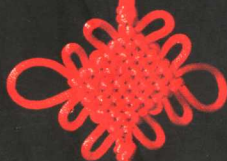
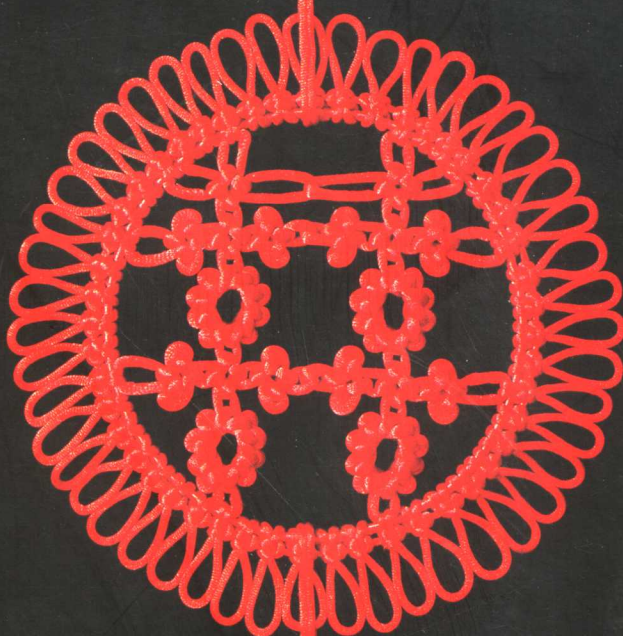

ZHONGGUOJIESHIYURUANTAOYISHU

中国结饰与软陶艺术

熊大蒂 著
周巧仪

辽宁美术出版社

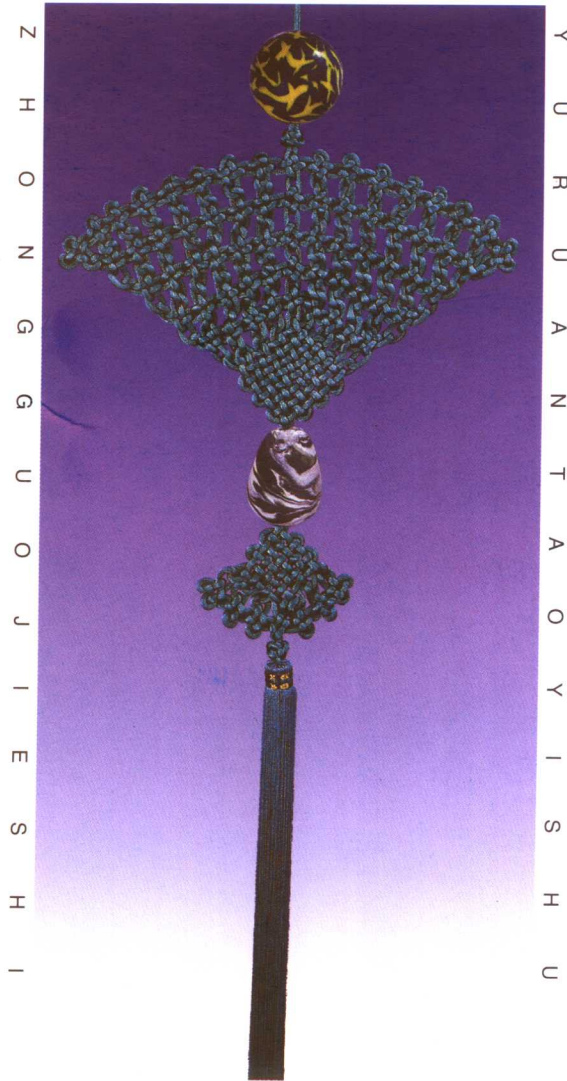
河南纺专 00110313

中国结饰与软陶艺术

熊大蒂 周巧仪 著

辽 宁 美 术 出 版 社

选题策划：张明

图书在版编目 (CIP) 数据

中国结饰与软陶艺术 / 熊大蒂编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2000.7

ISBN 7-5314-2459-2

I. 中… II. 熊… III. ①编织—工艺美术—中国②陶瓷—工艺美术—中国 IV. J523.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 61976 号

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码 110001)

辽宁美术印刷厂印刷 辽宁省新华书店发行

开本: 889 × 1194 毫米 1/16 字数: 3 千字 印张: 4

印数: 1 — 5000 册

2000 年 7 月 1 版

2000 年 7 月第 1 次印刷

责任编辑: 张 明 李 越

责任校对: 张 明

封面设计: 李 越

版式设计: 秋 月

定价: 38.00 元

前言

在中国传统的艺术宝库中，有一枝奇丽的花朵，人们称它们为“中国结”。何谓“中国结”？它是中国古代劳动妇女在封建社会长期封闭的环境中为了表达追求自由的强烈愿望，表达自己对命运的抗争，表达对美好生活的祈盼，用自己的智慧和勤劳的双手创造出来的精美绝伦的艺术品。她们把自己对生命的渴求，对未来的希望以及对亲人的祝福等等美好感情融于结饰内，通过这一件件精致华美的结艺饰品表现得淋漓尽致。它那古朴的自然美感，强烈的民族色彩，浓郁的文化内涵，处处透露出华美、别致、高贵、典雅的艺术效果。而变化多端又巧妙工整的造型，独特的纹理结构包涵着宇宙生命、伦理道德、阴阳五行、宗教文化等多方面的深刻哲理，钩心斗角、曲折横生永无止境，是生命繁衍、万物归一的自然规律在生活中的真实写照。

古诗云：“交丝结龙凤，镂彩织云霞；一寸同心缕，千年长命花。”在1400多年前，诗人庾信就用诗句把人们带入了一个美妙无比的境界，他描述了当时的绳结制品有如云霞般美丽灿烂的动人魅力。用一寸同心缕，千年长命花讲绳结与人们生活密切相关的重要意义。在现实生活中“结”与人们的生活有着不可分割的密切关系。从结绳记事到捆物扎器，从古代的“腰间双绮带”到今日的“中有千千结”。从远古的铜镜、扇柄、剑尾、荷包、香囊、如意到今日的竹屏、玉器、车饰、布扣等，处处留下了“结”的影子。

在日常生活中与结有关的词句也不断涌现。如结合、结交、结缘、结果、结束、结局、结构、结晶、结实、团结、了结、缔结、总结等等。它们的意思也大都与钩连、聚合、终了有关。其间蕴藏着一股坚毅的力量，并有着蓬勃向上的积极意义。“腰间双绮带，梦为同心结”、“古之君子必佩玉”、“君子无故，玉不去身”，人们从这些诗词中不难看出在中国各朝代中结饰、玉佩已成为朝廷官员显示身份、地位的重要标志。并且形成了衣有绘、带有结的服装模式。又因能以其靓丽的自身魅力为玉器、石块、陶瓷、银器、竹木制品等烘托陪衬，而深受大众喜爱。近

年来由于机械化生产的实现，人们的生活方式有了很大改变，传统的编结技术逐渐被人们遗忘，为此，我们忧心忡忡，祖先几千年智慧和心血的结晶将销声匿迹，我们不能眼睁睁看着这优秀的传统文化毁于当代，我们要传承和发扬这门艺术。经过几年的积累和研究，在众多仁人志士的帮助下，我终于将这一传统的绳结艺术发展为今天这种既有传统风格又有现代气息的“中国结艺”产品，并形成大型挂件、汽车挂件和立体、实用、服饰五大系列，我们还将注重和开发具有实用功能表达专题意义的礼品系列。这就需要竹、木、陶、玉等等作辅助和陪衬。而软陶又是最具自由创意和延展性极强的一种物品。因此，我首选并开发了“软陶系列工艺品”。

“软陶”通俗地讲是一种低温陶，由于它是油性的且无毒无味，在常温下只要不打开保鲜膜它不易挥发，因此也不易发霉或干燥，而完成作品后只需家庭烤箱烘烤数分钟（根据制品的大小有所区别）即可成为色泽鲜艳、坚硬牢固、光华亮丽、永不变形的艺术品。当然在作品完成后只要不烘烤你可重复修改，直到满意为止。有时不经意的多色揉捏能产生意想不到的效果。在38种颜色还不够发挥你的想象力的情况下你可根据比例用二色或三色调成第39、第40等种种颜色而任你自由发挥。即便作品非常不理想，搓揉后的颜色十分难看，你也可以把它作为一种铺垫藏于其它作品中，不会有丝毫的浪费。

由于它能与绳结、布类、竹木、玻璃等结合使用，因此可塑性和创意空间无穷无尽。你可以随心所欲的去搓、去揉、去捏、去排列、组合、扭转、变化，从中享受的乐趣是其它物品无以比拟的。为了与绳结组合，我们创作出了几千种花形的陶珠和吊坠。我们还将设计有“白雪公主”造型的护士节礼品，有“双同心”造型的情人节礼品，有刻上祝福词和生辰八字的生日礼品……我们可以创作立体漫画，我们可以变废为宝，总之我们可以在创作的海洋中漫游，在意念的天空中翱翔。

让热爱生活的朋友们早日走入这五彩缤纷的“艺术世界”，共同享受无穷无尽的乐趣。

熊大蒂

中国结饰与软陶艺术

“中国结”的历史演变	1
▶ “中国结”的结构	2
初学编结时应注意的事项	2
▶ 基本结	3
▶ 组合结	9
▶ 流苏做法	11
▶ 中国结饰	12
▶ 软陶艺术	44
▶ 色标	59
▶ 作者简介	60

“中国结”

的历史演变

“结”的历史非常久远，可以追溯到远古“结绳记事”时期，应在文字产生之前。在很长久的历史时期，是作为一种实物用品，在进入农业社会之前，曾广泛地使用于渔猎和渔猎工具的捆绑中。进入农业社会后，则进一步使用于日常服饰之中。

“结”成为艺术，其起点应在文字的功能形成以后。《易·系辞》载：“上古结绳而治，后世圣人易之以书契。”当文字成为社会的强势文化，即男性文化的主导力量时，“结”即作为一种弱势文化被保留并成为一种女性文化。正如武文在《中国结系女儿情》中所说：“在中国，将打结逐渐演变成一种精湛的技艺并成为中国古代妇女的一种基本女红项目，又使其发展成一种具有深刻文化内涵和诸多社会功能的特殊物品，这是经过无数代妇女潜心探索的成果，是无数妇女心血与才智的结晶，也是在中国特定的现实社会中产生的一种特殊的人文景观。”

“结”虽然早就具有独立的功用和审美价值，但是却长期作为其他物品的附属。西周《周礼玉藻》中记载：“天子佩白玉，而玄组纆，公侯佩山玄玉，而朱组纆，”还有诸如“古之君子必佩玉”，“君子无故，玉不去身”等说法，表明了“结”的从属地位。

此后的长时间里，“结”仍是以其他器物的“匹配”而存在的，如在笛箫、扇坠、帐钩、项链、发簪、荷包、汗巾、香囊、鼻烟壶、轿子等等实物和饰物中得到运用。

然而，我们不能得出结论，认为“结”不具有独立的审美意义。当“结”成为一种不可缺的“匹配”的同时，它实际上也具备了独立的审美价值，它自然地以“阴阳互补”的价值而日益成为一种艺术品。只是由于近代西方文明的强大冲击，社会生活方式的急剧变化，“结”的匹配对象逐渐淡出现实生活而随之衰弱。

中国结在当代的兴盛是随着传统民族文化意识的自觉而起的。当代人挖掘这一传统文化技艺，使“中国结”更具有独立的审美价值。

“中国结”讲求紧密细致，象征隽永、执着，寄托着难解难分的情怀。

“中国结”讲求首尾相连，周而复始，象征着气定神完，寄托着圆满的祝福。

“中国结”疏密有致，虚实相间，呼应着士大夫文化的审美理想。

“中国结”结构复杂，形式多样，与传统建筑审美也有相通之处。与唐代诗人杜牧在《阿房宫赋》里的描写：“各抱地势，钩心斗角，盘盘焉，囷囷焉……”以及与中国古代宫庭庭院楼阁的飞檐斗拱的“榫头”和漏光木格窗异曲同工，以另一种方式表现了中国的传统审美对复杂巧妙的结构形式的厚爱和对智慧的崇尚。这就几乎可以说是博大精深了。

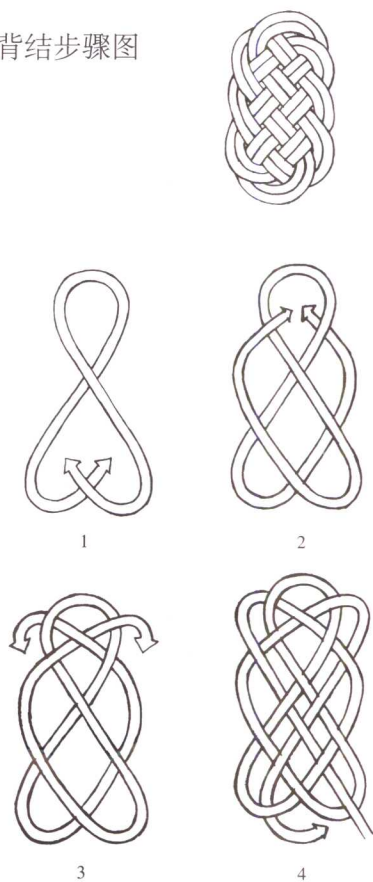

“中国结”的结构

中国结的构成是多种多样的，但其编制规律是每一种结形都是用一根绳带，通过绕、缠、编、抽等多种工艺技法，循环有致地变化而成。其成品又多为上下一致，左右对称，正反相同，而且首尾可以互相衔接的完成造型。仔细观赏每一个组合结，其实都是由十几种基本结所组成。我们将教给大家各种基本结形的制作方法，相信每一位慧心巧手的学员都能通过这些基本结形发挥自己的创作才能，设计出无穷无尽的绳结艺术品。

龟背结步骤图

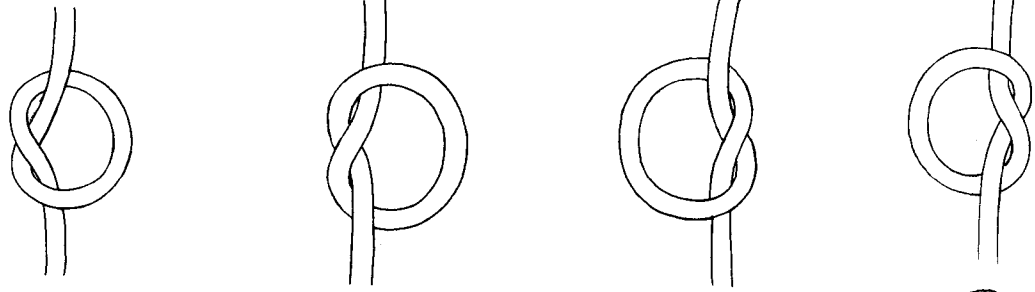
初学编结时应注意的事项

初学编结时会出现很多问题，但只要耐心细致，由浅入深，融会贯通，所有问题都会迎刃而解的。初学编结时，绳子的长度非常重要，短了不够编，长了又绊手绊脚，我们可以根据结形的大小取其长短。例如前八种可用1米至1.5米长度，而后几种可用2米左右，当然绳子太长不想剪断时，可在对折部位打一个活结，然后用其余的绳子反复练习。在繁复细致的线路中，我们往往会迷惑，会无从下手，因此也很容易出现错误。所以在编结前应仔细观察图解或买一套样品，找出线路规律，编一步，记一步，记住线的走向。做好一个结时，仔细检查有无错误，然后拉出基本结形。基本结形只是一个松散的结构，这时必须把结的形状加以整理。整理是编结中最重要，也是最难的步骤，往往会因为整理不善，编对了也整不出效果，反复练习调整对于熟悉线路也是很有帮助的。当结体调整满意后处理接头尤其重要。我们常用的韩国丝是化纤类材料，可用热熔法接好头藏于结体内。当然，其它材料只能用针线缝合接头再藏。简单的结形只要徒手就能编制，而复杂的结形必须购买整套工具才能完成。而借助工具时，正确使用、规范使用也是很重要的。关键点是不能损坏绳子的表层和光泽。当然完整的结艺饰品需要配一些珠子和流苏来加强它的艺术效果。

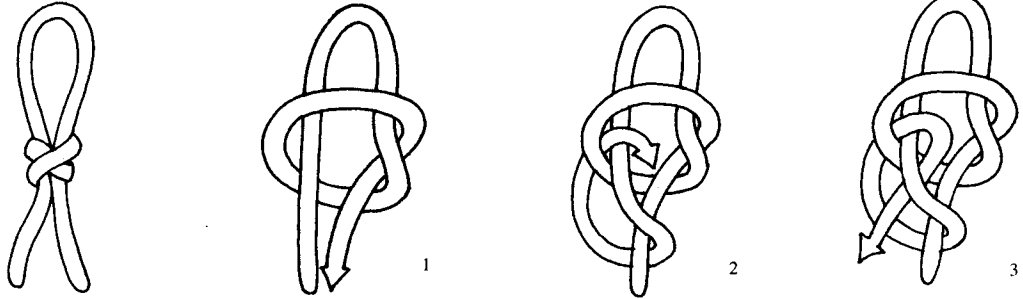
基本结是由不同方向的单结互相穿插、钩连形成的简单结体。

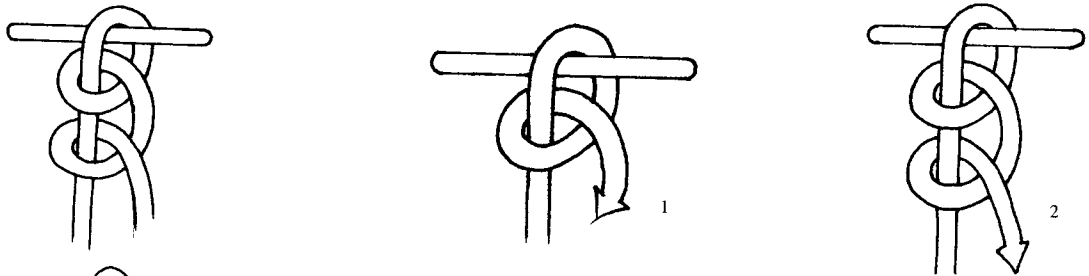
基本结

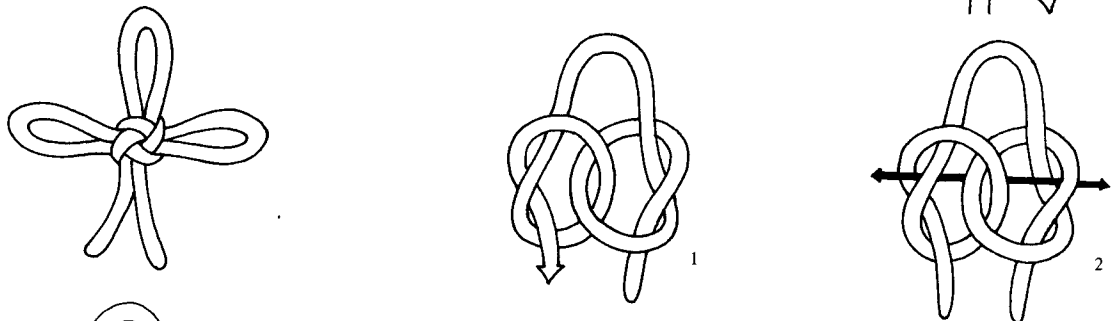
双联结

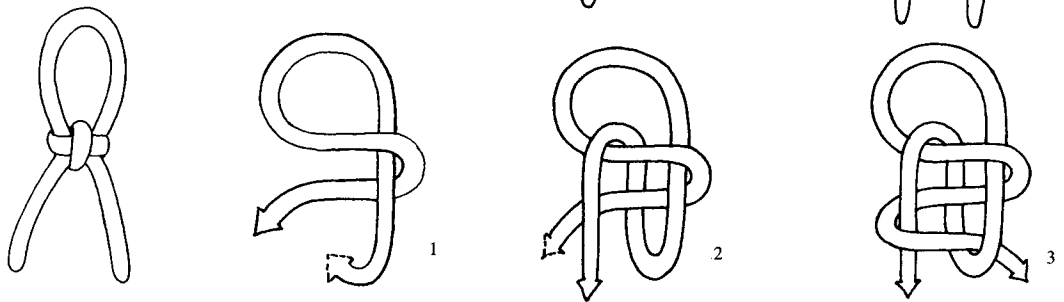
双套结

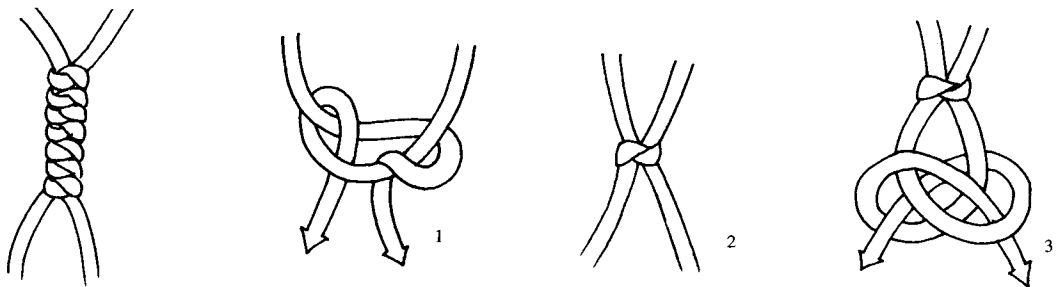
万字结

十字结

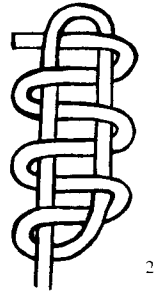
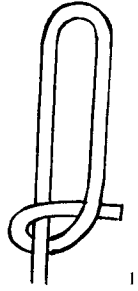

蛇结

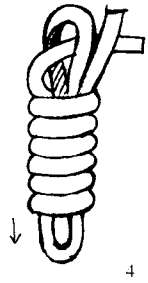
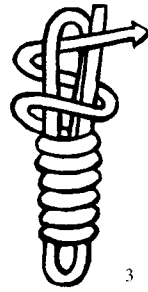
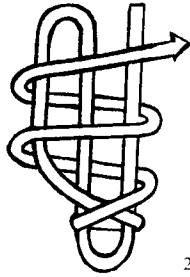
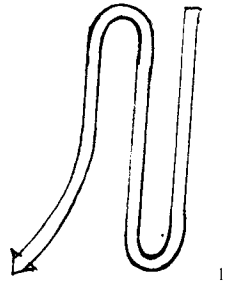
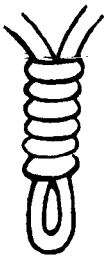

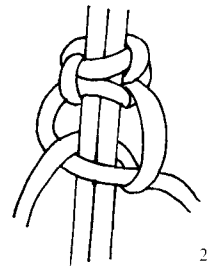
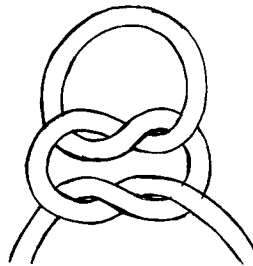
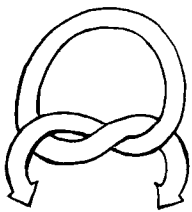
8字结

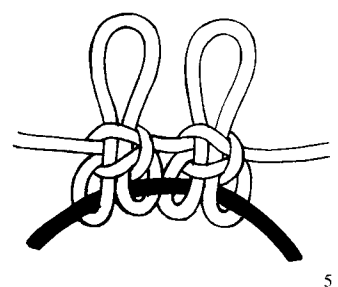
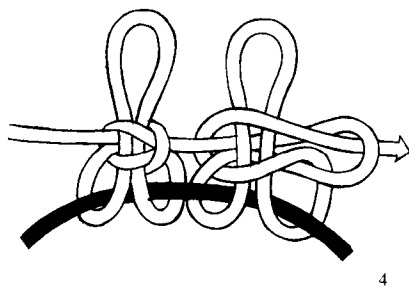
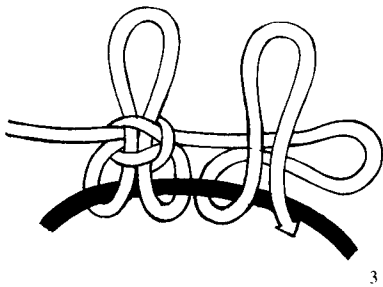
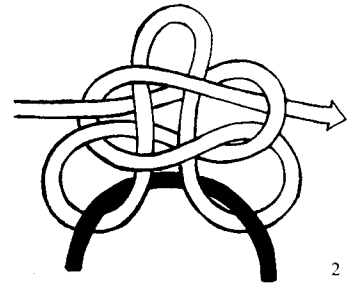
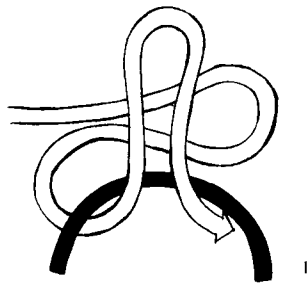
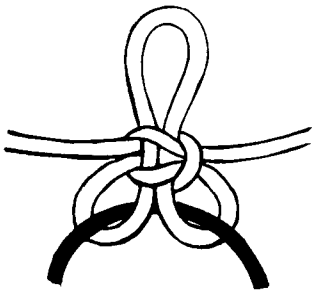
圈圈结

平结

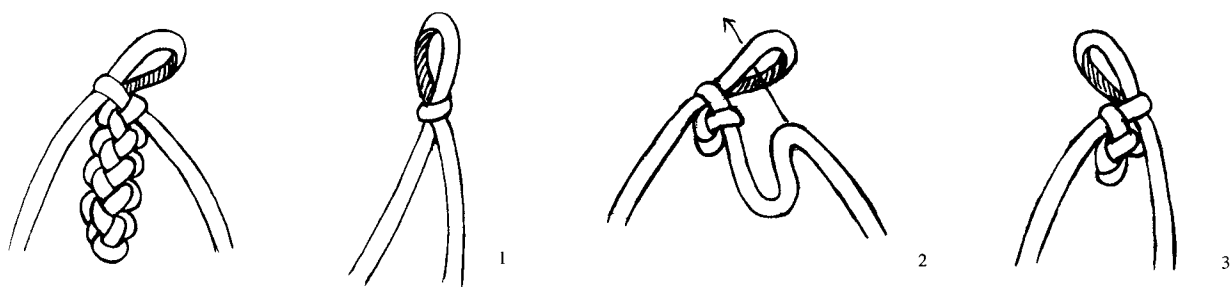

太阳结

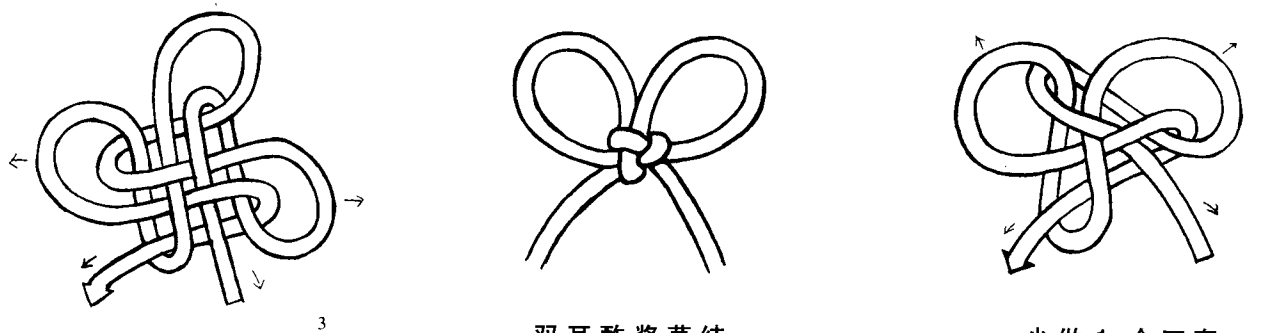
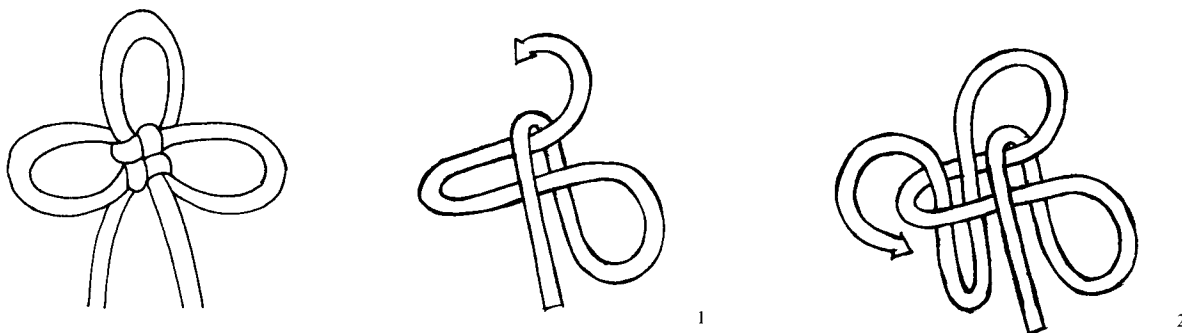

凤尾结

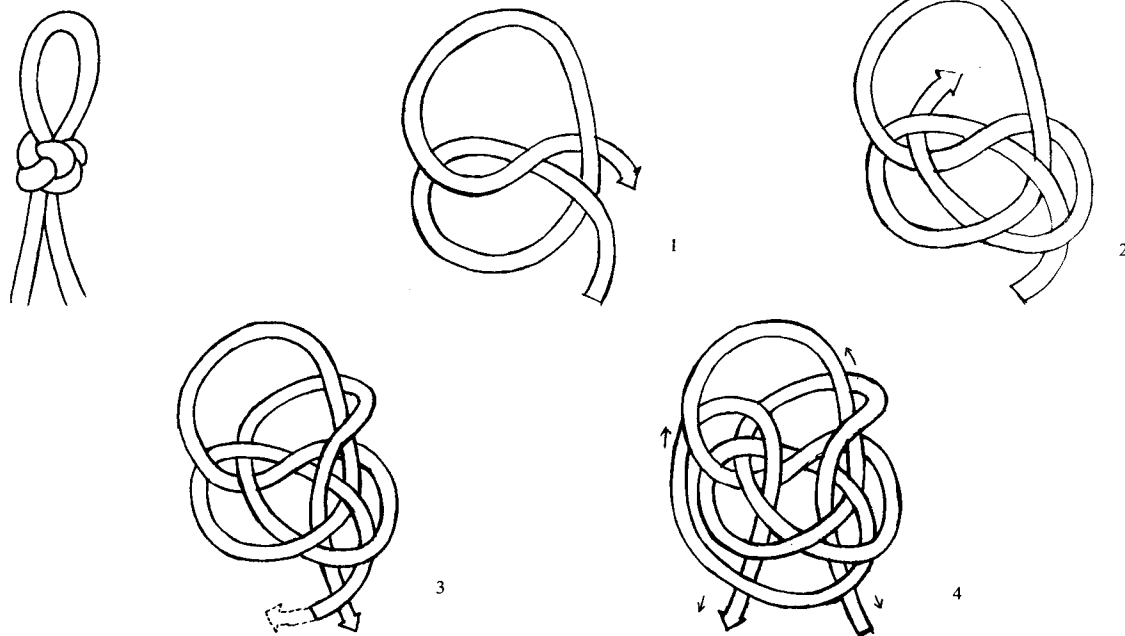
酢浆草结

双耳酢浆草结

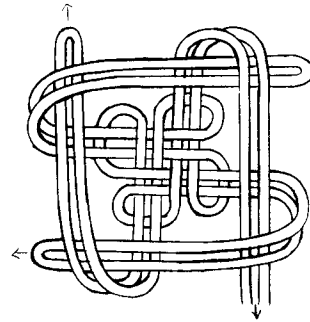
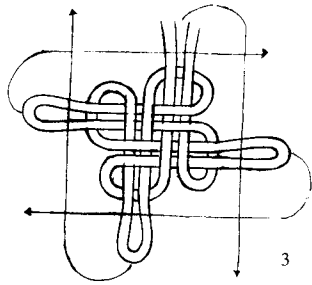
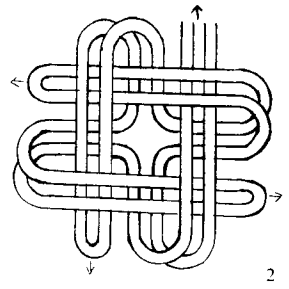
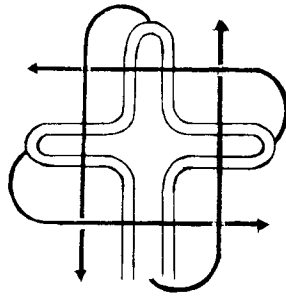
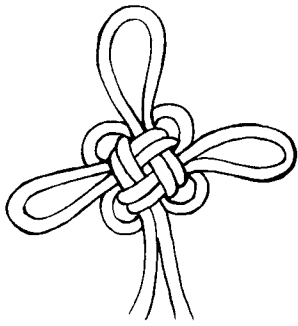
少做 1 个耳套

纽扣结

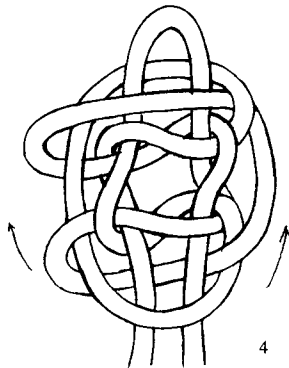
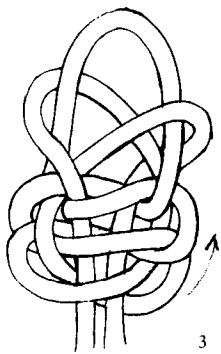
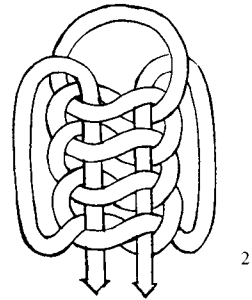
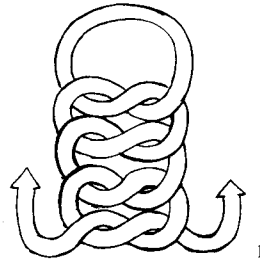

吉祥结

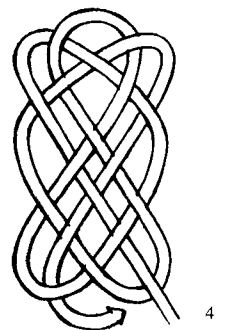
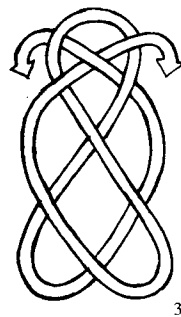
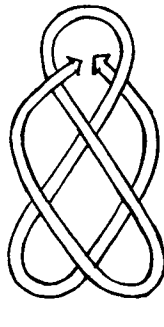
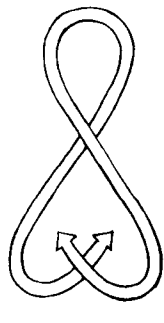
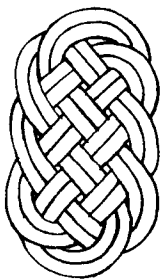

藻井结

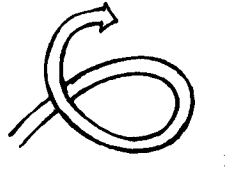
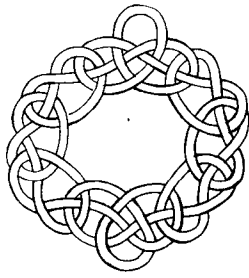
- (1) 先打四个同一方向的单结。
- (2) 分开四个单结，把线尾分别从前后穿入。
- (3) 把下面的两根横线（前后各1根），分别翻到结体的最上层。
- (4) 再把现在位于下面的两根横线（前后各1根），分别翻到结体的最上层。

龟背结

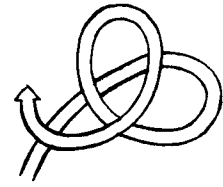

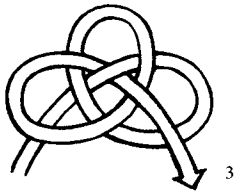
袈裟结

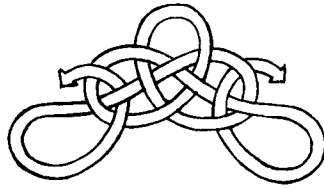
1

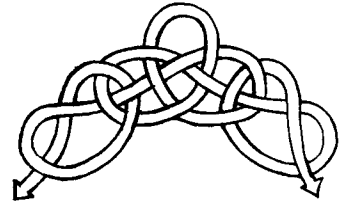
2

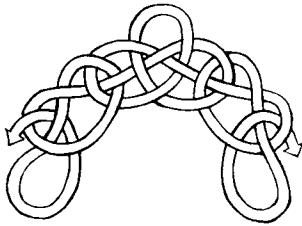
3

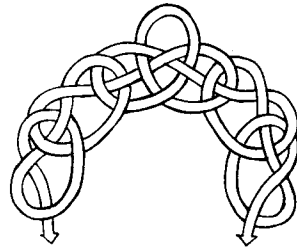
4

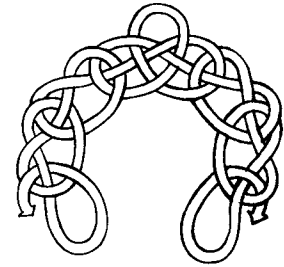
5

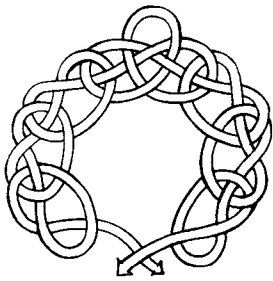
6

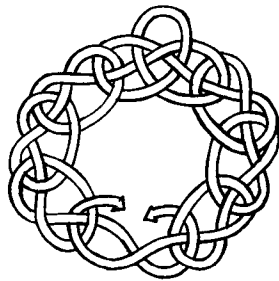
7

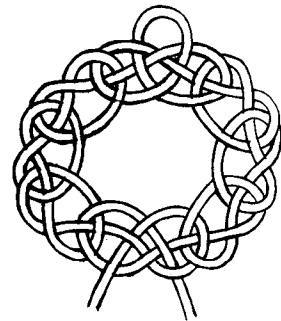
8

9

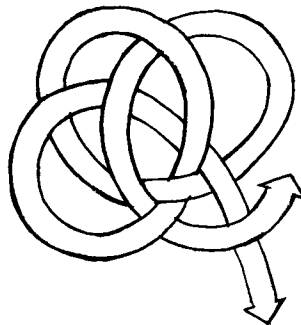
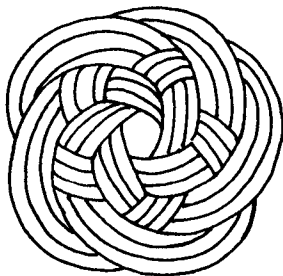

10

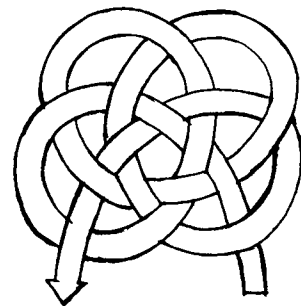

11

梅花结

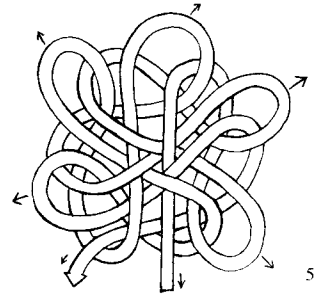
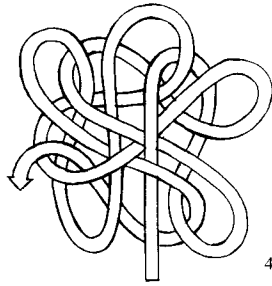
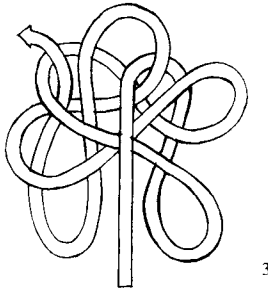
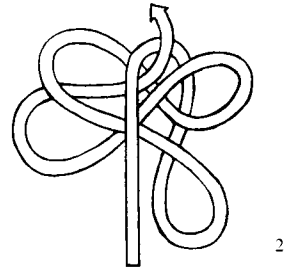
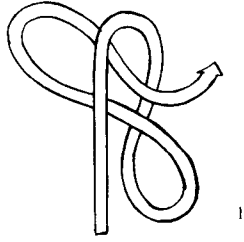
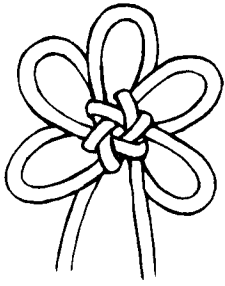
1

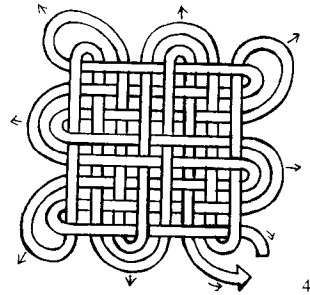
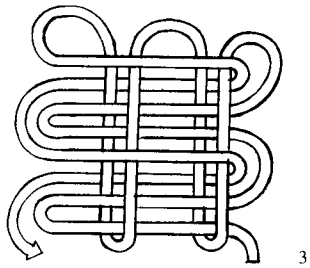
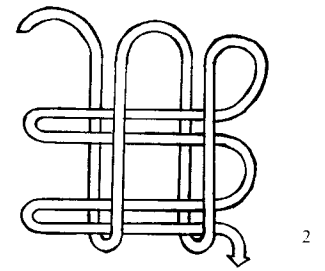
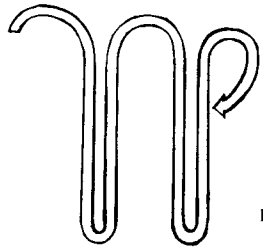
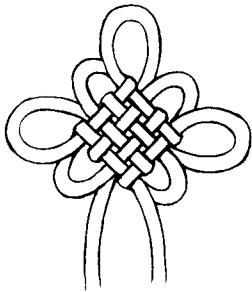
2

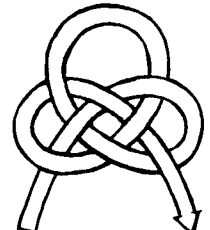
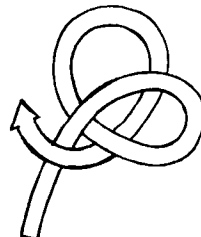
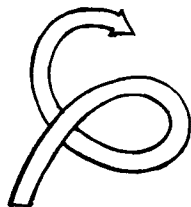
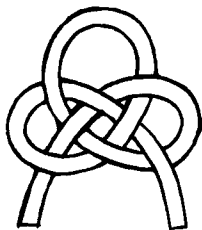
团锦结

四线盘长结

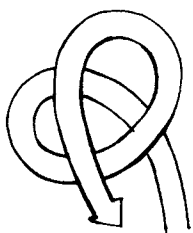
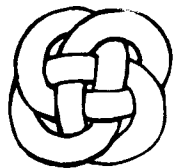

双钱结

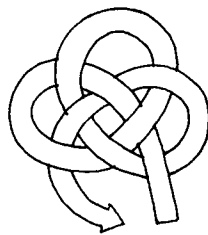

组合结

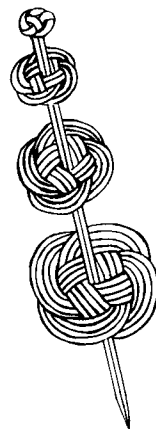
玫瑰花结

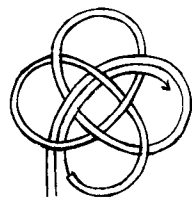
1

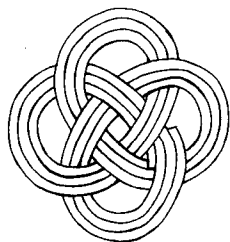
2

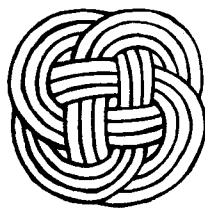
6

3

4

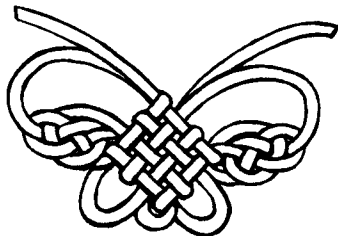

5

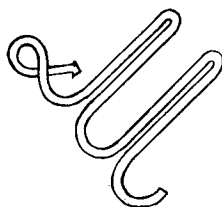
沿着双钱结的线路穿几遍做成花层，再用同色线取中做一个纽扣结用以串联花层。

第一层直径约3cm，穿2遍。
第二层直径约4.5cm，穿3遍。
第三层直径约6cm，穿4至5遍。

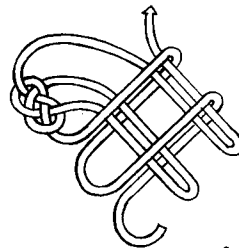
盘长蝴蝶结

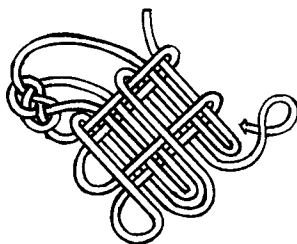
编四线盘长时两侧编两个双钱结。

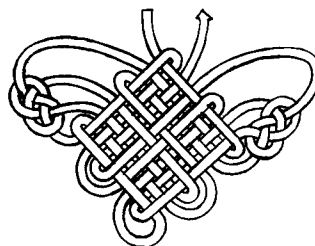
1

2

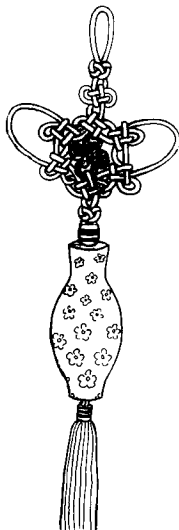

3

4

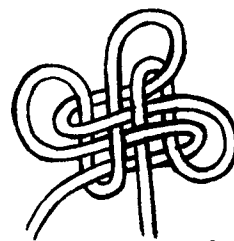
平安兰花结

1

2

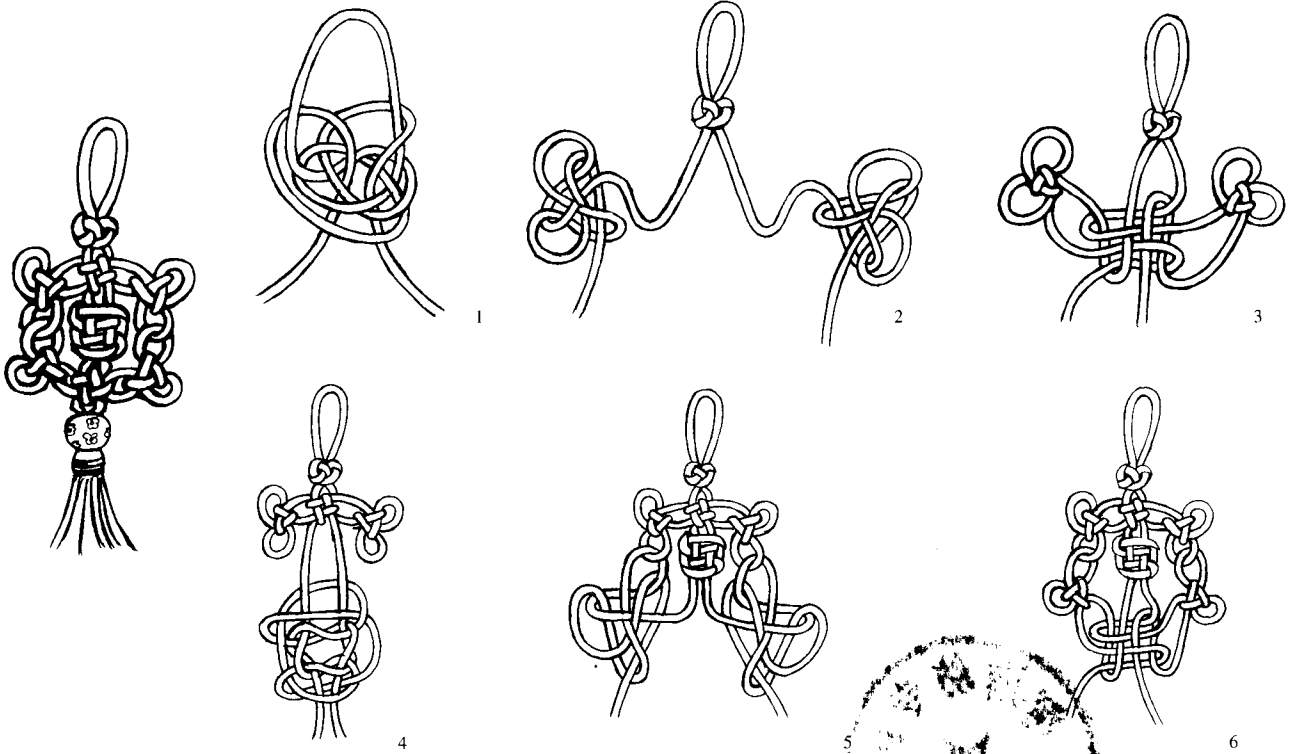

3

中间独立异色
酢浆草结

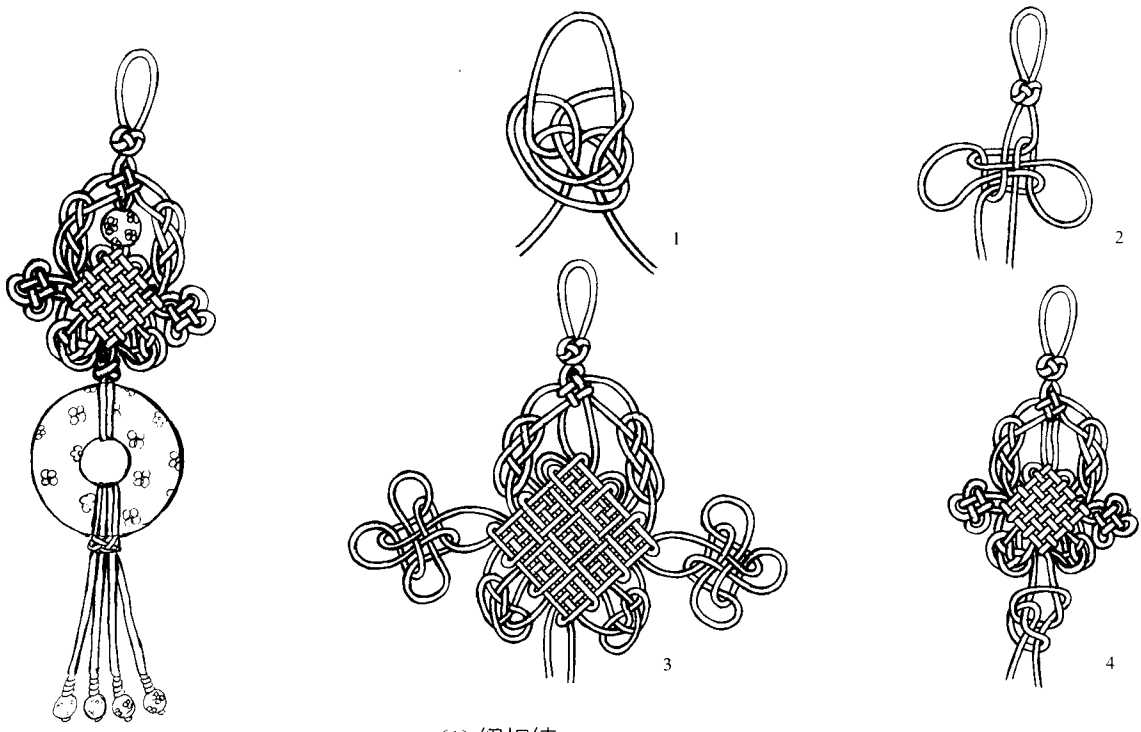

藻井结坠

- (1) 编一个纽扣结。
- (2) 分别编两个双耳酢浆草结。
- (3) 再编一个酢浆草结。
- (4) 接下来编藻井结。
- (5) 此时的双耳酢浆草结应与前面的结构连。
- (6) 最后再编一个酢浆草结。

花兰结

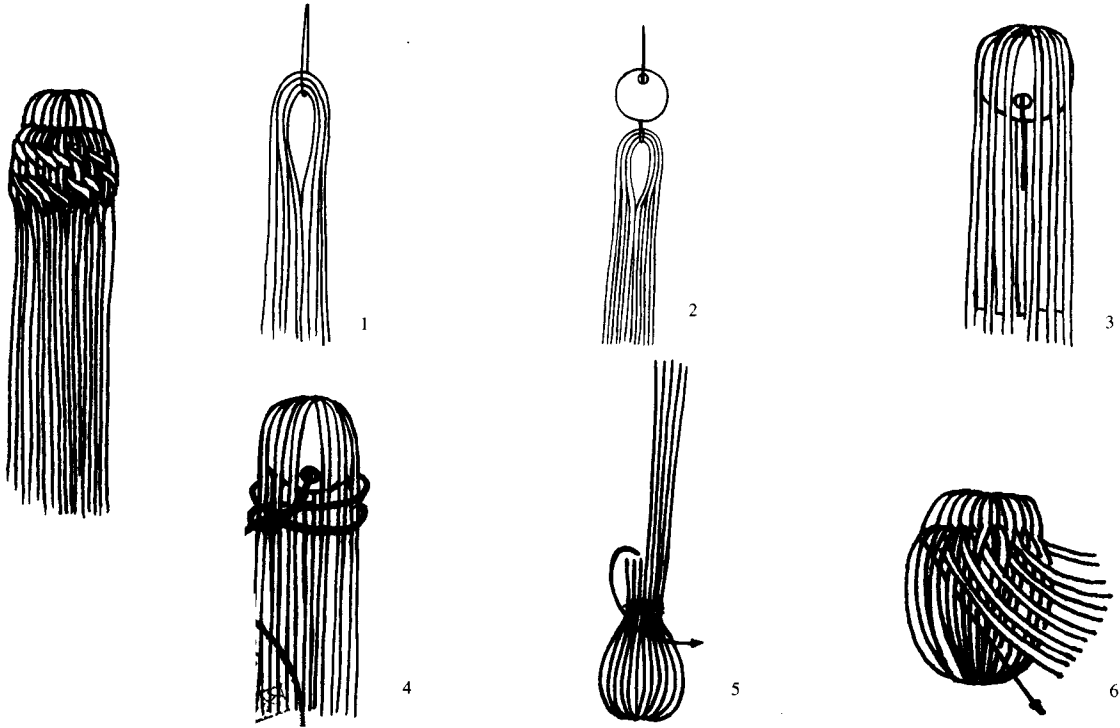

- (1) 纽扣结。
- (2) 拉出双耳的酢浆草结。
- (3) 编六线盘长结的同时拉出外耳分别编四个双钱结和两个酢浆草结。
- (4) 最后以双联结收尾，配以软陶环和四个小珠子。

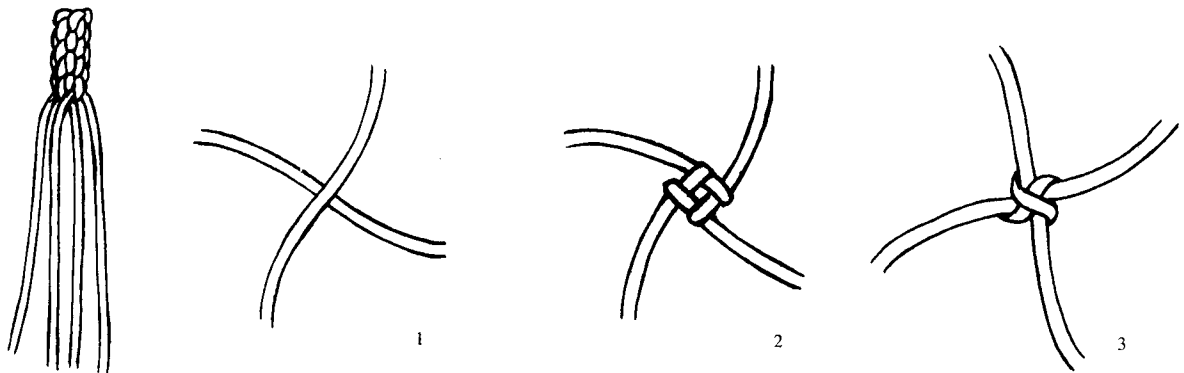
流苏做法

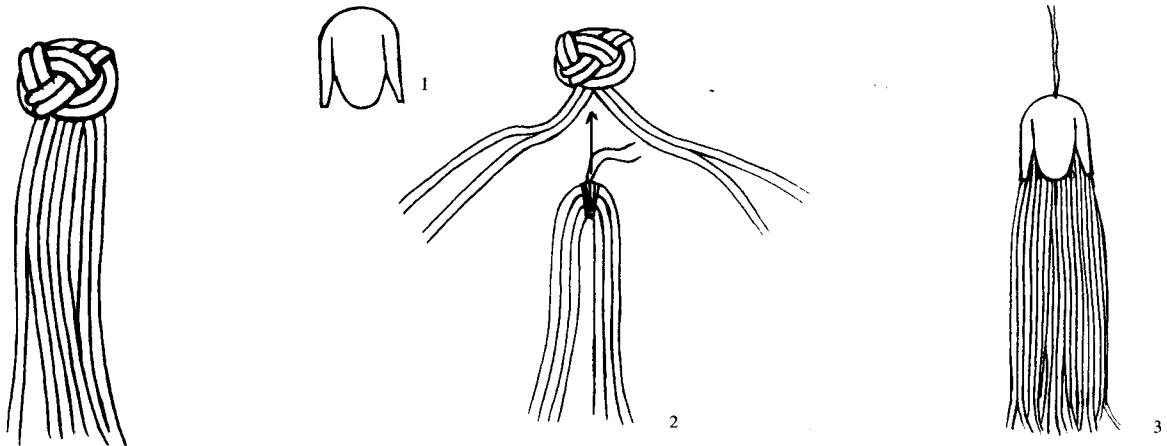
斜编穗

吉祥穗 (应用多股合编)

纽扣结穗、流苏帽穗

中国结饰

中国
传统装饰结
也被称为
“中国结”
是
中国特有的
民间手工
编结
装饰品
经过几千年
时间
它从实用
绳结技艺
演变
为
今天
这种精致华
美的
艺术品

Chinese Knot or Chinese traditional decorative Knot is a kind of characteristic folk decorations of handicraft art. Chinese Knot has now become a kind of elegant and colorful arts and crafts from its original practical use.