

职业院校新形态活页式教材

中国传统工艺

张朋 主编

工艺美术教材

职业院校新形态活页式教材

中国传统工艺

主 编 张朋

视频剪辑 张朋 王超华

编写单位 天津市西青区中等专业学校

工艺美术教材

明·仇英《清明上河图》局部，绢本，设色，纵30.5厘米，横987厘米，辽宁省博物馆藏

前言

中国传统工艺是中华民族数千年文明积淀的璀璨瑰宝，它承载着民族的智慧、审美与文化基因，既是历史的见证，也是活态的传承。从新石器时代彩陶工艺的萌芽，到商周青铜铸造的鼎盛；从秦汉漆器的精巧，到唐宋纺织与制瓷工艺的精进；再到明清时期分工的极致细化，传统工艺始终循着“材料探索—技艺突破—功能与审美融合”的路径持续演进，在实用与艺术的平衡中不断突破。这些演进不仅藏于传世文物中，更被历代艺术作品直观记录，如北宋张择端《清明上河图》中真实呈现的汴河船舶营造、木器制作、纺织刺绣等市井手工艺场景；唐代张萱《捣练图》细致描绘了煮练、捶打、缝制丝绸的全过程，展现盛唐纺织工艺的成熟；南宋楼璘《蚕织图》以长卷形式记录“浴蚕—结茧—抽丝—织布”的完整流程，成为蚕桑技艺的“视觉指南”；明代《天工开物》的木刻插图则系统呈现了冶铁、制瓷、造纸等百余种工艺的操作细节，堪称“古代手工艺百科全书”。而明代仇英《清明上河图》里艺术化呈现的江南绸缎织造、首饰打制等精细技艺，更印证了传统工艺在历史长河中的持续演进——从早期的实用为主，到后来技艺与审美深度融合，从家庭作坊的简单协作到市井分工的专业化发展，最终形成了“百工竞巧”的繁荣景象。

对于中职学生而言，学习传统工艺不仅是掌握一门技艺，更是在亲身实践中感悟文化内涵、提升审美素养、培养工匠精神的过程。这些凝聚着先辈匠心的技艺，能够帮助学生建立文化自信，在职业发展中形成独特的竞争力，为未来的艺术创作与实践奠定深厚的文化根基。

教材围绕《中国传统工艺》主题，设置了六个核心项目，分别是汉服形制考据与工艺巧制、扎染技艺解构与染韵新创、脸谱纹样精粹与神韵新承、掐丝珐琅巧做与非遗沉浸、传统香意解码与手作雅趣、花灯形制溯古与匠心新映。每个项目均以“认知—实践—创新”为逻辑主线，通过理论讲解梳理工艺历史脉络与文化内涵，结合实操训练掌握关键技艺，最终引导同学们在传统基础上进行创意表达，实现从“知”到“行”再到“创”的递进。

教材编写严格落实《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》等文件精神，紧扣《中等职业学校艺术课程标准》（2020年版）要求，立足中等职业艺术教育实际，致力于实现艺术教育的本体价值与育人价值。教材创新性地构建了“历史溯源—技艺解构—创新实践”的三维学习体系：“历史溯源”环节通过文物、文献与图像资料，帮助同学们建立对传统工艺的历史认知；“技艺解构”环节拆解工艺步骤与核心技法，让复杂技艺变得可学可控；“创新实践”环节鼓励结合现代审美与需求进行创作，使传统工艺在当代焕发新活力，真正实现以艺育人、以文化人的目标。

为辅助教学，教材配备完整数字资源（教学视频、文物图片、步骤图解、拓展资料等），扫码即可获取，打破时空限制，为师生提供更直观丰富的学习支持。

由于编者水平，书中疏漏在所难免，恳请广大师生读者不吝赐教（邮箱：915100068@qq.com）。让我们携手完善教材，共同推动中职艺术教育发展，培养兼具传统素养与创新能力的艺术人才。

张朋

2025年7月

目录

● 绪论

● 项目一 霓裳裁云

汉服形制考据与工艺巧制

● 项目二 青蓝妙手

扎染技艺解构与染韵新创

● 项目三 马勺绘魂

脸谱纹样精粹与神韵新承

● 项目四 金丝绕梦

掐丝珐琅巧做与非遗沉浸

● 项目五 香囊寄意

传统香意解码与手作雅趣

● 项目六 灯影流光

花灯形制溯古与匠心新映

项目一

霓裳裁云

汉服形制考据与工艺巧制

中国传统文化之汉服文化

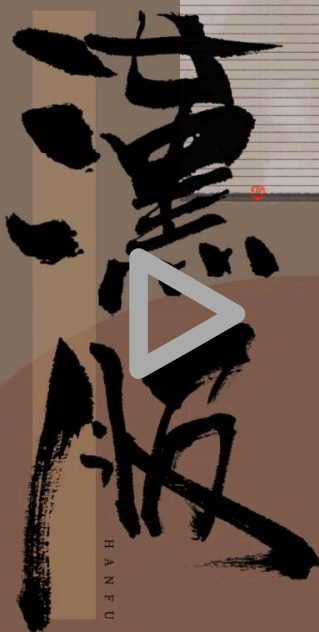
越罗衫袂迎春风，玉刻麒麟
腰带红。楼头曲宴仙人语，
帐底吹笙香雾浓。

中国传统文化「汉服文化」

越罗衫袂迎春风，玉刻麒麟
腰带红。楼头曲宴仙人语，
帐底吹笙香雾浓。

导入视
频.mp4

视频1-1 中国历代汉演变^[1] (@慢猫子,2024)

引言

汉服，即汉族的民族服饰，亦称“衣冠”“汉装”“华服”，是中华民族传统服饰的杰出代表。相传始于“垂衣裳而天下治”的轩辕黄帝时期，历经四千余年绵延发展，形成了体系完备的服饰文化系统。作为世界上历史最悠久的民族服饰之一，汉服不仅是蔽体御寒的生活用品，更是承载华夏文明的重要载体，凝聚着“象天法地”的造物智慧与“礼仪之邦”的文化内涵。

汉服的历史脉络可追溯至新石器时代，随着纺织技术的发展，先民开始使用麻布制衣。殷商时期，冠服制度初步建立；西周时形成以“天子冕服”为中心的章服制度；汉代依据四书五经完善冠服体系，使其成为“神道设教”的一部分；唐代达到形制与工艺的巅峰，影响远及日本、朝鲜等周边国家；明代实现对传统服饰的全面复兴，直至清代因历史原因逐渐式微，但仍在民间顽强传承。

汉服与汉字、汉语一样，这里的“汉”特指汉族，而非汉朝。它不仅是一种服饰形制，更是一个伟大文明的缩影，体现着中华民族的审美观念、生活方式与价值取向，被称为“一个伟大民族的皮肤”。认识汉服文化，学习其制作工艺有助于非物质文化遗产的活态传承。通过对汉服的实践，可以提升学生的艺术素养与创新设计能力。深入理解汉服的内涵，能够增强学生对中华民族传统文化的认同感与自豪感。

前言.MP3

项目目标

艺术感知

观察殷墟妇好墓出土的圆雕、马王堆汉墓出土文物、唐代《捣练图》等历史遗存，培养学生对汉服色彩、图案、款式等的视觉感知能力；分析汉服面料质感与工艺细节，提高学生的艺术表现力；对比汉服与西方服饰的造型差异，使学生理解“褒衣广袖”所蕴含的东方美学特质。

审美判断

解读汉服“交领右衽”的对称美学与“天圆地方”的哲学内涵；分析不同历史时期汉服的审美演变，如汉代的古朴庄重、唐代的华丽开放、宋代的素雅简约、明代的端庄大气等；掌握汉服配色规律（如婚礼用绯红、祭服用玄纁）与图案寓意（青莲代表清正廉洁、松鹤代表长寿），形成对传统服饰的审美评价体系。

创意表达

在开展汉服制作体验活动时，以高60厘米的三分娃娃为创作对象，精心为其设计和制作不同形制的汉服。过程中经历灵感构思、创意设计、精准裁剪、细针缝合以及穿戴等一系列环节，最终完成精美的汉服作品，借此表达自己独特的思想和情感。

文化理解

认识汉服与礼仪制度的关系，如冕服用于祭天祀祖，深衣体现“规、矩、绳、权、衡”五法；交领右衽体现以右为尊；绶带、蔽膝象征着身份地位和权力等。理解汉服与礼仪制度的结合，反映了中国古代社会对秩序和和谐的追求。礼仪制度以汉服为媒介，深入到社会的各个层面，规范着人们的行为举止、思想观念。

项目内容

理论模块	实践模块
汉服历史演变	工具与材料认知
汉服形制体系	基础缝纫技法
汉服结构特征	形制制作实践
汉服文化内涵	汉服完整穿戴

表1-1 项目模块

课时分配

学习步骤	课时	具体操作
理论筑基	4	通过 PPT 讲解与文物图片分析，建立汉服文化认知框架。
技法训练	8	在实训室学习工具使用与基础针法，完成布样练习。
形制制作	22	分组完成三款典型形制的制作，遵循 "调研 - 设计 - 裁剪 - 缝制" 流程。
成果展示	2	举办汉服作品展，进行多元评价。

表1-2 课时分配

项目导学

汉服历经数千年演变，在不同朝代呈现出鲜明的时代印记，其形制、纹样、色彩与剪裁的变化，既反映了社会文化风貌，也体现了审美思潮的流转。请收集各个朝代的汉服图片素材，并仔细观察，简要归纳一下你发现了汉服的哪些特征？并填写表1-3。

汉服的特征：

汉服图片	汉服形制类型

表1-3 汉服形制类型导学表

一 汉服的起源

（一）神话传说

据《史记》记载，"华夏衣裳为黄帝所制"，"黄帝造屋宇，制衣服，营殡葬，万民故免存亡之难"。

（二）考古证据

河南安阳殷墟妇好墓出土的圆雕玉人，身着交领右衽长袍，下着裙裳，腰系大带（如图1-1）。

河南殷墓出土的圆雕石人立像，头戴高帽，身穿上衣下裳相连的深衣，交领右衽，长及膝下，被体深邃，窄袖，腰部束带，系蔽膝（如图1-2）。

浙江余姚河姆渡遗址发现的纺轮，证明新石器时代纺织技术已经开始萌芽（如图1-3）。

图1-1 圆雕玉人

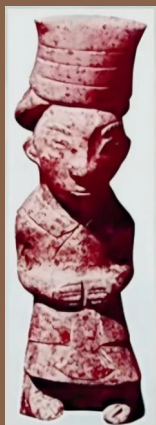

图1-2 石人立像

图1-3 纺轮

（三）文献记载

《周易·系辞》："黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤"。

《礼记·礼运》："夫礼之初，始诸饮食... 后圣有作，然后修火之利... 治其麻丝，以为布帛"文字。

二 汉服的发展

视频1-2 各个时期的汉服代表^[2] (@雪朔,n.d.)

先秦时期：

- 商代：出现最早的 "衣裳制"，上衣下裳分裁，腰系蔽膝。
- 周代：确立 "五礼" 服饰制度，冕服、玄端等礼服形制完备。
- 战国：赵武灵王 "胡服骑射" 引入裤装，深衣开始普及。

秦汉时期：

- 深衣分曲裾与直裾，马王堆汉墓出土的素纱襌衣代表当时织造工艺巅峰。
- 官服采用 "三重衣" 制度，每层领子必露于外，最多达三层。
- 民间流行短襦长裙，裙裾呈喇叭状，行不露足。

二 汉服的发展

魏晋南北朝：

- 受民族融合影响，出现 "杂裾服"，下摆加缀三角形飘带。
- 男子流行 "宽衫大袖"，女子穿对襟衫裙，腰间系带。
- 佛教艺术影响下，服饰出现 "曹衣出水" 式贴体风格。

隋唐时期：

- 女子盛行齐胸襦裙，搭配半臂、披帛，展现开放包容的时代风貌。
- 男子以圆领袍为常服，官服以颜色区分等级（紫、绯、绿、青）。
- 纺织技术进步，出现缣丝、妆花等复杂工艺。

宋元时期：

- 宋代流行 "褙子"，腋下开衩，前后衣襟不缝合，仅以勒帛系住。
- 元代因民族政策，汉族服饰融入蒙古元素，如 "质孙宴" 中的一色衣。
- 棉纺织技术推广，棉布成为主要面料。

明清时期：

- 明代全面恢复汉式服饰，命妇服饰出现霞帔、凤冠，民间流行马面裙。
- 男子服饰有道袍、直裰等，文人喜穿 "程子衣"。
- 清代女子仍保留襦裙形制，形成 "汉装" 与 "旗装" 并存局面。

 汉服的演变.png

三 汉服的结构

汉服采用幅宽二尺二寸（50cm左右）的布帛剪裁而成，且分为领、襟、衽（rèn）、衿（jīn）、裾、袖、袂（mèi）、带、褱（fú）、祛（qū）、缘等部分（如图1-4）。

- 1.领：交领、直领、盘领等，交领右衽为最典型特征。
- 2.襟：前襟，分直襟与斜襟。
- 3.衽：衣襟，左前襟掩向右腋系带为“右衽”。
- 4.衿：衣领两端的系带。
- 5.裾：衣摆，分直裾、曲裾、喇叭裾。
- 6.袖：覆盖上肢的圆筒状部分，分为窄袖、宽袖、琵琶袖等。
- 7.袂：袖身部分，即覆盖上肢的主要区域，袖口称“祛”。
- 8.带：腰带，分大带（丝质）与革带（皮质）。
- 9.褱：蔽膝，象征权力，形制如斧。
- 10.缘：衣物边缘的镶边，包括领缘、袖缘、衣缘等。

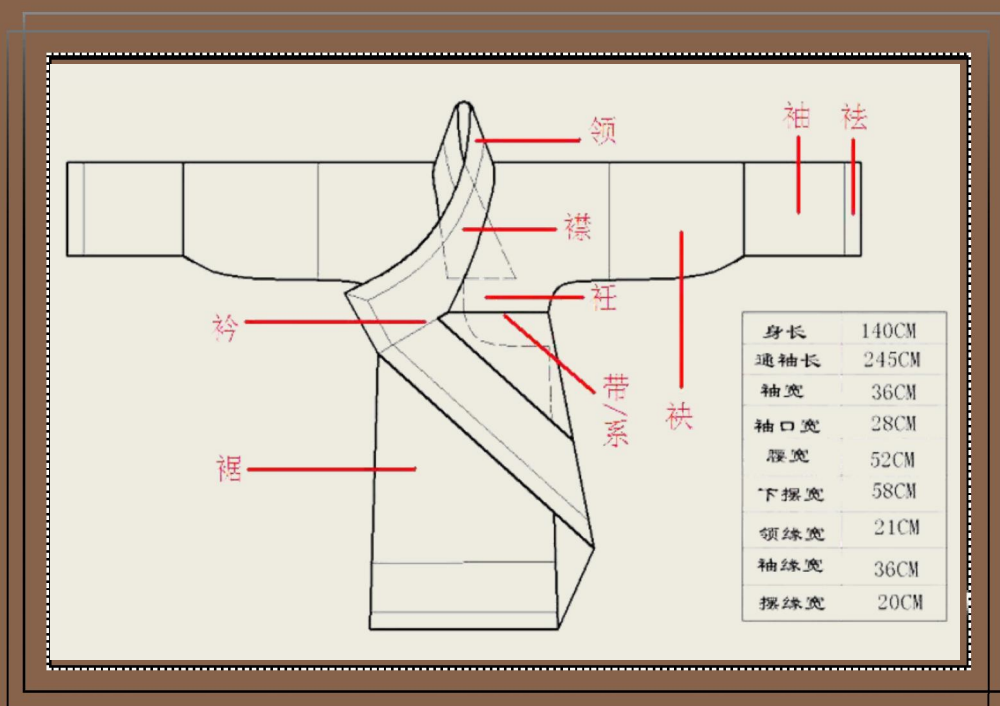

图1-4 汉服结构

三 汉服的结构

取两幅相等长度的布，分别对折，作为前襟后裾，缝合后背中缝。前襟无衽即为直领对襟衣。若再取一幅布，裁为两幅衽，缝在左右两襟上，则为斜领右衽衣。前襟后裾的中缝称为袷(dú)，即督脉、任脉，衽在任脉右侧，故称右衽。

裾的长度分腰中，膝上，足上。根据裾的长短，汉服有三种长度：襦、短(shù)、深衣。袖子与襟裾的接缝称为袪(yù)，袖口称为袪(qū)。一套完整的汉服通常有三层：小衣（内衣）、中衣、大衣（如图1-5和图1-6）。

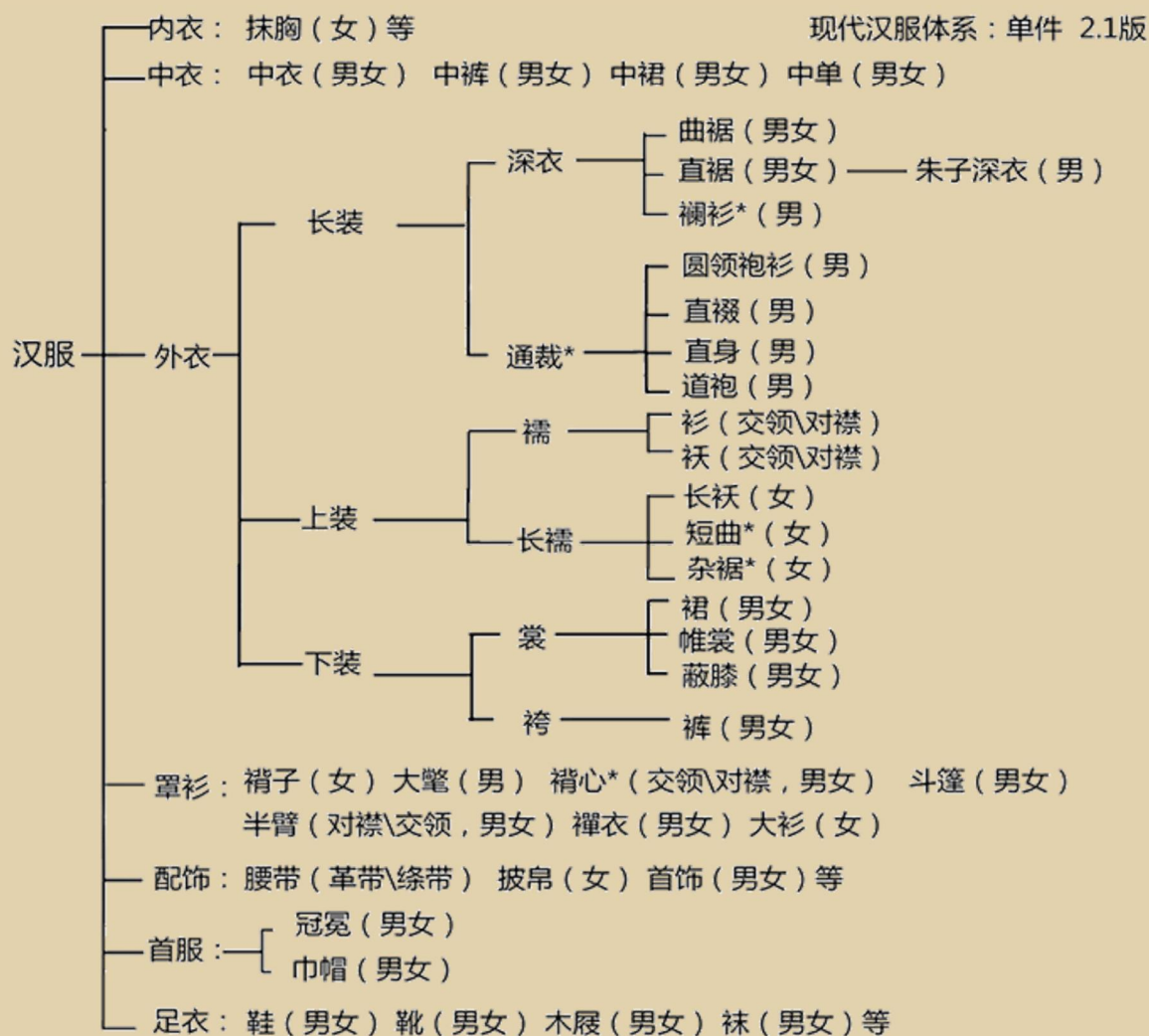

图1-5 汉服穿着层次

三 汉服的结构

汉服套装展示

图1-6 汉服套装展示

四 汉服的特征

交领右衽

上古时代，上衣多为交领斜襟，中原人崇尚右，习惯上衣襟右掩，称为右衽；而北方诸族崇尚左，衣襟左掩，是为左衽。除了上衣左衽以外，胡服的下衣和足衣也与中原服饰明显有别。

而右衽是汉族服装始终保留的特点，成为汉族的象征符号。这也和中国历来的“以右为尊”的思想密不可分（如图1-7）。

图1-7 右衽和左衽

汉服中左侧的衣襟与右侧的衣襟交叉于胸前的时候，就自然形成了领口的交叉，所以形象地叫做“交领”，衽，本义衣襟。左前襟掩向右腋系带，将右襟掩覆于内，称右衽，反之称左衽。汉服在历代变革款式上一直保持不变的“交领右衽”传统，这些特点都明显有别于其他民族的服饰。

交领的两直线相交于衣中线左右代表传统文化的对称学，显出独特的中正气韵，代表做人要不偏不倚，交领代表天圆地方中的地，地即人道，即方与正。而袖子，则是圆袂，即代表天圆地方中的天圆。这种天圆地方学在汉服上的表现也是中国古代文化的一个体现。

四 汉服的特征

系带隐扣

一般情况下，汉服是不用扣子的，即使有用扣子的，也是把扣子隐藏起来，而不显露在外面。一般就是用带子打个结来系住衣服。所有的带子都是用制作衣服时的布料做成。一件衣服的带子有两对，实用性的，左侧腋下的一根带子与右衣襟的带子是一对打结相系，右侧腋下的带子与左衣襟的的带子是一对相系，将两对带子分别打结系住完成穿衣过程（如图1-8）。

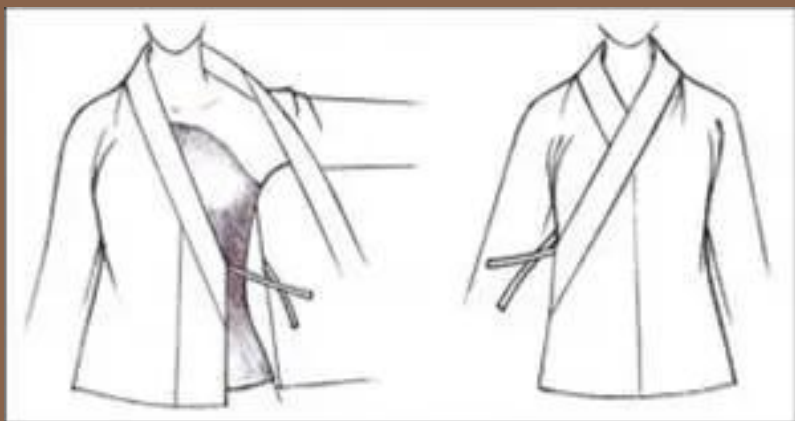

图1-8 系带隐扣

另外一种腰间的大带和长带子，它不仅有实用性，而且有装饰性，另外还有象征性意义，象征着权力（如图1-9）。中国自古尊重自然，崇尚天人合一，以带为汉服的主要系缚物，不仅尊重了自然和谐的人文思想，还利用衣带飘飘制造出飘逸灵动的动感美。

图1-9 大带

四 汉服的特征

褒衣广袖

衣衫阔大，以带轻缚。舒适性与随意性是汉服文化的一种缩影，宽衣大袖的国度向来稟赋浪漫。随着时间的推移，袖子的大小虽反复变化，却从来都是流畅的线条，不会刻意去收勒（如图1-10）。

图1-10 褒衣广袖

汉服的袖子又称“袂”，其造型在整个世界民族服装史中都是比较独特的。袖子，其实都是圆袂，代表天圆地方中的天圆。袖宽且长是汉服中礼服袖型的一个显著特点，但是，并非所有的汉服都是这样。汉服的礼服一般是宽袖，显示出雍容大度、典雅、庄重、飘逸灵动的风采。

知识窗

“袖宽且长”是汉服袖型的主要特点，但不是唯一的款式特点，汉服的窄袖、直袖、短袖、垂胡袖、琵琶袖等也比较多见（如图1-11）。

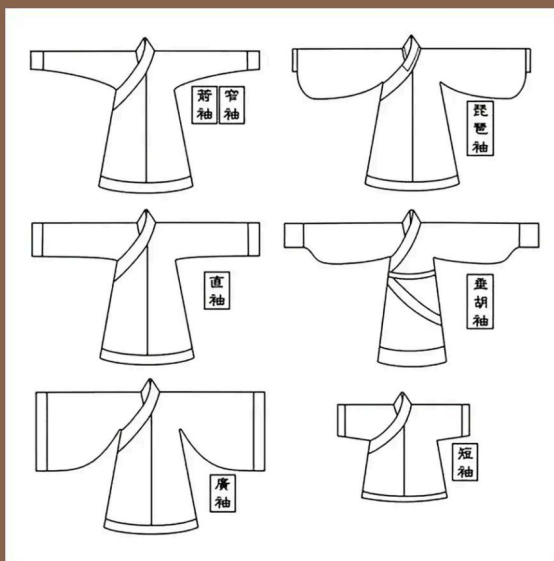

图1-11 汉服袖子类型

五 汉服的形制

汉服的形制主要有“上衣下裳”制、“深衣”制、“襦裙”制。

视频1-3 汉服的形制^[3] (@课本内外,n.d.)

汉服形制.mp4

上衣下裳

上衣下裳是汉服最古老的形制之一，“上衣”指的是遮蔽上身的衣物，“下裳”则是指遮盖下身的裙子或类似裙子的服饰。这种形制体现了古代中国人对天地、阴阳等概念的理解，具有深厚的文化内涵。其款式特点是上衣一般为交领、右衽，袖子有宽窄之分，长度通常至手腕或更长。下裳多为围合式，通过系带来固定，裙摆较大，有的还会在边缘加上装饰性的缘边。

深衣

深衣是将上衣和下裳通过裁剪后缝合在一起的形制，上衣下裳分裁，然后在腰部相连，形成整体的长衣。深衣在古代服饰中具有重要地位，被视为一种符合礼仪规范、体现道德修养的服饰。其款式特点为交领右衽，领口较低，以便露出里衣的衣领。衣袖有宽窄两式，袖口大多镶边，衣服通身紧身，长可曳地，下摆一般呈喇叭状，行不露足。其特点是“被体深邃”，穿着时能将身体严密地包裹起来。

襦裙

襦裙是由上身的短衣“襦”和下身的裙子“裙”组成的汉服形制，“襦”一般指短上衣，长度通常在腰部以上，也有齐腰的款式。其款式有齐腰襦裙，高腰襦裙，齐胸襦裙、半臂襦裙等。

五 汉服的形制

衣裳制

- 特点：上衣与下裳分裁，象征天地乾坤。
- 代表：冕服（帝王祭服，饰十二章纹）、玄端（士大夫礼服）。
- 穿着：上衣长度至膝，下裳分前三幅后四幅，腰系大带。

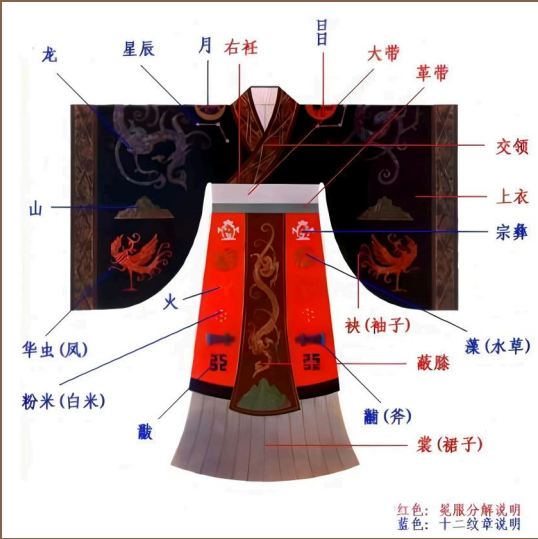

图1-12 冕服

冕服，是古代帝王举行重大仪式所穿的礼服。主要由冕冠、玄衣、纁裳、白罗大带、黄蔽膝、素纱中单、赤舄等构成。

玄衣肩部织日、月、龙纹;背部织星辰、山纹;袖部织火、华虫、宗彝纹;纁裳织藻、粉米、黼、黻纹各二。即所谓的"十二纹章"纹样（如图1-12）。

玄衣用布十五升，每幅布都是正方形，端直方正，故称端。又因玄端服无章彩纹饰，也暗合了正直端方的内涵，所以这种服制称为"玄端"。

图1-13 玄端

玄端为先秦时通用的朝服及士礼服，后深衣(上下连制)流行后玄端逐渐废止，后来明代恢复古玄端制而造“忠靖服”。此外，玄端也是古代中国的黑色礼服（如图1-13）。

五 汉服的形制

衣裳制

上衣：交领右衽，长度至膝。

下裳：前三后四，有长绑带。

蔽膝：呈斧型，长度至脚踝。

（如图1-14）

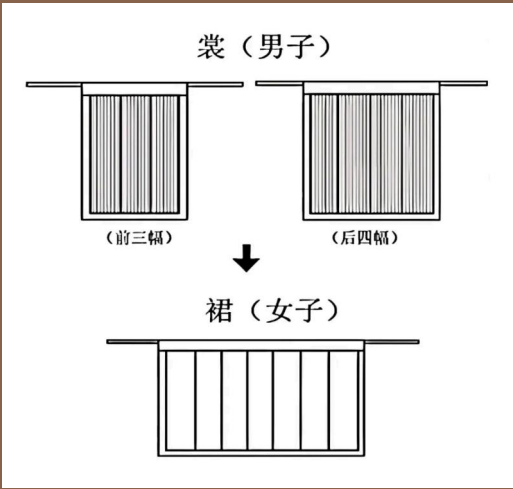

图1-15 裳和裙

图1-14 冕服构成

裳：前三后四，腰部有长绑带，长至脚踝。

裙：多片围合，腰部有长绑带，长至脚踝(如图1-15)。

《历代帝王图》是中国唐代著名画家阎立本的传世经典人物画作品，它以历代帝王为描绘对象，右图为隋文帝杨坚。画中呈现的是古代帝王冕服，头戴冕冠，冕板前低后高；上衣为交领右衽黑衣，饰月纹等象征天地的纹饰；颈部有含环、五色丝的精美项链，腰间系大带；下裳是拖地红裳，前有具礼仪意义的蔽膝，整体服饰依严格礼仪规范，色彩庄重、细节丰富，尽显帝王威严华贵与礼仪文化内涵。

知识窗

图1-16 历代帝王图

五 汉服的形制

深衣制

《五经正义》：“此深衣衣裳相连，被体深邃。”通俗的说即上衣和下裳相连在一起，身体包被，不会外露，雍容典雅。衣袖圆如规，衣领方如矩，体现“规矩”之道。深衣虽是上下连裳，但仍在裁剪时分裁再加以缝合。裙分为曲裾和直裾两种样式，外观区别在于下身是否有围绕的线条（如图1-17）。

图1-17 女子直裾与曲裾（左一、左二）、男子直裾与曲裾（左三、左四）

1. 曲裾

曲裾是汉服“深衣制”的一种款式。衣襟绕至背后，形成螺旋状造型，盛行于汉。按照《礼记》记载，深衣一大特点是“续衽钩边”，也就是说“这种服式的共同特点是都有一幅向后交掩的曲裾（如图1-18）”。

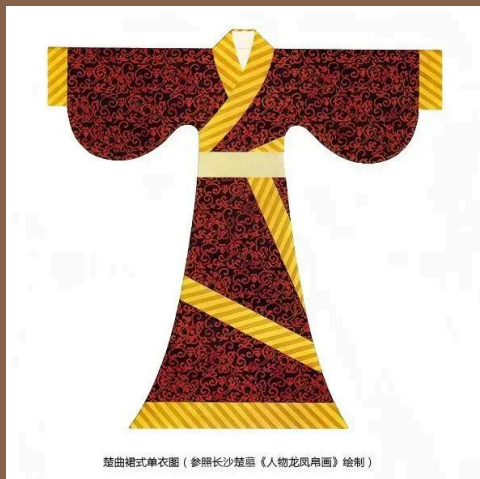

图1-18 曲裾

五 汉服的形制

深衣制

2.直裾

直裾下摆部份剪裁为垂直，衣裾在身侧或侧后方，没有缝在衣上的系带，由布质或皮革制的腰带固定。汉代以后，由于内衣的改进，盛行于先秦及西汉前期的绕襟曲裾已属多余，本着经济胜过美观的历史发展原则，至东汉以后，直裾逐渐普及，成为深衣的主要模式（如图1-19）。

图1-19 直裾深衣

直裾和曲裾深衣，在辛追墓中都有出土，其中辛追墓出土的一件朱红菱纹罗丝绵袍，就属于“曲裾”深衣，它至今保存完好、颜色鲜艳，显得雍容华贵。辛追墓中出土的也有几件“直裾”深衣，其中一件重量仅有49克的素纱禅衣，它的款式是“直裾”深衣，样子真正是薄若蝉翼，折叠后甚至可以放进一个火柴盒里，由此可见古人的纺织技术之精巧（如图1-20）。

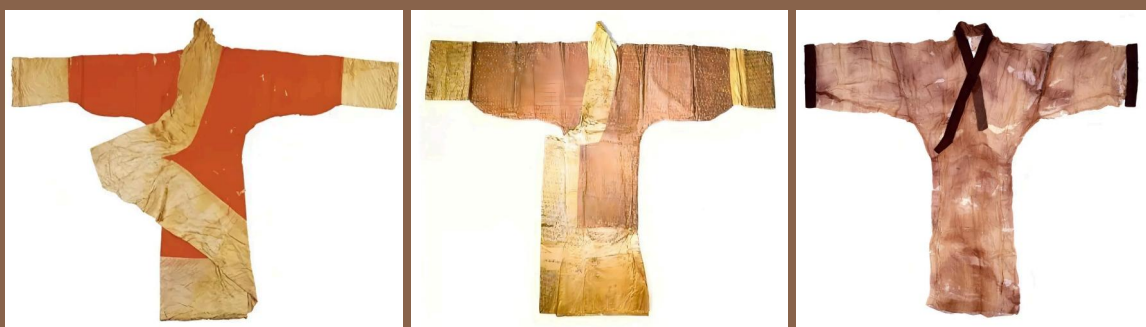

图1-20 朱红菱纹罗丝绵袍（左）、直裾深衣（中）、素纱禅衣（右）

五 汉服的形制

襦裙制

襦裙出现在战国时期，兴起于魏晋南北朝，盛行与唐朝。直到明末清朝前都是普通百姓(女性)的日常穿着服饰。

视频1-4 唐朝襦裙^[4] (@朵朵花林, n.d.)

上身穿的短衣和下身束的裙子合称襦裙，是典型的“衣裳”制。上衣叫做“襦”长度较短，一般长不过膝，下身叫“裙”。可见“襦裙”其实是两种衣物的合称。以裙腰之高低，将襦裙分为齐腰襦裙，高腰襦裙，齐胸襦裙。以领子的式样之分，将襦裙分为交领襦裙、对襟襦裙和袒领襦裙（如图1-21）。按是否夹里的区别，将襦裙分为单襦和复襦，单襦近于衫，复襦则近于袄。

图1-21 袒领襦裙（左）、对襟襦裙（中）、交领襦裙（右）

五 汉服的形制

襦裙制

图1-22 《捣练图》（上）《簪花仕女图》（下）

《捣练图》与《簪花仕女图》是唐代人物画的巅峰之作，是研究唐代汉服最直接、最完整的“图像证据”（如图1-22）。构建了后世对唐代汉服的认知框架，生动展现了不同阶层（宫廷宫女与顶级贵族仕女）、不同场合（劳作与休闲）下的具体形态和奢华程度。两幅画揭示了唐代贵族女性服饰的主体是“襦裙”，《捣练图》中劳作女性穿窄袖短襦，《簪花仕女图》中贵族女性穿宽袖长襦，领口多为交领或直领，衣襟有系带。下装以长裙为主，《捣练图》中可见“高腰裙”，《簪花仕女图》中则是“齐胸裙”，裙摆宽大，垂坠感强，行走时如流水般飘逸。贵族女性常在外层加“大袖衫”，袖子宽大如袍，面料为轻薄的纱或罗，通透飘逸，既能彰显身份，又适应唐代炎热气候。两幅画中女性均佩戴“披帛”，多从肩部垂落或绕臂轻扬。在材质上，贵族使用高级丝织品，轻薄飘逸或厚重华丽。劳动者衣料相对朴素厚实；色彩，贵妇服饰多见红、紫、橙、绿等浓烈色调，劳动者色彩相对素雅（如白、青、赭等）。

两幅图证明了唐代汉服是“实用与审美并重”的服饰体系——既有襦裙、披帛等标志性形制，又以纱罗面料、华丽配饰彰显技术与财富。最终形成“雍容、开放、飘逸”的时代风格，成为中国服饰史上最具生命力的符号之一。

捣练图、簪花仕女图音...

六 汉服制作的工具和材料

(一) 工具

手工针、线、顶针、剪刀、直尺、卷尺、热消笔、锁边液、布料粘合剂、胶棒、熨斗、花边剪、纸样、三分娃素体、三分娃支架等（如视频1-5和图1-23至28）。

1工具介绍.mp4

视频1-5 工具介绍

图1-23 布料粘合剂

图1-24 熨斗

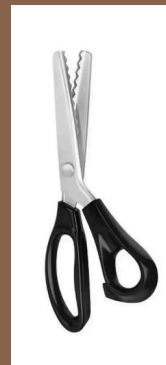

图1-25 花边剪

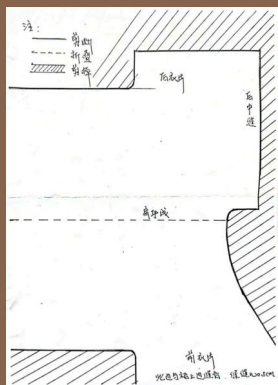

图1-26 纸样

图1-27 三分娃素体

图1-28 三分娃支架

六 汉服制作的工具和材料

(二) 材料

1. 面料

(1) 白坯布：白坯布又称“本色布”，是指布料在经过纺织加工后，未经过染色、印花、漂白等后处理工艺的原始布料。颜色多为纤维本身的自然色泽（如棉花的乳白色、麻的淡黄色等），无额外色彩修饰，可用于学生日常练习。

(2) 棉织品：棉织品是以棉花为主要原料纺织而成的布料，是日常生活中最常见的面料之一。透气性佳，手感柔软，质地亲肤，无刺激，适合直接接触皮肤。

(3) 棉麻织品：棉麻织品是由棉花和麻类纤维（如亚麻、苎麻等）按一定比例混纺或交织而成的布料，结合了棉和麻的优点。凉爽透气，挺括有型，不易起皱（相比纯棉更抗皱）。

(4) 丝织品：丝织品是以蚕丝（天然丝，包括桑蚕丝、柞蚕丝等）为主要原料纺织而成的面料，属于天然蛋白质纤维，对皮肤亲和力强，无刺激。手感柔软光滑，富有光泽，垂坠感佳，能展现优雅的流动感。蚕丝纤维内部有许多微孔，可吸收人体汗液并快速散发，夏季穿着凉爽，冬季兼具一定保暖性。丝织品的主要分类包括绫、罗、绸、缎、织锦缎、纱类等。

视频1-6 材料介绍

2材料介绍.mp4

六 汉服制作的工具和材料

2. 辅料

- (1) 包边布：用于领、袖等部位。
- (2) 花边：装饰衣襟、袖口，有织花、刺绣等类型。
- (3) 系带：用面料制作，用于系扎固定。

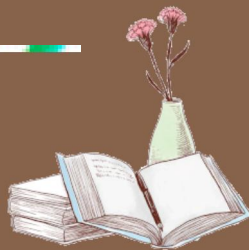
古代不同汉服体制所选面料的情况：

知识窗

(1) 上衣下裳面料：受等级制度和时代风尚影响，也贴合场景与气候需求。贵族及礼仪场合多用丝织品，上衣选纱、罗、绸、绫等凸显雅致，下裳用锦、缎等华贵面料搭配精美纹样以显庄重；平民日常则以麻、葛、棉（宋元后普及）为主，上衣用苧麻、粗棉布等透气耐磨材质，下裳选稍厚实的麻织物或粗纺棉布，颜色素净，体现了“贵贱有级”的制度与“因时制宜”的实用原则。

(2) 深衣面料：既体现其兼具礼仪性与实用性的特点，也因身份、场合和季节有所差异。贵族或礼仪场合多用丝织品，如锦（云锦、宋锦）、缎（素缎或暗纹缎）、罗（杭罗等）；平民日常则以麻织品为主，如苧麻、亚麻；棉织品因柔软舒适、价格亲民，成为后世常用面料，尤其适合日常款；同时，夏季多选纱罗、轻薄绸或麻料，秋冬则用厚缎、织锦或夹棉面料，兼顾透气与保暖，整体以贴合深衣形制、传递传统气韵为核心。

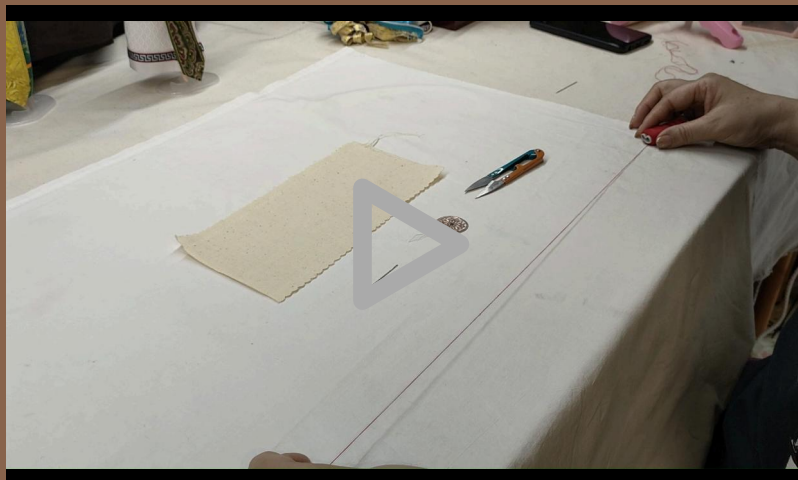
(3) 襦裙面料：既贴合其日常穿着的实用性，也随身份、季节和场合有所区分。贵族女性的襦裙多选用华贵的丝织品，如襦（短上衣）常用轻薄的纱、罗、绫、绡（夏季透气）或细腻的绸、缎（春秋保暖），裙装则偏爱锦、绮等，以繁复纹样和柔和光泽彰显身份；平民女性的襦裙以经济实用的麻、棉为主，襦衫多用苧麻、粗棉布，裙装则选粗麻布、棉麻混纺面料，素色为主，适配劳作与日常；此外，季节不同面料也有调整，夏季用纱罗、细苧麻，冬季则选厚绸、夹棉织物，兼顾凉爽与保暖。

七 汉服的基本缝纫技法

一) 断线穿针

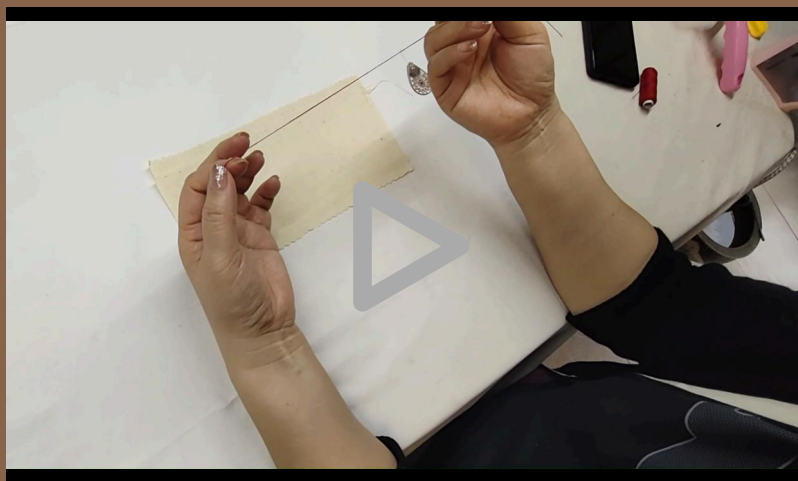

1.断线和穿针.mp4

视频1-7 断线穿针

缝纫的起始根基，在于将线与针精准衔接。取50厘米左右缝纫线，剪齐线头（约0.5cm），以拇指与食指轻捻线端至微尖，对准针眼稳推穿过，确保线头平整无分叉。若遇难穿时，可将线蘸水微润，或用顶针轻顶针尾辅助。这一步看似简单，却需手稳心细，是手工缝纫的“第一关”。

（二）打结

2打结.mp4

视频1-8 打结

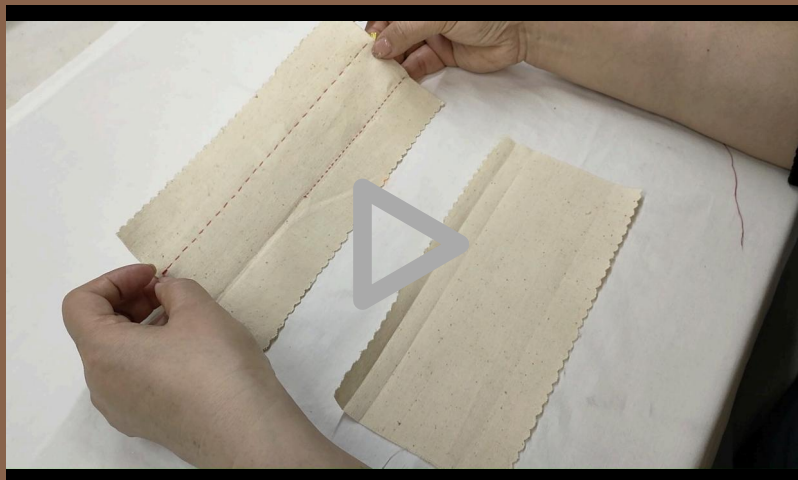
固定线端的核心技巧，分“起针结”与“收针结”。起针结：将线端捏紧绕食指一圈，用拇指压紧并向前搓捻2-3圈，最后轻拉线头使线圈收紧，藏于布料反面（或夹层）；收针结：行针至末端时，将针穿入附近已缝针迹1-2mm处，绕线1-2圈后轻拉，形成紧密小结，再将线头轻挑入织物缝隙隐藏。结头需“藏而不露”，既保证线迹牢固，又不破坏衣物表面的平整美感。

七 汉服的基本缝纫技法

（三）拱针缝

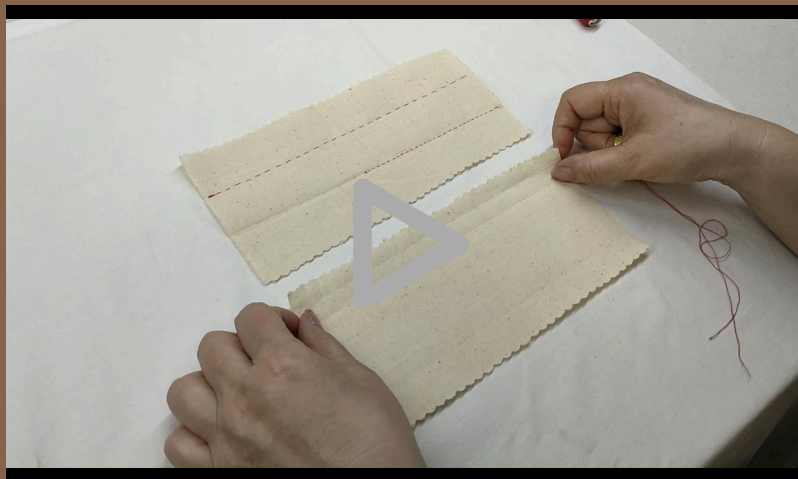

3拱针.mp4

视频1-9 拱针缝

一种线迹呈水平状的经典针法。其针距与间距需根据衣物尺寸灵活调整。娃衣通常以 0.2cm 为参数。操作时，可从布料正面或反面入针，向前缝制 0.2cm 后出针，保持 0.2cm 的间距循环行针。缝完后轻轻拉平线迹（避免过度收紧）。这种针法因线迹细密且受力均匀，常用于汉服衣身袖底等部位的拼接，既能让拼接部位牢固耐用，又让面料本身保持自然舒展的状态。

（四）倒针缝

4倒针.mp4

视频1-10 倒针缝

是拱针工艺的“加固搭档”，强化结构的“保险针”。专门针对拱针的首末两针进行“回溯式”加固。以 0.5cm 针距为例，缝完拱针的第一针后，回退 0.5cm 至该针的入针孔，重复倒针，形成紧密重叠的线迹；完成倒针后继续拱针缝制，在最后一针处再次倒针。这种技法能让布料拼接处不易出现缝线松脱、边缘散开的问题，是兼顾牢固性与工艺精致度的实用技法。

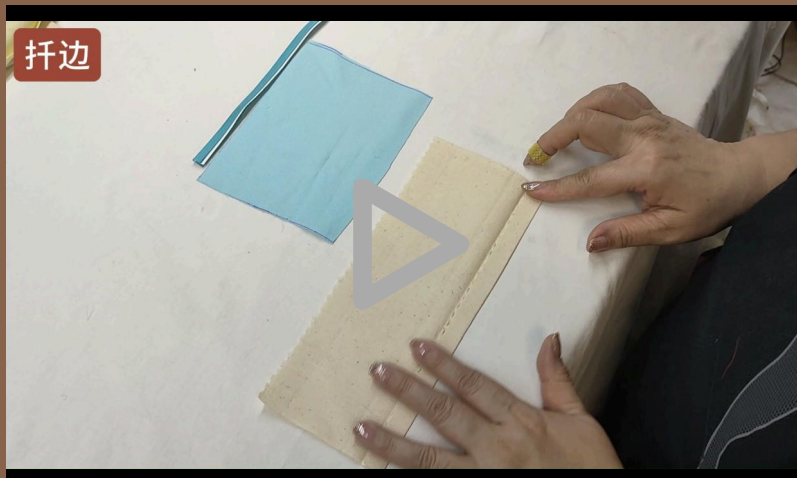

七 汉服的基本缝纫技法

(五) 扞缝

扞边

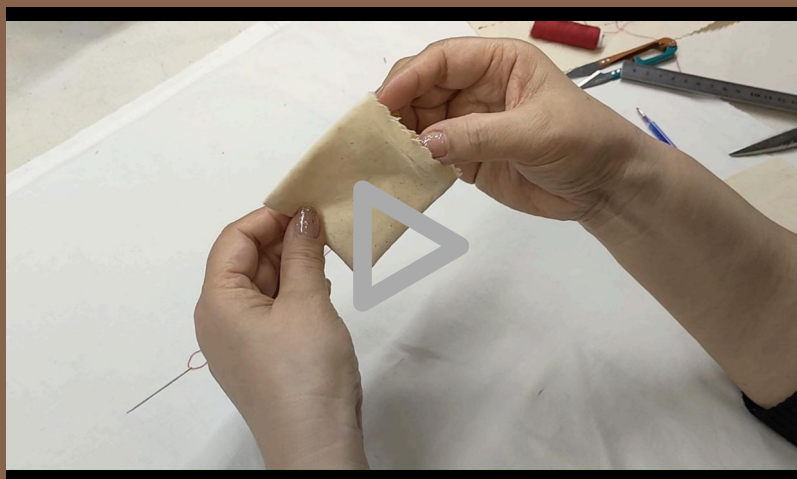

5扞边.mp4

视频1-11 扞缝

传统工艺中“隐线于内”的精细技法。取细针配同色隐线，从布料夹层里侧入针再倒针，出针后向对侧布料轻挑2-3根布丝（避免穿透），针斜45°向对侧布穿透；行针时保持针距0.2-0.3cm，沿接缝或加固处平行推进，线迹完全隐于布纹间；收尾时回针藏结入夹层，最终仅留若有若无细痕。

(六) 暗缝

6暗缝.mp4

视频1-12 暗缝

将缝线藏于夹层的缝纫技法。以卷边暗缝为例，将布料边缘内折0.8cm熨烫定型；穿同色线，线尾打结后从卷边内侧距边缘约0.1cm处入针，针尖仅挑卷边第一层布料穿出，将线结藏于夹层中；接着从对面卷边入针，顺势倒针后出针，再于同侧卷边向前移动0.2cm入针，保持0.2cm针距出针，随后向对侧卷边进针，重复操作，轻轻拉线；最后打隐形结藏于卷边夹层。

七 汉服的基本缝纫技法

在汉服的缝纫工艺中，除了常见的拱针缝、倒针缝、扞缝以及暗缝等方法之外，还会运用到疏缝、缩缝、星点缝等多种缝制方法（如图1-29）。

疏缝：用于临时固定布料的基础性针法。在需要定位或调整的部位（如裁剪前的布料对齐、装领前的领口固定），以 3–5cm 的长针脚（针距较疏）均匀缝合，线迹宽松且不收紧，方便后续根据需求拆开调整。操作时需保持针脚顺直，确保布料贴合定位，完成后无需打结，可直接抽拉线头拆除；常用于服装制作中的试缝、拼接前的临时固定，是保证成品精准度的“过渡性针法”，为后续正式缝制提供稳定基础。

缩缝：通过褶皱塑造立体感的实用针法。先用拱针缝在需收褶的部位（如袖口、裙摆）密集扎孔（针距0.5–1cm），抽拉缝线使布料均匀收缩，形成自然褶裥。抽拉时需控制力度，过紧则褶皱生硬，过松则无立体感；完成后打结固定，再修剪掉多余线头。汉服的百褶裙褶子、袖口的多层褶裥，均依赖此针法实现“一步一摇”的灵动韵味，是传统服饰“以线造形”的典型体现。

星点缝：零星点状的装饰性固定针法。针距控制在1–2cm，针尖轻触面料表面（仅穿透一层），落针后轻提形成微小圆点状线迹，反面则以细线连接各点。适用于固定轻薄衬布（如纱质立领的内衬）、分隔复杂纹样区域，或作为极简装饰（如汉服衣襟的暗纹点缀）。其“若隐若现”的特性，既能强化结构又不破坏面料原有的轻盈质感。

图1-29 疏缝（左）、缩缝（中）、星点缝（右）

七 汉服的基本缝纫技法

针法练习

📺 茶杯垫制作.mp4

在学习完汉服的基本缝纫技法之后，请依据所学知识，挑选合适的针法、质地优良的布料以及适配的工具。充分发挥自己的创意与想象力，缝制一个茶杯垫，自行设计并绘制出图案造型（如图1-30）。可以是长宽为10厘米的方形茶杯垫，亦或是直径为10厘米的圆形茶杯垫。也可自行设计别具一格的茶杯垫样式（如图1-31）。

茶杯垫制作.mp4

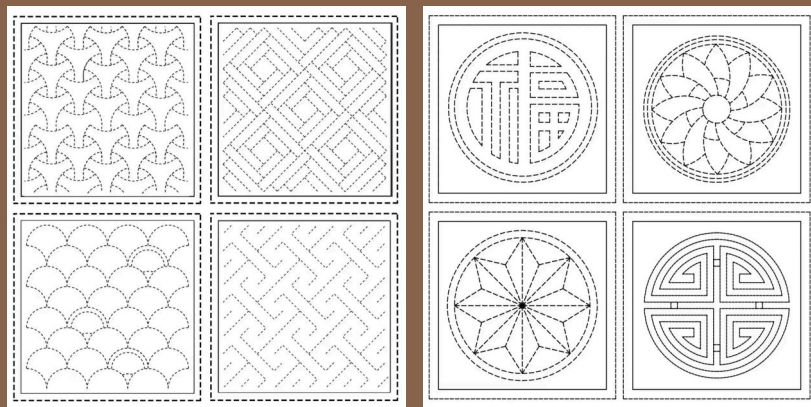

图1-30 茶杯垫图案造型

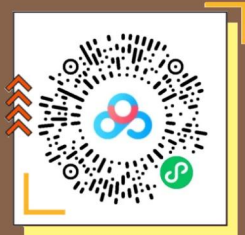

图1-31 茶杯垫样式

一 调研与上衣下裳制作

（一）调研任务

- 广泛收集商周时期服饰的相关资料，深入剖析衣裳制的结构特点。
- 细致研究殷墟妇好墓玉人服饰的具体细节，精心绘制结构分解图。
- 分析现代复原的周代冕服，准确记录纹样分布的规律。

（二）制作任务

- 认真观看视频教学，精心构思并设计一款适合三分娃娃穿着的上衣下裳式汉服（如图1-32和图1-33）。
- 面料选取：选用麻质面料或丝绸面料，并用花边装饰领口、袖口和裙边。
- 工艺要求：上衣为交领右衽，下裳为百褶裙，长度至脚踝处，领口、袖口及裙边处进行镶边处理，佩戴蔽膝。

图1-32

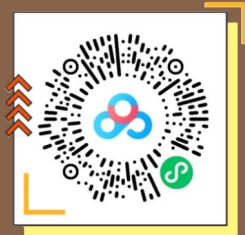

图1-33

二 调研与直裾深衣制作

（一）调研任务

- 剖析马王堆汉墓出土直裾深衣的结构数据，挖掘其蕴含的服饰文化信息。
- 研究汉代服饰相关文献，理解“续衽钩边”这一独特工艺的特点与内涵。
- 对比直裾与曲裾在剪裁方面的差异，并绘制对比图。

（二）制作任务

- 认真观看视频教学，巧妙设计一款适合三分娃娃穿着的、极具汉代风格的直裾深衣（如图1-34和图1-35）。
 - 面料选取：以棉麻面料为主，凸显古朴质感与自然气息。
 - 工艺要求：上下连属，左大襟需从胸前优雅绕至右后方，自然垂直而下。领口、袖口及衣摆处进行镶边处理，腰间系带。
- 领口、袖口及衣摆处进行镶边处理，腰间系带。

图1-34

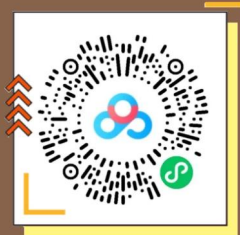

图1-35

三 调研与齐胸襦裙制作

（一）调研任务

- 广泛搜集唐代襦裙的图像资料，深入剖析齐胸襦裙的具体穿着方式。
- 细致研究阿斯塔纳唐墓所出土裙装实物，详细记录其裁剪方法。
- 认真分析现代汉服商家所制作的襦裙版型，全面总结改良经验。

（二）制作任务

- 认真观看视频教学，精心设计一款适合三分娃娃穿戴的盛唐风格齐胸襦裙（如图1-36和图1-37）。
- 面料选取：选用质地轻薄的丝绸进行制作。
- 工艺要求：采用交领右衽样式，襦衣长度短至腰间，袖口设计为宽袖，裙子为百褶裙，裙腰系于胸前。

图1-36

图1-37

佳作欣赏

学生汉服作品
(1).mp4

总结交流

通过对本项目的实践体验，你的学习体会是：（设计理念、工艺难点、文化理解、改进方向等）：

请根据所学知识和技能完成项目内所设实践任务，自选一种形制制作一件三分娃娃汉服作品，展示并讲解创意灵感、设计过程、制作经验、文化内涵、不足及改进措施等。

展览展评：举办班级内优秀汉服作品的评选活动，学生互评、教师点评、专家点评。

文化研讨：围绕 "汉服在现代社会的传承与创新" 主题展开讨论。

《汉服形制考据与工艺巧制》试卷

《汉服形制考据与工艺巧制》

 学习评价

在本项目的实践体验结束之后，依据学生在实际过程中所展现出的行为表现，围绕小组合作情况、作品完成情况以及作品展示情况这三个重要维度，分别开展个人评价、组长评价、教师评价以及网络评价工作，并填写表1-4。

评价内容	行为表现	个人自评	组长评价	教师评价	网络评价
小组合作情况评价	参与积极性	☐ 5 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1	☐ 5 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1	☐ 5 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1	/
	任务分担完成度	☐ 5 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1	☐ 5 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1	☐ 5 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1	/
	团队沟通协作	☐ 5 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1	☐ 5 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1	☐ 5 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1	/
作品完成情况评价	作品完整性	☐ 5 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1	☐ 5 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1	☐ 5 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1	☐ 5 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1
	创意新颖性	☐ 5 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1	☐ 5 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1	☐ 5 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1	☐ 5 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1
	技术实现度	☐ 5 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1	☐ 5 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1	☐ 5 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1	☐ 5 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1
作品展示情况评价	表达清晰度	☐ 5 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1	☐ 5 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1	☐ 5 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1	☐ 5 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1
	视觉呈现效果	☐ 5 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1	☐ 5 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1	☐ 5 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1	☐ 5 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1
	互动回应能力	☐ 5 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1	☐ 5 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1	☐ 5 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1	☐ 5 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1

注：5分制对应分值：5=优秀，4=良好，3=中等，2=及格，1=待改进

表1-4 《汉服形制考据与工艺巧制》任务实践学习评价量表

推荐阅读

（一）经典著作

1. 《中国衣冠服饰大辞典》（周汛、高春明）：系统介绍中国服饰发展历程
2. 《汉服归来》（杨娜）：全景展示当代汉服文化的发展变迁
3. 《华夏衣冠-中国古代服饰文化》（孙机）：展现了华夏服饰之盛况
4. 《天工开物·乃服》（宋应星）：明代科技著作中关于纺织工艺的记载

（二）学术论文

1. 《从〈周礼〉看周代服饰制度》（彭林）
2. 《唐代服饰的开放与包容》（荣新江）
3. 《明代庶民服饰研究》（范金民）
4. 《丝绸文化-时尚中绽放魅力》（李加林）

（三）实用指南

1. 《汉服制作入门》（汉服制作研习社）：基础工艺教程
2. 《中国历代流行服饰》（王连海）：穿衣层次参考
3. 《中国古代服饰结构图集》（张怡）：结构尺寸详解

（四）数字资源

1. 中国丝绸博物馆官网（<http://www.chinasilkmuseum.com>）：服饰文物数据库
2. 《国家宝藏》节目：关于马王堆素纱襌衣的专题介绍
3. 哔哩哔哩“汉服制作”频道：实操视频教程

引用视频

[1]. @馒猫子.(2024).中国历代汉服演变[Video].抖音.

<https://v.douyin.com/J86WF-n9ojM/IvF:/03/22X@m.Du>

[2]. @雪朔.(n.d.).解锁中国历代服饰[Video].小红书.

<http://xhslink.com/m/1KQIFV7ZHxI>

[3]. @课本内外.(n.d.).章服之美[Video].小红书.

<http://xhslink.com/m/3aGNIEYTEp2>

[4]. @朵朵花林.(n.d.).云想衣裳[Video].小红书.

<http://xhslink.com/m/9LunbxRWjz>

★ 版权声明：以上四处引用的视频素材仅用于教学示范和本平台分享。引用视频的版权归原作者所有。如有侵权，请联系删除。

联系方式：915100068@qq.com

