

中外艺术精粹

中国 手工 艺术

主编 / 李乡文

THE DISTILLATION ART OF
CHINA AND FOREIGN COUNTRIES

吉林音像出版社
吉林文史出版社

中国手工艺艺术

主
编：李乡文

吉林音像出版社
吉林文史出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中外艺术精粹/李楠等主编—长春: 吉林文史出版社
2006.2

ISBN 7-80702-248-5

I. 文… II. 李… III. 文艺—经典—系列 IV..J.30

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 080173 号

中外艺术精粹

责任编辑 于 泓

出版发行 吉林音像出版社

吉林文史出版社

印 刷 北京市楠萍印刷有限公司

开 本 850×1168 1/32

印 张 358

字 数 120 千字

版 次 2006 年 2 月第 1 版第 1 次印刷

印 数 1/5000 册

书 号 ISBN 7-80702-248-5/J·30

总 定 价 1490.00 元

如图书有印装质量问题, 请与承印工厂联系。

目录

中国结	1
第一章 中国结体现中国情结	1
第二章 中国结类型	13
第三章 中国结编制	26
剪 纸	60
第一章 剪纸概论	60
第二章 剪纸工具材料及制作步骤	88
第三章 各地剪纸艺术	94
第四章 蔚县剪纸	109
第五章 吕梁剪纸	122
第六章 剪纸作品装裱与保存	129
刺 绣	132
第一章 刺绣概述	132

第二章	刺绣工具及针法运用	154
第三章	刺绣装裱	163
折 纸		165
第一章	折纸发展史概述	165
第二章	折纸工具材料及几种折法	178

第一章 中国结体现中国情结

中国结，是我国古代劳动人民的伟大创造，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。

中国结造型精巧绝伦，有其独特的魅力，这是它的特点所决定的。

中国结主要特点：

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人们的生活中应用相当广泛。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等美好的寓意。自从辛亥革命以后，由于大量的西方观念传入我国，极大的改变了国人的原有的生活观念，对传统的东西大肆的进行扬弃和破坏，以及政府对传统文化遗产的保护程度不如过去，虽然一些民间手工艺人传授（多为家传）这种技术，但由于人数太少，致使这种传统的技术没有大面积传播开来。中国结制作工艺十分精细复杂，而且价格又低，在市场上的商业利润特别少，加之市场空间有限，只有一些小商小贩才会做这种生意，所以在我国的很长一段时间里它曾经被很多人所遗忘，直到改革开放后近几年，随着人们生活水平大大提高，它才有了“柳岸花明又一村”的今天。中国结所使用的原料在过去许多都是采用动物纤维和用植物搓成的线绳，这使我们今

天很难看到清代以前的中国结，现在比较古老的古代中国结多数都是清朝流传下来的。

第二节 中国结之传说

中国结，它是古代中国文明在民间传统艺术的一个体现是千百年来无数劳动人民勤劳和智慧的结晶，是我国手工艺术的一个极大成就。它是中华民族一代代的人在历史的长河中发掘和流传下来的珍品。它的繁复的曲线组合，强烈吸引视觉的二维线条的平面、空间效果，使人们在游戏娱乐中惊叹不已。无论目不识丁村夫老妇还是文人雅士，都能从中领略种种历史和传说：

一、记事结之说

从一些考古发掘之中，人们在上古时期发现有的绳子系些结，其中有大有小。人们在对一些历史的文献资料的考证中，发现了有关一些结绳记事的记载。比如《易·系辞》记载：“上古结绳而治，后世圣人易之以书目契。”¹东汉的郑玄在《周易注》写到：“大事大结其绳，小事小结其绳”由此我们可以了解到在上古时期祖先就有了结的妙用，用其代表各种意思，记载着许许多多的事件。在一定程度

上，结做出了传承历史文明的巨大贡献，因此结自出世以来就受到人们的厚爱。

光阴荏苒，岁月如梭，弹指一挥间人们浏览了千万年的历史，现代的人们在经历了许多笨拙的记事方法诸如结绳记事、在甲骨文上刻字记事、用笔在纸上写字、铅字排版印刷直到今天的电脑打字复印，无时无刻不在感叹文明科技的伟大。然而，我们不应该忘记历史，忘记祖先的发明。随着时间的推移，科技的进步，人们不再用各种鲜艳无比的绳子也不再被用来记事，但其中的各种情“结”，却在人们的流传中演绎了无数动人的传说。

二、神灵结之说

中国受两千年封建文明的影响，迷信神灵鬼怪的人数众多，所以就有了种种关于驱除妖魔鬼怪的“法术”和器物，结也不例外的被人们赋予了带有神秘色彩的神灵结之说。在人们的习俗中，中国结一向被认为是通神灵的法物，带上它就能够驱灾避祸、逢凶化吉等神奇功能，像“吉祥结”、“盘长结”等充满宗教色彩观念护身符，民间的世俗百姓由于封建迷信浓厚，在这方面极其崇信，所以许多小孩和青年男女都带，渐渐的它就作为一种民间特有的风俗观念而深入人心，无论平民百姓还是达官显贵，只不过他们带的质次有不同而已。

三、千千结之说

宋朝有位著名的词人曾经流传下来这样的词句“心似双丝网，中有千千结”。用来形容失恋的女孩想念故乡的父母、心情烦乱，犹如鱼网上面的一个又一个解不开的小疙瘩。在我国古代的文学典籍中，文人骚客、深闺怨妇常常用结象征男男女女的说不清、理还乱的缠绵悱恻的离别情愁。在漫长的演进过程中，人们丰富多彩、变化多端的感情世界都被凝结在这小小的结上了。人们通过结抒情言志，在汉语的进化过程中，许许多多具有凝聚力事件都要用结字来示意，例如：结拜、结义、结盟、结社、团结、结交等等。《诗经》中有关于结的诗句“亲结其缡，九十其仪”，这是描写女儿出嫁时，母亲在为其扎结的同时嘱咐许多礼节时的情景，这使结缡成为古代成婚的代名词。男女之间的婚姻也要用结来表示，例如：结婚、结亲、结发、结合等等。结还常常被用来表示事物的终止，例如：结束、结果、结局、终结、完结等等。此外，有一种被称作“同心结”的结常常被爱情男女表达浓情厚意、托付终身的定情礼物。“结发夫妻”就是来源于古人洞房花烛夜时夫妻双方各自取一绺头发互相表示白头偕老的做法，诗中“交丝结龙风，镂彩结云霞，一寸同心缕，百年长命花”就是十分精细的描写。

四、服饰结之说

中华民族是一个礼仪之邦，服饰自然是多姿多采。上古祖先用绳结盘成S形服饰系于腰间，周的“纁带”，南北朝的“腰间双纁带”，梦为同心结”，唐朝的“披帛结纁”，宋朝的“玉纁带”，明清时代旗袍上面的“盘扣”，世代流传的荷包、香囊、扇坠、发簪、玉佩等等都是结在中国传统服装服饰中的应用，即使在今天我们仍然能够看到服装上的一些作为装饰用的结。

五、吉祥结之说

结与吉有点儿谐音，这使人们在表达吉祥的意义时常与结联系起来，于是福、禄、寿、安、康、喜、财、安等常用结来表达。中国结的寓意与其它艺术品一样，它常常利用自然的形态和谐音而取名，例如用“吉字结”、“磬结”、“鱼结”等组合成为了“吉庆有余”的结饰品，以“蝙蝠结”加上“金钱结”组成“福在眼前”等等。依此类推就能产生出“长寿安康”、“财物丰盛”、“团圆美满”、“幸福吉祥”、“喜庆欢乐”等祈祷祝愿的深层内涵，民间百姓长期应用之后，它就成为特殊的装饰物品。民间

世代祈福的专用符号而被流传至今。

六、时尚结之说

中国结的样式很多，但多以左右对称、正反相同、首尾互相衔接、上下一致的完整造型而流行于世。一根彩绳通过穿绕编抽结织等工艺技术，十分严格的依照特定的方法循环有序、错落有致、连绵不绝的编织而成。现在，许多人间的巧手能编制出的项链、耳坠、头饰、手镯、手机袋等类的装饰配件而成时尚，以其独特的魅力受到青春一族的喜爱。

10

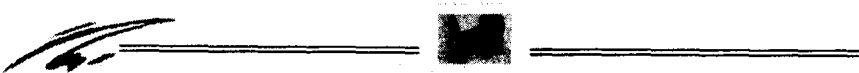
第三节 中国结的文明意韵

中国结发展的历史十分深远，它的历史穿梭于人类史的始终，深厚的文化积淀也使得中国结凝结着我国五千年文明的精华，深厚的文化意境。“绳”和“神”是谐音，所以一度是古人的崇拜之物，我们从史料中可以见到“女娲引绳在泥中，举以为人”，又因为绳子像古代人们崇拜的龙一样可以扭曲盘旋，所以人们在上古年代人们也把绳子当作龙，尊奉绳子为龙神，这样就出现了用绳结的变化来表现历史和事件。结也可以用来表达力量、和谐和情感，人们喜欢用结来表达美好的希望，如人们对一对年轻夫妻的祝福，像永结良缘、永结同心

等。“结”与“吉”又有谐音，这使绳结有了更多的表达内涵，结的生命力由此更为顽强，流传千载。

中国结有造型美、色彩美的特色，又因各个不同的形状而取不同的名，如盘长结、藻井结、双钱结。在新婚的帖钩上，装饰有一个“盘长结”，预示着一对恩爱夫妻相依到永久。在佩带的美玉上装饰着“如意结”表示着万事如意。在扇子上装饰一个“吉祥结”表意为大吉大利的美好愿望。在烟袋上装饰一个“蝴蝶结”，“蝴”与“福”谐音，寓意为福在跟前。大年三十的晚上，大人用红头绳穿上一百枚铜钱意为压岁钱，以求孩子“长命百岁”端午节时用彩色的线绳挂在小孩的脖子上，用意为可以驱邪。人们到了本命年的时候，用红绳系在腰上，预示着这一年将平平安安的度过。以上这些“结”都是吉祥的祝福，这看起来有点迷信，但是它作为一种美好的祝愿已成为民俗流传开来。

古代的文人在表达爱情的时候常常应用隐晦和婉曲的形式，“结”从而顺理成章的成了表达男欢女爱的信物，那一根根线绳拧成的结表达了自己的一缕缕情思，其绵绵不绝的情意自然而然的流露出来。宋朝有诗“君泪盈、妾泪盈，罗带同心结未成，江头潮已平。”的诗句。表达了相思和别情之意，缠缠绵绵的情思犹如滔滔的江水汨汨而出。对于结的表意诗词文章，我们从中会发现意义早已超出了对装饰应用的赞颂，形成了一种特殊的中国结文化诗词。唐代是以诗而名闻于世

的，曾有诗写到：“心心复心心，结爱务在深。一度欲离别，
千回结衣襟。结妾独守志，结君早归意。始知结衣裳。作结亦
行结，结尽百年月。”

12

中
外
●
●
精
粹