

民族晨彩 设计融合 活态传承

THE LIBRARY OF INHERITANCE AND
INNOVATION OF MINORITY CLOTHES

少數民族服裝與服飾
傳承與創新資源庫

《彝族服饰织·染·绣工艺》教案

课题	《彝族服饰织染绣工艺》	授课类型	理论讲授、实训
理论课时	2 课时	实践课时	8 课时
教学目标	通过本次课的学习，了解彝族传统纺织技艺——火草布的基本织造工艺流程，了解以凉山彝族为例的传统傩染草木染技艺以及了解彝族的主要刺绣工艺针法。并鼓励学生进行更深入的彝族服饰织染绣工艺的学习与研究，培养学生独立思考、深入调研等自主学习的能力。		
思政元素	通过对彝族传统织染绣工艺的讲解，激发学员对少数民族服饰的兴趣，强调中国少数民族服饰文化的魅力，提升学生民族文化自豪感，培养学生的民族情怀，培养文化传承与创新的 responsibility 意识和良好的职业道德。		
重点	1. 彝族刺绣工艺 2. 彝族火草纺织工艺 3. 彝族傩染草木染工艺		
难点	彝族火草纺织工艺 、彝族刺绣工艺		
教学资源	ppt 课件、电子教材、教学视频、试题库		
实训任务要求	课后调研： 1、调研传统蓝染与彝族傩染之间的关联与区别。 2、调研彝族火草织造的保留现状和发展趋势。 3、调研彝族刺绣工艺中 1-2 类工艺的具体操作方法。		
学习工具	电脑、书籍		
教学设计	1.教师在云课堂“课前预习”中提出几个通俗的问题：彝族火草布是如何织造的？彝族的刺绣针法有哪些？是否听过傩染？从而引出本单元学习内容《彝族服饰织染绣工艺》。 2.教师引导学员根据《彝族服饰织染绣工艺》课程设计在云课堂中找到相关教学 ppt、视频、电子教案和课件进行自主学习，初步自主完成学习目标。 3.学员完成课后测试题，老师根据学员的测试结果了解知识的掌握情况，发现问题，及时解决问题。		

教学步骤

I 课前

一、线上

老师在云课堂“课前预习”中提出问题：彝族火草布是如何织造的？彝族的刺绣针法有哪些？是否听过傩染？

二、导入新课（10 分钟）

彝族，是中国第六大少数民族。彝族主要分布在滇、川、黔、桂四省（区）的高原与沿海丘陵之间，主要聚集在楚雄、红河、凉山、毕节、六盘水和安顺等地，凉山彝族自治州是全国最大的彝族聚居区。从古至今彝族人在生产劳动的过程中，创造了丰富的纺织文化，本次课，将带领学生一起了解和学习彝族传统织造、染色和刺绣工艺，一起感受彝族纺织技艺和纺织文化之美。

II 课中

三、新课讲授（80 分钟）

项目四 彝族服饰织·染·绣工艺

任务 3 彝族服饰刺绣工艺

刺绣作为彝族服饰的主体工艺，颇具特色。它是彝族人民在长期生产生活实践中创造出来的民间艺术珍品。它不仅美化了生活，更重要的是它融彝族的历史、风俗、宗教为一体，并保持了古代图腾崇拜和原始绘画的素材。刺绣中的图案都有着特定的社会内容，题材丰富、工艺精巧，是中华民族民间艺术中的瑰宝。

彝族刺绣的针法多种多样，其中最常用的有牵花、扣花、挑花和长短针等。在刺绣图案时，往往是几种针法同时采用，互相配合，一针一线的技巧，竟达到了随心所欲、变化无穷的境界。特别是一些特殊的组合图案，由于采用的针法不同，所产生的艺术效果也各自有自己的特点。现将几种常用针法，作具体介绍：

一、包针绣

彝族服饰

包针绣在彝绣中运用非常普遍。包针绣的图案非常宽泛，在绣大花图案的过程中，它可以一层层往外或往内刺绣，故“在有的地方又叫踩针”。它的特点一般与平绣的“齐针”相同，即针脚平列，或绣圆点、散花，或绣大花的轮廓和枝叶，适宜绣各种图案。包针绣在刺绣过程中可以层层重叠，但一层与一层之间针脚不相交，留水路（水路就是在刺绣过程中遇到花瓣重叠、叶片交互、枝茎分歧时，在其显出的地方留一线的距离，露出上层针脚与下层针脚之间形成的纹路）。包针所绣针脚，根据花纹特点，在平列中讲究顺势，可以自然转折。

二、游针绣

游针绣又有游茎、绕茎、浮茎之分。因为三者都是以绣叶茎和细线为主，其粗度不过两三根纱，故被习惯称为“茎”。游针绣的特点，一般作短斜线排列。绕茎则是用线平行绕绣，看到的针脚是短线平列。

三、套针绣

套针绣又称插针、掺针，适用于各种花纹图案的绣制。刺绣时针脚一针长一针短，从花瓣心或花瓣外缘轮廓逐层刺绣，所用彩线可以由深到浅，也可以由浅到一深，一层套层。用套针绣出的图案特点是层次分明、色彩丰富、立体感强。

四、回针绣

回针绣俗称切子”，或称“切”2一般长度不超过三根纱，绣出的效果就像一条虚线，常用作较细的叶脉、花瓣上的装饰或刺绣一些双勾花卉图案。

五、打籽绣

打籽绣就是用线绕结成粒状的小圈，紧拉在布面上，绣一针见一粒籽，一般用作花蕊。在绕结时，有单绕和双绕之分，即“铺绒籽”。打籽又叫“铺绒籽”，是用小结铺满布面，以衬花叶的立体效果。

六、缠针绣

缠针绣又叫绕绣。缠针绣就是把绣线反复缠绕在绣花针上，直接在织物上进行运针。缠针绣立体感强，绣出的图案艳丽饱满，结实耐用。

七、堆绣

堆绣就是在花卉图案上先用游针绣好轮廓线，然后在轮廓线内用绣花针以绕“8字”的方法一层层“堆积”而成的刺绣技法。堆绣技法刺绣出的绣品花色艳丽，经久耐用。

八、辫绣

辫绣俗称辫子绣，因其形状如发辫而得名。辫绣与单扣绣技法基本相同。辫绣用途广泛，既

彝族服饰

可以用来刺绣细长的枝干、空心的花瓣，也可以用辫绣来一层层、一圈圈填满花卉图案，只要绣得精致，也不泛高端大气。

九、镶绣

镶绣又称贴布绣，是一种有一定难度、看起来十分别致的刺绣技法。它的最大特点是在绣制过程中，按花纹需要修剪出孔洞，并在剪出的孔洞里以不同方法绣出多种图案组合，使绣面上既有洒脱大方的实地花，又有玲珑美观的镂空花，虚实相衬，富有情趣，绣品高雅精致。

十、牵花

牵花，也叫贴布滚花。是彝族刺绣工艺的基本手法。

它是用红、绿、黑、白、黄等色布，剪成的一公分宽的条状，然后牵滚、缝合成而呈椭圆形的小条作为基料，然后将小条仿照自己所要表达的图案花纹缀于妇女的衣领、托肩、袖筒、衣襟、裤脚等部位。由于所构成的花样似蟒蛇爬行或缠搅状，所以，楚雄彝族自治州一带称“蟒蛇绣”或“蟒蛇纹”，而滇东南一带则称“藤条纹”。由于牵花的色彩调配是根据底色而选用的，无论黑、青、蓝色花纹白地、或白、红、紫色花纹蓝地，都显得素雅大方，表达出了彝族人民朴实憨厚的民族性格。同时，牵花的做法比较简单，又经济实用，故流传的地区比较广。大理、巍山、南涧、寻甸、弥勒、石林等地常可以见到，但最为盛行的要数楚雄彝族自治州。

十一、扣花

扣花，又叫锁花或锁边花，是彝族妇女的传统“作花”。若针法与今民间用千缝锁洞的针法相似，但它是根据针脉的长短取得花纹图案的。纹样有顺经纬线连成等腰三角形和锯齿状图案的，也有斜针脉组成的横向人字形的带状图案。它常与挑花、垫绣法配合，装饰衣边袖口、围腰、脚边兜胸边沿，以及头帕、围腰带、飘带的首尾，俗称为“狗牙花”和“布带花”，既美观又耐用，深为彝族妇女所喜爱而沿袭至今。

十三、挑花

又名“十字绣”。在彝族刺绣中有着深厚的群众基础，民族特色也明显。若针有顺针和翻针两种。顺针法是根据图案的布局，任意选择图案的一点或一端起针，图案的色彩安排位置，依据布局的经纬组织，斜针挑成一段段相等的明针，叫同一色彩的部位挑完时，再回针盖第二道明针，使之与第一道针脉交叉而呈“卜字”状，直至挑完同色的部位之后，再调补它色。翻针法，也是依据布局的经纬组织若针挑绣，但是，它挑一针回一针，使针交叉呈“十字”状。挑绣时，为了使背面的针脚不致变成长方、正方、三角、多边等畸形，而与正面花样不一致，要求每挑一针或几针，就要根据图案纹样的变化需要而转动布面方向，调整针脚。两种方法，各有其长。前者省时而费神，

彝族服饰

要有相节熟练的技巧才能运用自如；后者虽然费时，但较易掌握，适宜初学者。但一般多是灵活兼用两法。二者都是用红、绿、蓝、紫白等十多种彩色线挑绣，也有用单色线，如门线、黑线、黄线分别在黑、白布地上挑绣各种图案的。不管采用多色或是单色线绣的图案，都显得古朴典雅，厚重端庄。

挑花图案的形象受到针脚的工艺限制，因此，图案造型必须简练，使之呈“几何化”。正是由千受这种特定工艺的限制，挑花图案具有了自己的特殊装饰意趣。例如，利用挑花针脚排列的方法不同，产生的装饰效果也不同，有的在密梨的“卜”字针脚中适当空针，即可显出实地空花图案；有的用近似网绣针法，取得疏朗精细的效果，甚至取得正反两面都是完整而美丽的图案。总之，十字挑花的作者，施针如笔，或方或圆，飞或线或面，或直或曲。都可活灵活现，运用自如。整个图案都安排得疏密有致，紧凑大方，臣满而不堵塞，统一而有变化；色彩配合上，“素花”显得明快雅洁，“彩花”则是光彩夺目。

十四、穿花

穿花，也叫穿花平绣和织花跳绣，是在“十字”挑花的基础上发展起来的，也是依据布纹的经纬组织，穿绣出各种图案。不过针法是根据图案需要，用各种绣线，顺布纹的经线跨压纬线，或顺纬线跨压经线，穿绣成蓝花、红花，或黑花内地，或内地黑花，都显得单纯明快，谨严和谐。

穿花工艺，除了用针穿绣经纬线而构成花纹外，还有用织的方法也可构成各种图案。但它所取得的效果，不及用针绣的做法精致，显得有点呆板、千篇一律，而且不及穿针法耐磨。所以，一般多用穿绣工艺，很少采用织花法。

十五、垫绣

垫绣，又叫色贴花绣，是彝族妇女在本民族牵、扣、挑和穿等几种刺绣工艺的基础上，吸收了“汉绣”的先进工艺而创作的特殊绣法。它有“引绣”和“贴绣”两种方法。“引绣”是用色线按花草或动物结构，先安排好位置，然后用针钉出纹样的轮廓，绣成的花纹略有浮雕感觉。“贴绣”是先用纸或布剪成花样，贴于绣件面上，作为垫底，针法和绣出的图案效果与“引绣”相同。为了加强艺术效果，还在花样的边沿扣锁、牵滚、贴饰金银边，使图案更显得富丽堂皇而有立体感。

垫绣选用的素材，都是人们从实际生活中得来的，手法多偏重写实。如山村中常见的各种奇花异草、苍松翠竹、蔬菜瓜果、彩蝶蜻蜓，山野林间的狮、虎、豹、猴、鹿、等野生动物。也有人们珍爱的家念家畜，以及象征爱估和长寿的凤凰、鸳鸯、仙鹤，都被生动地表现在绣品中。特别是用夸张手法精绣的“鸳鸯伴侣”“鸳鸯戏莲”、“凤穿牡丹”等图案，布局、色调都很和谐，

彝族服饰

可谓华丽多姿，绚丽夺目，堪与“汉绣”、“湘绣”媲美。但垫绣不像挑花那样广泛使用，只限千妇女的兜胸、绣花鞋、花帽、枕头等，很少作为衣裤和裙子装饰。

“剪洞成花”是彝族刺绣图案中一种特殊的工艺手法。它用千衣服的显眼部位。例如：石林彝族自治县的撒尼妇女，普遍用粉白、粉红、水绿、浅蓝等色布做长衣。长衣不整，外罩披肩。披肩造型奇特，是根据妇女上身的大小裁制，多为黑色，不方不正，也不绣花，只在披肩与飘带的连接处所需用的图案纹样剪开一个洞，然后用纯兰或纯黄的布贴底，再用彩色线沿剪开的纹路扣缝，同时镶上金线和银片。这样，衣肩上就显现出光彩夺目的图案。图案多是变形的蝴蝶、蜘蛛、也有“万”、“寿”、“庆”、“喜”等字样。由千工艺特殊，图案洒落大方，鲜明流畅，进一步突出了彝族人民特有的生活情趣和质朴的民族感情。

III 课后

一、课后小结

本次课我们通过微课视频、田野考察记录视频和文字材料，了解了彝族传统纺织技艺——火草布的基本织造工艺流程，以凉山彝族为例的传统傩染草木染技艺以及彝族的主要刺绣工艺针法。

二、作业布置

本单元实训项目任务要求

1.实训项目任务：

实验包针绣、套针绣、打籽绣、回针绣、缠针绣、辫绣、挑花和镶绣，八类彝族刺绣针法。

2.实训项目要求：

准备好刺绣工艺材料：手针、绣线（棉线、羊毛线、丝线或人造丝线等）、布料（棉布、麻布或混纺布料）。

准备好刺绣图案画稿（花卉、动物或几何图案）。

通过项目的实训要求培养学生的审美意识与追求卓越，创新研发、精益求精的工匠精神。具备耐心、专注、坚持的优秀品质。

三、教学反馈和调整

通过课后调查、交流，了解学员对本课程教学模式的认可度，及时调整授课内容和授课模式。

四、课程反思

因对于彝族服饰染织绣部分，本身是非常大的课题，本次课的理论知识较多，本次教学主要以微课讲授、实地调研视频与调研图片，结合文字，使学生更深入了解彝族服饰文化。针对本次教学方式方法与学生的实际学习情况，如若在区域性质介绍部分，以一些趣味性的、互动性的游戏来作为课后习题，将更能激发学生的学习兴趣和学习效率。