜欢简约、有人喜欢前卫……他们通过对布艺品的选择,来表达对家的热爱、对生活的理解和对未来的期望。布艺虽小,它所表达的内涵却非常丰富。

第二单元 布艺学堂