

李
釘
◎
著

文化中国结

北京工艺美术出版社

文化中国结

李 钉◎著

北京工艺美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

文化中国结/李钉著. 北京:北京工艺美术出版社,
2011.1

ISBN 978-7-80526-998-6

I. ①文... II. ①李 III. ①绳结—手工艺品—制作—中国 IV. ①TS935.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第242944号

出 版 人: 陈高潮

责任编辑: 邵 华

装帧设计: 符 赋

版式制作: 印 华

责任印制: 宋朝晖

文化中国结

李钉 著

出版发行 北京工艺美术出版社

地 址 北京市东城区和平里七区16号

邮 编 100013

电 话 (010) 84255105 (总编室)

(010) 64283627 (编辑室)

(010) 64283671 (发行部)

传 真 (010) 64280045/84255105

网 址 www.gmcbs.cn

经 销 全国新华书店

印 刷 北京翔利印刷有限公司

开 本 710毫米×1000毫米 1/16

印 张 5.5

版 次 2011年1月第1版

印 次 2011年1月第1次印刷

印 数 1~3000

书 号 ISBN 978-7-80526-998-6/J·898

定 价 28.00元

用斜卷结编成的兔子

作者简介

李钉，女，1952年生。退休中学美术教师、民间艺术家，中国民间文艺家协会会员，北京市民间文艺家协会会员。擅长绳艺立体编与绳艺彩绘挂蛋艺术。

她受祖母的培养和熏陶，六岁开始学习编织、缝纫等手工，迄今绳龄已有五十多年。退休后，她将大部分的时间都用在了发展和弘扬绳结文化上。

1975年，甘肃人民出版社出版发行了李钉创作的《公社半边天》四扇屏组合年画。

2003年元月，中央电视台3套《走进幕后》栏目播出《中国民间工艺系列第44集：绳艺彩绘挂蛋·李钉》，从此得名“中国绳艺彩绘挂蛋第一人”。

2005年3月，首都博物馆永久性收藏李钉创作的中国结主题挂件——申奥中国结。

2005年，北京市西城区在全区评选出12户挂牌“家庭艺术馆”，李钉家庭的绳编艺术列位其中，多家媒体竞相报道。《中国青年报》给李钉冠以“中国绳艺立体编第一人”的称谓。

2006年，中国建材工业出版社相继出版发行了李钉编著的《戌狗》和《亥猪》两本有关绳艺立体编的工艺技法书籍，为国家图书收藏中国绳艺立体编的教材数据库增加了新的资料。

2008年，李钉的家庭被北京市文化局评为北京市200户挂牌的“北京市文化艺术家庭”。这年，北京举办第29届奥林匹克运动会，西城文委和外事局又命名李钉家庭为“境外媒体特许采访家庭”，并专门为她制作了三分钟宣传小片，向世界介绍中国的民间手艺人。李钉为文化北京的发展贡献了自己的力量。

2009年11月，由中国文联主办的《中国文艺家》杂志第11期登载《赋予绳子生命的人——记民间艺术家李钉》的报道。

2010年7月，李钉被北京西城文委推荐到文化部“文化行业高技能人才库”。

2009年年底，我发现了一个有数以万计注册会员的网站，汇聚了许多绳结艺术水平很高的人士，并且专门设有中国结论坛。这个网站内容设置很有条理，提倡帮助与分享，互助与友爱，是一个健康求知、快乐沟通的网络世界，也是一个绳结爱好者理想的乐园。

为了不打扰任何人，我以“绳缘”的网名注册成会员加入了这个网站。并在《结艺交流》版块连发了四帖关于编结技巧的文章，开始被许多绳友关注，版主也主动开辟了《绳缘专栏》。我发现广大绳结爱好者不光对编结技巧渴望，更希望得到中国结的文化根源与启蒙知识的信息。于是，我几乎一两天就在网上发一篇文章，文章的主标题就是文化中国结。后来，网友发现了我的真实身份，我也就“浮出水面”了。版主和网友非常高兴，还为此专门开辟了《中国结文化》版块，这使我很受感动和鼓励。此后，我在版块中先后发表了三十篇文章，以满足大家对初步了解中国结文化的需求。

为了让更多的绳结爱好者了解中国结文化的内涵，抢救非物质文化遗产，弘扬中国传统文化，北京工艺美术出版社决定出版我的这本书。在此，我要替绳迷朋友向出版社道声谢谢！

绳艺顾名思义是绳子的艺术，属工艺美术的门类。在美化生活、装饰家居方面都能见到它的影子。各个国家各个民族都有自己的绳结艺术特色。中国的绳结艺术分为两种不同的表现形式——平面结式和立体结式，又被称作传统中国结与立体绳编艺术。这里所说的立体绳编，是近现代在继承传统绳艺的基础上发展的新绳编艺术形式，又被称作“绳艺软雕塑”。因为在创作过程中加入了现代美术造型的艺术理念，所以才会有这样的艺术称谓。所谓“软雕塑”是相对泥塑、面塑存放一段时间后，会变干变硬而言的，而绳子塑形永远是软的。

无论是平面的，还是立体的绳编艺术，都是由绳子编成结的形式构成，因此都属于绳结艺术的范畴。中国人结绳记事已有五千多年的历史，中国结不仅表现出美的形式和精巧的结构，并且已成为富涵人文精神且制作精美的文化遗产。宋代词人张先写过“心似双丝网，中有千千结”的诗句。在古典

文学中，“结”一直象征着青年男女之间缠绵的情思，人类的情感有多么丰富多彩，“结”就有多么的千变万化，这就是中国人情感中的结文化。中国结中寄托了人们美好的祝福与祈盼。

中国绳结在不断地演变，开始时是小事用小结，大事用大结；捆个树枝是一种象征，绑块石头又是一种意思。后来人类不断地进步，结就有了名称：同心结、如意结、酢浆草结、团锦结、藻井结……从单结构酢浆草结上下经纬演变成双耳盘长，三耳、四耳、五耳盘长等，用一种结式做成符，传递这些结里喻示的信息。中国人的祖先对绳文化就像对神一样崇拜。中国结文化，应该明确它所要寓意的含义，这就是结的文化内涵。

将不同寓意的基本结加以组合，中间配以合适的饰物，便成为富含文化底蕴，能表示美好祝福，又有精美华丽形式的工艺品。

要继承传统，弘扬绳结艺术，并使其有良好的发展前景，必须要有文化理论的支撑。改革开放以来，用传统文化作铺垫才有中国绳结艺术的发展性，中国结才可能成为民族精神具体代言的艺术品。精神与物质的完美结合，文化是一座桥梁。中国绳艺的结文化，这项非物质文化遗产的传承非常不容易，因为受到材质保存的限制，明代能留到现代的实物几乎没有，所能见到年代最久远的，也只有清代的作品，所以挖掘开发中国绳结艺术还得靠我们不懈的努力。我们不仅要寻找保留在民间的传承技艺，还要在古籍文物中去探寻，并赋予它新的生命。只有这样做，中国绳结艺术在我们这代人手里才能真正得以承袭。

时下，有许多人喜欢中国绳编艺术，热爱中国结，想学习，想亲手编。希望这本书告诉大家，无论是平面的中国结，还是立体的造型编，都有学习的技巧与方法，一点也不神秘。学中国编结艺术唯一的要求就是需要您心静气和，这才是最为关键的条件。

编结是一门情趣高雅的艺术活动，可以陶冶性情，修身养性。要参照图解，经常练习。编结时要记清楚线的走向，是上还是下，是压还是穿。三分编，七分调。刚编出的结形是一个松散的结构，要经过调整抽形，才能成

型。人在心静气和时，才能调整到思维与手协调的最佳状态，您才会收获事半功倍、意想不到的效果。

这本书有别于以往单纯教编结技法的教材，它要告诉您什么是中国结文化。比如：什么是基本结编结技法中的窍门；什么是绳有绳味，结有韵味；什么是色彩里面的有理色；什么是编结所谓有理数字的秘密；什么是通过结式所传达的寓意；什么结式在中国人看来会犯忌讳；什么地方适合挂什么样的结式；怎样挂中国结会有视错效果；为什么把主题中国结看成活的画幅；为什么说编结能修身养性……编结最终要培养一种什么样的修养？

书内如有您认为有不对的地方，欢迎到我个人网站“李钉坊”来坐坐，提出宝贵意见，我静候并欢迎您的光临指导。

李 钉

2010年3月18日写于北京

目 录

- 1 第一章 中国绳艺的结文化
- 14 第二章 中国传统结的色彩感知
- 18 第三章 传统的象形元素与寓意
- 30 第四章 中国结编结技巧与经验
- 46 第五章 主题中国结传承结文化
- 79 结 语 心造意境的绳味结韵

第一章 中国绳艺的结文化

数千年光阴，弹指一挥间。人类的记事方式已经从结绳与简牍、纸与笔、火与铅、光与电进化到微波、光纤与数字的时代。如今，在笔记本电脑的方寸之间，轻触键盘，上千年的历史就可以尽收眼底。不起眼的绳子，早已不是人们辅助记忆的工具，但当它被编成各式各样的绳结时，却复活了一个个古老而美丽的传说。通过这小小的绳结，传递着中国传统的古代文明。

中国的绳文化起源于哪里？中国的绳结如何表现独特的寓意？中国人的绳缘是什么……如果把绳子、绳艺与文化联系起来，不难看出中国民族文化传统的承袭。绳子有人缘，文化在其中。

第一节 中国结文化的起源

中国结文化的起源，要追溯到五千多年前，从先祖的结绳记事开始。

据《易·系辞》载：“上古结绳而治，后世圣人易之以书契。”东汉的郑玄也在《周易注》中道：“结绳为约，事大，大结其绳，事小，小结其绳。”可见，在远古“结”被先民们赋予了“契”和“约”的诚信功能，同时还有记载各种历史事件的作用，因此，“结”备受人们的尊重。那时的人们已经会使用最原始的绳子了。他们把编制绳类的纤维植物做成保暖的服饰，还用绳子打个大结记大事，打个小结记小事。

中国结的形成贯穿于整个人类的发展史，积淀着漫长的古代文明，渗透着中华民族独特的文化精髓，体现着博大精深的文化底蕴。

相传伏羲氏创立学说之初，把绳子拉直就是我们概念理解的“一”，这个“一”就是代表原始。一根绳子可以无限延长，但是无论多长，用时则必须截断，这就是一生二、二生三、三生万物的理论。因此，就有了“一”画开天地之说。

在中国结的文化中，同样贯穿着“一”画开天，一生二、二生三、三生万物的道理。现在用绳子一根，截断成二，二再有三，也就是有许多断得一

截一截的杂色短绳，将它们衔接起来，并按照编绳结的结构走绳，搭配几款不同的基本结，最后完成一个造型繁复的结，这就是生万物的理念。完成初编后，我们再用一根红绳穿引，将杂色短绳替换，这个结就变成了统一的红色结，同时又是用一根绳从始至终完成的，绳子本身就又回到一画的起点。这时候，这个美丽的结最后结尾并行的两根绳子头，刚好是一根阳极与一根阴极。不信的话，到后面你学会编结后，可以用剪刀尖试着挑一下，这根阴极会露出一根毛绳头，你一拽它，很快就可以把整根绳拆散了。可是那根阳极的绳头，你只能用锋利的剪刀尖才可以解剖它，否则你是很难把整根绳拆散的。

生活中的绳子大家天天见，可是用它编成不同造型的结式后，绳子本身的意义就变了，也就是从这时候起，人们赋予了它编成绳结的文化意义。

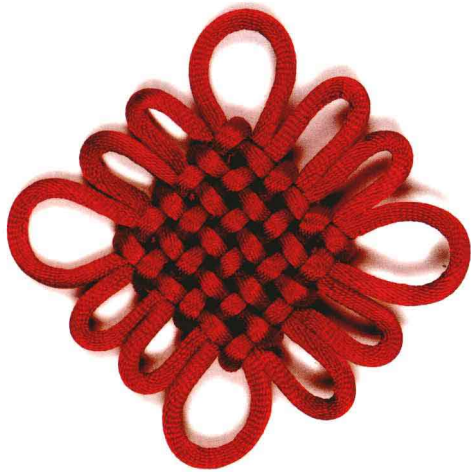
第二节 中国结文化的内涵

中国结是什么文化？中国结是传递情感文化的载体。

据说中国结又叫“盘长结”。它作为一种装饰艺术始于唐宋时期，到了明清时期，人们开始给更多的结命名，给它赋予了更加丰富的文化内涵。比如：没有耳翼的方胜结代表着长胜平安；如意结代表着吉祥如意；双鱼结是吉庆有余的缩写，等等。在那时，人们生活中的结艺运用达到鼎盛。“交丝结龙凤，镂彩织云霞，一寸同心缕，千年长命花。”在古代诗人的词句中，结艺已经到了“织云霞”的意境，足见当时的盛况。中国结是中国在几千年发展的文明历史进程中光辉灿烂的民俗产物。

又会有人问，民俗是怎么回事？《管子·正世》中有“古之欲正世调天下者，必先观国政，料事务，察民俗……”其中的民俗是指几千年来人们在生活中积累的生活、生产、风尚习俗等情况。

中国结是中华民族的民俗习惯的产物，是民间非物质文化遗产。非物质文化遗产体现了我们民族最原初的状态，体现了我们祖先最原始的思维模式，而且还体现了中华民族的创造力和审美思想，是值得我们倍加珍视的精神家园。中国结是我们从祖先那里代代相传、言传身教传承下来的，这就是

盘长结

在新婚洞房里挂幔帐的钩上装饰一个盘长结，寓意这一对新婚夫妻要永远相依相随，顺利利，永不分离。

蝴蝶结

蝴蝶结是由双钱结与盘长结组合而成的。在旱烟袋上装饰一个蝴蝶结，“蝴”与“福”谐音，蝴蝶代表福寿，烟杆总举在眼前，代表长寿。所以寓意福在眼前，福运迭至。

承袭的脉络，文化是有根的。

据传说：“女娲引绳在泥中，举以为人。”因为绳子像盘曲的蛇龙，而中国人自认为是龙的传人。“龙”是中国的神，也是中国人的图腾，人们世世代代崇拜它。龙是中国人的精神依托。古人把“绳”字与“神”字的读音认为是相同的。又由于龙蛇与绳子在形式上有共同的特点，因此，人们认为绳子是更神秘的载体。用绳子编结出代表情感的图形就是传情达意的图腾。

中国人崇拜绳结，因为它也是一个表示力量、和谐，并充满美好情感的字眼。事物有始就会有终，于是便有了“结果”、“结局”、“结束”。

“结”与“吉”也是谐音，“吉”有着丰富多彩的内容，福、禄、寿、喜、财、安、康……无一不属于吉字的范畴。“吉”是人类永恒追求的主题。编绳结这种民间技艺，承载着生命力的形式美，在民间不断地生长和繁衍。所以，在整个中华文明的进程中，它是一份厚重的文化遗产，也就自然作为中国传统文化的精髓，历经千年，经久不衰。

中国结不仅具有造型、色彩之美，而且皆因其形意而得名。如在佛教

中，盘长结被誉为吉祥八宝之一，因为结的结构像盘绕的肠子绵延不断而得名；藻井结是方形的，像屋顶上的方格形状藻井而得名；双钱结像圆形叠加的铜钱，还有许多结式，如团锦结、酢浆草结、桂花结、梅花结……都体现着人们对生活的追求，对真、善、美的良好的企盼。

至于用绳结寓意，历代文人墨客有大量生动的描写。在人们身上挂的佩玉上装饰一个“如意结”，引申为称心如意，万事如意。在扇子柄上装饰一个“吉祥结”，代表大吉大利，吉人天相，平平安安。大年三十晚上，长辈用红丝绳打结，穿上几枚铜钱，压在孩子的枕头下面作为压崇钱，以求孩子“长命百岁”。端午节用五彩丝线编制成彩绳辫，挂在小孩的脖子上，以求避邪祛毒，称为“长命缕”。本命年里为了驱病避灾，用红绳编成腰带扎于腰间，所谓“拴”住你保平安……所有这些都是用“绳结”这种无声的语言赋予寓意。

在表达情爱方面，中国人尤其是大家闺秀比较腼腆，表现形式也很含蓄。“结”就义不容辞地充当了男女相爱的信物。姑娘将那心里的缕缕情丝编制成结，赠与对方，绵绵思恋与万千情爱都寄予其中。古代梁武帝曾有“腰间双绮带，梦为同心结”的诗句。宋代诗人林逋也有“君泪盈、妾泪盈，罗带同心结未成，江头潮已平”的描述。一为相思，一为别情，都是借用“结”来表达情意。“同心结”自古以来就是男女间表达山盟海誓的爱情信物。又如“绣带合欢结，锦衣连理文”，这个结意也是表达情感的定情之

心心相印结

心心相印结是用盘长技法编制而成，寓意深远。

吉祥结系列

这里的吉祥结都是单独用于装饰艺术品的配饰结。

物。而“结发夫妻”一词也源于古人在洞房花烛之夜，男女双方各剪取一络长发，以结发宣誓爱情永恒的行为。

纵观中国古代的诗词歌赋、历史典故、民间传说、神话故事，不难发现，绳结本身已超越了原有的实用功能。伴随着中华民族的繁衍壮大，生活空间的拓展，生命意义的增加和社会文化体系的发展，人们赋予了它新时代文化的内涵。中国结无论以何种方式在变幻莫测的时代大潮中出现，它永远代表美好吉祥的祝福，传递着中国的思维模式与情感表达。从而让我们有理由相信，中国人创造的中国结文化，一定会世代相传下去。

第三节 中国结的现代传承与发展

中国结全称应为“中国传统装饰结”，它是一种中华民族特有的手工编结工艺品，具有悠久的历史。

纵观中华服饰五千年的历史，最早我们先民的衣服上是没有纽扣的，所有的衣服只有用绳带打结来穿用，在统治阶级贵族的生活里，绶带与绳结是代表他们身份和等级的象征。纽扣是胡服上出现的简单实用的绳结，后来，衣服上的绳与带慢慢被纽扣所代替。

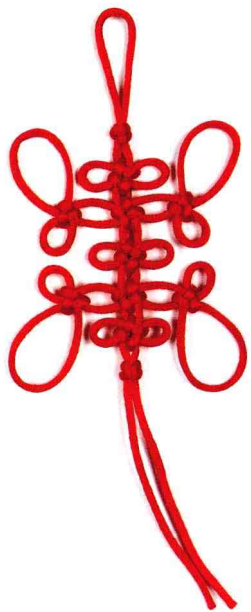
东晋大画家顾恺之所绘的《女史箴图》画卷，相当真实地反映了当时的贵族妇女服装的情况。在画中仕女的腰带上，就佩戴有单翼的简易蝴蝶结。另外，在唐代永泰公主墓的壁画中，有一位仕女腰带上的装饰结，也是我们现在惯称的“蝴蝶结”。

到了清代，绳结俨然成为一门实用性艺术，样式繁多，花样精巧。在那时，作为装饰的绳结的普及度十分广泛，涉及生活中的大小用常，如轿衣穗子、幔帐行头、帐钩装饰、披风肩坠、笛箫配饰、香囊挂件袋、旱烟袋等物件下方常编有美观的装饰结。这些结必有它吉祥的含意。中国人崇尚玉文化，一向有佩玉的习惯。历代的佩玉形制上都钻有圆孔，以便于绳子穿过，将这些玉佩配系在腰间。在过去的那些时代里，作为吉祥符的中国传统的绳结艺术在民俗文化中具有举足轻重的地位。

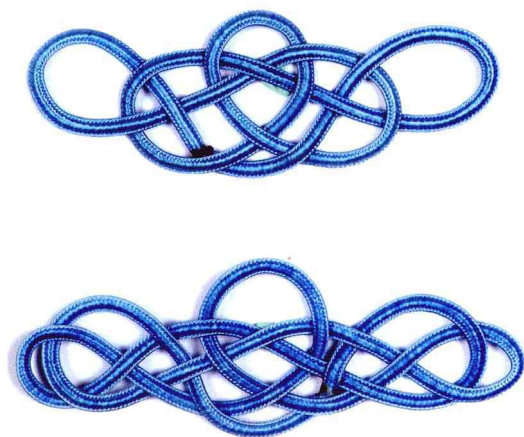
蝶恋花

蝴蝶与花朵及叶子的象形结。

酢浆草编寿字结

“寿”字是篆书体的写法，直接与字象形。

祥云结

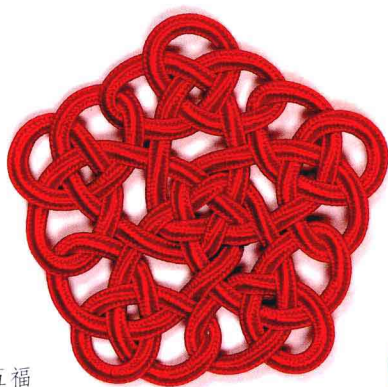
形体像卷曲的云朵，象形结。

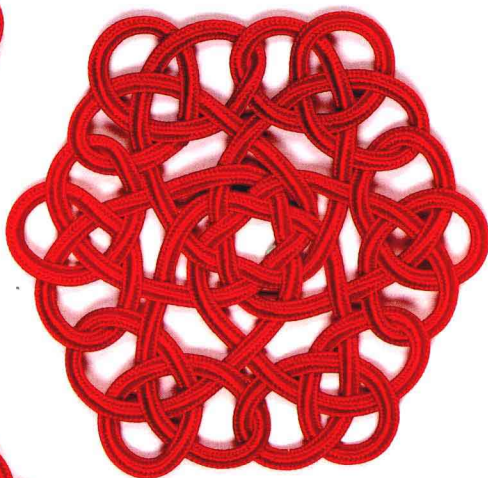
磬结

“磬”字取“庆”字的谐音，寓意喜庆与庆贺。

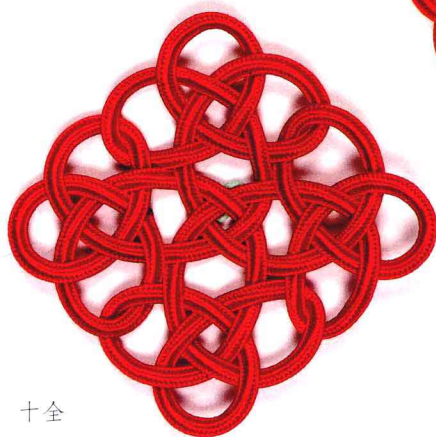
绳结艺术基本结的形式多为上下一致、左右对称、正反相同，首尾可以互相衔接的完整造型。一根绳子通过绾、穿、缠、绕、编、压、挑、抽、掀、扭等多种工艺技巧，严格地按照一定的章法反复有秩、连绵循序地编制成美丽的中国结。同时用几个简单的不同结式进行更复杂结构的艺术创作，就构成了赋予新的文化内涵的又一款新颖的结式。这就是绳结艺术变化组合时形似万花筒般的艺术魅力所在。

五福

六吉

十全

五福 六吉 十全

这是古老的花箍结系列，也常被运用在其他中国传统工艺的设计图案上。