

中国

中国民间传统工艺技法系列培训教材

ZHONGGUO MINJIAN JIEYI JIFA

民间

名誉主编 冯骥才

主 编 白庚胜 于法鸣

结艺技法

 中国劳动社会保障出版社

中国民间传统工艺技法系列培训教材

中国民间

结艺技法

名誉主编 冯骥才

主 编 白庚胜 于法鸣

吴秀莲 白永芳 编著

图书在版编目(CIP)数据

中国民间结艺技法 / 吴秀莲, 白永芳编著. —北京: 中国劳动社会保障出版社, 2008
中国民间传统工艺技法系列培训教材
ISBN 978-7-5045-7253-0

I. 中… II. ①吴… ②白… III. 绳结-手工艺品-制作-中国-教材
IV. TS935.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第195743号

中国劳动社会保障出版社出版发行

(北京市惠新东街1号 邮政编码: 100029)

出版人: 张梦欣

*

世界知识印刷厂印刷装订 新华书店经销

787毫米×1092毫米 16开本 11.25印张 150千字

2009年1月第1版 2009年1月第1次印刷

定价: 28.00元

读者服务部电话: 010-64929211

发行部电话: 010-64927085

出版社网址: <http://www.class.com.cn>

版权专有 侵权必究

举报电话: 010-64954652

传承国艺新探索（代序）

由中国民间文艺家协会与原劳动和社会保障部培训就业司联合编纂百卷本“中国民间传统工艺技法系列培训教材”的工作于2005年正式提上议事日程，并于2006年正式实施、2008年推出首批成果。

这项工作基于我在2002年提出的一个基本理念：民间文化、包括民间工艺的保护与传承应该有教育的承担。对民间文化的教育保护与传承，应该涵盖学校教育、社会教育、家庭教育三大领域。它们与生产、生活、生命、法律、学术、产业保护传承一道，构成民间文化保护传承的全部内容，并取得国际保护与传承、国家保护与传承、民间保护与传承的方式。

教育保护、传承的具体内涵是：保护、传承民间文化的基因、精神、价值观、技艺、形式；培养民间文化的保护者与传承人；提炼民间文化保护、传承的理论与方法；化育民间文化的享受、审美能力。其目的为：唤起全社会的文化自觉，提供文化创新的土壤与条件，弘扬生生不息的民族精神。

教育保护、传承当然离不开教员、教斋、教材。在中国民间文艺家协会已经拥有数以万计优秀会员、数以千计民间工艺大师、数以百计民间文化杰出传承人，以及不胜枚举的民间文化传习馆、研修班、业余学校的情况下，编写一套具有权威性、体制新、覆盖广、高水平的优秀民间工艺技法教材尤显迫切。

质量是教材的生命。这是因为教材不同于一般的读物，也非资料的汇编。它要集知识性、科学性、系统性、可操作性为一体，具有客观、规范、经典等特点。教材的使命，就是载道、释惑、授业，使学者法理有所本、技艺有所籍、方圆有所据。教材的目的，就是通过教员的诠释，让所教授的内容传承有序，令受业者专业有精进。

编写这套教材的困难在于它全然不像既有的学校教育那样既有始自“三仓”到“三百千”的国学教材传统可供继承，又有比照西学建立起来的文史理工教材系统提供参照，而是要从科目的选定到体例的设计、编写者的遴选等都从现实出发、基于实际的需要平地起高楼。如果说，中国正在进入创新型的社会，那么，从提出理念到实际操作并形成雏形，这套教材都全然原创、开启山林。譬如说，在教材范围上，我们从数以千计的中国民间工艺类别中着眼于代表性、经典性、产业性三个原则，锁定在雕塑、印染、织绣、剪裁、编缝、煅烧、扎结、绘贴等约20个门类上，并于其下选项成册；在教材体例上，我们先叙述渊薮、判清脉络、介绍特点，再从工具而技巧、由技巧而过程微观示范，最后作经典作品之鉴赏，力求达到知识、技艺、审美三结合；在行文风格上，做到图文并茂、示说相依、释析共举，集形象、意蕴、情趣于一体；就编者队伍而言，我们特邀王习三、阎夫立、张宝琳、孔令民等艺高德重的大师主持相关卷本的编写，以确保这套教材的质量与权威性、影响力。

虽不敢言已经“为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平”，但这套教材的确在我国教育史、尤其是在民间工艺传承史上意义特别。这是因为：（1）中国历史一贯重经史、轻工商，而本套教材以民间工艺为主体；（2）中国文化历来尊圣贤、贬民众，而本套教材所褒扬者乃是普通民众及其智慧与知识；（3）中国教育长期以官学为中心，而本套教材主要是以社会教育与家庭教育为本；（4）中国民间工艺传承历来偏重口传心授，具有极强的隐秘性，而此套教材致力于将相传千百年的有关知识、技艺公开化，使任何从学者只要一册在手、勤学苦练，即能身怀绝技；（5）尽管从曹雪芹的《南鹞北鸢考工志》起就曾零星出现

过个别民间工艺制作读本，但像本套教材这样规模极大、覆盖面极广、集合力极强、系统性极彰的民间工艺范本在我国出现尚属首次。

因为有了它，中国民间工艺传承将发生结构性的变化，中国民间文化遗产的保护、传承、转型、创新、开发也将迈入一个新的历史阶段；因为有了它，我们将不必过多地为民间工艺乃至民间文化担忧“人亡艺绝”“人去歌息”。

我期待着：由于这套教材的编写，使中国民间文化濒临危机的颓势有所遏止，使我们民族的优秀文化遗产作教育传承变为可能，使中华文明在新世纪的生发与振兴获得坚实的根基。

我也真诚地期待着：因为这套教材的问世，让那些空前关注“国技”与“国艺”存亡的人士得到些许慰藉，让那些有志于以民间工艺为生命者“直挂云帆济沧海”，让那些由于城市化而失去土地的农民、由于就业危机而觅职艰难的青青子衿、由于生存竞争残酷而困守于门户的残疾朋友等等，习得一技之长、增强生存能力。

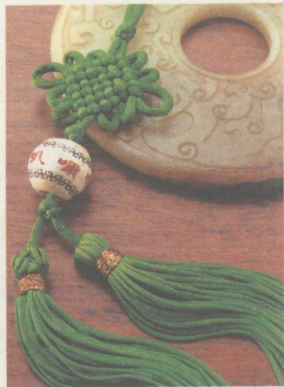
这一切，正是我的民间文化教育传承理念能引起于法鸣司长共鸣、并实际组织中国劳动社会保障出版社予以支持的原因所在。在此过程中，该社王玉君社长、王洪玉主任及中国民间文艺家协会刘晓路先生、吴薇女士等所付出的心血不言而喻。

总之，以这套教材的出版为标志，在不长的时间内，将有几万万中国的农民、市民、青年从中国的东部、西部、北部、南部、中部加入到民间工艺，乃至民间文化传承的队伍中来，其势如破竹，无论什么样的思想障碍都压抑不了他们，无论是技术的还是资金的、市场的困难都阻挡不住他们前进的步伐。他们传承，他们创造，他们将托起中华文明伟大复兴的太阳，让中国文化的精粹全球共享。

白庚胜

2008年6月22日

于北京潘家园寓所

【前言】

中国编结，是我国古老、独特的民间手工艺。其作品通常为上下一致、左右对称、正反相同、首尾衔接的完整造型。每件作品又依据其造型和意蕴进行命名。看似简单的绳结，发展成为一种交流情感、传递文化、比兴寄语的吉祥饰物，这在全世界都是绝无仅有的。

中国民间编结渊源久远，源于上古，兴于唐宋，盛于明清。上古时代简单的绳结，是后世绳结艺术的发端。最初，作为一种实用的技术，绳结是先民生计手段的重要组成部分；后来，作为帮助记忆和交流思想的手段，绳结在先民生活中具有神圣意义。在文字替代结绳记事后，结就逐渐被人们应用于各种装饰。唐宋是中国结艺发展的第一高峰。当时的宫廷及贵族服饰中，结饰是不可或缺的手工艺之一。到了明清，绳结发展形成第二个高峰，目前普遍运用的结饰那时几乎都已出现。上个世纪末，传统编结艺术被重新整理、发扬光大，并冠之以“中国结”之盛名。如今，在世界各地，凡有华人的地方都可以看到“中国结”。它已经像龙、长城、黄河一样成为代表中华民族的符号。

中国结历经几千年风雨而不衰，被人们大量地运用于日常生活之中。这不仅仅是因为它的实用功能和装饰功能，更重要的是其深刻的表达功能。中华民族将自己对生命的认识、对未来的希望、对爱的渴求以及对亲人的祝福，全部融于结饰内。其造型、色彩、命名以及制作、运用，直接指向人们求福、求禄、求寿、求喜、求财、求安康的民俗心理。编中国结，不仅是一种民俗心理，也是一种民俗行为。它把吉祥愿望虚拟在

行为的过程中，它的意义常在风俗的行为中生成。中国编结通过运用相同的传统吉祥符号，来满足民俗礼仪和节日的需求。漫长的文化沉淀使得中国结渗透着中华民族特有的文化精髓。它不仅是民俗文化的组成部分，还是在原始哲学和原始艺术基础上构建起来的艺术符号系统。传统中国结与现代中国结当中都蕴涵着丰富的象征意义，都表达着人们对美好生活的追求。

《中国民间结艺技法》是将结艺文化溯源与结艺创作指导融为一体的普及性教材。编者希望通过图文并茂的方式，向广大热爱传统文化，尤其是热爱绳结艺术的朋友深入浅出地介绍中国编结艺术的历史、文化、特点、功能以及传承状况，并向大家详细展示基本的结艺技巧、制作方法以及示例作品。最后，以吴秀莲女士创作的28件作品为例，就其材质、技法、色彩、构图、寓意以及用途等方面进行了赏析。

本书的编写旨在弘扬中国传统民间编结艺术，促进编结艺术的继承和发展，提高编结艺术从业人员的艺术水平和能力。介绍编结艺术文化，目的在于促进民众对传统文化的了解与热爱，在全社会倡导非物质文化遗产保护的理念，繁荣和推动我国民间文化艺术的多元发展。整理和介绍民间编结技法，旨在促进编结艺术的研究、普及和发展，推动其成为社会再就业的一种有效途径。赏析编结艺术作品，希望带动更多的人了解中华民族古老、丰富的民间文化艺术，自觉加强民族文化认同感，增强民族凝聚力与爱国主义精神。

凡是对绳结有兴趣的朋友，只要你认真阅读本教材、对照图示反复练习，就一定能够在了解绳结文化的同时掌握绳结的制作技能，最终可以随心所欲地编出你所喜爱和需要的作品来。

由于编著者水平有限，书中难免有疏漏之处，敬请各位方家批评指正。

【 目录 】

第一章	概 述 /1
第二章	中国民间编结基础技艺 /53
第一节	工具与材料 /54
第二节	基本结的编法 /59
第三节	编结的五个步骤 /115
第四节	编结作品的创作 /121
第五节	中国结组合结示例作品 /126
第三章	中国民间编结作品赏析 /139
后 记	/167

第一章 概述

中国结艺是中国特有的民间手工编结艺术。中国民间编结，作为一种历史悠久的手工艺术，始于上古，兴于唐、宋，盛于明、清。经过几千年的演变，中国结饰已经发展成为极为精致华美的艺术品。色彩鲜艳、造型精致大方的中国结，作为一种意味深长的装饰品，无论是个人随身佩戴，还是家庭居室装饰，都给人一种别样的美感。

无论是生产中的绳结还是生活中的绳结，世界各民族历史上都曾经有过。然而，只有在中国，绳结才被发展成为一门艺术。这与中华民族具有独特的审美情趣和艺术想象力密切相关。这些讲求对称、技法精细、构思巧妙而富于变化的绳结，和中华民族文化一样蕴涵着博大精深的内涵，可以说是世界绳结文化中的精华。各种不同蕴意的绳结样式，组合成精巧的图案，寄寓着人们内心丰富、美好的愿望。

看似简简单单的一根绳线，经由编结艺人灵巧的十指，就变成了一件件精美的工艺品。编一件中国结艺作品花费的时间，从几分钟到几个小时不等。但就是这些精致的绳结，给中国人民乃至全世界人民带来了上千年的艺术享受。

一、中国结的历史

（一）中国结的源起

1. 作为生计手段的绳结

中国民间绳结艺术的起源，可以追溯到远古时期。在人类历史的初期阶段，我们的祖先就已经学会了打结，他们把绳结技术作为生计手段的一部分。之后，“结”在他们的生活中一直占有举足轻重的地位，绳结实在是一种非常实用的技术。

从距今大约四万年前到一万年前，是我国旧石器时代晚期。那时候的原始先民以采集和打猎作为其主要生计方式。当他们把采来的草、藤、竹等拧扭交叉，用于穿系、捆扎果实和猎物时，最原始的“结”就产生了。大致同一历史时期，生活在中华大地东西南北的原始先民就已经普遍使用弓箭、石枪等复合工具进行狩猎活动。其中，弦和石枪头均需要通过捆绑来加以固定。在这个过程中“结”以其实用功能而被广泛使用。与此相去不远之际，人类开始把兽皮缚在自己身上蔽体御寒。从此，人们就开始懂得通过绾绳为“结”固定服饰。

自觉意义上的绳结，应该与骨针以及各种钻孔饰品同期出现。在我国，北京周口店山顶洞人的遗迹中就已出土1枚骨针和141件钻孔的石、骨、贝、牙装饰品。大约一万八千年前的北京山顶洞人，已经能够利用兽皮之类的自然材料缝制简单的衣服。他们不仅能够使石器的工艺制作初步符合自身的物质生活要求，而且能够表现出一定的宗教观念及审美意识。山顶洞出土的骨针针身圆滑、针眼狭小、针尖细锐，已经显示出相当的工艺水平。骨针在山顶洞遗址的出现，表明当时的缝纫技术已经初具雏形。由此可以推断，那时已经有专门配合骨针使用的绳线。从那141件钻孔的石头、贝壳、兽骨、兽牙装饰品可以确定，绳结作为将其穿连成串的工具，已经存在于山顶洞人的生活之中。

从距今大约一万年前到四千多年前的新石器时代起，我们的祖先已经普遍学会利用“管钻”的方法在石器上钻孔，以便将其穿绳之后随身携带，从而大大提高了石器的使用价值。从中可以看出，绳结在远古时期人们的生活中是一种实用的技术，在先民日常生活中占有举足轻重的地位。

上古时代简单的绳结，就是后世绳结艺术的基本雏形。

追根溯源，中国文化在形成阶段曾经崇拜过绳子。其一，“绳”与“神”谐音。其二，据《风俗演义》中记载：“女娲引绳在泥中，举以为人。”神话里女娲造人的工具就是绳，假如绳不具有超凡的神力，就不可能谱写创造生命的华章。其三，中国人认为自己是龙的传人，龙神的形象出现在史前时代彩陶中，是用绳结的变化来呈现的，因为拧扭的“绳”形象就好比盘曲的龙。

在绳结形成之初，人们主要是出于最简单的实用目的。人类爱美的天性加上非凡的智慧，才使最初简单的绳结在后来的演变发展中，具有越来越深刻的文化意义和越来越高的审美价值。

2. 作为记事工具的绳结

在人类历史之初，绳结还曾经具有另一层非常神圣的意义，在当时的社会生活中起到过非常重要的作用。后世人们常常提及的“结绳记事”，就是“结”在人类发展史上发挥过特殊作用的无文字时代，是人们对信息的一种记录方式。

编织技术的产生和绳子的广泛使用为中国绳结的进一步发展奠定了坚实的物质基础。由于绳结在生活中具有诸多重要的功能，它启发了先民们丰富的想象力和创造灵感。随着文明的进一步发展，远古的绳结除了绑缚物品这一实用功能之外，还担负起了记载事件的重要使命。在人类文化发展的初期阶段，许多需要记忆的事情不可能像后世一样以文字的形式直接记录，结绳记事和记数便成为一种普遍且行之有效的方法。

所谓“结绳”，就是通过在绳子上打结的办法帮助人们记忆、处理日常生活中的一些事务，即用不同长短、粗细、颜色搭配的绳子表示不同的意思。我国古籍中就有许多关于“结绳”的记载。

《后汉书·祭祀志》中有记载：“三皇无文，结绳以治，自五帝始有书契。”其大概意思是：三皇^①之时，人们没有文字，靠结绳记录事情以治理天下。直到五帝^②的时候，才开始有文字出现。《周易·系辞下》中记载：“上古结绳而治，后世圣人易之以书契。”这句话的意思与上文相近：上古时候的人们，用绳索打结的办法来记事。发展到后来，贤能的人发明文字以取而代之。东汉郑玄在《周易注》中解释道：“结绳为约。事大，大结其绳；事小，小结其绳。”意思是，人们绳结记事时，根据事情的轻重缓急，大事打上大结，小事打上小结。

与上述内容一致，《周易正义》引《虞郑九家易》说：“古者无文字，其为誓约之事，大事大结其绳，小事小结其

绳。结之多少随物众寡，各执以相考，亦足以相治也。”《新唐书·吐蕃》也有相似记载：“其吏治无文字，结绳凿本为约”。可见“结”在先民生活中的意义非同小可。绳结的这一功能，除了文字记载外，还有实物为证。出自山东省武氏祠内的汉画像石，高度概括了伏羲时代绳结的重要功能。此外，战国铜器上所见数字符号上都留有结绳的形状。

新中国成立前，我国西南地区的独龙族、哈尼族、彝族等也都曾经流行结绳记事。独龙族人出门，以在绳上打结来计算日子。哀牢山区的哈尼族老人用结绳的方法来记载村寨中所发生的事。彝族只有巫师认识彝文，普通人就用结绳的办法来帮助记事。西藏的珞巴族有自己的语言，但没有本民族文字，长期保留着刻木结绳记数记事的原始方法。

关于结绳记事，我国东北的鄂伦春人和锡伯族长期保留有结绳家谱。直到十七八世纪，鄂伦春人还在马鬃绳上打结记事，通过打有多少结推知本家族有几代人。具体表现为：五个结表示五代，

① 三皇，即我国远古时候的三个帝王。说法不一，通常指伏羲、神农、女媧，也有主张为伏羲、神农、燧人或伏羲、神农、黄帝，还有另一说法为天皇、地皇、人皇。

② 五帝，即我国上古时候五个帝王。说法不一，通常指太皞、炎帝、黄帝、少皞、颛顼，也有主张为黄帝、颛顼、帝喾、唐尧、虞舜，还有主张为五方神，即东方太皞、南方炎帝、西方少昊、北方颛顼、中央黄帝。

十个结表示十代。他们将这种表示家族世代的绳结挂在房子木梁正中，待之崇敬谨慎。锡伯族到20世纪初仍保留有用结绳记载一家人辈数、人数、男女数的习惯：如果家中添了一个儿子，就在记事绳上系一把小小的弓箭；如果添的是一个女儿，则在记事绳上系一根红色的布条。

从这些宝贵的历史记录和实物材料来看，绳结在我国历史上曾经被普遍用做辅助记忆的重要工具，一度被先民赋予记录表意的功能，具有记载历史事件的重要作用。甚至可以说，在远古的华夏大地上，绳结是无文字时代民众记事的一种方法，是烦琐复杂的文字系统的前身。然而，简单的绳结毕竟不能全面地记载复杂的事物，当文明发展到一定的程度时，它必然逐步被文字或图画所取代。

（二）中国结的发展

1. 器物装饰中的绳结

绳结朴素的实用功能以及神圣的记事功能，在长期的社会实践中逐渐引发了人们的审美关注，使绳结日益增加了审美内涵。

考古证明，在中国，陶器产生于新石器时代早期，距今有八千多年历史。最原始的制陶方法就是模制法，即在模子里面放置竹篮条或绳子，然后用泥均匀涂抹在模子里，待半干后取出。于是，陶坯的表面就留下清晰的竹篮条或绳子的印纹。新石器早期的陶器图案（如江西万年仙人洞^①陶器），其内外壁上都装饰有压印纹，纹样就以绳纹为主。那时的绳纹装饰就表达了“结”的意象。新石器时代陶器上丰

^① 时代在距今1.5万~2万年的旧石器时代末期及距今0.9万~1.4万年的新石器时代早期。出土遗物有625件石器、318件骨器、26件穿孔蚌器、516件原始陶片、20余片人骨和数以万计的兽骨残片。

富的绳结装饰，表现出绳的各种纠缠、穿插、扭转的形态，这就是结之精神、结之意象的最初写照。这种精神或意象一经出现，便迅速向审美结饰的方面发展。

春秋战国时期，绳结已经摆脱了实用的“羁绊”，以相对独立的审美姿态进入到器物装饰领域。以青铜器图案中的蟠龙纹为例，它产生于春秋中期，流行于春秋晚期及整个战国时期，是这一时期青铜器装饰的主体纹样。“蟠”这一个字本身是穿插缠绕、纠结叠压之意。蟠龙纹就是将龙蛇类纹样交错穿插，组织成复杂多变的纹样形式。春秋时期，青铜双龙络纹甗作为装饰的络纹与双龙，已结合成富有特定文化意味和时代审美情趣的图案。这些装饰纹样表明，绳结所具有的实用意象和工匠们对绳结的深厚情感，已逐步融合发展成独到的装饰构思和贴切自然的器物装饰。

最初的绳结使用大多与器物佩戴相关。当时的绳结并未受到上层社会人士的足够重视，因此很难在各种文字资料里找出专门的记载。另外，因为绳结本身是由棉、丝质料制成，经不起天长日久的氧化侵蚀，所以无法得到产生或形成于千百年前的绳结饰物的实物。不过，仍然可以由保存至今的古代铜镜、印玺的形状加以判断。

在我国，古人曾经将绳结用于铜镜装饰。古代铜镜的背面中央都铸有镜钮，可以系绳以便于手持或系在镜台上。钮座，即钮的周围紧连钮的装饰部分。镜钮是中国古镜区别于其他古代文明柄镜的主要地方，其变迁衍射出铜镜发展的几个不同阶段。殷代铜镜均为圆形，背面中央有一拱起的弓形钮，也称桥形钮。西周铜镜也都是圆形的，镜面平直或微凸，镜身较薄，镜钮有弓形、半环形、长方形多种。

(1) 先秦时期

商朝是中国第一个有文字记载的朝代。根据考古发现，这一时期的服装基本样式已经完全成型——上衣下裳（即裙），在腰部束上一条宽边的腰带，肚围前再加一条像裙一样的“蔽膝”，但“结”的装饰性使用尚未出现。

除了将绳结用于铜镜装饰，我国古代还有用绶带将印符打结佩挂在身上的习惯。为了便于穿绳打结，铜镜有镜钮，印符有印钮。古代的玉印大多有钮，以便在钮上穿孔系绶带，再系在腰带上。这就是古代的“佩印”方式。自汉代开始，人们以龟、驼、马等不同印钮来区别帝王百官的身份等级。流传至今的汉代印符，每一方都带有印钮。到了汉魏晋时，基本保留相同的佩印钮制。高级官吏使用龟钮，而驼钮、蛇钮则常见于授予各兄弟民族长官。中国历代钮制形式十分丰富，其中以坛钮、鼻钮、复斗钮为最常见。

从这些地方不难看出，绳结在中国古代生活中的应用相当广泛。

2. 人体装饰中的绳结

除了用于器物的装饰，绳结还被越来越多地用来打结系牢衣服或玉佩装饰。可以说，绳结也是中国古典服饰的重要组成部分。

西周时期，绳结不仅发展了它的实用功能，还初步具备了装饰功能。周代服饰大致沿袭商代的服制，只在细微处略有变化。周代的深衣，即宽大的缠绕式服装就是用打扎系结的方法来固定的。在没有发明和使用纽扣的时代，“结”起到了纽扣与腰带的双重作用。这个时期出现了冕服制。冕服制中的组绶以及组绦束腰，把扎系绶带视为加官晋爵、富贵长寿乃至表示身份地位的一种等级符号与标志，在庆典、祭祀、婚礼等隆重场合中普遍使用。这种“绶带”传统为历代封建王朝所传承。以绶带打结束腰，其庄重而不失优雅、严肃而不失飘逸的艺术风格，丰富了我国服饰艺术的宝库。