

民族晨彩 设计融合 活态传承

THE LIBRARY OF INHERITANCE AND
INNOVATION OF MINORITY CLOTHES

少数民族服装与服饰
传承与创新资源库

《少数民族服饰手工艺》教案

课题	少数民族织锦文化认知	授课类型	理论讲授、实训
理论课时	1 课时	实践课时	
教学目标	通过本次课的学习，了解少数民族服饰织锦文化艺术特色；培养民族服饰鉴赏能力；培养学生收集信息、利用资讯的能力。		
思政元素	通过少数民族服饰织锦艺术的学习，培养学生对民族服饰的爱好和兴趣，对传统手工技艺的保护、传承及创新意识，树立正确的审美观，具备精益求精、追求卓越的工匠精神。		
重点	了解织锦文化特色		
难点	了解织锦艺术特色和审美价值		
教学资源	ppt 课件、电子教材、教学视频、试题库		
实训任务要求	实训任务： 搜集十张民族文化特色织锦图片 实训要求： 1. 搜集图片的织锦图案能够体现民族文化特色； 2. 搜集图片质量较高、纹路清晰； 3. 搜集图片的织锦构图美观、工艺制作精良。		
学习工具	手机、电脑等移动终端		
教学设计	1. 课前预习：教师通过微知库课程中心发布预习任务：了解织锦文化特色及审美特点，观看课程 ppt 和视频。 2. 课中教学：在学生预习的基础上，教师通过图片、视频等教学资源介绍织锦文化特色，通过观看教学视频学习织锦的制作工艺操作方法，引导学生观看相关教学 ppt、视频、电子教案和课件开展自主学习。 3. 课后作业：布置搜集十张民族文化特色织锦图片实训任务，要求将作业图片上传，采用多元评价方式，通过自我评价、学生互评、教师评价为学生打分。		

教学步骤

I 课前

一、线上

老师在微知库课程中心发布预习任务：搜集少数民族织锦的图片和文章，了解织锦的文化特色和制作工艺？

二、导入新课（5 分钟）

中国是一个多民族国家，少数民族服饰有着悠久的发展历史，是中华服饰的重要组成部分，是我国宝贵的精神文化遗产。民族服饰文化绚丽多姿，是劳动人民智慧的结晶，学习民族服饰，可以增加民族自尊心、自信心和自豪感，发扬爱国主义精神。织锦是民族服饰中重要组成部分，具有独特艺术魅力，本课程将从织锦的历史源流入手，探究我国各少数民族织锦文化艺术特色，分析织锦的图案纹样及其审美特点，以及织锦的工艺制作基本方法。

II 课中

新课讲授（40 分钟）

项目二：少数民族织锦认知

任务一 少数民族织锦文化认知

一、织锦文化的历史渊源

织锦是非常具有民族特色手工艺服饰品，文化特色鲜明、独具魅力，是我国非物质文化遗产之一。在我国有“八大织锦”之说，包括有云锦、蜀锦、宋锦、壮锦、土家锦、黎锦、苗锦、傣锦。织锦起源很早，我国少数民族很早就开始种植棉纺织物，织锦在春秋战国时期已有雏形，在唐宋时期发展到很成熟，当时的色织物的大都是织锦。随着历史的推移，人们的纺织技艺和印染工艺有了长足的发展，织锦逐渐形成自己民族特色和审美特点，到唐宋时期已日趋成熟。织锦图案纹样是历史文化的沉淀，蕴含着自然审美文化理念，传递着出远古的信息。

青海都兰县吐蕃墓出土含绶鸟织锦

二、侗锦文化的民族特色

1. 侗锦文化特色

侗族没有文字，只有口头语言，因此，侗锦不同于其他少数民族服饰上的图案纹样只有装饰、实用的功能，还被赋予了历史记载的功能，这注定了侗族织锦文化的不平凡。侗族人民利用侗锦展示民族文化，利用图案记载民族历史和民族情感，侗族图案显示出来的多重文化内涵远远超出其他载体的功能和意义。侗锦纹样的题材选取包罗万象，有源自大自然的飞鸟走兽、山川江河、花草树木、日月星云；有源自神话传说、图腾崇拜、宗教祭祀；有源自衣、食、住、行的民俗风情，不同题材的选择蕴含着不同的文化寓意。

(1) 图腾崇拜

侗族是一个信仰多神的少数民族，他们崇尚自然，敬畏自然，与自然和谐相处。侗族人民相信世间万物自有其灵性，于是，他们将自然万物凝结成抽象的图腾图案，织入服饰和日常生活用品之中，喻示着将“守护神”穿在身上，祈求神祇的庇佑，昭示着对

少数民族服饰手工艺

神灵、自然的崇拜。例如，旋涡纹、水波纹源于侗族人民对水的崇拜；井水纹源于对生命之源的崇拜；谷粒纹源于侗族作为农耕民族对自然作物的崇拜；圆圈纹源于对太阳的崇拜；龙纹、螺旋纹是对龙的崇拜；云雷纹则与天、雷电等自然现象的崇拜相关联等。这些图案纹样早在新石器时代就已经形成，有的纹样如鱼鳞纹、云霄纹、水波纹、圆圈纹、菱形纹等可以在新晃侗族自治县考古发现的新石器时代陶器上看到。侗族先民利用图腾文化，将大自然作为神灵来祭祀、崇拜，一方面是由于他们无法科学合理地解释自然界出现的各类现象；另一方面也蕴含着他们的信仰观念和思想内涵，彰显出他们对自然与生活的热爱。

图 3-1 游蛇纹（图片来源：作者自绘）

图 3-2 盘蛇纹（图片来源：作者自绘）

图 3-5 侗族妇女肚兜上的凤鸟纹样
（图片来源：李璐、徐娟《侗族图案基础》）

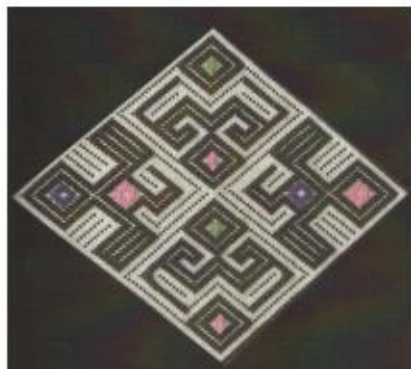

图 3-6 侗锦上的喜鹊纹
（图片来源：李璐、徐娟《侗族图案基础》）

图 3-8 侗族刺绣中的蜘蛛纹样
（图片来源：三江县同乐乡博物馆提供）

图 3-10 榕树纹背带
(图片来源：三江侗族博物馆提供)

图 3-11 侗锦中的竹纹 (图片来源：资料整理)

图 3-19 月亮纹
(图片来源：三江侗族博物馆提供)

图 3-20 月亮花纹样
(图片来源：李璐、徐娟《侗族图案基础》)

图 3-25 素锦

图 3-26 彩锦

(图片来源：通道县呀啰耶侗锦织艺发展有限公司提供)

四风纹

图片来源：作者自绘

单凤纹

图片来源：作者自绘

抽象鱼纹

图片来源：作者自绘

从江贯洞侗族井纹背带

图片来源：黔东南博物馆 作者自摄

广西有句民谚曰：“十件壮锦九件凤，活似凤从锦中出。”可见以凤为纹饰的壮锦何其普遍。在壮锦中，虽然有单独的风组成图案的，但是更多的则是有寓意的组合图案，如鸾凤和鸣、凤戏牡丹、龙凤呈祥、凤凰齐飞等。壮锦中的凤纹具有突出的特点。一种凤纹像一只斗鸡，嘴张开，突出爪子与鸡冠，除了翅膀与体态有凤凰的特征外，几乎就是公鸡的形象。另一种凤纹虽然头部还是鸡

的造形，但是尾巴做了艺术处理，如在空中飞翔。壮锦中风纹的这些特点，反映了壮族先民原始的鸟崇拜、鸡崇拜到凤崇拜的过程。

图 3-2-12 Duz fungh（凤纹）（笔者拍摄）

图 3-2-13 Duz fungh（凤纹）
（笔者拍摄）

图 3-2-14 Duz fungh（凤纹）
（笔者拍摄）

龙纹是中国传统的吉祥纹样，在壮锦中与凤纹一样较为常见。龙这一形象是在以蛇为图腾的华夏族在不断地兼并以其他动物为图腾的部落过程中逐渐形成的。这就造成了龙是多种动物的结合体。东汉王符认为龙有九似：角似鹿、头似驼、眼似兔、项似蛇、腹似蜃、鳞似鱼、爪似鹰、掌似虎、耳似牛。壮族的龙常称蛟龙，乃是蛇与鳄的结合体，是壮族先民蛇崇拜与鳄崇拜的反映。虽然

壮族所云之龙与汉族之龙不同，但可见龙崇拜在壮族源远流长的历史。我们今天所见壮锦中的龙纹受汉族影响至深。在壮锦中，常见的龙纹主要有双龙戏珠纹、龙凤呈祥纹和龙与其他吉祥动物的组合纹。龙纹与凤纹一样，在壮锦中占有重要的地位。

图 3-2-15 Raiz duz ngieg（蟒龙纹）

（笔者拍摄）

图 3-2-16 Raiz duz ngieg（蟒龙纹）

（笔者拍摄）

在壮锦中，蝴蝶与花组合的纹饰较为常见。四福捧花（寿）壮锦小壁挂，中间四只粉红色与绿色的蝴蝶围成一个环形，中间是一枝花朵，寓意家人和睦，一切顺利，幸福美满。人们对于蝴蝶的喜爱，一方面来自于其美丽的外表、爱情的意蕴、吉祥的祝福，另一方面来自于其超强的繁殖能力与原始的图腾崇拜。

图 3-2-17 Rraiz mbaj raiz（彩蝶纹）（笔者拍摄）

图 3-2-18 Raiz va seiq duz mbaj caemz va mbu（四蝶莲花纹）（笔者拍摄）

（2）神话故事

侗族没有属于本民族的文字，其历史和文化发展通常以语言或侗锦上的图案纹样作为承载工具。侗锦上的图案大多一反映出侗族人民在不同历史时期的变化和发展，在一定程度上起到了以“纹”记事的作用。因此，许多图案和纹样几乎都有其来历或者取材于民间神话传说故事，既包含着侗族的民族文化，又为侗锦服饰增添了一抹神秘的民族色彩。

在侗族人民的眼中，蜘蛛象征着吉祥、生命、智慧等。在侗族地区流传下来的萨神系中，有一位女性始祖神名为“萨妈岁娥”，在天上，萨天巴象征日晕，在人间，则化身为金斑大蜘蛛，“萨妈”在侗语中即蜘蛛之意，这位女性始祖神是生育出人的始祖母，又是众女神的始祖母，于是侗族人民对蜘蛛展露出无限的崇拜。在侗族地区，对蜘蛛崇拜就是对萨崇拜，侗族妇女在侗锦上绣上蜘蛛纹，用以祈求萨的庇护。在侗族民间传说中，竹子的繁殖能力很强，雨后春笋遍地，并不断茁壮健康成长，因此，竹子被认为是地位、繁衍的象征。侗族人民中有不少人将竹子供奉于自家神龛上，称之为竹王，作为部落首领、首长的尊称。除此之外，鱼纹、鸟纹等动物纹样不仅取材于神话传说，而且也有吉祥、祈福之意，寄托了侗族人民对幸福生活的向往和积极乐观的生活态度，充满了浓厚的生活气息和文化意蕴。

2. 侗锦编织工艺

侗锦大致可分为“素锦”和“彩锦”两大类。素锦，即用黑白棉线交织棉纺而成，呈现出两面起花的视觉效果，色调单一，简单素雅，既耐看又耐脏；彩锦，即以黑白棉线与彩色棉线交织棉纺而成，正面针法缜密，反面繁杂无章。由于彩锦一般以大红、粉红、黄色等色彩艳丽的彩线进行纺织，颜色对比鲜明，具有强烈的视觉冲击效果。

根据日常用途的不同，侗锦可分为日用锦、寿锦、法锦三大类。日用锦是侗族人民在日常生活中使用最广泛、品种繁多的织锦，包括被面、毯垫、枕巾、手帕、服饰等；寿锦则是为老人收棺人殓时的陪葬品；法锦具有祈福的功能，专门用于祭祀时作为挂单、祭师所披挂的毛毯等。

三. 土家织锦

1. 土家织锦文化特色

土家织锦，是历史文化的沉淀物，土家织锦的图案，就是土家人在自然的人化过程

中，通过织锦这一特定的感觉形式表现自然并发展积淀为特定的自然审美文化理念。土家织锦历史悠久，据史记载大约可上溯到距今四千多年前的古代巴人。

土家织锦丰富，约有 120 多种图案，大致可以分为八类：即，花草类、鸟兽类、家具用具类、钩花类、天象类、意象吉祥类、字花类、地舆类。其中花草类、鸟兽类、家具用具类、天象类、地舆类^①，以及部分钩花类的表现形式都应源于生活与自然。从这些图案纹样，如自然植物类的纹样中，往往可以看到土家人对自然植物的观察。如“岩墙花”其图案的来源显然是自然物的形式。虽然有人说是岩墙上的花朵，或说是岩墙本身的形状，但我们应该考虑到在接近几何形状的织锦纹样中，绝对具象是不存在的，图案的具体归属只能依赖符号的表示以及土家艺人的口头传承。又如“九朵梅”，土家名“大浪桔梅”，一般以红色为主调、以示吉祥的连心万字边为结构、斜向排列着九朵以梅花为主体的纹样，档头均为“猴手”纹样，也是以植物的形态特征，通过平面化的手法生动地组织在固定单元的格式中，且既均衡又对称，主题明确，思想自由。

在土家族先民时代，由于生产力低下以及人们在长期的狩猎生活中受野兽的威胁，也由于图腾崇拜以及对于动物的神化或宗教化等，他们密切地关注自然界的动物，动物在他们的生活中有着重要的影响。反映在织锦上，产生了丰富多彩的动物图案。在上面列举的八种织锦图案中，动物图案仅次于植物图案。雷圭元先生认为：古代图案作者的观察力高于表现力。从织锦图案看，土家族先民对于动物具有敏锐的观察力，因而他们能够创作出如此生动的具有高度概括和装饰美的各种动物图案来。土家织锦属动物图案的阳雀在汉语中称杜鹃鸟，被人们视为吉祥之鸟，每当春回大地，清晨时分，常能听到阳雀清脆悦耳的“贵贵阳“啼声传遗村寨与山林，故有。阳雀催春”之寓。此花造型稚拙可爱，设色华丽而多彩，花纹明艳悦目，春意盎然，在婚嫁时摆出的满堂嫁妆中，常是人们欣赏不厌的目标。

2. 土家织锦的审美特色

土家织锦的图纹均出自土家人的生活，相互交融，相互依承。它传承了土家人千百年来对自然的认识和丰富的民族文化信息。传统的图纹“朴实大方、粗犷洗炼，色彩斑斓而饱满厚实，由于受织锦工艺制作手段的限制及本民族纯朴审美趣味的影响，其造型在艺术风格上不可求具体、复杂的图像，而善于以意象的再现来表现对象。但这种意象的再现又不是完全脱离实际，凭空捏造的抽象，而是既没有完全脱离客观主体的主要形式特征，又升华、变异为抽象的几何图案，所以乃属于再现性的图案表现形式。”

“马”在土家人的心中有种微妙的地位。在传统的土家织锦纹样中有一种花纹叫马毕，毕在土家语中是小的意思，所以马毕就是小马。另外土老司在做法的时候，需要有时候，需要有象征“乌龙宝马”的长凳才能请神搬兵。

图 4-1 马毕花

Fig.4-1 Figure of Mabi

来源：自摄

(Source:Self shooting)

“马”在土家人的心中有种微妙的地位。在传统的土家织锦纹样中有一种花纹叫马毕，毕在土家语中是小的意思，所以马毕就是小马。另外土老司在做法的时候，需要有时候，需要有象征“乌龙宝马”的长凳才能请神搬兵。在土家织锦中的马毕采用主能体现马运动角度和形体的全侧面，采用意象形象上下交替且平行移动，简介而又生动。通常情况下的视觉角度，侧面的马都只能看见一只耳朵和一只眼睛，但是土家织锦上的马虽是全侧面但是能看见两只眼睛两只耳朵。

图 4-2 大岩墙花

Fig.4-2 Figure of Dayanqiang

来源：自摄

土家织锦的图纹再现和模仿大自然的物像形态，是土家人在自然中的人化表现，而这种自然性的人化思维正是中华民族文化艺术的本质特征。房前屋后的岩墙在别人眼中只是杂乱无绪的，但是在土家人眼中别具一格，并将它织进了土家织锦中，取名“岩墙花”。

图 4-3 平纹素锦

Fig.4-3 Plain brocade

来源：自摄

(Source:Self shooting)

图 4-4 阳雀花

Fig.4-4 Figure of Cuckoo

来源：自摄

，阳雀花也不拘泥于长条形状。以条状形阳雀花为基础，通过上下左右的重复和推移的扩展而变成满副的方形结构，得到另外一种视觉效果。

图 4-16 椅子花

Fig.4-16 Figure of chair

来源:自摄

椅子花是一个被高度抽象几何化的意象图案，在图案中一块象征椅子坐板的长方形，左右为俩条椅子脚，靠背则演化成了美丽的几何花纹组合。在大底色背景下，衬出无数把椅子。两把椅子中间的“万字格”，代表了土家人对太阳和火的崇拜。

图 4-17 万字花

Fig.4-17 Figure of wan

来源:自摄

“扎土盖”即“卐”万字格、万字流水，是土家织锦中常见的纹样之一，也是经典纹样之一。它的中心为“十”字，四角端点逆时针方向成 90° 弯曲而形成。早在五千年前的原始人类就已经将“十”和“卐”印在彩陶上。扎土盖“卐”最初的本意是带有多个宗教含义的图纹形态，与太阳的崇拜和太极八卦是一脉相承的。在土家织锦中卐既可以单独成形，也可以作为装饰陪衬，是土家织锦中的装饰特征之一。

图 4-18 单勾纹

Fig 4-18 Figure of dangou

勾纹是土家织锦中出现频率最高的一种传统图纹，以勾纹为主体的图纹在土家传统图纹中占六分之一，并逐渐发展成为一个完整的体系。勾纹在土家织锦中是最常见的一种纹样，以勾纹为主的装饰花纹在土家织锦占了传统图案的六分之一左右。从勾纹的数量上来分类的话，有八勾、十二勾、二十四勾、四十八勾等；按照中心的图案来分的话，则有盘盘八勾、万字八勾、花瓶八勾、箱子八勾和金莲八勾等。

图 4-19 四十八勾

Fig.4-19 Forty-eight gou

土家织锦

图 4-18 寿字纹

将寿字艺术化、图案化并将其变成一种生命的附身符。在图案化的过程中，一般将寿字长条化的表长寿，将寿字圆形化的表圆寿。

(1) 工艺与技巧

织锦是一种限制性很强的艺术形式，织造的工艺和技巧决定织锦艺术水平的高低。一定对象的制约促使土家人能充分利用材料、工具和工艺制作过程的规律和特征，并发挥灵巧的技术性能，由此展示出织锦艺术特有的技艺美感，织锦的材料构成为染色的丝线和棉线，从材料组合上经和纬的不同向度也使丝与棉形成对比与协调的特殊关系。织锦是一项程序性极强的工作挑起成束经线，数纱夹色纬通常是凭经验和感觉，手工的制作凝聚了匠人的心智和经验。

(2) 简化与意象变形

织锦的图案因为织造工艺的原因，其坐标纵横的向度决定了它只能直线发展，从而使其自然地具有了几何形的简化物象特征。

（3）本能与象征

土家织锦的色彩表现为极端鲜明的彩色选样，这是出自生命本能的自发的色彩创造，但同时也明显地具有人类文化学内涵的色彩象征，其中所含有的集体色彩的表象意义，潜移默化地影响着土家人的审美习惯，形成土家织锦艺人色彩经验的世代传袭。

土家织锦图案的格式有一个共同特征，就是以菱形、方拱形，复合形等几何纹为构成骨格，在分射的空间内填充适合动物或植物纹样，填充纹样一般作对称组合排列。

土家织锦纹样形式风格的形成与演变有着极为复杂的文化背景。

III 课后

一、课后小结

本次课我们学习了少数民族服饰织锦文化特色和审美价值，这些精美的民族服饰图案是劳动人民智慧的结晶，蕴含丰富的历史文化价值，每种图案纹样都映射了当地人民风俗习惯、宗教信仰和心理诉求，我们要了解织锦文化特色，将其运用到现代服装设计中，与现代审美相协调，做到古为中用，才能传承发扬少数民族服饰文化。

二、作业布置

本单元实训项目任务要求

1. 实训任务：

搜集十张民族文化特色织锦图片

2. 实训项目要求：

- （1）搜集图片的织锦图案能够体现民族文化特色；
- （2）搜集图片质量较高、纹路清晰；
- （3）搜集图片的织锦构图美观、工艺制作精良。

1. 实训项目任务：
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

1. 通过云课堂检查课后作业，了解学员对知识的掌握情况，巩固教学效果。

2. 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

本课程通过微知库开展了课前预习，引导学生进入课程自主学习，借助 ppt、教案、微视频讲解了少数民族服饰织锦的文化特色和审美价值。教学中采用讲解法、案例法、启发法等教学方式，借助 ppt 和图片进行相应的辅助教学，图文并茂，吸引学员的兴趣和求知欲望，使学员介绍了解织锦的文化艺术特色，提高学员艺术鉴赏力，启发学员设计思维，根据学员反馈情况，应针对不同的学员基础，将作业要求分层布置，以满足不同层面的学员的求知要求。