

高等职业教育工艺美术课程教材

工艺美术配饰艺术 绳结的设计与制作

杨 阳 郭宝珍 编著

 中国轻工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

工艺美术配饰艺术/杨阳,郭宝珍编著. —北京:中国轻工业出版社,2001.1

高等职业教育工艺美术课程教材

ISBN 7-5019-2918-1

I. 工… II. ①杨…②郭… III. ①编织-工艺美术-技法(美术)-职业教育-教材②陶器-工艺美术-技法(美术)-职业教育-教材 IV. J52

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 52370 号

责任编辑:王 钊

策划编辑:王 钊 责任终审:杜文勇 封面设计:崔 云

版式设计:智苏亚 责任校对:方 敏 责任监印:崔 科

*

出版发行:中国轻工业出版社(北京东长安街6号,邮编:100740)

网 址:<http://www.chlip.com.cn>

联系电话:010-65241695

印 刷:北京日邦印刷有限公司

经 销:各地新华书店

版 次:2001年1月第1版 2001年1月第1次印刷

开 本:787×1092 1/16 印张:14

字 数:323千字 印数:1-6000

书 号:ISBN 7-5019-2918-1/TS·1769

定 价:54.00元(共2册),本册27.00元

·如发现图书残缺请直接与我社发行部联系调换·

前言

高楼、汽车、高速公路，忙忙碌碌的上班、上学，紧张的工作，繁杂的家务，一切都令人忙乱头疼。然而，“结”却能使您从烦躁忙乱的心情中解脱出来，带着一片爱心深情为友谊、爱情与对美好生活的追求，编结出一个美丽的作品，把生活点缀得更加生动。当然，“结”对学生、家庭主妇、退休老人与工艺品商人来说，更是好伙伴。

“结”在中国人的心中蕴藏着深刻的寓意，不同的结表达着不同的内容。当您从朋友、情人、母亲手中接过一个精美的结时，您应该理解对方送给您“结”的内在含义。

当您经过反复琢磨而亲手编结出一个美丽的结时，您定会为成功而喜悦，甚至在编结的过程中，您还能悟出人生的道理或唤起对儿时的回忆。

希望这本《绳结设计与制作》能给您带来欢乐与友情。

目 录

一 中国人心中的“结”	(1)	29 藻井结	(33)
二 如何打结	(2)	30 团锦结	(35)
1 材料	(3)	31 攀缘结	(37)
2 工具	(3)	(二) 穗	(38)
3 步骤	(4)	1 纽扣环穗	(38)
三 基本结、穗	(4)	2 斜编穗	(39)
(一) 基本结	(5)	3 吉祥穗	(40)
1 双结	(5)	4 横编穗	(41)
2 平结	(6)	四 变化结	(43)
3 双钱结	(7)	1 琵琶盘扣结	(43)
4 云雀结	(7)	2 如意结	(45)
5 金钱结	(8)	3 绣球结	(47)
6 双联结	(8)	4 寿字结	(51)
7 双环结	(9)	5 双喜结	(53)
8 卐字结	(10)	6 蜻蜓结	(57)
9 十字结	(10)	7 蝴蝶结	(59)
10 酢浆草结	(11)	8 仙鹤结	(61)
11 四环结	(12)	9 鲤鱼结	(63)
12 吉祥结	(13)	10 十全结	(67)
13 多瓣吉祥结	(14)	11 五福结	(69)
14 同心结	(14)	12 磬结	(71)
15 兔耳结	(15)	13 方胜结	(73)
16 重8字结	(16)	14 多翼盘长结	(75)
17 抛绳结	(17)	15 叠翼盘长结	(77)
18 猴子结	(17)	16 回菱结	(79)
19 平方结	(18)	17 双回菱结	(81)
20 纽扣结(钻石结)	(19)	18 同心菱结	(85)
21 方形柱结	(21)	五 结的应用	(89)
22 圆形柱结	(22)	1 手镯结二款	(89)
23 纽扣环结	(23)	2 头饰结二款	(90)
24 桂花结	(25)	3 颈饰结七款	(91)
25 梅花结	(26)	4 服饰结三款	(96)
26 椭圆形平面结	(27)	5 物饰结	(98)
27 盘长结	(29)	结束语	(108)
28 绶带结	(31)	彩图(1~15)	(109)

一 中国人心中的“结”

简单的理解，打结便是用绳子系个疙瘩，还有什么文章可做呢？要说“结”是中国传统文化的一部分，有人会因此而大笑吧。然而的确是这样，“结”在中国人的心目中不是一个简单的疙瘩，其中蕴藏着深刻的内在涵义，体现着中国人传统的宇宙观。

说起结的历史，要比中国汉字的历史还早，大家都知道的“结绳记事”便是人类的祖先原始人的杰作，这种记事的方法，可以说是我国文字的前身。有史可查的“上古结绳而治，后世圣人易之以书契”，“大事大结其绳，小事小结其绳”（汉郑玄《周易注释》），便是讲的这个道理。那时的绳结是十分神圣的，在当时人们的生活中起着重要的作用。

由于绳结多采用易腐烂的植物纤维制作，我们很难看到古人遗留下的绳结杰作，但刻画在建筑上，描绘在画卷中，记载于文字间的各类绳结仍以其绝妙的结构、丰富的款式、优美的形态和深刻的内涵打动着我们。古人运用绳结之普及，中国的绳结文化之精深，是我们现代人所无法想象的，这也正是我们研究的目的。

到了文字出现以后，绳结就基本脱离了记事的功能，服务于人们穿衣佩饰日常生活的基本需求。人类早期的服装，不像现在的服装有拉锁、扣子或尼龙拉扣等辅料，要使衣服合体保暖而不散落，只有借助于带子、绳子，而带子、绳子的使用便是系扣、打结。古人衣装上结的式样很丰富，有起功能作用的束衣之结，也有起审美作用的装饰之结，难怪我国周代男子腰间多佩带着解结的工具——玉觿。中国古人又有腰间佩玉的习惯，精美的玉佩多是靠讲究的结来系在腰间的。精美的结，飘逸的带，再加上代表品质高尚的玉佩，构成了中国古典服装实用与审美结合于一体的重要标志。除此之外，结还应

用于更加广泛之处，如加固、提吊、装饰日常生活用品，装饰室内环境，甚至绑套牲口的绳结也打得富于装饰性。这种集实用、装饰另具吉祥含意的结，自然博得人们长久的喜爱了。

“结”在中国人心中有着深刻的涵义，每一个结都有一个好听的名字，代表着各种美好吉祥的意义。如：表达真挚爱情的“同心结”，祝愿多子多孙的“鲤鱼结”，表示吉祥如意的“吉祥结”、“卐字结”，祈求财运亨通的“金钱结”、“双钱结”，表示连绵不断、永生不灭的“盘长结”；另外，还有“绶带结”、“攀缘结”、“绣球结”、“寿字结”、“双喜结”、“方胜结”等等。每一个结都包含着一个美好的祝愿。难怪我国古人流传下许多用结表达情感的美好诗篇，梁武帝诗曰：“腰间双绮带，梦为同心结。”（南朝·梁武帝《有所思》）隋书中有“炀帝遣使者黄金盒子，帖纸于盒际，亲署封字，以赐夫人，盒中有同心结数枚。”（《隋书·宣华夫人陈氏传》）唐代诗人温庭筠在他的《织锦词》中也写道：“锦中百结皆同心，蕊乱云盘相间深。”唐代女诗人李冶诗曰：“尺素如残雪，结为双鲤鱼，欲知心里事，看取腹中书。”明代诗人也有“元日结彩胜缀腊梅赠郎，称是宫花”。（明·黎遂球《花底拾遗》）唐代教坊乐曲中还有以“同心结”为名的词牌。从以上的诗句可以看出，中国古人用结、特别是用同心结来表达男女之情、友谊之情的甚多。

“结”发展的高峰为清代，无论从名称、式样、技巧、色彩、用途来看都可以说是一种令人玩赏高雅品位的艺术品了。曹雪芹《红楼梦》一书第三十五回《白玉钏亲尝莲叶羹，黄金莺巧结梅花络》中，就有一段有关打结的生动描写，其中提到“一炷香”“朝天凳”“象眼块”“方胜”“连环”“梅花”“柳叶”“攒心

梅花”等都是用线绳编织成的络子(络子:用绳结编打的网状小型装饰袋)。书中还提到了络子与装饰物在色彩上的恰当搭配,反映了那个时代上层社会的色彩审美观。

在民间,老百姓更是注重这个“结”字,他们把“结”称为“结子”,寓意着人、动物、植物结子丰收,人畜兴旺、粮食满仓之意。在一些民俗活动中,“结”也充当着重要的角色。如农历五月初五端午节孩子们戴的用五色线结成的称之为“长命缕”、“花花绳”的结便是典型的例子。在民间,打结、编络子是普及于妇女中的一项重要手工艺技术,哪家妇女不会打个结、绾个扣、扎个穗子,特别是到了年节之日,这便成了姑娘媳妇们比巧赛巧的最好项目。

随着现代社会的日益进步与西洋服装的普及,中国的结渐渐失去了它固有的位置,甚至淹没在飞速发展的日月中。七八十岁的会打结的老婆婆也一个个的谢世,曾经被中国人所喜爱的结真的要消失了吗?回答是否定的。在我国还有许多制作传统工

艺的厂家,在一些工艺美术学院、学校还有传授打结的课程。在台湾更是掀起过一个不小的“中国结”文化浪潮。中国结正如它的吉祥含义那样源远流长,绵延不断。

除了继承传统工艺外,结在当今瞬息万变的现代社会中也随之起着变化,并以一个崭新的面貌出现了。为了配合现代服饰与现代生活,结的用途更加广泛、形式更加新颖,甚至还博得了外国人的宠爱。一些年轻女性喜欢在时髦的服装上搭配传统结佩饰,许多花花绿绿的礼品包装上也多采用现代材料的传统结饰。就连我国一些大型信息企业与银行也采用了有连接吉祥等美好含意的中国结形象作为其企业的标识。中国结的装饰之美与深刻内涵,以其独特的方式为这个新世界增添着情趣。一个小小的结,发展的天地却如此广阔,实在是件令人欣喜之事。

愿“结”这个中国传统文化中的小花,在新的世纪中开放出更加灿烂夺目的锦绣花团。

二 如何打结

打结首先要有兴趣,其次要有耐心,至于如何选材,如何配物、配色,如何设计得巧妙,是要靠一定的艺术修养使其慢慢提高

的,当然,这种修养在不断的艺术实践中会渐渐地培养而成。下面我们便介绍打结用的材料与工具以及打结应掌握的要领。

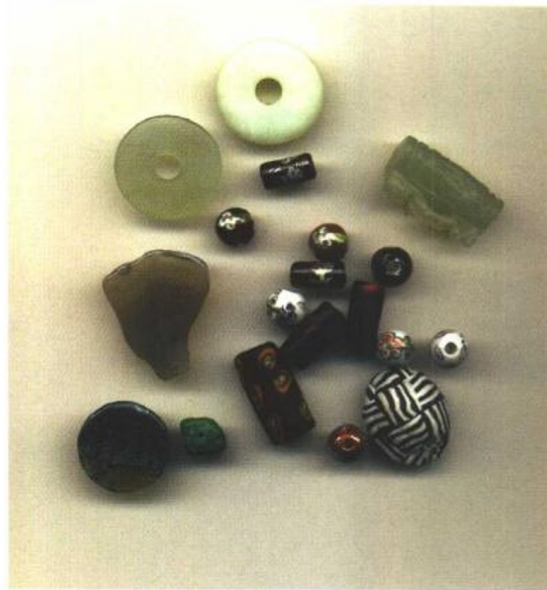
各种粗细不同,色彩不同的线绳都是编结的良好选材。

目前市场上有国产和进口两种不同的丝线原料。另外,根据不同的需要还可利用纸绳、麻绳、电线、金属丝等,来编打结饰。

1 材料

编结的材料首先是线、绳。无论什么样的线、绳都可以打结,但线、绳的质感与粗细是有所不同的,它决定着完成作品的大小与风格。其次要准备一些带孔的珠、坠等饰物。

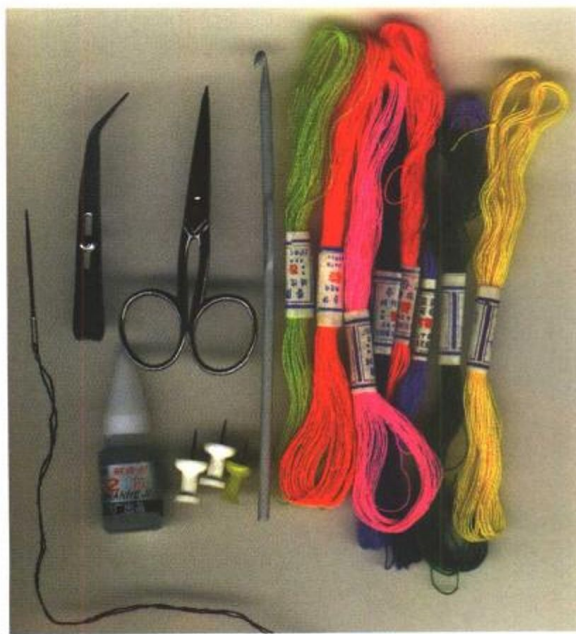
如果要编结大型的装饰品,还要准备一些棍棒、框架等等。

配合编结还要准备一些可利用的带孔材料,材料的质地不限,凡是可以利用的质地美观、又有一些重量感的材料都可以。如玉石、瓷珠、木料、陶土、塑料或已成型的小饰物都可以与结饰组合在一起,成为有情趣的服饰品或日常饰物。

2 工具

编结的工具极为简单,首先要靠一双灵巧的手,其次要准备剪刀、针线、钩针、镊子、乳胶、大图钉、小木板或硬纸盒等。

3 步骤

(1)首先是设计,有些简单的坠穗只要在心中想好便可以操作。而有些较复杂的作品是要先有个设想或画个设计草图的。

(2)编:简单的结在手中编打便可以完成了,而线路较复杂的结,可以依靠图钉逐步把线固定在木板或硬纸盒上,照图解慢慢地编打。

编打时一定要辨清线路的走向,不可编错。同时还要注意线的纹路是否平整,尽量不要把线扭折。

编到最后线条过密时,可以借助钩针和镊子穿插。

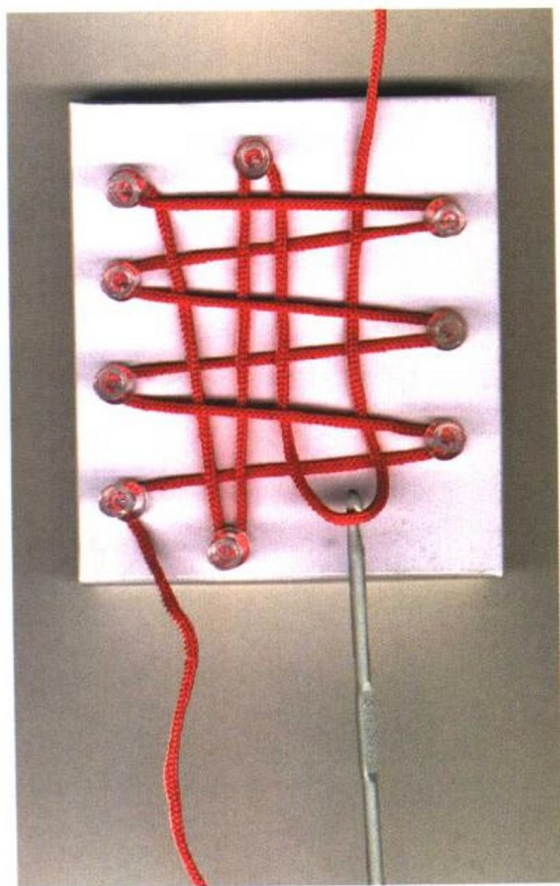
(3)抽:当一个结编好之后,要慢慢地将松散的线抽紧,使结定型。

将结抽紧定型是最关键也是最复杂的一步。抽时要始终注意结的形象,抽的方法不同,会得出不同形状的结。这一工作要极为耐心,结饰的形象是否完美全在于抽这一过程。

(4)整理:把结中容易松散之处用细线巧妙地固定,把结尾头收藏好,还可以在结上再加些小的点缀之物。

这样一个完整的结便打好了。

三 基本结、穗

不论多么复杂的结,都是由简单的基本结变化而成的。因此,首先要掌握基本结与穗的打法。下面我们为大家介绍一些基本结、穗的打法。

编结时一定要仔细认真,穿插路线不可有误。一旦出错要找出原因重新开始,不可简单行事。复杂的结可以借助硬纸盒与图钉或大头针来辅助编结。

(一) 基本结

这里介绍一些基本结的编打方法，熟练地掌握基本结后，便可以随心所欲地创造并编打变化结了。学会基本结是编结艺术的基础。请大家耐下心来慢慢学习。

1 双结

此结结法非常简单，但用途广泛，多用于编结袋子、包网一类饰物。也可用于一些饰物的起头。

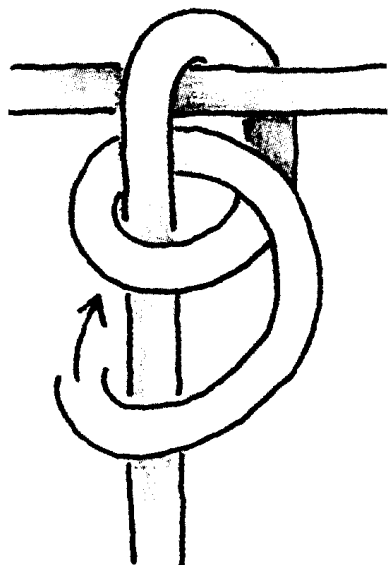

图 2：
用一头顺着一个方向重复
打结。

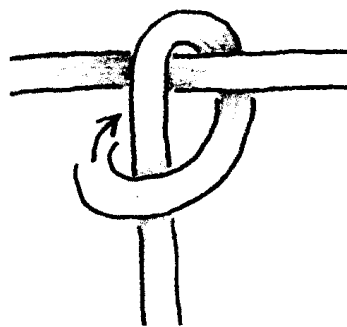

图 1：
一条线结在另一条线或棍棒等物上。

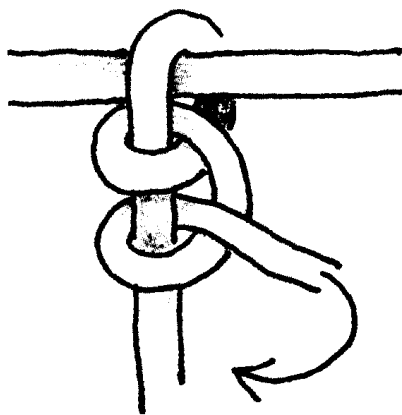

图 3：
直到自己所需的长度为止。

2 平结

此结最常用于编结提包、网篮等,也常用于缠绕环形物或与其它结组成大型装饰结。注意:编此结时如在竖轴的左右两边相互编结,编出的结形平整,如只用一头朝着一个方向连续编缠,结形便会出现扭转,产生另一种不同的形式。

平结(之一)

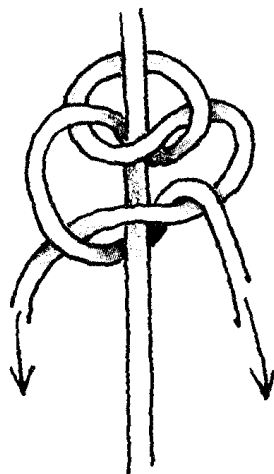

图 1:

以一条或两条直线为轴,用另一条线依图反复缠绕,注意打结的方向性,方向不同得到的效果也不相同。

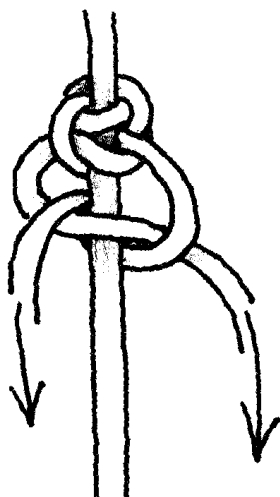

图 2:

按图所示。

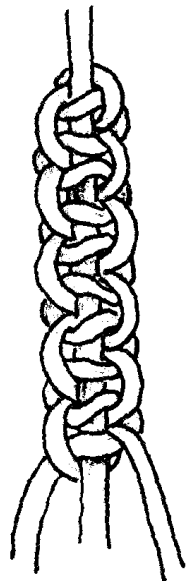
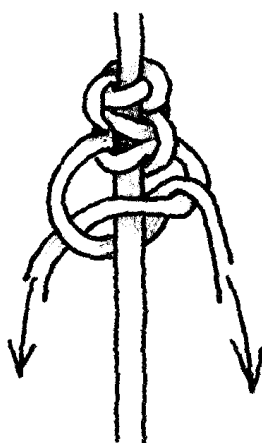

图 3:

按图所示,编到所需要的长度为止。

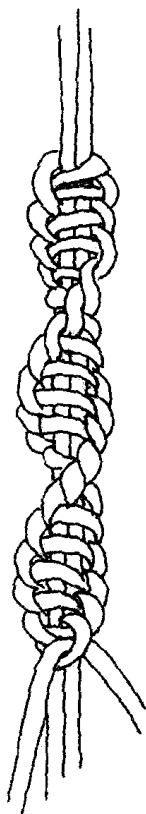
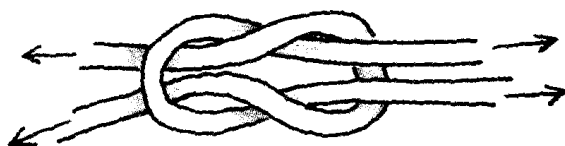

图 4:

用一头只朝一个方向连续缠绕的效果。

平结(之二):

此结比较简单,多用于装饰或两结的连接,也可用于物品的包扎。

3 双钱结

此结形状类似两个铜钱相套,因此得名。双钱结应用广泛,可编项链、腰带,也可发展变化。只用一头编结时能使其横向连接,两头同时编时能使其纵向连接。注意:抽结时不要过紧,要使线间留有空隙,才可显出其形之美。为了防止结身变形,可用针线在交叉部将其固定。

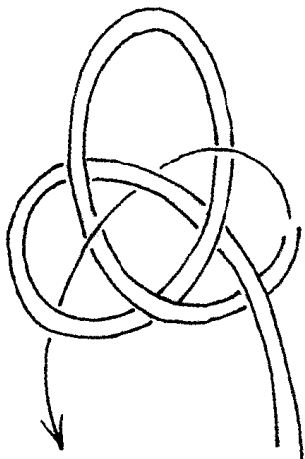

图 1:
如图所示。

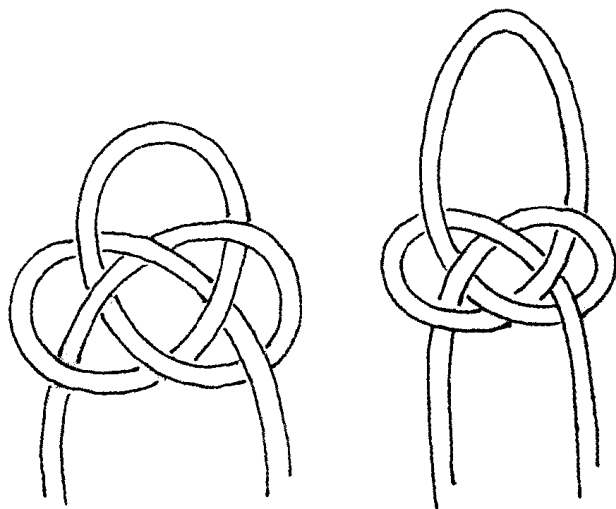

图 2、图 3:
可根据自己的设计决定耳翼的长短,产生不同的效果。

4 云雀结

多用于装饰结带的起头。

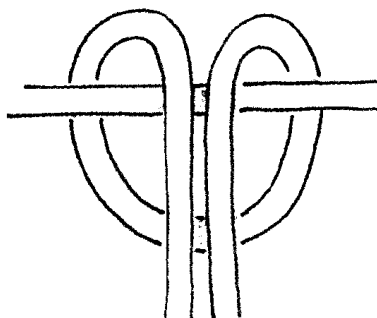

图 1:
把线搭在另一根横梁或横线上。

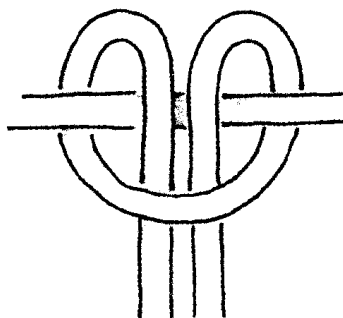

图 2:
如图所示。

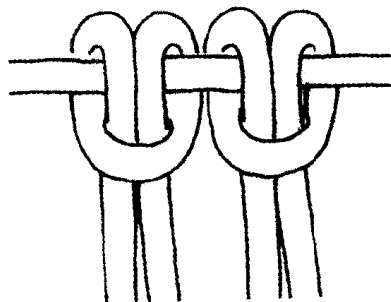

图 3:
两头同时收紧,可根据所需的数量完成。

5 金钱结

此结用两条线绳编制，可作为礼品的包装装饰，也可用于两条线绳的连接。

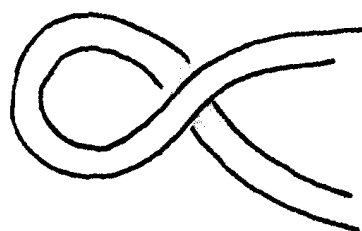

图 1:
如图所示。

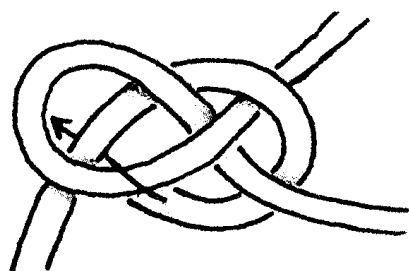

图 2:
用另一条线如图所缠。

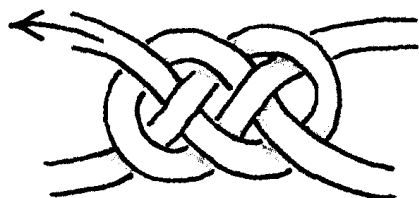

图 3:
从四个方向抽紧，完成。

6 双联结

此结结形小，不易单独做装饰用结，然而它小巧且不易松散，所以常用于主体结的启端或结束。

图 1:
用绳的一头在另一头上打一个结。

图 2:
用绳的另一端依图缠绕。

图 3:
均匀地收紧两头。

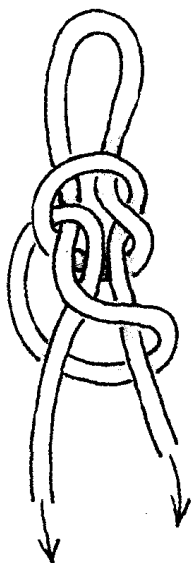

图 4:
抽紧，完成。

7 双环结

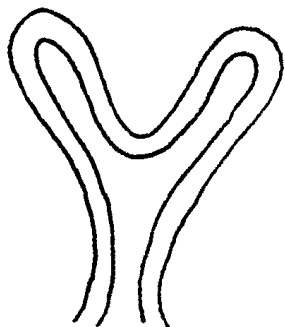

图 1:
先把线绳弯曲成
三组。

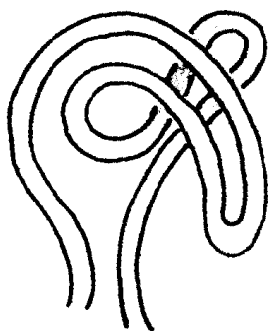

图 2:
将一组叠压在另一组上。

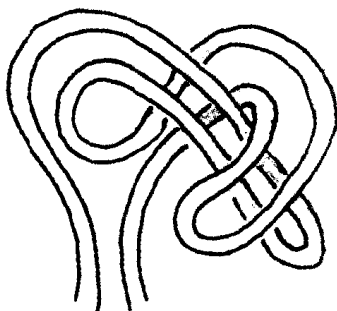

图 3:
如图依次叠压。

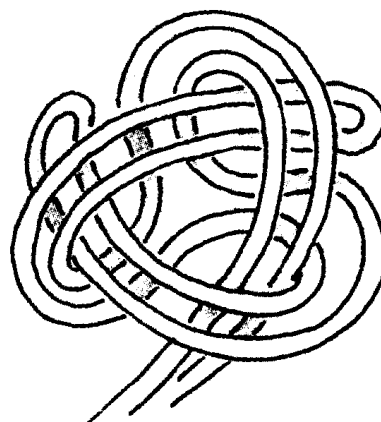

图 4:
如图依次叠压,直到完成一个循
环为止。

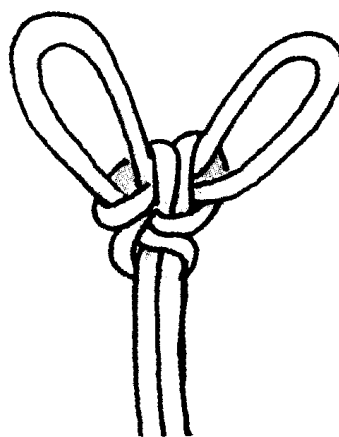

图 5:
按照所需的形状抽紧结身,完成。

8 卐字结

卐字为佛教的吉祥标识,意为吉祥海云相,音“万”,因此也称为“万”字符号。此结编法简捷快速,常用来搭配其它结饰。

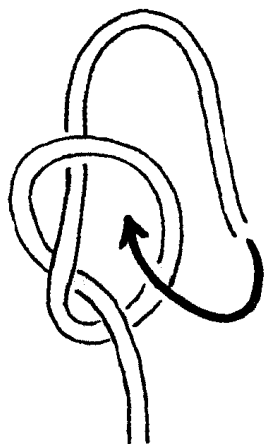

图 1:
如图所示。

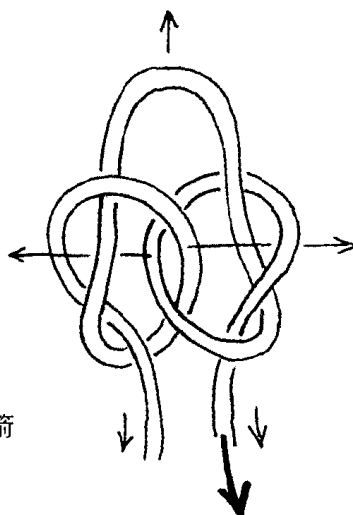

图 2:
如图所示,并按箭头方向抽紧结身。

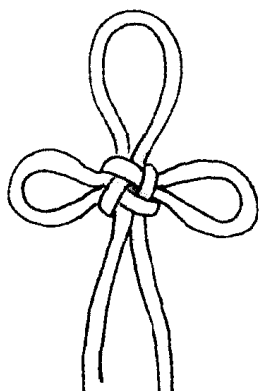

图 3:
按设计所需调整提梁的大小,抽紧结的中心部分。注意此结极易滑动松散,编好后可用针线固定结身,使其不再变形。

9 十字结

此结编制简易,结身小,可做其它大结的佩饰。

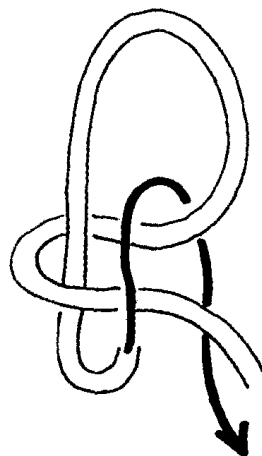

图 1:
如图所示。

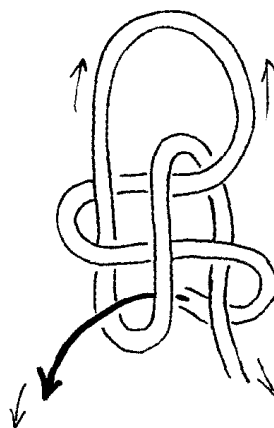

图 2:
用另一头如图所示。

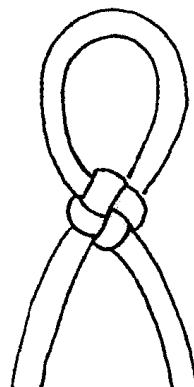
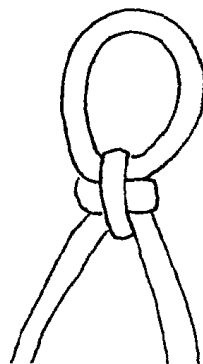

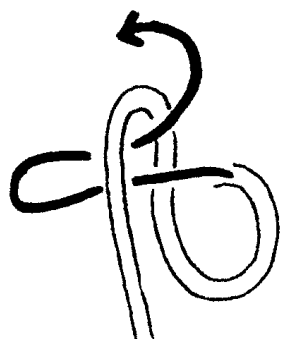
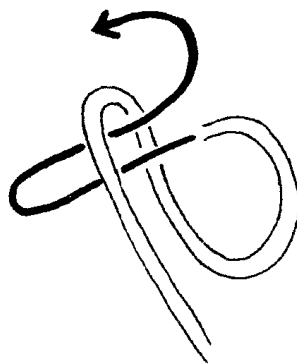
图 3:
抽紧结身,得到正面反面两种不同的效果。

10 酢浆草结

此结因其形如酢浆草叶而得名。在编结时只用一头编结即可，操作简单，形状美观，因此用途极为广泛。

三耳酢浆草结

图 1:
如图所示。

双耳酢浆草结

图 1:
如图所示。

图 2:
如图所示。

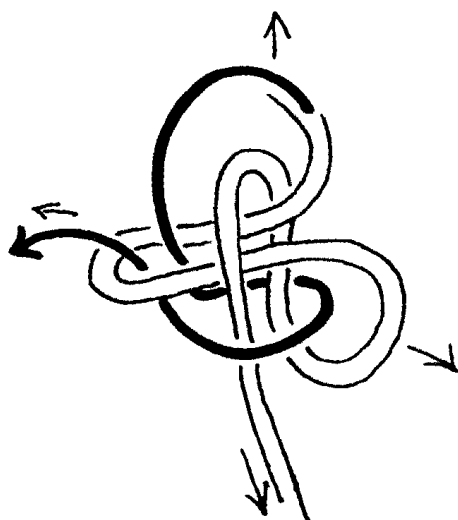
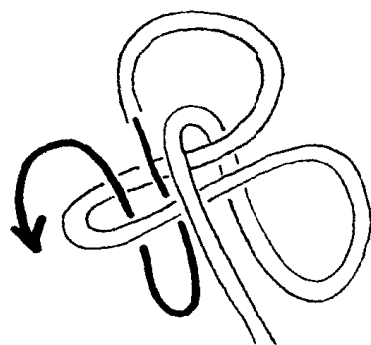

图 2:
如图所示，抽紧结身。

图 3:
从几个方向抽紧结身。

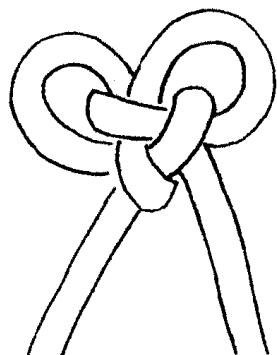
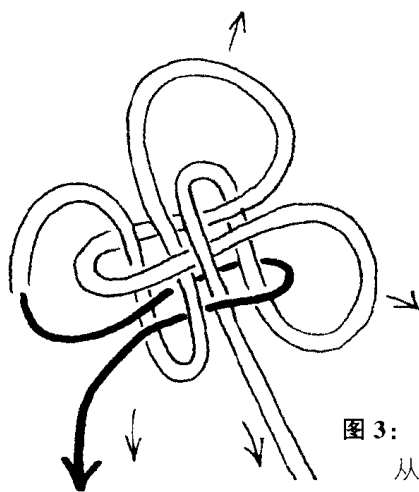

图 3:
根据需要调整结形，完成。

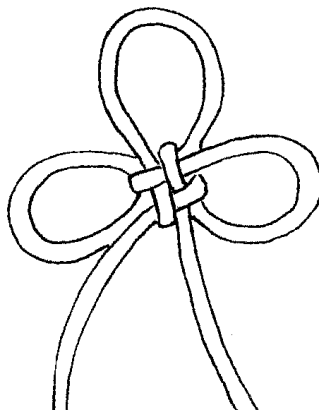

图 4:
按所需调整结形。此结与乐字结极为相似。

11 四环结

此结造型美观，编制简易，是基本结的常用结。

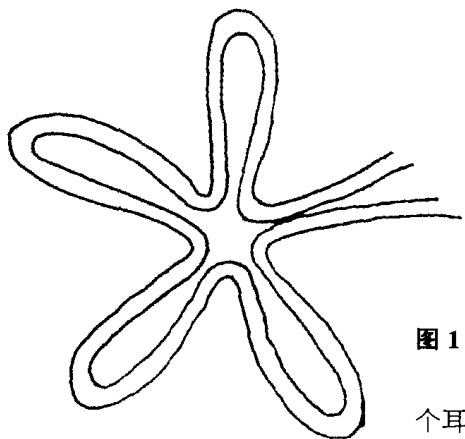

图 1:
用一条线绳折四个耳。

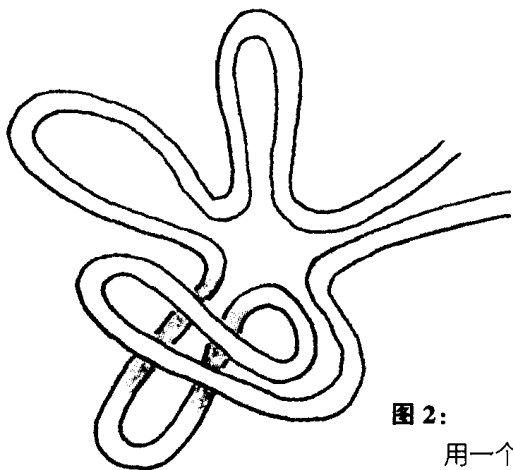

图 2:
用一个耳压在旁边的一个耳上。

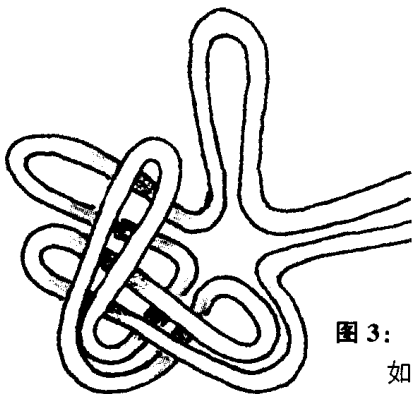

图 3:
如图所示，用第二个耳压在第三个耳上。

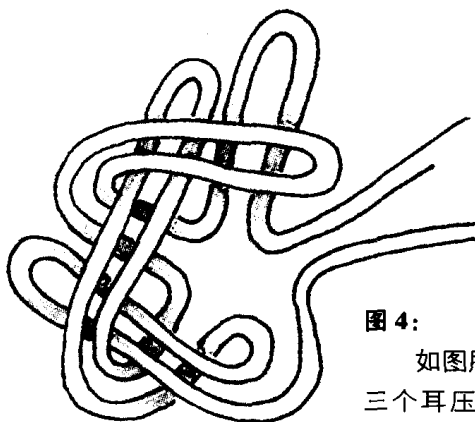

图 4:
如图所示，用第三个耳压在第四个耳上。

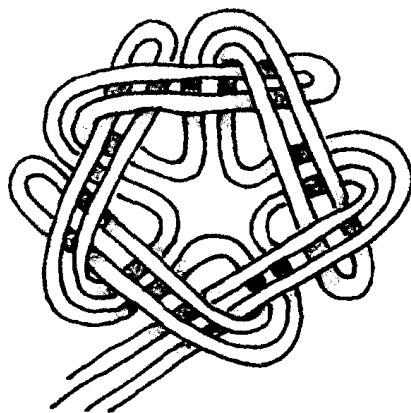

图 5:
如图所示，用第四个耳压在两个线头上，两个线头再穿过第一个耳上，做到一个压一个。

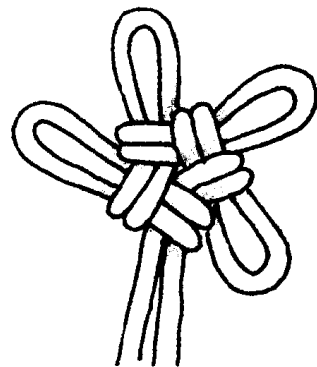

图 5:
从五个不同的方向抽紧结身，调整结形，完成此结。

12 吉祥结

此结是在双环结、四环结等结的基础上发展起来的，因其可以发展为多瓣花结，取吉祥为名有大吉大利之意。如编结多瓣结时线圈过多，难以控制，可将每个花瓣用细线缝住，固定好后再依次相压编结，编过第一圈后再把细线抽掉，继续编结第二圈，或进行调整。

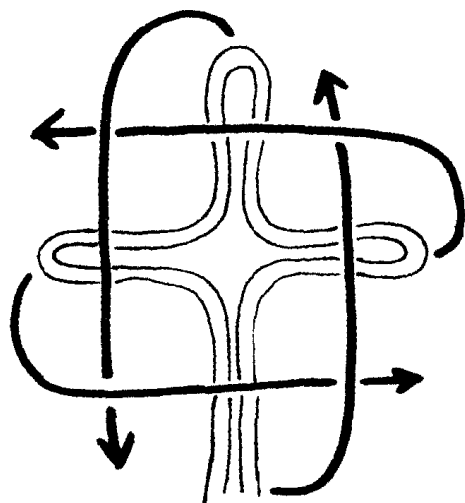

图 1:
如图所示。

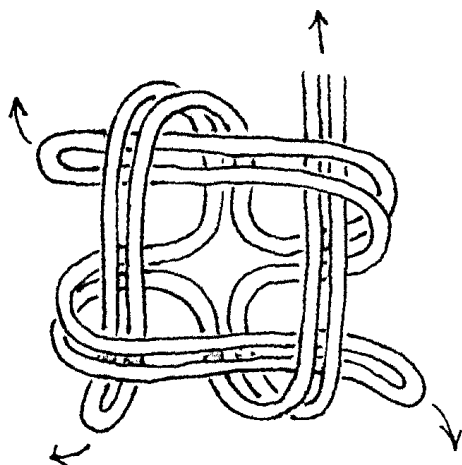

图 2:
如图所示。

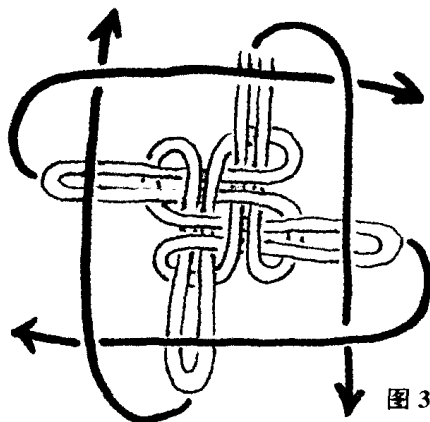

图 3:

在完成一个环结的基础上，再依图所示。

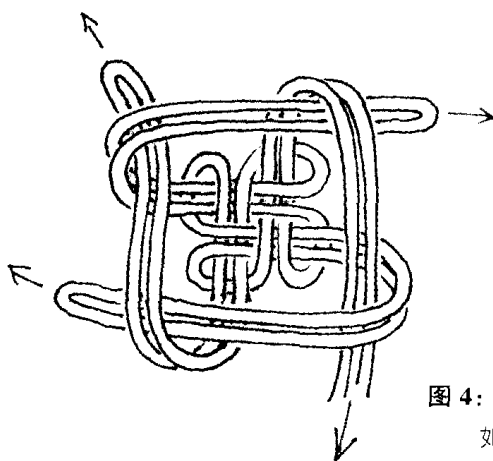

图 4:

如图所示，向不同的方向抽紧。

图 5:

完成图 1，耳翼抽拉得长短不同，可得到完全不同的效果。

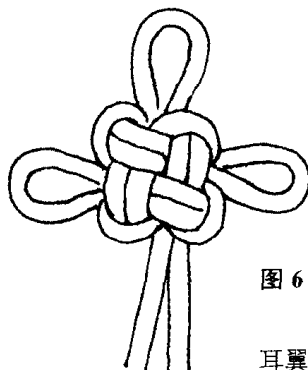
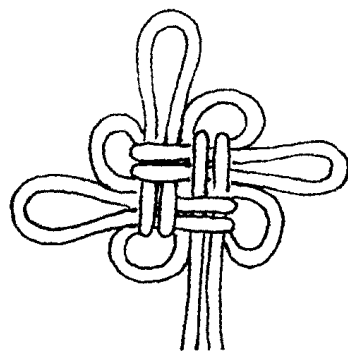

图 6:

完成图 2。抽紧结身只露三个耳翼。