

HANDICRAFTS MAKING SERIES
手工艺品制作系列丛书

布制工艺品 百鸟造型艺术

CLOTH HANDWORK BIRDS

王孝伶 著

BY WANG XIAOLING

天津人民美术出版社
TIANJIN PEOPLE'S FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

HANDICRAFTS MAKING SERIES
手工艺品制作系列丛书

王孝伶 著
BY WANG XIAOLING

布制工艺品
百鸟造型艺术
CLOTH HANDWORK BIRDS

天津人民美术出版社
TIANJIN PEOPLE'S FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

布制工艺品百鸟造型艺术 / 王孝伶著. — 天津: 天津人民美术出版社, 2007.1

ISBN 978-7-5305-3407-6

I. 布… II. 王… III. 布料 - 手工艺品 - 造型(艺术) - 中国 IV. J529

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第158547号

天津 人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050 电话: (022)23283867

出版人: 刘子瑞

天津市圣视野彩印公司印刷

全国新华书店经销

2007年1月第1版

2007年1月第1次印刷

开本: 889x1194毫米 1/16 印张: 4.5

印数: 1-3000

版权所有 侵权必究

定价: 33.00元

作者近照

作者简介

王孝伶 女，汉族，河北省怀来县人。1942年8月13日出生。退休前为北京起重机厂幼儿园教师。少年时即爱好美术，特别喜爱动物造型。退休后潜心研究布制工艺品，设计制作过的动物造型有禽鸟类、鱼虫类、畜兽类等数百种。作品曾参加民间工艺美术展览或出售，都很受欢迎。1996年编著了《布制工艺品动物造型100例》，由金盾出版社出版。同年，联合国教科文组织、中国民间工艺家协会共同评选，被评选为“中国民间工艺美术家”，并录入《中国民间工艺美术家名典》。

写在前面

提到鸟，人们都知道中国鸟文化历史的悠久渊源。追根溯源，鸟与人类的文明自有人类在地球上出现之后，在与自然界的斗争过程中就与鸟结下了不解之缘。《山海经·海内经》描述了巴人始祖与自然和妖孽搏斗的经历，就是用一只美丽的大鸟来形容正义。人们纪念蚩尤，他把稻作文化、鸟文化带到了中原，使长江和黄河之间的各个水系的文化得到了充分的交流。这是一个对人类发展有深远影响的经典神话。

我国古代对玉鸟的崇拜在许多出土的玉器中有大量的记载。作为一种民俗现象，鸟卜，就是用鸟占卜预兆凶吉。它的前提必然是对鸟的崇拜。只有把鸟当成神物之时，才可用其预卜休咎。这是一种约定俗成的民俗事象。大量的光怪陆离，饶有趣味的鸟文化和其他民俗现象一样，是活的社会“化石”。

中国最早出现的傩戏、傩舞，也以极多的笔墨描述这种事象。傩舞《打赤鸟》对一个原型事物的文化解释，其中就有鸟文化的因子。

神农架“野人”遗迹、三峡悬棺、奉节天坑地缝、东山大佛、红河谷玛泥堆等地，迄今都发现有“太阳和鸟文化图腾”的渊源。在今日连云港东磊岩刻中的“阳鸟载日”，二涧遗址中发现东方鸟文化中的标准“化石”——藤花落遗址中数量极多的鸟形陶器，都是远古部落祭祀的重要器皿。它是我们的先民以丰富的想象力和卓越的艺术技巧，印证了古代鸟图腾信仰以及“鸟神”。崇拜太阳和鸟记

载了中国远古的生产方式，宗教信仰，也记载了中华民族的共有特色文化。

谈到鸟，我们就会想到“鸟集结北迁”、想到“看候鸟飞翔”、想到“鸟是珍禽物种”、想到“飞机与鸟”、想到“鹰眼的启示”，更想到“月明星稀，乌鹊南飞”的诗句。难怪有诗人说“鸟是天堂洒下的花籽”，就像神从人间走来。中国传统民间美术再现大鸟的形象，以油画、中国水墨画表现大鸟随处可见。它源于生活，师法自然，造型生动各异，惹人喜爱。作者意在引起人们对鸟与人类关系的关注。让读者在与她学习制作的过程中，体味中国博大精深的民族文化，提高审美情趣，寄托思想感情。意在陶冶人类热爱大自然的情操。热爱祖国大好河山，爱护环境，最终宏扬中华鸟文化，保护生态家园。

书中介绍的这种手工艺品为两面合成的立体鸟类造型，一般为6~8寸，手巴掌大（根据需要，设计制作可大可小，灵活运用），可以制成香包实用，也可作挂置欣赏。既可挂在居家卧室、客厅、书房等，又可挂在汽车驾驶室内，起点缀装饰作用，美观典雅，给人们增添审美情趣。作品有艺术欣赏价值、收藏展览价值，同时也有民间美术交流价值、商品价值。又是馈赠亲友和接待外国游客的最佳礼品。

——马晓露

您的新居装扮了吗？
鸟儿带去新的问候……

您有亲朋好友无数，
香包伴您一生。

目 录

一、布艺鸟的制作特点	1	● 鸵 鸟	21
二、布艺鸟的制作方法	2	非洲秃鹫	21
三、布艺鸟设计过程中应注意的问题	6	● 白 鹳	22
四、古人关于“鸟”的描绘诗句	7	小 翡 翠	22
五、布艺鸟的造型图样	8	● 长尾缝叶莺	23
大 杜 鹃	8	岩 鹩	23
黑 枕 黄 鹂	8	● 短尾信天翁	24
● 红 燕	9	红头灰雀	24
黄喉蜂虎	9	● 黑 天 鹅	25
● 红色极乐鸟	10	楔尾绿鸠	25
夜 鹭	10	● 蜗 牛 鸢	26
● 孔 雀 雉	11	澳大利亚琴鸟	26
黄脚鱼鸢	11	● 草 鹁 鹑	27
● 灰额主红雀	12	台湾暗蓝鹳	27
啄木燕雀	12	● 地 犀 鸟	28
● 疣鼻天鹅	13	白喉针尾雨燕	28
蓝 孔 雀	13	● 嘲 鹩	29
● 绿林戴胜	14	朱背啄花鸟	29
火尾绿鹏	14	● 角 百 灵	30
● 长靴拍尾蜂鸟	15	红色交喙鸟	30
绿 头 鸭	15	● 新西兰几维鸟	31
● 朱 鹀	16	冕 雀	31
中 白 鹭	16	● 非洲黄绣眼鸟	32
● 白 琵 鹭	17	美洲紫青水鸡	32
小白额雁	17	● 美国知更鸟	33
● 安第斯动冠伞鸟	18	红腹锦鸡	33
白喉扇尾鹂	18	● 黑长尾雉	34
● 大 盘 尾	19	松 鸦	34
紫 啸 鸫	19	● 鸬 鸟	35
● 美洲蜂鸟	20	红腹角雉	35
条纹噪鹛	20		

- 蓝 马 鸡 36
- 黑 头 鹇 36
- 松 雀 37
- 双 瓣 八 色 鸫 37
- 红 鹤 38
- 粉 红 山 椒 鸟 38
- 剑 嘴 鹇 39
- 棕 背 鸫 39
- 蓝 绿 鸫 40
- 蓝 顶 美 洲 咬 鹃 40
- 寿 带 (蛇 尾 巴 雀) 41
- 金 翅 雀 41
- 盘 尾 树 鹇 42
- 北 方 深 红 色 鸣 鸟 42
- 凤 头 鹰 43
- 蓝 翡 翠 43
- 乐 园 维 达 鸟 44
- 黄 腹 扇 尾 鹇 44
- 栗 头 斑 翅 鹇 45
- 圭 亚 那 动 冠 伞 鸟 45
- 极 乐 鸟 46
- 黑 颈 鹇 46
- 斑 点 鸫 47
- 蓝 喉 拟 啄 木 鸟 47
- 蓝 色 鸣 鸟 48
- 河 乌 48
- 野 鸫 49
- 凤 头 雀 鸫 49
- 锡 嘴 雀 50
- 鸫 50
- 金 腰 燕 51
- 纹 背 捕 蛛 鸟 51
- 针 尾 凤 鹇 52
- 斑 背 燕 尾 52
- 黑 燕 53
- 澳 大 利 亚 食 火 鸡 53
- 虎 头 海 雕 54
- 翠 金 鸫 54
- 斑 尾 榛 鸡 55
- 绯 红 澳 鹇 55
- 金 背 鸫 56
- 黑 喉 缝 叶 莺 56
- 红 脚 鹇 57
- 阿 根 廷 棕 杜 鸟 57
- 黑 翅 长 脚 鹇 58
- 大 冠 鹭 58
- 翠 鸟 59
- 红 梅 花 雀 59
- 发 冠 卷 尾 60
- 红 脚 红 隼 60
- 大 苇 莺 61
- 红 翅 旋 壁 雀 61
- 丽 色 凤 鸟 62
- 喜 鸫 62
- 紫 罗 兰 绿 色 燕 63
- 危 地 马 拉 凤 尾 绿 咬 鹃 63
- 新 西 兰 白 喉 鸫 64
- 深 红 玫 瑰 鸫 64
- 翠 翼 鸫 65
- 杰 克 逊 氏 寡 妇 鸟 65
- 彩 鸫 66
- 太 平 鸟 66

一、布艺鸟的制作特点

布制手工鸟类造型作为一种手工艺品，具有以下五个突出的特点：

一是普遍运用了我国传统民间工艺美术的手法。书中介绍的120种布制鸟类工艺品的设计制作，巧妙地融合我国民间绘画、剪纸、刺绣与造型的方法于一体，作品形象生动，既质朴自然，又精致乖巧，具有浓厚的民族传统工艺美术风格。

二是色彩鲜艳，形态美观，设计制作者根据鸟类的形状和颜色，挑选各色布料，设计制作成色彩斑斓、栩栩如生的立体鸟类造型，这是平面鸟类绘画和图案绣补工艺所不及的。

三是题材广泛，内容丰富。在大自然中鸟的种类繁多。依生态特征，鸟可分为七大类：走禽、涉禽、陆禽、猛禽、鸣禽、游禽和攀禽。鸟儿的千姿百态和缤纷的色彩把大自然点缀得格外美丽；鸟儿的艺术形象渗透到文明、文学艺术和美学的各个领域，丰富

了人们的思想感情，给人们许多精神生活和美的享受。鸟儿是可爱的，是大自然赐予人类赖以共同生存的朋友，随处都能见到它们的踪影，容易引起人们对此类手工艺品的制作兴趣。只要能见到鸟儿的活体或图片，人们根据其形象特征，就能设计制作出它们的手工艺造型。

四是用料易得，使用工具简便。用来制作鸟类造型的布料，大多是一些各种颜色的小块布头，只要有了各色布头，加上少量填充物，再经过一番加工组合，就可以制作出各种活泼可爱形态逼真的鸟类工艺品来。

五是老幼皆宜，群众性强。这种手工艺品，无论男女老幼，都可自己动手制作。刚开始设计制作出的鸟类造型可能不那么完美生动，但只要多观察，反复练习，抓准鸟儿的神韵，适当夸张，做工仔细，就能够设计制作出鸟类造型的工艺精品。

二、布艺鸟的制作方法

布艺鸟作为一种小小的物件，它在人类自然生活中的实用价值并不是显而易见的。然而鸟作为一种文化，特别是一个民族的文化和民间艺术价值却是非常明晰的。它以质朴和精巧的艺术造型，承载着祖祖辈辈中国男女老少精神层面的情愫。制作的过程就是观鸟，谈鸟，咏鸟的过程。我们可以在这个过程中欣赏鸟的色彩美、鸣叫美、飞翔姿态美以及鸟的人性美。

制作可以让我们有许多联想：白鹤展翅，天鹅嬉戏，比翼双飞，迁徙，缥缈云水间以及鸟语花香。

下面我们在技巧上传授一些经验：

第一，要准备好与制作有关的各种材料和工具。

材料主要是适合制作鸟类造型的各种布料（各种颜色的小布块）、各种彩色线、闪光片、小贝珠（或玻璃珠、塑珠）、腈纶棉（或棉花）、画纸（可用旧挂历或硬纸片）、固体胶或胶水、糨糊，也可用 101 胶水等。

工具主要有铅笔、彩色蜡画笔、橡皮、针、顶针、剪刀、小镊子等。

第二，要对准备制作的鸟儿造型进行构思设计。（开始学习制作，可参考本书鸟类彩图，选择自己喜爱的鸟模仿设计制作，待熟

练后，则可到动物园鸟园观看鸟的活体，选择自己喜爱的鸟进行绘图。)制作对象及其艺术构思确定后，要先描绘出鸟儿的图样。图样可用铅笔画在较硬的白纸片上(可用旧挂历背面白纸代替)。初稿笔画要轻，便于修

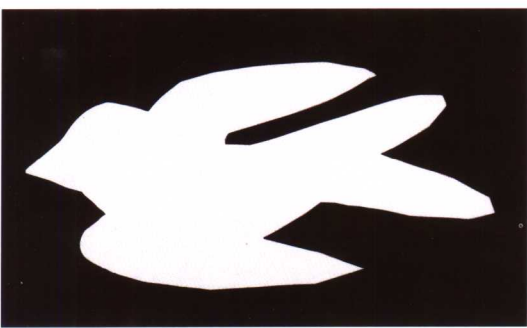

改补充；待图样修改完善后，再用粗线条描绘清楚。有颜色的部位要涂上颜色(见设计图)。

第三，根据构思描绘好的鸟类图样，按以下工序进行具体制作：

一、剪纸。鸟儿造型设计图是画在硬的白纸片上的，当设计图画好后，就要用小剪刀将图样剪下来。

第一次初剪，可围绕图样周边大致剪下。这样做是避免剪得过深，剪得太秃则无可挽回，应循序渐进。

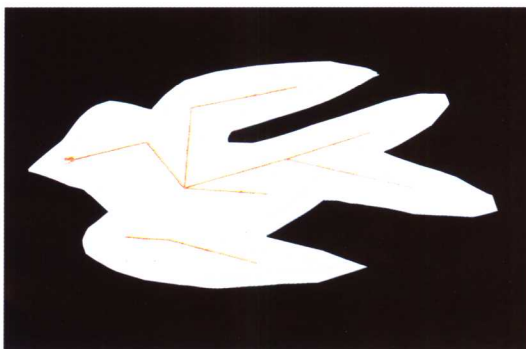
第一次初剪

第二次剪，则要依照鸟儿造型的轮廓线准确地修剪。只有鸟儿的造型图样的轮廓线剪得精确，制作出的鸟儿造型才不走样。剪好鸟儿造型图样后，再用两张硬白纸片，将两张硬白纸片叠合在一起，然后将事先设计

第二次剪

画好并准确剪下的鸟儿造型图样放置在叠合好的双层白纸片上，用针线绷紧，或用大头

用针线绷紧的图样

针别紧，然后依鸟儿造型图样轮廓准确地剪下来。这就有了双层底样。

双层底样

二、粘贴。将剪好的硬白纸片双层底样抹上胶水，分别贴在预先选定的布块上。粘

贴时用胶不宜过多，多了容易将布弄脏，少了又粘贴不牢，要适当为好。

粘贴

粘贴

三、剪裁。待图样和布块粘合牢固后，按图样进行剪裁。剪裁底样时，要按不同需要，在布块边缘留出供粘贴缝合用的余量。

剪裁

四、刺绣。在粘贴剪裁好的布块双层底样上，用彩线绣出鸟儿的形状轮廓线条和花纹图案。先定位眼睛和嘴，然后是形状轮廓线条。轮廓线条、花纹图案，以事先设计画好的图样为参考依据，但刺绣时也可补充完善。双层的轮廓线条和花纹图案可绣成一样，也可稍有不同。刺绣轮廓线条，用的彩线要比鸟儿本色深一些，绣花纹图案的彩线也要搭配得和谐悦目，反差不要太强。

刺绣

五、装饰。要使鸟儿造型工艺品美观，惹人喜爱，适当装饰是必要的。在双层底样上，刺绣好花纹图样后，即可进行装饰，镶嵌闪光片、小贝珠、玻璃珠之类。有的要组成图案，有的是进行点缀。装饰要以不同鸟类造型来设计，不要雷同，千篇一律。点缀装饰时，最好先在刺绣好花纹图样的双层底样上，像摆棋子似的把要点缀的闪光片、小贝珠等，摆放成图案或点缀的部位，仔细观看，如有不当，再进行移位，直到满意后，再将闪光片、小贝珠等，依摆放好的图案或部位用针线订牢固。经过一番装饰后，鸟类造型

装饰

工艺品色彩艳丽，耀眼夺目。

六、缝合。两片底样都已刺绣花纹图样点缀装饰好了，自己也感到已满意，无需修改，即可将两片底样重叠缝合，如果您喜欢把挂置品做成香包，此时，便可以置入您所喜爱的香型的香料，再进行缝合。边缝边絮入腈纶棉或洁白棉花，使其成为立体的鸟类造型。絮入的腈纶棉或棉花，不要太多或太少，要适量。多了太鼓，显得笨拙；少了又太扁，立体感不足。这需要在制作中摸索经

验。两片重叠缝合好后，在鸟儿造型的适当部位，穿入一根线（以丝线为好），供挂置用。

至此，设计制作手工鸟类艺术造型的全部工序即告完成。

缝合

三、布艺鸟设计过程中应注意的问题

在设计制作过程中，除认真按以上步骤操作外，还要注意解决好以下三个问题：

一是要使鸟类造型的个性突出，特征明确。设计制作要突出其个性特征，首先必须熟悉掌握形成鸟类个性特征三个因素：即形态、神态、动态。形态是鸟类的基本形状；神态是鸟类性格习性的外在表现；动态是鸟类在运动过程中（如飞翔、觅食、栖息等）所形成的各种姿态。只要平时多观察、多揣摩、多练习，鸟类的“三态”是可以把握并通过制作，活灵活现，生动可爱地表现出来的。

二是要掌握运用好对鸟类特征的夸张和变形的艺术创作手法。夸张和变形是手工鸟类造型艺术创作的一个重要手法，只要运用得当，就能使鸟类造型的设计制作获得成功。所谓夸张，就是强化，抓住鸟类最本质最突出的特征，充分表现其形态。例如在设计制作孔雀造型时，有意夸张孔雀的美丽羽毛，寿带鸟的两条尾羽，似两条飘飘的裙带，动冠伞鸟的红冠、鸵鸟的长腿等。由于艺术夸张的作用，就能使鸟类造型更加饱满、更加突出，富有更强的艺术感染力。所谓变形，就是根据手工鸟类艺术造型审美的需要，在鸟的自然形态的基础上，进行适当的取舍、剪裁、补充、修饰，综合其优美的特征，使鸟类造型更加生动可爱。只有把鸟类的形状和神态生动地反映出来，设计制作出的鸟类艺术造型才能栩栩如生，具有更强的艺术欣赏价值。

三是鸟类艺术造型的色彩要处理得当。在设计制作过程中，可利用鸟儿固有的颜色进行简化处理，即根据鸟儿的本色选用布块，是白色的就选用白布，也可根据设计制作者的构思及作品使用对象的爱好，改变鸟儿的自然色彩，进行换色处理。例如燕子本色是黑色的，可以用红布设计制作成红燕子，新颖美观（见彩图）。鸟类造型的色彩使用及表现方法是多种多样的，有的鸟儿色彩多样，如蓝翡翠鸟头部为黑色、嘴和脚为红色、颈部为白色、羽翼尾是紫色、腹部为黄色，这就需要黑、红、白、紫、黄五种颜色的小布块粘贴组合缝制而成，刺绣轮廓线，再进行装饰（见彩图）。要灵活地运用色彩构成的基本规律，根据不同的鸟类色彩和作品的使用对象，创造性地运用色彩，使设计制作的鸟类造型更加精致美观，更加生动活泼。

布制工艺品鸟类造型艺术的设计制作方法，也适用于鱼虫类、畜兽类各种动物的布艺制作。

学会一技之长，终生受益，而且可以世代相传，使中国传统民间布艺有所创新和发展。

四、古人关于“鸟”的描绘诗句

翩翩新来燕，双双入我庐

——晋·陶渊明

野戍孤烟起，春山百鸟啼

——北周·庾信

听春鸟于春朝，闻秋虫于秋夜

——唐·卢照邻

两个黄鹂鸣翠柳，一行白鹭上青天

——唐·杜甫

独鹤归何晚，昏鸦已满林

——唐·杜甫

莺入新年语，花开满故枝

——唐·杜甫

泥融飞燕子，沙暖睡鸳鸯

——唐·杜甫

自来自去梁上燕，相亲相近水中鸥

——唐·杜甫

大鹏一日同风起，抟摇直上九万里

——唐·李白

几处早莺争暖树，谁家新燕啄春泥

——唐·白居易

漠漠水田飞白鹭，阴阴夏木啭黄鹂

——唐·王维

云开孤鸟出，浪起白鸥沉

——唐·朱庆余

鸳鸯荡漾双双翅，杨柳交加万万条

——唐·白居易

尽日无人看微雨，鸳鸯相对浴红衣

——唐·杜牧

万壑树参天，千山响杜鹃

——唐·王维

风翻白浪花千片，雁点青天字一行

——唐·白居易

天花落不尽，处处鸟衔飞

——唐·蔡母潜

莺嘴啄花红溜，燕尾点波绿皱

——宋·秦观

晴丝千尺挽韶光，百舌无声燕子忙

——宋·范成大

徐行不记山深浅，一路莺啼送到家

——明·杨基

争渡，争渡，惊起一滩鸥鹭

——宋·李清照

云中谁寄锦书来，雁字回时，月满西楼

——宋·李清照

万里云帆何时到，送孤鸿，目断千山阻

——宋·叶梦得

鹅鸭不知春去尽，争随流水趁桃花

——宋·晁冲之

江头杨柳暗藏鸦，江上鹅儿浴浅沙

——宋·萧梅坡

啼鸟有时能劝客，小桃无赖已撩人

——宋·辛弃疾

红莲相依浑如醉，白鸟无言定自愁

——宋·辛弃疾

登高伤远别，鸿雁几行飞

——元·萨都刺

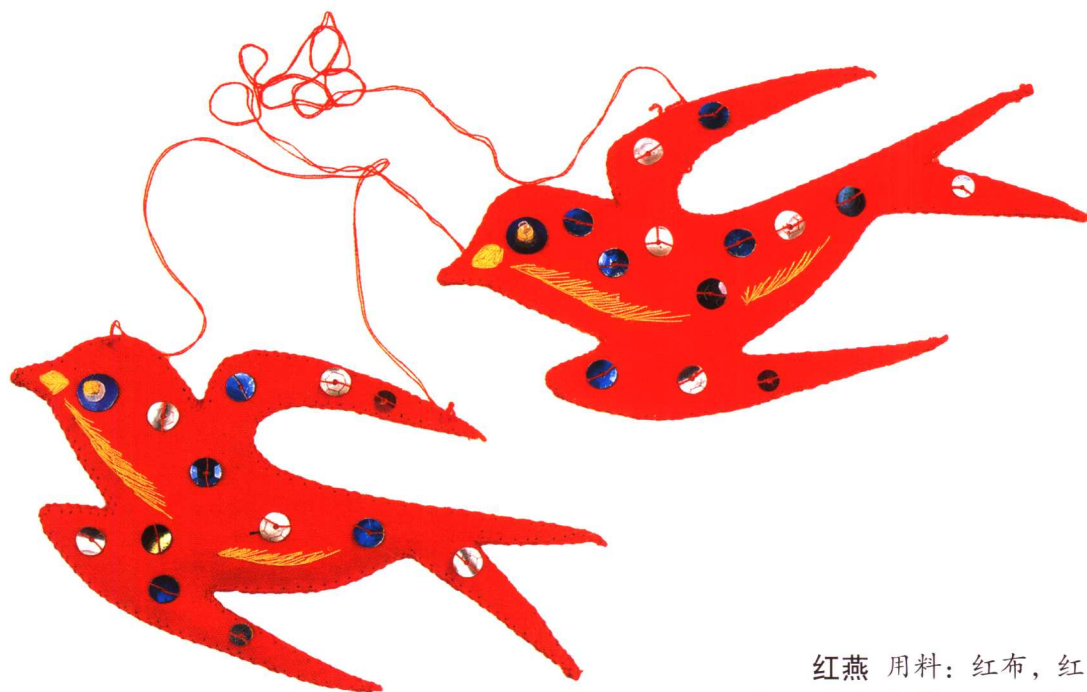
五、布艺鸟的造型图样

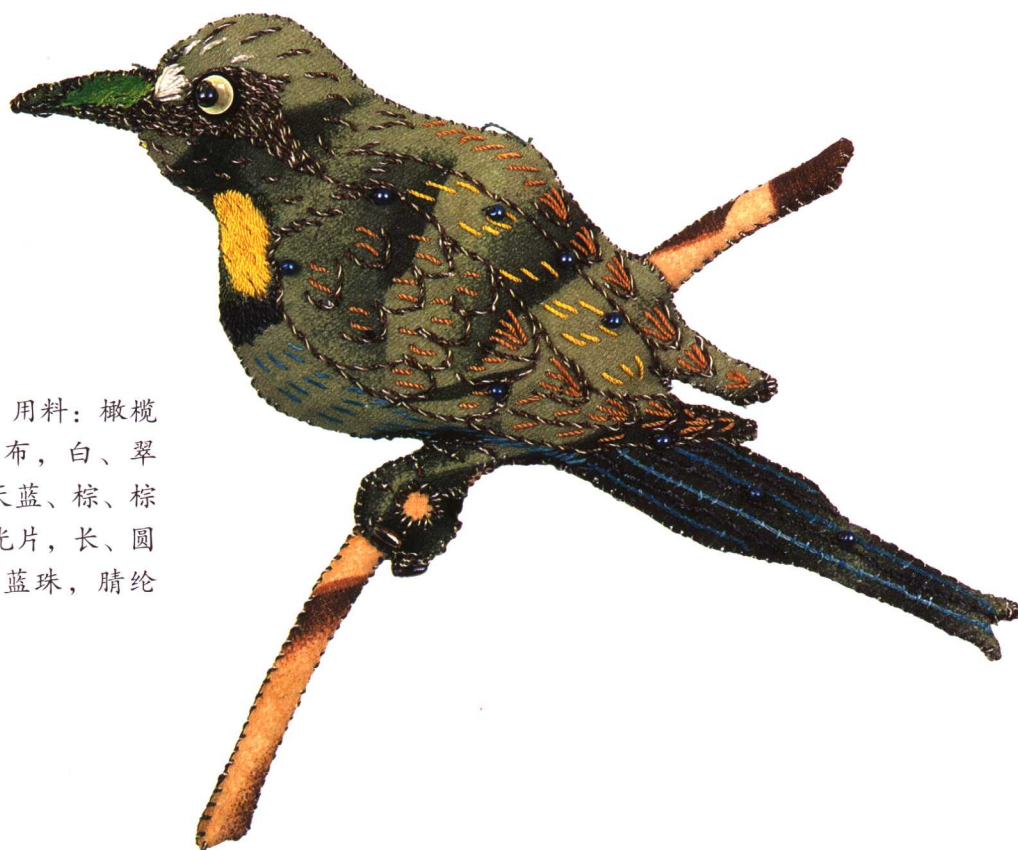
大杜鹃 用料：灰蓝色美丽绸、棕白条纹莎丽布，白、黄、橘红、黑、豆蓝、棕白混合线，塑片，闪光片，孔雀蓝圆珠，黑、绿玻璃管，小黑珠，腈纶棉。

黑枕黄鹂 用料：金黄色、肉粉色、蓝、绿色布，棕白、蓝白混合线、黑线，闪光片、塑片、玻璃管、贝珠、孔雀蓝、黑色米粒珠、腈纶棉。

红燕 用料：红布，红、黄线，彩色闪光片，腈纶棉。

黄喉蜂虎 用料：橄榄绿、棕黑花纹布，白、翠绿、黄、黑、天蓝、棕、棕白混合线，闪光片，长、圆孔雀蓝珠，小蓝珠，腈纶棉。

