

中国传统手工技艺丛书

花结制作技法

徐 雯 著

北京工艺美术出版社

徐 雯 著

花 结 制作技法

北京工艺美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

花结制作法 / 徐雯著. - 北京: 北京工艺美术出版社,
2001.4(重版)
(中国传统手工技艺丛书)
ISBN 7-80526-258-6

I . 花… II . 徐… III . 编织, 花结 - 生产工艺 - 中国
IV . TS935.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第 03310 号

责任编辑: 钱 颖
封面设计: 粒 子
版式设计: 张一兵
责任印制: 宋朝晖

NASD 10P

贺《中国传统手工技艺丛书》出版

王树村

“手工技艺”，是指以双手创造精美工艺美术品及民间艺术品的技法。如：纸扎、织绣、玩具、陶艺、根雕、餐宴……这类技艺，过去都是由坊间工匠们师徒递承或父子口耳相传，向无专著传流下来；虽然古代文人札记杂说中略有一二，但多属文学笔记体裁，只言片语，颇感零碎不整，辑集也难。当今科技不断发展，机器作为生产工具，已日益减少了人们的手工劳动；日益发展的电子计算机，不但准确无误地进行数学运算，还能把一种语言文字译成另一种语言文字，代替着人们的脑力劳动，故将其称为“电脑”。现代机器人的出现，不仅可以代替人类双手去操作危险的工作或试验，且还在利用它从事艺术创作。如用它写字、绘画、绣花……推想不久的将来，人类手工创造的一切艺术品，渐渐就会被电子计算机之类的科技产品所代替。那么，过去与人民生活密切相关的陶艺、编织、纸

扎、玩具……手工制作之技艺，慢慢就无人详知了。那时如要想知道人类怎样用双手去制作这类工艺美术品，就要藉助于当代的文字记载。因此，编著一套有关这方面的技艺丛书是很有意义的。这一套技艺丛书，在将来，除留作科技发展史的研究专家参考外，也可作为人文科学的研究者的珍贵资料。因为这些手工技艺大多伴随着民俗和信仰而出现。

“技艺”两字约产生于公元1世纪时，汉代人许慎曾解释说：“技，巧也，从手，支声。”艺也就是才技，两字意义相类。近代英国著名进化论者赫胥黎（1825～1895年）对技艺更加重视。他说：“技艺的成品或技巧制品，蕴藏于某些人体内的能力，在同样蕴藏的智力的指导下，产生了一批在自然状态中不能产生的物体。这种提法对人类双手制成的所有成品（从燧石工具到大教堂或精密计时钟表），都是同样适用的；正因为这种提法同样适用，所以我们把这些东西叫作人工的东西，叫作技艺的成品或技巧制品。”（《进化论与伦理学》）。赫胥黎是支持和宣传达尔文进化学说的，他提出了人类在原始社会创造出钻木取火的工具，到今天所创造的钟表，都是用双手制成的。触类旁通，那么今天的飞机、轮船以及电动玩具……也都是先从简单的工具和双手逐渐发展而制造出来的。举例来说，用纸扎技艺制成的风筝原名叫纸鸢，它的前身是木鸢。《韩非子·外储》中说：“墨子为木鸢，三年成，蜚（飞）一日而败。”可知，远在公元前4世纪已有了木鸢飞空的记载了。由于手工技艺的发展，发明了造纸工艺，开始有了竹架扎制的纸鸢，其后还出现了能发出筝的声音的纸鸢。在公元8世纪时，人们开始用纱或纸扎成灯笼，三五个地连结起来，内燃蜡烛，借助于风力，使其挂在高空的风筝上。从仿生学的角度来说，木鸢只是模仿鸟类飞行，“一日而下”；纸鸢则是先取得了升力，进一步再以其它方法取

得拉力，最终实现了模仿鸟类翱翔和滑翔飞行的功效，可长停空中。至于能运载灯笼和花篮之类的风筝，那就更接近航空技术的发展方向了。所以人们公认纸扎艺术中的风筝，为研制飞机和发展航空技术提供了有价值的启示。李约瑟《中国科学技术史》一书中说：欧洲的风筝是由商人首先带到英国和荷兰去的。英文中的“Kite”这个名称就是从中文“鸢”直接翻译过去的。中国人以手工技艺创制了纸鸢升空，才启发外国科学家创造了飞机。

又如玩具里的走马灯也是中国手工技艺里的一项具有科技意义的发明。它的做法简单，将纸剪为轮状，轮外粘贴刀马人物，下以烛火嘘之，轮自转动，刀马人物映在轮外灯屏上，则车驰马骤，如争杀在战场上。这种以火力加热空气推动纸轮转动的走马灯，最晚出现在11世纪的宋代。清末富察敦崇认为“走马灯之制，亦系以火御轮，以轮运机，即今之轮船、铁轨（火车）之一斑。使推而广之，精益求精，数百年来，安知不成利器耶？惜中土以机巧为戒，即有自出心裁精于制造者，莫不以儿戏视之。”确实如此，过去凡是精于创造者，多被视为匠家，所以欲想找一部手工技艺之类的书，研究中国民间工艺美术制作及其与科技发展之关系，偌大的祖国文化宝库中却不可多得。

再以其它技艺而论，如餐宴、供品、根雕……，更是如此。中国餐宴早在公元前战国时代已很讲究。宋代官家更是浮华奢侈，餐宴竟变成了一种食品艺术展览。如高宗（赵构）幸张俊府，初坐则有“绣花高钉一行、八果垒、乐仙干果子叉袋儿一行、缕金香药一行、雕花蜜煎一行、砌香甜酸一行、脯腊一行、垂手八盘子；再坐又有切时果一行、时鲜果子一行、珑缠果子一行……下酒十五盏；插食后必有劝酒果子库十番、厨劝酒十味、上细垒四桌、次细垒二桌、对食十盏二十分、对展每分时

果子、晚食五十分各件……约四百多样儿”。有些品名如“雕花梅球儿”、“砌香萱花柳儿”、“云梦犯儿”、“螃蟹酿枨”等，都是今天餐宴不闻其名类。至于“供品”之名数和品类，今人更无所知了。原因不外是自古以来“是以君子远庖厨”（《孟子·梁惠王》）之说，把制作供品和餐宴的艺术家当作不可接近的人了。说从事庖厨劳动的是艺术家，不无根据。赫胥黎曾说：“ART（艺术）”一词的含义正在变窄；对大多数人来说，所谓技艺的成品（Work of Art）的意思是艺术品，指一幅画、一座雕像或一个宝石装饰品；作为一种补偿，“艺术家”一词的含义，已扩大到不仅指画家和雕塑家，而且也包括厨师和芭蕾舞演员。但在我国，厨师的技艺（色、香、味和以食品点制成的各种花样）并不被认为是艺术家的创作。所以若想找到一部餐宴或供品的专籍，确如凤毛麟角，无处可觅。至于陶艺、编织、织绣等，过去曾有技法一类的书册出版，然多属叙述欠详实而图解又偏少。此外，虽然科技发展迅速，然而酷爱民间或原始韵味艺术的人们也越来越多，手工技艺也就益显贵重，不应失传了。

总之，人往往是通过双手来展现技能的，但不是每个人都有创造艺术的技能，而有创造艺术技能者，在往昔又往往被那些不劳而获的享受者贬为“艺匠”，加上过去“同行是冤家”，艺人们为了生存而治艺，将自己的技术秘而不传，而一些趋炎附势的文人，善为那些士大夫、书画家著说立传，岂肯为作坊里制陶烧窑、厨房中治馔调味以及油漆扎彩匠人……著说立传，并访求经验、记录技法留于后世。如此说来，这就益发显示了这一部类图书的出版价值。

中国传统手工技艺丛书

主 编 王树村

副主编 潘鲁生

吴 鹏

贺《中国传统手工技艺丛书》出版	王树村
目 录	
第一章 概述	1—15
什么是结	
结的文化内涵	
第二章 结的分类与特点	16—21
单结和群结	
块结、带结和网结	
实用结和花结	
第三章 工具、材料及编制要领	22—26
工具和材料	
编制要领	
第四章 花结编制方法	27—101
基本结的编制及应用	
三环结 (30)	同心结 (32)
双扣结 (34)	草花结 (35)
绶带结 (38)	方平结 (40)

目 录

团锦结	(42)	盘长结	(44)
磬 结	(46)	柱形结	(48)
钮扣结	(52)	双钱结	(55)
环扣结	(58)	十字结	(60)
平 结	(62)	攀缘结	(66)
云雀结	(68)		
组合结的设计和编制			
蜻蜓结	(73)	蝴蝶结	(74)
如意结	(76)	葵花结	(77)
寿字结	(80)	双喜结	(82)
琵琶结	(84)	金鱼结	(86)
花篮结	(90)		
穗子编制方法			
同心穗	(94)	斜编穗	(95)
钮扣穗	(96)	横编穗	(97)
第五章 花结欣赏		102—116	
后 记		117—118	

第 1 章

概述

结，实在是极平常而又极“有意味”的东西。说其平常，是因为用绳便有结；每个人都会打结，而且常要打结，它平常得简直不被人们注意。说其“有意味”，是因为结除束物、记事之外，还有传情达意和装饰美化的功能；在悠悠岁月中，结与人们的精神生活结下了不解之缘，乃致成为一种能够寄托丰富寓意或无尽情思的装饰品。

随着时代的演变，编结作为一项传统技艺，依然以活泼的生命力丰富和美化着人们的生活。虽然结不很起眼，似乎也不很重要。但作为实用，人们离不开它；作为观赏和装饰，人们被其独具的魅力所吸引。结，以其特有的方式为这个世界增添了一份情趣。这里，我非常乐意向读者朋友们介绍编结这项古老而又活泼的技艺，相信精致美丽的结会给每一位学习者和享用者都带来一份温馨的、诗意的关怀。

什么是结

两个绳头缠绕、穿插成一个实体即为结。结之功用为扎、系、捆绑、连接、阻挡；使两绳为一绳，使绳索成环状，使单绳产生阻隔。

在我们的日常语言中经常会用到结的概念，如：结合、结交、结缘、缔结、团结、结果、结束、结局、总结、了结、结构、结晶等等。这些词大抵有勾连、聚合、终了、构造之意，其含义莫不与人们所熟悉的现实生活中的“结”有着形与意的联系。将两绳连接成一绳的结自有勾连、聚合的意义；一条直绳打了结后则意味着顺直的感觉到此终止；结本身构造及关系的巧妙多样，也使人产生联想并借以比喻事物各部分的组织、配合及相互联系。

正如结在人们语言中演绎出丰富的意义一样，它在日常生活的运用上也呈现着多样性。结本是实用的，但人们并不仅仅满足于此，还看重它的形态，力图使实用之结具有美感，以致日益重视这种形式美感。于是，人们便不断地在绳与绳的互相缠绕穿插中寻求巧构变化，在巧构变化中造就美的形态，以美的形态展现自己的智慧和灵巧，抒发自己对美的追求，寄托自己美好吉祥的生活理想，因此便有了那许多远不止实用的、千姿百态的“花结”。

所谓花结即是更具有审美、装饰倾向的结，其价值大体由实用演变为观赏，其范畴已从实用层面扩展到造型艺术领域。在与装饰对象或其它构形材料结合的同时，花结更侧重形和意的表现。

结的文化内涵

结之产生，由来已久。但究竟源于何时，尚难说清。不妨作这样一种推测：在远古时期，那些天造地设的线形材料，如草、藤、麻、棕、竹、葛、枝条等，是原始人垂手可得的。当他们采来并拧扭、交叉，用于穿系、捆扎果实及猎物时，最原始的编结就产生了。不妨再作一种推测：二万年前在北京周口店山顶洞人的遗迹中，有骨针和各种带孔的骨、贝类饰物，这表明旧石器时代晚期已出现用于缝纫和穿连的人为加工的绳线。当人们用这绳线穿骨、贝饰物及缝制衣物时，必然会产生原始的、简单的绳结。如果以上推测成立的话，那么，可以说，结的历史几乎与人类文明的历史一样悠久。

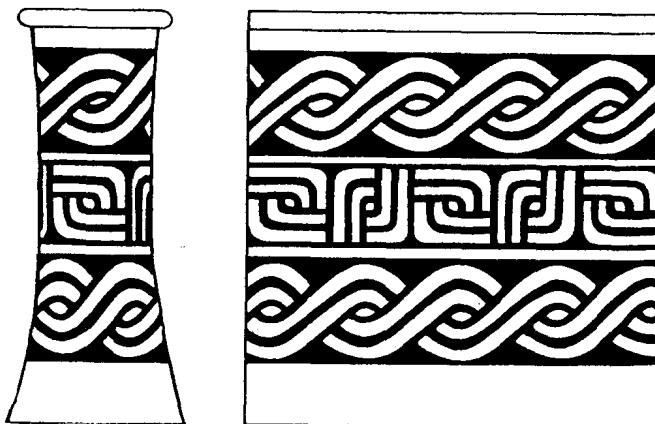
二

中国人对线有着深刻的认识与理解，对以绳线编制的结也情有独钟。在这小小的结上，表现了中国人高超的技巧和惊人的创造力。由于岁月的侵蚀，那些年代久远的美丽的结子早已不复存在，但刻画在砖石上、描绘在画卷里、再现于装饰中、记载于文字间的各类结子仍以其丰富的样式、绝妙的结构、优美的形态和深刻的内涵感染着我们。无论是结绳记事，还是束衣佩玉；无论是点缀装饰，还是寓意传情，都向我们昭示着古时用结之频繁及广泛。

关于结之用途早有文字记载，如《易·系辞下》：“上古结绳而治，后世圣人易之以书契。”其意是说，人们最早是用绳索

打结的办法来记事的，后来才用文字取而代之。据说，在结绳记事时代“大事大结其绳，小事小结其绳”，人们用不同的结形来记载各种事情。至于当时那些大结小结究竟是什么样的，恐怕就很难得知了，但从历史记载中我们可以了解到上古时的绳结除了最简单的捆扎、系、绑功用外，还有记载历史的文化功能。因此，绳结曾经是非常神圣的，它在当时人们的生活中起过重要作用。

绳结朴素的实用功能和神圣的记事功能，在长期的社会实践中逐渐引发起人们的审美关注，以致绳结日益增进着它的审美内涵。尽管缺乏实物，但以其它材料形式作为器物装饰而保留下来的“纹样”，却足以佐证绳结伴随人们的美的历程。新石器时代陶器上丰富的绳纹装饰，表现出绳的各种纠缠、穿插、扭转之态，它们虽不是结形的模仿，却是结的精神、结的意象的写照。这种精神或意象一经崛起，便往审美的结饰方面发展，最终显化为“绳结纹”。

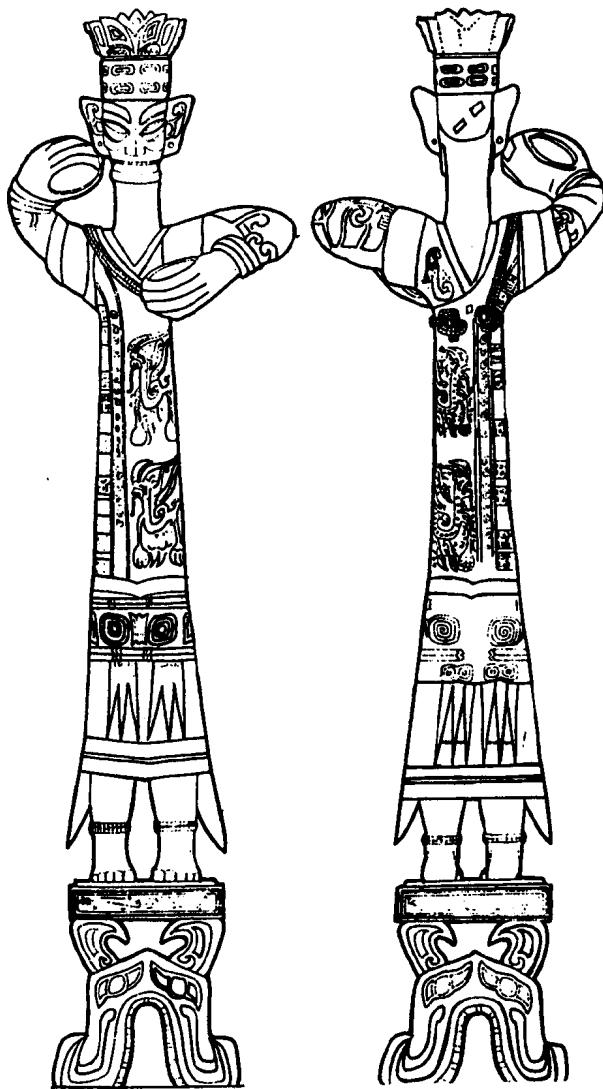
新石器时代/大溪文化彩陶上的绞绳纹

春秋/青铜双龙络纹瓶（局部）四角上的绳结

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装饰领域。例如，青铜双龙络纹瓶上作为装饰的络纹（绳结纹），它的格局、结构似乎都还保持着原来捆绑瓶、罐以便于提携的状貌，但毕竟是以装饰的形式展现在青铜器上。在这里络纹（绳结纹）与双龙纹结合成富有特定文化意味和时代审美情趣的图案。这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融合发展成独到的装饰构思和贴切自然的器体装饰。在以后的装饰中，这种有趣的形式甚至被稳定为一种装饰格式。

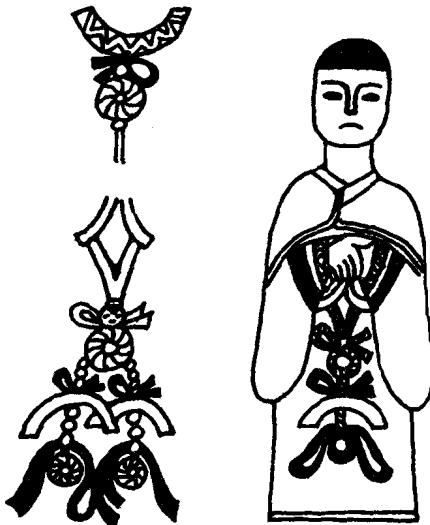
结不仅用于器体的装饰，同时也应用在人们的穿衣、佩饰上。古人着装习尚“宽衣博带”，要想使衣服贴体、保暖，就得靠衣带来扎系并要打结。因此在古人衣装上，结的样式很丰富，有束服之结，也有装饰之结。飘逸的带与美妙的结已构成中国古典服装美用一体的重要组成部分。由于打结、解结是经常的事，以致古人身常佩有“觿”这种专门用于解结的工具！《说文》中解释道：“觿，佩角，锐耑，可以解结也。”

商代/青铜立人像服饰上的绳结

穿衣要打结，戴帽、挂印要打结，佩玉也要打结。中国人佩玉风尚源远流长，这不仅仅因为玉有一种天生丽质，更因为它被赋予了种种文化内涵，具有象征性的精神品格，如古人所谓玉的“九德”之蕴、“六瑞”之象。佩玉标志着一个人的身份地位、道德修养、品格情操，具有“载道”、“比德”、“达礼”、“显贵”的人文价值，故而历来有“君子无故玉不去身”、“君子必佩玉”（《礼记》）一类的讲究。

佩玉要借助绳带（古时玉饰上有孔），用绳带必然要打结。《尔雅义疏》中提到过：“佩玉之组条，用以连贯玉者，也叫纶，用丝绳宛转结之。”从已掌握的形象资料来看，早在战国时期，就已经存在较多样式的佩玉绳结了。如河南信阳楚墓出土的彩绘木俑，上面清晰地描绘了当时人们佩玉打结的情形。另外那些单耳结和下端的带饰，除了起系扎、固定玉璜及玉环的作用外，更有陪衬和装饰的功效。

战国/楚墓彩绘木俑
服饰上系玉佩的花结