

“十三五”职业教育部委级规划教材

民族

手工饰品设计与制作

贾旭 / 主编
梁莹 黄家宇 / 副主编

MINZU SHOUGONG SHIPIN
SHEJI YU ZHIZUO

- 民族手工饰品制作概述
- 民族手工饰品材料与工具的介绍
- 手针工艺与针法应用
- 服饰传统手工制作工艺
- 手针工艺面料的再造与应用
- 民族风格手工饰品的创意设计与制作

国家一级出版社

中国纺织出版社

全国百佳图书出版单位

“十三五”职业教育部委级规划教材

民族手工饰品设计与制作

贾旭 主编

梁莹 黄家宇 副主编

国家一级出版社

中国纺织出版社

全国百佳图书出版单位

内 容 提 要

本书具有浓郁的民族和地域特色，体现了区域人民的审美和文化特点，承载了绣、编、织、纺等民族手工饰品的民族文化精髓。通过不同民族、不同特色手工艺饰品的色彩、造型、图案等在现代设计中的应用，体现新的设计语言，也是传统手工艺技术与现代设计理念融合的新尝试。

内容主要以民族手工饰品制作的基础概述、材料与工具的介绍、手针工艺的针法与应用、服饰传统手工工艺、手工艺面料的再造与应用、民族手工饰品创意设计与制作等六个项目教学为主导，以“任务驱动、学做一体”的方法展开实践。拓展民族传承文化与现代服饰设计融合，使读者能由浅入深、轻松、迅速地掌握民族手工工艺技术，并能与服装工艺相结合。

全书内容通俗易懂、图文并茂、形象逼真，适合作为高等院校、职业技术学院、技能培训学校的服装专业教学用书或参考书，也可供民族手工饰品爱好者自学使用。

图书在版编目（CIP）数据

民族手工饰品设计与制作 / 贾旭主编. -- 北京：中国纺织出版社，2018.5

“十三五”职业教育部委级规划教材

ISBN 978-7-5180-4910-3

I. ①民… II. ①贾… III. ①手工艺品—制作—高等职业教育—教材 IV. ①J529

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2018）第 081819 号

责任编辑：张晓芳 亢莹莹 特约编辑：王会威

责任校对：楼旭红 责任印制：何建

中国纺织出版社出版发行

地址：北京市朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码：100124

销售电话：010—67004422 传真：010—87155801

http://www.c-textilep.com

E-mail: faxing@c-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博 http://weibo.com/2119887771

北京玺诚印务有限公司印刷 各地新华书店经销

2018年5月第1版第1次印刷

开本：787×1092 1/16 印张：9.75

字数：118千字 定价：49.80元

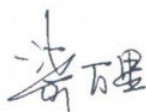
凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社图书营销中心调换

前言

《民族手工饰品设计与制作》列入了“十三五”部委级规划教材，是为满足职业教育教学人才培养目标要求所编写的一门技能课程教材。

我认为这部教材的出版是非常适时的。从我学习艺术设计专业而后又在艺术设计专业教学近四十年的体会来看，教材的编著者对我国传统的工艺美术在编织工艺技艺、技能教学方面的认识以及对我国改革开放以来在设计艺术教学方面的改革调整中的教学体系发展过程都有着较深刻的体会，积累了丰富的教育教学经验，同时也准确地把握了我国在新时期人才培养目标的方向，并从社会发展对民族民间艺术的要求以及保护民族非物质文化遗产的发展与传承对人才技术技能的要求来编写这本课程教材。本书具有十分鲜明的时代意义和阅读价值。

教材的编写还体现了以下几个特点：一、定位明确；二、内容丰富；三、图文并茂，提供的图例丰富全面；四、学习进度编排科学合理；五、由浅入深的理论与实践的方式和由简入繁的教学方法操作性强，学习成果的检验明确有效。为此，我对此教材予以充分的肯定，并向各位学者和后学者们做一个积极的推荐。我由衷地期待有更多的好的专业教材的出版，更快促进我国设计艺术的教育教学，使新时代人才的培养更上一层楼。

广西艺术学院设计艺术学科二级教授
广西普通高校设计教育教学指导委员会主任
2017年5月

目录

项目一 民族手工饰品制作概述	002
任务一 手针工艺的形成与发展、针法与特点	002
任务二 民族元素在手针工艺品中的运用	004
任务三 广西民族绣品的规律及特点	011
项目二 民族手工饰品材料与工具的介绍	022
任务一 材料的介绍	022
任务二 工具的介绍	029
项目三 手针工艺与针法应用	032
任务一 手针的认识与操作	032
任务二 手针工艺针法的运用	035
项目四 服饰传统手工制作工艺	056
任务一 盘扣与襻花制作工艺	056
任务二 传统服装的镶、嵌、滚、包制作工艺	066
项目五 手针工艺面料的再造与应用	078
任务一 抽纱的制作工艺	078
任务二 缩褶的制作工艺	082
任务三 挑花与贴补的制作工艺	091
项目六 民族风格手工饰品的创意设计与制作	108
任务一 民族风格手机袋的创意设计与制作步骤	108

任务二 民族风格手工包的创意设计与制作步骤	115
任务三 民族风格笔记本套的创意设计与制作步骤	125
任务四 民族风格口金包的创意设计与制作步骤	138
参考文献	147
后记	148

民族手工饰品制作概述

课题名称：民族手工饰品制作概述

课题内容：1. 手针工艺的形成与发展、针法与特点。
2. 民族元素在手针工艺品中的运用。
3. 广西民族绣品的规律及特点。

课题时间：10~16课时

教学目的：通过学习项目一的知识，让学生了解民族手工艺，了解各民族的服饰特点及民族元素在手针工艺品中的运用，了解广西民族绣品的特点。

教学方式：分组教学、演示教学、任务驱动教学。

教学要求：1. 通过小组合作收集民族服饰图片。
2. 通过收集的民族服饰图片去了解它们的图案特点与制作过程。

课前（后）准备：课前准备好民族服饰图片、速写本、自动铅笔、橡皮、拷贝纸。

项目一 民族手工饰品制作概述

任务一 手针工艺的形成与发展、针法与特点

任务目标

1. 了解手针工艺的形成与发展。
2. 了解手针工艺的针法与特点。

任务描述

我国的手针工艺有着悠久的历史，通过手针工艺了解我国民族服饰的特点和民族元素在服饰中的运用。

任务要求

通过本课程的学习，学生需要掌握我国少数民族服饰的服饰文化及工艺特点。

任务实施

手针工艺有着悠久的历史。早在旧石器时代初期，人类的祖先就已经会使用石头制造简单的工具。在北京周口店山顶洞人遗址出土的文物中就有“骨针”这种粗糙的缝制工具，它表明我国古人类在旧石器时代就已经开始使用骨针来缝制兽皮用以遮体。

一、手针工艺的形成与发展

手针工艺以最初实用为主的缝制手针工艺技巧，演变为以装饰为主的装饰手针工艺技巧，经历了漫长的历史与社会发展，人类开始有目的、有意识地用自身以外的材料来满足生存的需要。早在原始社会，人类的祖先就能够巧妙地利用身边现有的材料，创造出粗糙的缝制工具“骨针”，用兽筋将兽皮一针一针地缝制在一起，制成御寒的衣服（图1-1）。随着人类的不断进化，人类在生活、劳动的实践中，发现了麻、葛等植物纤维经过加工可纺织成麻布、葛布，蚕丝、羊毛等动物纤维可加工成丝绸和毛布。与此同时，粗糙的骨针也被灵巧锋利的玉针、铁针所取代。手针的缝制技巧，也因材料的变化而发生了巨大的变化。

二、手针工艺的针法与特点

1. 实用性手针工艺的针法与特点

实用性手针工艺是缝制服装的一种传统手工技艺，主要的针法有：短缝针、长短缝

图1-1 手针的形成

针、回针、斜针、拱针、纛针等。这些基本针法的主要特点是使衣片相互拼接、固定、有机组合。根据不同的材料、不同的工艺要求，使用不同的针法，是服装缝制工艺的技术要求。

2. 装饰性手针工艺的针法与特点

装饰性手针工艺不局限于缝制服装的传统技艺，其应用范围非常广泛。在人们的日常生活中，从家居用品到环境艺术，再到服装、饰品等，装饰性手针工艺均能发挥其优势。主要的装饰针法可归纳为四类：

- ① 绗缝针类：纳绗针、穿绗针、绕绗针、八字针等。
- ② 倒回针类：倒回针、柳针、点珠针、双回针等。
- ③ 套针类：辫子股针、宽链针、扭形链针、环蜂窝针等。
- ④ 绕针类：绕针、打籽针、竹节针、撸花针、穿珠针等。

3. 手针工艺的发展

随着时代的发展，传统手针工艺已被机器所代替，机器工业逐渐代替了手工制造（图1-2）。手工艺正逐渐消失，人们收获的是越来越多的工业化产品。伴随着手工艺消失的，不仅仅是一种行业，还是一种生活方式，一种审美情操。但如今，很多人越来越厌倦工业化生产出的千篇一律的产品，他们日益怀念诞生于手工作业时代的精美产物。

我们也相信在这个工业化的时代，民族手工工艺会越来越彰显出其自身独特的醇厚与灵性，越来越多地受到希冀高品质生活的人们的追求。

图1-2 机针

拓展练习

1. 收集整理各种装饰性针法。
2. 练习四类装饰针法。

任务二 民族元素在手针工艺饰品中的运用

任务目标

1. 了解我国少数民族的服饰特点。
2. 了解我国少数民族的手工艺。
3. 了解中国的四大名绣。

任务描述

中国有56个民族，每个民族都有自己的服饰特点，把我国少数民族的服饰文化、手针工艺的民族服饰精髓运用到服饰品设计中。

任务要求

通过本课程的学习，学生需要掌握我国少数民族服饰的服饰文化及手工艺特点。

1. 分组收集少数民族服饰图片，每组至少收集5~8个少数民族服饰图片。
2. 能识别我国四大名绣的作品，并能讲述各自的特点。

任务实施

一、我国少数民族服饰简述

民族元素就是从民族服饰中提炼的一些形式要素，概括起来主要包括造型、结构、材料、工艺、图案、色彩搭配等方面。民族元素不仅仅局限于服饰方面，也包括生活的方方面面，如宗教信仰、民俗风情等。

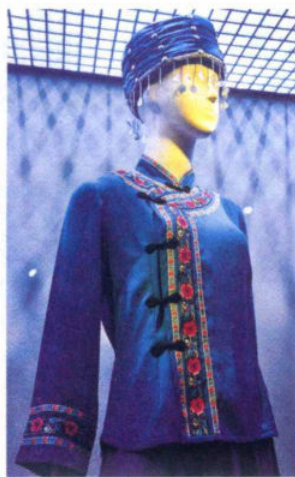
中国的56个民族都有自己的服饰，每一个民族在其发展过程中，都有一个相对独立的服饰变迁史，它与民族经济文化发展相联系，但又不是简单的反映与记录。清楚某一民族的服饰变迁史，有助于加深理解该民族的历史文化（图1-3）。

满族

壮族

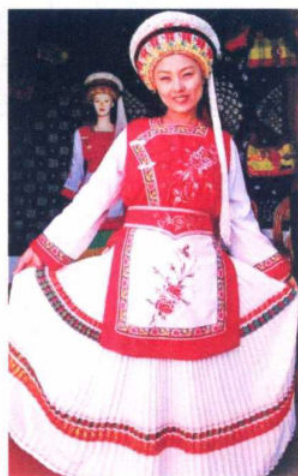
土家族

藏族

傣族

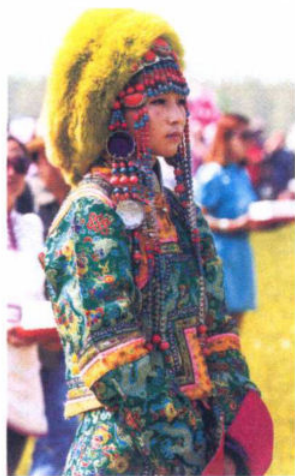
白族

朝鲜族

哈尼族

蒙古族

维吾尔族

彝族

苗族

图1-3 我国部分少数民族服饰

二、少数民族手工艺简述

我国各民族为生活和审美需要，就地取材，自己创作生产并使用与欣赏的手工艺，简称民族手工艺。在欧美国家，少数民族手工艺被称为部落手工艺。我国少数民族手工艺的品类有很多，主要有织锦，如壮锦、瑶锦、黎锦、傣锦、藏族氍毹；刺绣（图1-4），如苗族、瑶族、维吾尔族等民族刺绣；挑花；印染（图1-5），如苗族扎染（图1-6）、苗族蜡染（图1-7）、维吾尔族彩印花布；地毯，如维吾尔族和藏族地毯、维吾尔族花毡；雕塑，如蒙古

图1-4 刺绣

图1-5 印染

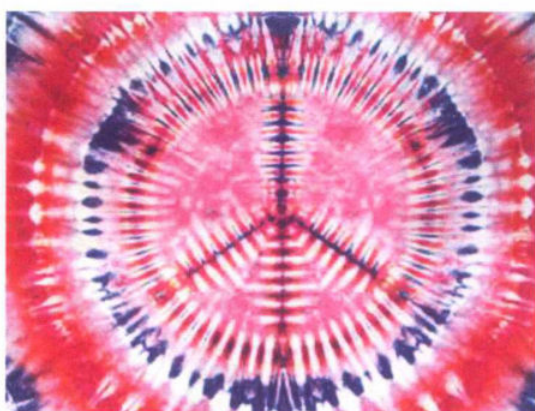

图1-6 苗族扎染

图1-7 苗族蜡染

族骨雕和角雕、赫哲族和鄂伦春族桦树皮雕刻、藏族酥油塑；编织，如苗族竹编、蒙古族哲里木柳编；漆器，如彝族漆器；编结，如朝鲜族钩针编结；金属工艺，如蒙古族铜制品、少数民族首饰和刀具等。

三、中国四大名绣

刺绣，古称针绣，是用绣针引彩线，按设计的花纹在纺织品上刺绣运针，以绣迹构成花纹图案的一种工艺。四大名绣指的是汉民族传统刺绣工艺中的苏绣、粤绣、蜀绣和湘绣。除了四大名绣，在我国还有京绣、鲁绣、汴绣、瓯绣、杭绣、汉绣、闽绣等地方名绣，而我国的少数民族如维吾尔族、彝族、傣族、布依族、哈萨克族、瑶族、苗族、土家族、景颇族、侗族、白族、壮族、蒙古族、藏族等也都有自己特色的民族刺绣。

四大名绣之称形成于19世纪中叶，它的产生除了本身的艺术特点外，另一个重要原因就是绣品商业化的结果。由于市场需求和刺绣产地的不同，刺绣工艺品作为一种商品开始形成了各自的地方特色。其中，苏、粤、蜀、湘四个地方的刺绣产品销路最广，影响最大，故有“四大名绣”之称。

1. 苏绣

苏绣，是以江苏苏州为中心（包括江苏地区）的刺绣产品的总称。苏绣的发源地在苏州吴县一带，那里濒临太湖、气候温和、盛产丝绸，因此，妇女素有绣花的传统习惯。优越的地理环境、绚丽丰富的锦缎、五光十色的花线，为苏绣的发展创造了有利条件。在长期的历史发展过程中，苏绣在艺术上形成了图案秀丽、色彩和谐、线条明快、针法活泼、绣工精细的地方风格，被誉为“东方明珠”（图1-8）。

图1-8 苏绣作品

从欣赏的角度来看，苏绣作品的主要艺术特点为：山水能分远近之趣，楼阁具现深邃之体，人物能有瞻眺生动之情，花鸟能报绰约亲昵之态。苏绣的仿画绣、写真绣以其逼真的艺术效果名满天下。在刺绣的技艺上，苏绣大多以套针为主，绣线套接不露针迹，常用三四种不同的同类色线或邻近色线相配，套绣出晕染自如的色彩效果。同时，在表现物象时善留“水路”，即在物象的深浅变化中，空留一线，使之层次分明、花样轮廓齐整。因此，人们在评价苏绣时，往往以“平、齐、细、密、匀、顺、和、光”八个字概括。

2. 粤绣

粤绣，包括广绣和潮绣。其以广绣为代表，是全国四大名绣之一，历史上指广州、佛

山、南海、番禺、顺德等地的刺绣品，专指广府地区的刺绣工艺品，包括刺绣字画、刺绣戏服、珠绣等，是以广东省广州市为生产中心的手工丝线刺绣的总称（图1-9）。

图1-9 粤绣作品

粤绣大致分为两大品类：一是盘金刺绣，二是丝绒刺绣。盘金刺绣以金线为主，辅以彩线刺绣，金碧辉煌，灿烂夺目，雍容华贵。丝绒刺绣开丝纤细，色彩缤纷，绣出的花鸟尤其精美。

广绣所使用的基本材料有丝绒、真丝、金线、银线、金绒混合等几大类。其中金银绣独具装饰性，它的构图饱满匀称，色彩辉煌，显得富丽华贵。

广绣的色彩主要分为两类：“威彩”以较饱满的色彩为主调；“淡彩”以三间色为主调。色彩根据刺绣品种而定，例如，绣喜帐用“威彩”，绣文房用品用“淡彩”。

广绣以构图匀称、色彩斑斓、极富装饰性著称。在清代中叶有许多外国商人慕广绣之名前来广州大量订购广绣，有的商人还带来外国国王肖像、耶稣像或一些图画照片进行来样加工订货。广绣从清代起就已闻名海外，其产品行销海外，在国际上享有较高的声誉。在国内，有不少广绣佳作，被作为贡品贡献给历代皇帝，北京故宫博物院也藏有不少广绣的优秀作品。

人物绣与花鸟绣是广绣的特色产品，其中人物绣是广绣的主要产品之一，它根据画稿的不同要求，以虚实、疏密、层层叠绣、渗绣，线面结合等不同的绣制方法来达到形神兼备的中外人士肖像。广绣花鸟则善于体现“平、齐、细、密、均、光、和、顺”的艺术风格，它具有构图精密、色彩秀丽分明、针法多变、主题突出等特点。

3. 蜀绣

蜀绣，亦称“川绣”，是以成都为中心的四川刺绣产品的总称。蜀绣的历史也很悠久，据晋代常璩《华阳国志》记载，当时蜀中的刺绣已十分闻名，并且蜀绣与蜀锦并列被视为蜀地名产。蜀绣的纯观赏性作品相对较少，以日用品居多，取材以花鸟虫鱼、民间吉语和传统纹饰为主，颇具喜庆色彩，绣制在被面、枕套、衣、鞋及画屏上。清代中后期，蜀绣在当地传统刺绣技法的基础上吸取了顾绣和苏绣的长处，一跃成为全国重要的商品绣之一。蜀绣用针工整、平齐光亮、丝路清晰、不加代笔，花纹边缘如同刀切一般齐整，色彩鲜丽（图1-10）。

图1-10 蜀绣作品

蜀绣起源于川西汉族民间，在长期的发展过程中，由于受地理环境、风俗习惯、文化艺术等方面的影响，逐渐形成了严谨细腻、光亮平整、构图疏朗且浑厚圆润、色彩明快的独特风格。蜀绣作品选材丰富，有花草树木、飞禽走兽、山水鱼虫、人物肖像等。针法包括12大类共122种，常用的针法有晕针、铺针、滚针、截针、掺针、沙针、盖针等，讲究“针脚整齐，线片光亮，紧密柔和，车拧到家”。绣品的种类繁多，包括被面、枕套、衣服、鞋和画屏等，既有巨幅条屏，又有袖珍小件，是观赏性与实用性兼备的精美艺术品。

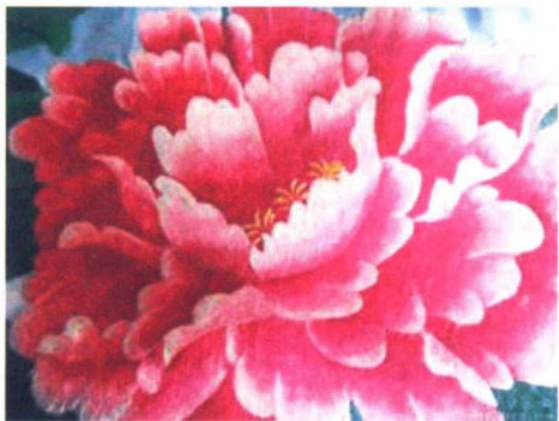

图1-11 湘绣作品

4. 湘绣

湘绣，是以湖南长沙为中心的刺绣产品的总称。在1912年和1933年意大利都灵博览会和巴拿马万国博览会上，湘绣绣品分别获得最优奖和一等奖，被国外誉为超级绣品。早前，长沙城里的商人们为了满足一批新发迹的新贵，开设了“顾绣庄”，不久又以湘绣之名代替了顾绣。湘绣的特点是用丝绒线（无拈绒线）绣花，是将绒丝在溶液中进行处理，防止起毛，这种绣品在当地被称作“羊毛细绣”。湘绣也多以国画为题材，形态生动逼真，风格豪放，曾有“绣花花生香，绣鸟能听声，绣虎能奔跑，绣人能传神”的美誉。湘绣人文画的配色特点是以深浅灰和黑白为主，素雅如水墨画。湘绣日用品的色彩艳丽，图案纹饰的装饰性较强（图1-11）。

四、广西少数民族特色手工艺品

壮锦是广西壮族特有的非物质文化遗产，也是我国四大名锦中唯一的广西少数民族织锦。广西少数民族工艺品种类繁多，光是壮锦生产的手工艺品，就多不胜数。其中比较有特色的包括壮锦领带夹、壮锦扇子、壮锦钱包、壮锦名片夹、广西绣球等少数民族工艺品。湘光织锦坊主要生产壮锦工艺品，致力于各种壮锦工艺品的传承与生产（图1-12）。

广西工艺品主要以手工壮锦为主，在传统的竹笼机上手工编织各种图案的壮锦织片，然后生产各种特色手工艺品，在广西地区占据主要地位（图1-13）。

广西绣球又称为“堆绣绣球”，由老艺人采用“堆绣”这一古老而复杂的刺绣工艺制作而成。其结构独特、选料考究，且全部以手工制作，做工精细、小巧玲珑、色彩鲜艳，是世界上最精美的绣球之一。一般的绣球大都采用单线刺绣的方式在花瓣的面料上绣出各色图案，花瓣面料上的图案为平面式，线条、色彩如画一般美，刺绣方法与过程较为简便；而采用复线刺绣方法的“堆绣绣球”的图形则更为精美，图案极为复杂，所勾勒之物栩栩如生，极富立体感，如鲜活之物欲喷薄而出，是绣球中的极品（图1-14）。

图1-12 壮锦

图1-13 壮锦的制作

图1-14 绣球

拓展练习

1. 分组收集5~8个少数民族服饰图片。
2. 根据收集的少数民族服饰图片,分析各民族服饰中图案纹样的特点,提取其具有代表性与特色的图案纹样。

任务三 广西民族绣品的规律及特点

任务目标

1. 了解广西侗族、瑶族刺绣文化。
2. 了解广西侗族刺绣的图形与色彩。

任务描述

通过学习广西少数民族的服饰文化,深入了解服饰图案的特点及其规律,掌握其特点并将民族图案运用到手工服饰当中。