

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

《项目三：畲族服饰图案设计》教案

课题	《畲族服饰图案设计》	授课类型	理论讲授、实训
理论课时	2 课时	实践课时	4 课时
教学目标	1. 了解畲族服饰图案特点； 2. 了解畲族服饰色彩特征； 3. 掌握畲族服饰图案题材类型与设计方法； 4. 了解畲族服饰图案表现工艺特色； 5. 培养学生分析与解决问题的能力，培养学生设计与表达的能力。		
思政元素	通过对畲族服饰图案的分析和讲解，引发学生对少数民族服饰欣赏的兴趣，强调中国服饰文化的魅力，提升民族文化自豪感。在学习过程中，培养学员爱国主义情怀，提高审美意识与工匠精神，使学员具有良好的合作精神与克服困难的意志；培养劳动意识与责任意识，养成规范的操作习惯与良好的职业行为习惯。		
重点	1. 畲族服饰图案题材与类型； 2. 畲族服饰图案工艺特征。		
难点	1. 畲族服饰图案内涵与特色 2. 畲族服饰图案设计原则与方法		
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： 分析畲族服饰图案的内涵与特色，以“畲韵”为主题设计并制作单独纹样、适合纹样各一款。 实训要求： 1) 符合纹样要求，设计主题突出，线条清晰流畅、图案造型生动优美、有创意，整体美感强； 2) 色彩搭配协调，细节完整清晰，制作精美，具有一定的艺术价值； 3) 尺寸 8 开，构图美观，画面整洁。		
学习工具	绘画工具等		
教学设计	1. 教师抛砖引玉在云课堂“课前预习”中提出问题：畲族服饰图案有哪些特色？小组收集畲族服饰图案若干，导入本单元学习内容《畲族服饰图案设计》。 2. 教师引导学员根据《畲族服饰图案设计》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与实训作品，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：畚族服饰图案有哪些特色？

老师在云课堂“课前预习”中课前布置任务：收集畚族服饰图案不低于 10 张。

二、导入新课（10 分钟）

畚族服饰图案的创造作者大多是土生土长的劳动妇女。她们制作服饰品完全是为了自用，而不受商品需求的制约。在设计和制作过程中她们可以随心所欲、独出心裁。技法上或挑中带绣，或织绣结合，一切从实际生活出发，从而使这些服饰图案花团锦簇、溢彩流光，显示出鲜明的民族艺术特色。绚丽多姿的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，是我国宝贵的精神遗产，民族服饰可以让我们真切地感受到中国文化与文明。

II 课中

三、新课讲授（80 分钟）

项目三 畚族服饰图案设计

第一节 畚族服饰图案的特点

畚族服饰图案的内容和风格往往自由奔放、不落俗套。她们把山里的花草、林间的鸟雀、空中的云彩、雨后的彩虹，缝在衣服上、裙子上。这种来源于生活的朴素的艺术情感，使她们手中绘制的服饰图案纹样生机勃勃。

一、题材特点

畚族服饰图案大多取材于日常生活中各种活生生的物象。如飞禽走兽、花鸟虫鱼、农舍车马以及传统的几何形图案——如万字、云头、云勾、浮龙纹、叶纹等。有的用文字排列组合成图案。文字的形体有原始的，也有楷书，常用一些旧的吉祥语，如“五世其昌”、“三元及第”、“招财进宝”等。再如象征农田的方格图案、象征江河的彩条图案、象征林木的十字图案，都作为一种较为固定的格局被保留下来。

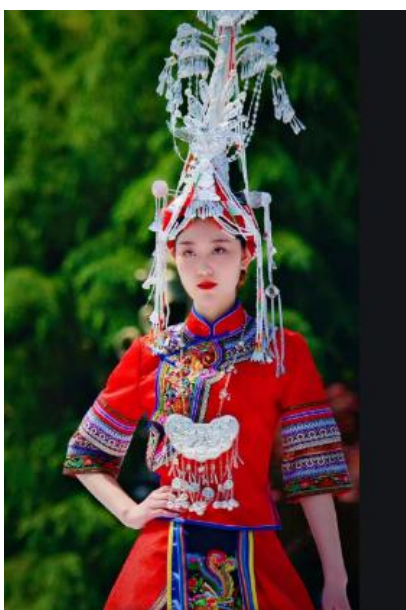

畲族服饰

二、造型特点

创造者所关注的是人本与美术符号精神的和谐一致。不论造型如何变化，只要观念在形象中体现得充分便是最理想的范式。它根本不讨论艺术与物象的模仿关系，也不顾及用人的观念打破自然给艺术提供的原形，一切存在物都可以作为劳动者物质活动中精神需求的对象。所以，图案纹样不以光影为主要表现手法而是采用中国传统的线描式或近乎线描式，以单线做为纹样轮廓的造型手法。姑娘们很善于抓住一个形象主要的特征，将最有特点的动态，用类似剪影的方式表现出来。但她们在制作图案时，不满足于一个特定的具体形象，而是在写实的基础上，运用删减、增添、夸张、变形等手法使形象更趋于理想化。她们往往借助于深浅不一的点、长短不齐的线、大小不等的面、似是而非的形，使之既有变化又和谐地组合在一个图案之中。

三、色彩特点

妇女们在创造了理想形象之后，努力追求颜色的浓郁和厚重的艳丽感。畬族崇尚黑色和蓝色，在服饰上以黑、蓝为主调，显得凝重深沉、庄严朴实。在以黑、蓝为主调的基础上，有的加上一点色彩鲜艳的花边或头巾、围腰之类，凭添几分情趣。畬族妇女的彩虹式花襟由五节很宽的蓝、红、白、绿、黑布圈或彩缎镶接而成，有的彩袖颜色却以红、黄、绿、蓝、紫为主。总之，是以彩虹的色彩模式设计的。这其中又包含着一定的象征意义，如蓝代表天空，绿代表草地，红代表太阳等。畬族彩虹式花襟五彩缤纷、色调和谐、美观大方，但不同的地方有不同的表现手法。福建省福安、宁德一带的畬族，在蓝绿色上衣上绣黑色的花纹，衣领上又绣水红、黄、大绿等马牙花纹，沿服饰的边缝镶上一条三四分宽的红布条，边的下端靠袖头的地方有一块绣花的角偶花纹。福鼎一带畬族妇女的服饰更为艳丽，上衣大襟以桃红色为主要色调，加配其他色线，针绣的花纹面积大，花朵也很大。衣领两头下端，靠袖口的地方，有两枝杨梅花，衣领多用水红、水绿作底色，加绣花。袖口配的色边，一条红，一条绿，对比强烈。罗源畬族妇女衣饰的花色都集中在衣领上，由红、黄、蓝、绿、水绿、黑等颜色，有层次、有顺序地排列成柳条纹图案。在上领的黑底上绣一些粗线条的自然花纹，多为水红色和黄色。围身裙的图案花样是以大朵的云头纹样为特征，裙边也有柳条纹图案。畬族衣饰的色彩组合以红绿色为主。“红间绿，花簇簇”，他们把这叫作凤凰妆或公鸡装，自认为是模仿公鸡斑斓的羽毛缝制的。总之，她们非常善于选用多种强烈的对比色彩，但在色彩的安排上，

畲族服饰

往往不做大面积的对比，而是采用细碎均匀的小面积对比使色彩既富于变化又和谐统一。同时，以很深或很浅的底色和醒目有力的轮廓线去统一这些斑驳多变的彩色点块。这种设色方法，能使色彩多而不杂、艳而不跳。即使是十分突出的块面颜色，也能融于整个色调之中，而不至游离于画面之外。

四、构图特点

图案虽然有疏密聚散的变化，但同绘画的构图相比较，它并不强调突出主题，不讲求主从关系的变化。大多数图案采用满地花的构图方法以适应服装整体感的要求。有时在一块绣片中要挑几十种花纹，自由、不规则地组合成主体图案，或花中藏花，或以鸟、昆虫等组合成花，或几只鸟相互共用一个翅膀。这种巧妙的构思可以看出她们的智慧和灵巧。她们根据不同的装饰部位采用不同的格式。总的来说，对称或均衡的结构，放射的布局，团花与角花的呼应等都在图案的构成上得到了反复而广泛的运用，从而表现出服饰图案独特的艺术魅力。

畬族服饰

五、内涵

这些图案不但美化着服饰，还有深刻的涵义，其手法大致可归纳为谐音、寓意和符号三种。谐音，即借音而述意，如鸳鸯配偶，五福（蝠）捧寿。寓意，借一件物体或一组画面暗喻美好的事物，如四合如意。有的图案在表现手法上谐音和寓意兼而有之，如福寿双全。民间美术创作的观念是个体意识与集体意识的统一，集体意识是一种传承已久的集体心智，它通过主体的实践活动历史地向客体渗透，使那些与人的切身利益相关的客观对象逐渐固定化为观念的替代物，成为特定的符号，如绣在鞋上的如意头。

畬服饰图案包含着千百年来广大民众的艺术创造精华，具有极高的艺术价值和较深的文化内涵，它的内容十分丰富。而最使人惊异的是，这些平凡的劳动妇女不仅使用木制织机，织成粗质的棉布，还以一根针、几缕线、小小的蜡刀这些甚为简陋平常的工具和材料在漫长的岁月里为人类的艺术宝库增添了无数精美的艺术品，这的确值得人们永远珍爱。

任务二 畬族服饰色彩设计

畬族的传统服饰以青、蓝色为主，整体来看给人呈现一种清新的感觉，这种颜色来自于蓝靛，是畬族人民种植的草木植物所提取的颜色，畬族人民平常穿着的麻布衣也多以青、蓝两种颜色。

畲族服饰

现代畲族妇女们在创造了理想形象之后，努力追求颜色的浓郁和厚重的艳丽感。畲族崇尚黑色和蓝色，在服饰上以黑、蓝为主调，显得凝重深沉、庄严朴实。在以黑、蓝为主调的基础上，有的加上一点色彩鲜艳的花边或头巾、围腰之类，平添几分情趣。畲族妇女的彩虹式花襟由五节很宽的蓝、红、白、绿、黑布圈或彩缎镶接而成，有的彩袖颜色却以红、黄、绿、蓝、紫为主。总之，是以彩虹的色彩模式设计的。这其中又包含着一定的象征意义，如蓝代表天空，绿代表草地，红代表太阳等。畲族彩虹式花襟五彩缤纷、色调和谐、美观大方，但不同的地方有不同的表现手法。福建省福安、宁德一带的畲族，在蓝绿色上衣上绣黑色的花纹，衣领上又绣水红、黄、大绿等马牙花纹，沿服饰的边缝镶上一条三四分宽的红布条，边的下端靠袖头的地方有一块绣花的花角偶花纹。福鼎一带畲族妇女的服饰更为艳丽，上衣大襟以桃红色为主要色调，加配其他色线，针绣的花纹面积大，花朵也很大。衣领两头下端，靠袖口的地方，有两枝杨梅花，衣领多用水红、水绿作底色，加绣花。袖口配的色边，一条红，一条绿，对比强烈。罗源畲族妇女衣饰的花色都集中在衣领上，由红、黄、蓝、绿、水绿、黑等颜色，有层次、有顺序地排列成柳条纹图案。在上领的黑底上绣一些粗线条的自然花纹，多为水红色和黄色。围身裙的图案花样是以大朵的云头纹样为特征，裙边也有柳条纹图案。畲族衣饰的色彩组合以红绿色为主。“红间绿，花簇簇”，他们把这叫作凤凰妆或公鸡装，自认为是模仿公鸡斑斓的羽毛缝制的。总之，她们非常善于选用多种强烈的对比色彩，但在色彩的安排上，往往不做大面积的对比，而是采用细碎均匀的小面积对比使色彩既富于变化又和谐统一。同时，以很深或很浅的底色和醒目有力的轮廓线去统一这些斑驳多变的彩色点块。这种设色方法，能使色彩多而不杂、艳而不跳。即使是十分突出的块面颜色，也能

畲族服饰

融于整个色调之中，而不至游离于画面之外。

任务三 畲族服饰纹样设计

畲族是一个没有文字的民族，畲族服饰纹样即起到了“以纹代文”的表意作用。服饰纹样延伸着畲族传统文化，赋予服饰纹样美好的精神意蕴，具有深刻的文化底蕴与精神寄托。将现代服装设计提升到了传承中国传统民间文化的高度，也为浮华当道的现代服装设计添加分量感。

畲族服饰图案纹样大多取材于日常生活中各种活生生的物象。如飞禽走兽、花鸟虫鱼、农舍车马以及传统的几何形图案一如万字、云头、云勾、浮龙纹、叶纹等。有的用

畬族服饰

文字排列组合成图案。文字的形体有原始的，也有楷书，常用一些旧的吉祥语，如“五世其昌”、“三元及第”、“招财进宝”等。再如象征农田的方格图案、象征江河的彩条图案、象征林木的十字图案，都作为一种较为固定的格局被保留下来。

畬族人民在制作图案时，不满足于一个特定的具体形象，而是在写实的基础上，运用删减、增添、夸张、变形等手法使形象更趋于理想化。她们往往借助于深浅不一的点、长短不齐的线、大小不等的面、似是而非的形，使之既有变化又和谐地组合在一个图案之中。

花卉纹样

几何纹样

动物纹样

任务四 畬族服饰图案题材

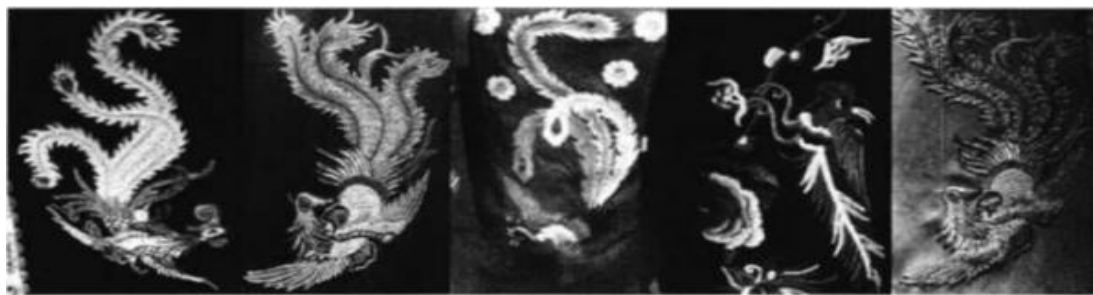

畬族服饰

畬族服饰图案题材丰富多样，图案中以凤凰图腾最为尊贵，以植物和动物纹样最为常见，而最具特色的是畬族的文字图案，它主要被编织在彩带上。各类题材的服饰图案大都以不同的刺绣手法表现在服饰品上，畬族刺绣的手工艺品种类繁多，畬民除了在服饰品上绣花之外，还在帐帘、枕头、烟袋等生活用品上灵活运用。这些图案是由世世代代的平凡的畬族妇女用手中的棉布、蜡刀以及针线这些最简单的材料制作而来的，她们不仅日复一日为日常生活创造着最实用的物资，还在漫长的岁月中为少数民族的艺术宝库输入着一批批精美的手工艺品。畬族服饰图案题材在内容上主要分为图腾、动物和植物、抽象几何、人物以及文字图案五大类。

一、图腾图案

每个民族都有祖先崇拜情结，在畬族这种崇拜以其象征性的图腾形态被能工巧匠们以其擅长之工艺手法表现在服饰品上，这些图腾中最具代表性的还属龙鳞和凤凰图腾。龙麒即“盘瓠”，畬族对盘瓠图腾的崇拜影响着世代畬族人民的生活，以畬族妇女头戴的狗头冠为图腾装饰中最显著之一。“凤凰”是各种鸟图腾的混化物，主要由阳鸟、鹰鹞、孔雀和鸡这四种鸟的变异和升华而来，凤凰一直被视为象征祥瑞的神鸟。畬族人多把凤凰图案手工绣在畬族最尊贵的凤凰装上，凤凰的姿态各异，有作腾飞状的，有作栖息状的、有展翅状的，有单个图案样式，还有同花卉纹与卷草纹搭配在一起的样子，令凤凰图腾在畬族服饰上大放异彩。

畬族服饰上的凤凰图案

二、动物图案和植物图案

如今畬族服饰图案最普遍的是动物和植物图案，这和畬族依山傍水的生存环境直接关联，畬民擅长从大自然中提取创作素材，服饰中最常见的动物图案，包括蝴蝶、蜻蜓、喜鹊、仙鹤、竹鹿、虎豹、麒麟、狮子、鳌鱼等；动物题材图案一般以 3-15 公分大小绣在服饰品上，并且往往都与其他动植物图案搭配在一起，这就好像还原了大自然的本

畲族服饰

来面貌。花鸟鱼虫、珍奇野兽等动植物一直被畲民描绘在服饰品的衣襟、衣领、衣袖、帽子、鞋子、拦腰带等部位，生动有趣的图案使服饰散发出淳朴的山野气息。

畲民映衬在服饰上的图案是他们平时在山林劳动时所见、所思、所想的记录。畲民善于运用鲜艳的颜色来谱写自然草木那灵动的形态。植物类中有梅兰竹菊、水击花、桃花、牡丹、卷草、莲花、寿桃、蝴蝶花等各类花卉蔓草图案，最常见的还属组合图案，例如动植物和人物的组合、植物和图腾的组合、植物和几何图案的组合，畲族服饰上出现最多的还属动植物图案纹样。

动植物图案组合

袖口上的水击花图案

三、抽象几何图案

畲族抽象几何形图案有盘长、方胜、铜钱、犬牙、万字、云勾、浮龙、锁同、山头、叶纹、柳条纹、双菱形纹等，其中以连续三角状的犬牙纹最为普遍，它大概是畲族始祖盘瓠的化身，畲族没有关于盘瓠真身的图腾在服饰上的演绎，人们将对图腾的形象简化成了简单的犬牙形，虽低调小巧但却发展为出现率最多的几何纹饰。畲族抽象几何类图案有的是单个或几个纹样重复，还有的是搭配其他几何纹样规律排列，图案的排列方式主要为二方连续，用这种排列方式往往会在色彩上会做丰富的变化。

织带上的菱形纹

四、人物图案

中国晚唐时期织物上便出现了关于人物题材的童子图案，至明清时期，服装人物图

畲族服饰

案已较为普及，应用最广泛的图形为“戏婴图”和“百子图”。古代畲族人物题材的图案应用广泛，以运用在围裙上为主，如今人物题材的图案走向日渐衰微，不及动植物和几何图案那般丰富。其背后缘由有二：其一为古代畲族人物图案主角为传说中的神仙童子，解放后收到各种破除封建迷信的冲击导致畲民不敢将其大肆运用；其二为图案成本往往要比其他图案高出许多，因为人物图案工艺复杂并且样式繁复，工艺上多采用盘金绣，刺绣内容丰富，由多个人物、如意、寿桃、驯鹿等吉祥图案组成，专供古代的大户人家，而对于解放初期生活贫困的畲民来说很难制作出一幅盘金绣人物图案，之后这项工艺也便渐渐衰退。

现代的畲族人物图案较少出现在衣服上，主要存在于帐帘、供欣赏用的绣片或帽子上，如喜得贵子、童子献桃、盘瓠变身等具有场景感的画面，人物图案主要采用盘金绣法，在织物上组合形式主要有：单个人物、多个人物组图、单个或多个人物搭配花草和动物、单个或多个人物搭配凤凰图腾等。我们可以通过畲族人物图案体会到畲民文化包容性极强的一面，因为畲族人物图案从内容来看受到汉文化影响，比如道家的神话传说以及神话人物故事，如吉星高照、八仙过海、刘海戏蟾等。

绣片上的人物图案

五、文字图案

畲族文字图案素材十分丰富，应用广泛，一部分缝制在帽饰上，还有一部分编织于织带上，因此畲族的织带也被称为“字带”。这些文字有的表达着吉祥寓意的，如福禄寿喜字纹，还有的表示地点，有的表示姓氏，有的表示朝代等。

畲族原本没有自己的文字，它是借鉴甲骨文以及汉字演化而成的，可以说是畲族人对汉字的“二次创作”，演变后的文字变成畲族特有的符号图形，其表达方式大致可归纳为寓意字符、几何形字符和具象字符三种。

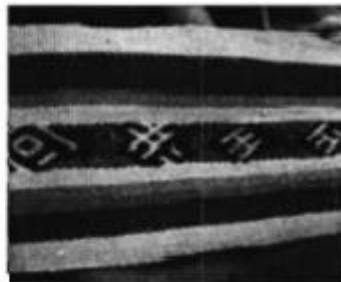
畲族服饰

帽了上的福祿壽喜字紋

綉片上的地理字紋

織帶上的姓氏字紋

任务五 畲族服饰图案构图方式

一、对称构图方式

在畲族服饰中凤凰纹构图，大部分是由绝对对称或相对对称相的表现形式，且纹案构图多为方形，这与畲族服饰中的装饰位置密切相关。虽然其整体多为方形，但也会出现方中带圆的旋转对称纹案。凤凰纹的对称经常在图案中假设一个中心，呈现出“不平衡中的平衡”、“不对称中的对称”、“不统一中的统一”。量感的对称由形的对称而产生，不仅形成视觉上的平衡感，而且引发心理上的稳定感。畲族服饰中对称形式的凤凰纹有的为在适合圆形中两只凤凰呈现出太极状的旋转式，有的两只凤凰左右或上下相向而立的自由飞翔的状态形成稳重、整齐的视觉感受。在对称的凤凰纹图案中，其自身的形态与颜色也是存在变化的，其尾部羽毛呈现火焰形或绶带形，虽然整体对称但细节存在差异，对称形成的稳定形式给人以端庄之美；细节上的不同又形成对比，给人以活跃之感，从而形成形式上的稳定与细节表现中的生动。一般龙与凤构图或双凤构图两者之间相互遥望，采用相对盘旋的构图方式。这种对称与均衡的法则在构图中显得尤为重要，突出表现其平衡之美。

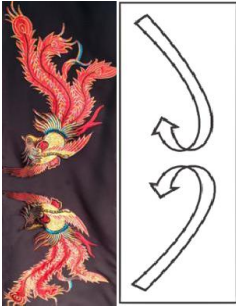
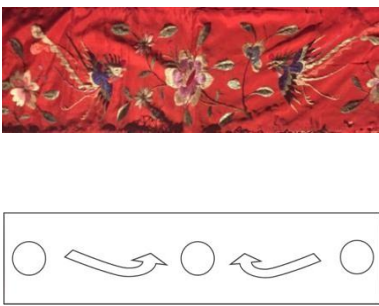
畲族服饰图案在构图上讲究比例与平衡。比例具体在服装构成上表现为对各个服装结构间的尺寸、份量的安排，任何形式的作品都需要精确的尺寸和比例，像衣领、衣袖和衣片之间的尺寸比例关系。由于人的体型各不相同，所以服装也需适应人的比例。常见的比例法有三种，分别为黄金比例法、百分比法和基准比例法。黄金比例法是古希腊的毕达格拉斯依据普遍的美学原理提出的美的衡量标准。以人体为例，此比例以肚脐为界，在人体上的最佳比例则应该为 3:5 和 5:8, 因此用这种比例应用于绘制服装效果图和服装制版中便能呈现出优美和准确的效果。

轴对称凤凰纹

畲族服饰

畲族女装中的对凤	畲族围腰中的凤凰纹	图畲族床帐中的凤凰纹
中心对称凤凰纹		
畲族女装中的对凤	畲族帽饰中的凤凰纹	

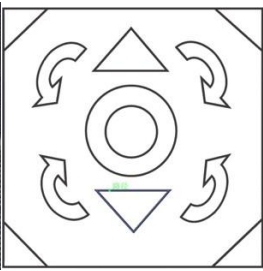
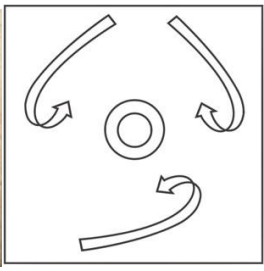
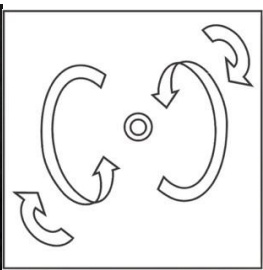
二、平衡构图方式

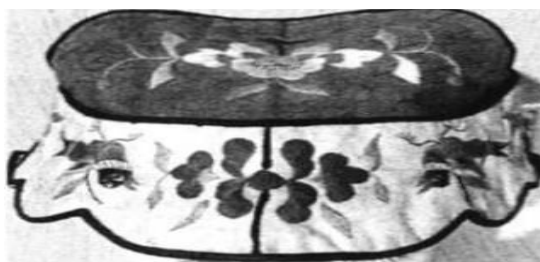
平衡可以分为两层来说，一层是表面上的平衡，一层是心理上的平衡。具体的表现在服装上以一条结构线作中轴，设置上下和左右量上的均等，它体现着人类对事物的洞察力，是人们在长期的生产活动中对自身和周边细节的细心研究而获得的，它体现着事物自身结构的协调状态。对称的形式感给人以平和、庄重、完美之感，可是有时候过度的对称又会令人感到无趣和呆板。这时就要考虑将原有的均衡感打破，寻求一丝突变的效果。畲族传统服装形制是十分讲究平衡感的，一般畲族儿童和年轻女性衣服多为斜襟，男性和老年人多为对襟，对襟给人以一种稳重、成熟的平衡感。在畲族传统服饰图案中同样讲究单个图案之间的表现形式和摆放布局，比如镶在畲族女子服饰上的各种颜色各异的花布条就是试图将原本深色服装底色的沉闷感打破的最好体现，这种将大自然中的花草树木、珍禽异兽以刺绣的工艺手法加上二方或四方连续纹样的运用后，再以布片或布条形式镶滚在服装某个结构部位上的手法也在现代服装设计上常见。

整体均衡构图中的凤凰纹

畬族服饰

畬族印染中的凤凰纹	畬族绣片中的凤凰纹
畬族龙凤戏珠	畬族围裙中的单独凤凰纹

帽饰图案上的平衡美体现

三、重复与连续形式

一幅装饰图案的美，最快捷的设计手法就是将简单的元素进行不断重复，进而组合形成一幅完整的图案。使构图产生秩序感，重复的最大特点是对纹样的基本形进行连续的排列，使得整个画面呈现一种秩序美。在景宁畬族凤凰纹的运用中，常常打破具象的凤凰形象、与其它纹样重构后再通过重复的形式，使整个构成图案既统一又富有变化感。

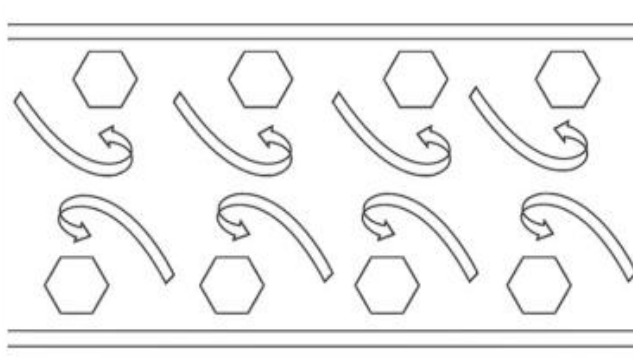
畬族的纹样一般单独或成对出现，且搭配其他纹案组合形成连续性图案，连续性图案是指将某个独立元素通过一定的顺序与规律进行重复排列的图案。二方连续式构图是景宁畬族服饰中常见的连续性图案。

刺绣中二方连续纹

彩带中重复构成纹样

印染中重复构成纹样

四、自由与呼应形式

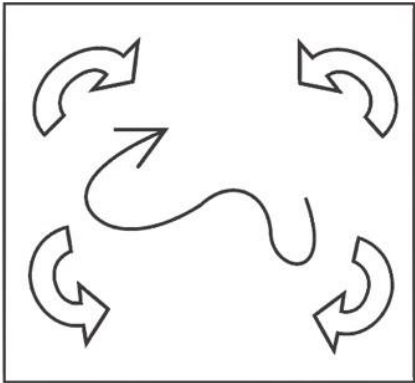
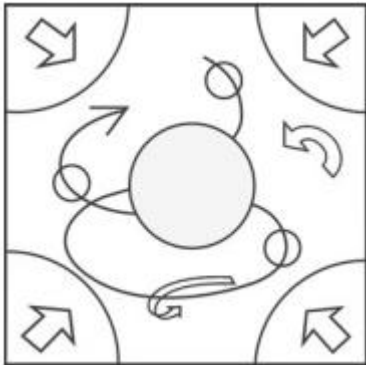
有规律的构图模式限制较多且不够生动，不能更好的表达故事内容。灵活式构图指将图案元素自由随意的组合，给人以灵活多变的感觉。畲族图案整体的构图是具有故事性的题材。

图案纹构图呈现不规律性，画面内容由凤凰纹、鱼纹、虾纹、植物构成，画面内容丰富，构图饱满，凤凰纹与两朵牡丹花构成的画面，两朵花相护呼应，从这两幅图可以感受到创作者的随意，且画面内容相互呼应，形成自由和谐之美。有些方形构图中，中间为一只自由的龙的造型，其上面两只凤凰图案对称分布，但造型却略有不同，下面的蜻蜓造型左右分布，整体的画面构成非常和谐，给人稳定之感且画面具有故事情节。有时同样是方形构图，图案正中央为一朵大的牡丹花，四个角中的蝴蝶纹相护呼应，四只对称的蝴蝶与中间自由状态的凤凰与龙形成对比。无论是凤凰与龙相互呼应，还是凤凰与鱼虾、蝴蝶的呼应，通过纹案的构图可以解读到畲族人民向往自由的内心想法。

凤凰纹与鱼虾的自由构图	凤凰纹与花卉自由构图

凤凰纹与龙纹的自由构图	凤凰纹与龙纹、蝴蝶纹的自由构图

任务六 畲族服饰图案表现工艺

一、手工编织

畲族的编织图案主要体现在织带和竹编斗笠上。畲族女性编织的彩带，图案样式丰

畲族服饰

富，以文字图形为主，还有水击花、蜻蜓、铜钱、万字纹等纹饰。编织彩带的手法主要有提压带扣和穿梭，彩带两边一般不织花纹，主要的纹样集中体现在最中间的织线上，其余线编织平面花边。经线的根数往往随着的宽窄而变化，其中应用最多的是“五双”和“十三根”。织带纬线一般为白线，经线多的织带则宽，经线少的织带则窄。不过无论织带的宽度多少，穿梭编织花纹图案只在最中间的织线上进行。在古代，织彩带对畲乡女人来说是一项必备的技能，畲族彩带编织技艺已被列入浙江省非物质文化遗产名录。

畲族编织材料不仅仅局限在棉线上，还将精湛的编织技能应用于斗笠的编织上，畲族斗笠由竹蔑编织而成，从斗笠的外形上看能编出很多丰富的花型式样，如燕子、云头、虎牙、四格等，多为简单的几何纹样，这和竹子是方条状有关，这样形态的材料适合编织方形或者有菱角的形状。

二、镶滚

服装工艺中的镶是指镶嵌与镶拼的结合。镶嵌是将布片覆于服饰的某个部位上进行缝合固定。镶拼是指将两片或两片以上的布缝合在一起。滚是指以包缝方式来拼接布边，最后贴缝于服装表面的一种手法，包缝主要针对服装的边缘。

镶滚结合是指将镶拼的布片拼合完整，然后在其外缘滚边，或者也可以先在布片上完成滚边之后再将布片缝合于衣服大襟部位，镶与滚的局部装饰手法从服装整体美观度上起到了很强的加分效果，从服装本身上来看还对其起到耐磨和保护的作用。

三、刺绣

畲族的绣线多为丝线和棉线，缝制在棉、麻或丝绸面料上。最精美的要数“凤凰装”上的绣花，刺绣手法主要有平绣、打籽绣、盘金绣、贴布绣、包梗绣、十字绣、锁

畲族服饰

绣等，其中以平绣运用最广。畲族人们通常绣在帽子、手帕、围裙或者鞋垫上，选用的颜色种类大概一到三种，绣的花型多为蝴蝶以及抽象几何类图案，由于十字绣易学易懂，已风靡全国。畲族盘金绣多表现在神仙、人物等带有故事情节的题材上；现代畲族锁绣一般适宜绣制枕套、帽子、和鞋垫等；贴布绣是一种剪贴其他布料来缝制于服装上的刺绣形式。其绣法简单，画面风格大气耐看，因此在畲族较流行。这种传统装饰技法在现代服装产业中也广泛应用，如现代绣花机成为服装生产商的必备机器。

服装上的平绣

绣片上的打籽绣

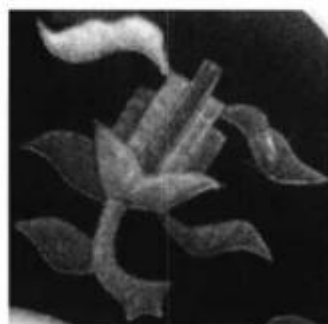
肚兜上的十字绣

绣片上的盘金绣

绣片上的锁绣

帽子上的贴布绣

三、天然纤维织造及印染

畲族传统服装面料是由畲民手工编织的芒麻布制作而成，芒麻布以染蓝、黑两色居多，所以畲族服饰主色以蓝、黑两色最为普遍。芒麻布的制作要严格按照绩麻、呈线、搅团、上浆等 12 道工序完成。畲民善种菁（蓝靛），这是一种用于染布的植物，它分为三种：蓼蓝染绿，大蓝染碧，槐蓝染青。由于这种染料不易脱色，所以一直作为畲民植物染料的原材料。蓝靛染料传统的做法是：每年入冬之时，去山上将菁草割下来，堆泡进大桶后用木头压紧，浸泡三至四天，待叶腐烂出深蓝色汁，再将叶渣打捞干净，撒入适量新烧的石灰（比例为 1：200）泡入桶中搅混，搅完后待其自然沉底，将上边的水放出，再将剩余的水进行二次沉淀，最终滤出的沉淀即成纯蓝靛。

目前，有机纤维与草药型织物在西方大受欢迎。人们将芝麻剥成麻丝，捻成麻线，

畬族服饰

再通过土布机制成麻布，最后将麻布染色，染色一般在冬天进行。土质织布机不仅可以用来纺土布、还可以纺织布条、围裙之类的织物。

我国现在也有越来越多的人喜欢关注健康的生活理念。如今的服装选材主要以含有化学染料的合成纤维为原料，这就难以避免一些不良商家用有害的化学物质以次充好或染料不达标的现象，威胁着人体健康，如今化学物质的合成纤维已经渗透我们生活的方方面面，从一条随身擦拭的小方巾到每日作为我们“第二层皮肤”的内衣，这就潜在地增加了我们的身体被有害化学物质侵害的几率，这些有害物质在制造过程中还会对环境造成破坏，造成我们的空气、土地以及地下水的污染，这完全与环境的可持续发展战略背道而驰。

畬族传统民族服饰原材料及染料都取自天然植物，这一方面迎合了当下大众追求“绿色生活”的心理需求，体现出人们与自然和谐相处的最好状态。天然草料的使用可节约能源，生产天然的织物和燃料还能当成肥料撒于农田中，实现材料的循环利用。另外从美学角度出发，用植物染料染制的面料体现了自然的和谐美，以芒麻为服饰原材料制成的服装蕴含着一种随意、自由以及天然的肌理效果，其风格独特，用之制作的服装透露出一种浑然天成的美感，不仅如此它的舒适性和散热性很强。不仅是畬族传统服饰面料的主要选材，也成为现代追求高品质生活的城市女性在平日休闲装中的主要选择类型，值得提倡。

二、作业布置与实训（4 课时）

1.实训项目任务：

分析畬族服饰图案的内涵与特色，以“畬韵”为主题设计并制作单独纹样、适合纹样各一款。

2.实训项目要求：

（1）符合纹样要求，设计主题突出，线条清晰流畅、图案造型生动优美、有创意，整体美感强；

（2）色彩搭配协调，细节完整清晰，制作精美，具有一定的艺术价值；

（3）尺寸 8 开，构图美观，画面整洁。

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

本单元采用讲解法、比较法、启发法与案例分析法等教学方式，从图案的色彩、造型、题材、工艺等一步一步的分解，图文结合，直观进行描述，以充分的引发学员的兴致，鼓励学员大胆创新，培养设计创新思维与动手制作能力。实训过程中加强辅导力度，发现问题及时纠正，注重学员职业素养与工作态度的培养。