

结绳艺术的历史演进、文化比较与当代创新路径

杨雅娟

(银川科技学院艺术学院 宁夏银川 750021)

摘要：结绳艺术作为人类非物质文化遗产的重要组成部分，其发展历程贯穿了整个人类文明史。本文通过历史文献研究、实物分析和跨文化比较等方法，系统考察了结绳艺术从原始社会的实用工具到现代社会艺术表达的完整演变轨迹。研究表明，结绳艺术的发展经历了原始萌芽期、文化符号化期、民俗繁荣期和现代转型期四个主要阶段，在不同文化背景下形成了各具特色的表现形式。东方结绳艺术强调象征寓意和精神内涵，西方则更注重实用功能和装饰效果，而原住民文化中的结绳往往与宗教信仰紧密结合。在当代社会，结绳艺术通过非遗保护、教育传承、艺术创新和科技融合等途径实现创造性转化，展现出持久的生命力。未来发展中，应加强国际交流合作，深化科技与传统技艺的融合，拓展应用领域，完善传承体系，使这一古老技艺在数字时代焕发新的生机。

关键词：结绳艺术；非物质文化遗产；技艺传承；创新设计

一、引言

结绳艺术作为跨越数万年的古老手工技艺，承载着人类从原始生存到文明发展的集体记忆。本研究通过跨学科视角，系统考察其从实用工具到艺术载体的演进轨迹：在技术层面，分析不同时期材料、技法的革新；在文化层面，解读东西方结绳艺术差异所反映的审美观念与社会结构特征；在当代价值层面，探索传统技艺数字化转型与创新应用的可行路径。采用文献考据、实物分析、田野调查相结合的方法，旨在构建完整的结绳艺术发展谱系，既为理解人类造物文明提供新维度，也为非物质文化遗产的活态传承提供实践范式。研究成果将助力传统工艺与现代设计的融合创新，推动文化创意产业发展。

二、纵向演进：结绳艺术的历史发展阶段

结绳艺术从远古实用工具发展为文化载体，映射着人类文明进程。原始社会的简单捆扎满足生存需求，随着认知与审美提升，逐渐融入象征意义与装饰功能。不同历史时期的社会变迁赋予其独特特征：文明时代成为礼仪符号和精美装饰，工业革命后转向工艺传承，当代则呈现跨界创新的多元形态。这一演变既体现技术演进，更折射出人类从物质需求到精神表达的升华，成为传统与现代交融的生动范例，展现了文化符号随社会发展的适应性转化。

1. 原始萌芽期（史前-商周）

旧石器时代晚期的考古发现表明，早期人类已经掌握了基本的制绳技术。在中国山顶洞人遗址出土的骨针，其针孔直径约1-2毫米，恰好适合植物纤维或动物肌腱制成的细绳穿过。新石器时代早期的陶器表面普遍留有绳纹装饰，如仰韶文化的绳纹陶，这些纹饰既反映了制陶过程中使用绳索的实用功能，也显示出原始审美意识的萌芽。

《周易·系辞》中“上古结绳而治”的记载，揭示了结绳在文字出现前的社会管理功能。古代文献记载了“大事大结，小事小结”的记事方法，这种信息记录方式在世界各地的原始文明中都有发现。值得注意的是，不同地区的原始结绳记事法呈现出相似的发展规律，这反映了人类早期共同的信息处理智慧。

2. 文化符号化期（秦汉-唐宋）

随着文字系统的成熟，结绳的记事功能逐渐弱化，但其文化象征意义却不断强化。汉代文献中频繁出现的“同心结”，不仅用于固定衣饰，更成为表达情感的重要载体。在婚俗中，新人共结同心结象征着永结同心的美好愿望，这种习俗至今仍在

部分地区保留。

唐代是结绳艺术发展的重要时期，永泰公主墓壁画中侍女腰间精致的蝴蝶结，敦煌壁画中飞天佩戴的璎珞结，都显示出结绳技艺的高度发展。这一时期的结绳艺术开始与儒释道思想深度融合。“结”与“吉”的谐音关系，使其成为重要的吉祥符号。佛教法器上的“吉祥结”象征永恒，道教仪式中的“百结”具有驱邪避灾的寓意。

3. 民俗艺术繁荣期（明清）

明清两代是结绳艺术的鼎盛时期。在宫廷生活中，结绳技艺被广泛应用于服饰装饰，如清代宫廷服饰上的盘扣就发展出数十种样式，每种样式都有特定的使用场合和象征意义。民间婚嫁嫁娶等礼仪场合，各种吉祥结饰更是不可或缺，形成了“无结不成礼”的民俗传统。

文学作品中的记载反映了结绳艺术的普及程度。《红楼梦》中多次提及的“梅花络子”，就是当时文人雅士喜爱的佩饰。这一时期的结绳艺术不仅在技艺上更加精细，更形成了完整的寓意体系，如“盘长结”象征长久永恒，“双喜结”寓意婚姻美满，“如意结”代表吉祥如意等。

4. 现代转型期（20世纪至今）

工业革命的浪潮对传统手工艺造成巨大冲击，结绳艺术也一度面临失传的危险。20世纪后期，随着非物质文化遗产保护意识的增强，结绳艺术开始复兴。2008年北京奥运会奖牌绶带采用传统“祥云结”图案，向世界展示了中国结绳艺术的独特魅力。

结绳记事促进了“结”的多元化和多样性发展，使得“结”在具备美好寓意之后更快更直接地成为饰物并沿用至今受众。¹一方面，传统技艺得到系统性整理和保护，各地建立了结绳技艺传习所；另一方面，结绳元素被广泛应用于现代设计中。如著名服装设计师马可的作品中就大量运用了中国结元素，实现了传统与现代的完美融合。

三、横向比较：结绳艺术的跨文化发展

1. 美洲体系

美洲结绳艺术展现了独特的文明智慧。印加帝国的奇普（Quipu）记事系统通过绳结材质、色彩和排列构成精密的信息网络，最新研究揭示其可能采用二进制编码，可记录人口数据、天文历法甚至诗歌，形成覆盖帝国的“绳结通讯”。北美奥吉布瓦族的捕梦网（Dreamcatcher）则融合精神信仰与自然崇拜，其

圆形结构象征太阳周期,特定编法具有灵力保护功能,现代研究证实编织过程能产生冥想效果。玛雅文明发展出染色的结绳历法,用龙舌兰纤维精准预测天文现象;阿兹特克商人则创制彩色“绳结账簿”管理贸易。这些技艺共同构建了美洲原住民的知识体系:既包含数学的精确性——如印加的二进制编码、玛雅的天文计算,又蕴含深刻的精神内涵——如捕梦网的灵力信仰。从安第斯山脉到五大湖区,绳结不仅是实用工具,更成为记录历史、传递信仰、探索宇宙的文明载体,展现了不同于欧亚大陆的独特发展路径,为人类文明多样性提供了重要见证。

2. 中东-欧洲体系

阿拉伯与欧洲的结绳艺术发展呈现出鲜明的文化交融特征。贝都因人创造的骆驼绳结体系不仅是沙漠生存工具,更通过独特编织纹样成为部落身份象征,这些技艺随丝绸之路商队传播至地中海沿岸。中世纪十字军东征促成了关键的东西方技艺交流,西班牙安达卢西亚地区成为融合阿拉伯与欧洲编结技术的文化熔炉。

文艺复兴时期,威尼斯工匠将阿拉伯结绳技法升华,创造出精致的“威尼斯结”蕾丝工艺,贵族服饰的繁复绳结装饰成为身份标志。大航海时代则推动结绳技艺的全球化发展,英国水手传播的实用航海绳结(如八字结、单套结)与各地传统结合,衍生出加勒比渔夫结、北欧维京结等变体。

工业革命后,在威廉·莫里斯领导的工艺美术运动推动下,传统结绳技艺完成现代转型。这种源自沙漠的古老智慧,历经千年演变为兼具实用与审美的艺术形式,其发展轨迹生动展现了欧亚文明通过技术交流实现共同演进。

3. 东亚体系

中国结作为东亚结绳艺术的典型代表,其历史可追溯至上古时期。“绳”与“神”谐音,中国文化在形成阶段,曾经崇拜过绳子²。经过数千年的发展,形成了包括盘长结、藻井结、双钱结等在内的完整体系。不同于日本水引结的仪式性,中国结更强调吉祥如意与装饰功能的结合。如“如意结”象征万事如意,“同心结”寄托美好情感,这些结饰常见于传统节日和人生礼仪中,体现了中国人对美好生活的向往。

日本的水引结艺术也具有代表性。这种用和纸捻线制作的装饰结,根据不同的打结方式和颜色搭配,表达着不同的礼仪含义。如红白相间的“花结”用于喜庆场合,黑白配色的“凶事结”则用于丧葬仪式。这种严格的规范反映了日本文化中的人际关系的高度重视。

韩国的만드라미结(Mandrami)与传统的巫俗信仰密切相关。在重要的祭祀仪式中,巫师通过特定的打结方式来“束缚”或“释放”神灵的力量。这种宗教性的结绳使用方式,在其他文化中较为少见。

四、当代价值与创新路径

在全球化与数字化时代,传统结绳艺术正迎来创新发展的关键机遇。作为重要的非物质文化遗产,中国通过将“中国结”列入国家非遗名录、建立传承人培养体系等举措实现活态保护,云南独龙族“结绳日历”的数字化保存成为典型案例。

1. 文化传承与教育价值

在非物质文化遗产保护方面,中国建立了系统的结绳技艺保护机制。2006年,“中国结”被列入第一批国家级非物质文化

遗产名录。各地开展的传承人培养计划,确保了传统技艺的活态传承。云南独龙族的“结绳日历”通过数字化记录,使其独特的计时方式得以永久保存。

在教育领域,结绳艺术展现出独特的价值。日本中小学的工艺课程中,结绳技艺是重要教学内容,既培养了学生的动手能力,又传承了传统文化。美国一些学校将编结活动应用于特殊教育,帮助注意力缺陷障碍儿童提高专注力。

2. 艺术与设计的创新应用

当代艺术家不断拓展结绳艺术的表现形式。日本艺术家盐田千春(Chiharu Shiota)的大型绳结装置艺术,用密密麻麻的黑色丝线构建出震撼的视觉空间,探讨记忆、梦境等深刻主题。荷兰设计师Christien Meindertsma的“亚麻计划”(Flax Project),将传统编结技艺与现代家具设计相结合,创造出独具特色的家居产品。

3. 科技融合与产业发展

数字技术为结绳艺术的创新提供了新工具。参数化设计软件可以模拟各种编结效果,大大提高了设计效率。虚拟现实技术则创造了沉浸式的编结体验,学习者可以通过VR设备模拟真实的打结过程;在产业化发展方面,一些企业开始探索结绳艺术的商业化路径。如中国台湾地区的“结绳文创”品牌,将传统结饰与现代生活用品结合,开发出系列畅销产品,赋予传统技艺高端时尚的内涵。

五、结论

结绳艺术作为跨越时空的文化符号,既是劳动智慧的结晶,也是文明演进的活态见证。东西方结绳传统各具特色:东方重象征寓意,西方尚实用功能,原住民传统则蕴含神圣性,共同构成人类文化的多元图景。在数字时代,这项古老技艺正通过与AI设计、3D打印等新技术融合焕发新生。未来应构建全球交流平台,拓展其在医疗康复、公共艺术等领域的创新应用。正如柳宗悦所言,手工艺是“连接过去与未来的桥梁”——结绳艺术恰是这样一座智慧之桥,在传统与现代的对话中持续展现其独特价值,证明技术创新与手工传承可以相得益彰。通过完善传承体系,这门技艺将继续为人类文明注入持久活力。

参考文献:

- [1]李约瑟.中国的科学与文明[M].北京:科学出版社,1987年版.
- [2]何莉丽.原始结绳记事对现代视觉符号设计的影响.艺术与理论[J].北京:经济日报社,2008-12-15.
- [3]赵佳.中国“结”缘天下——略谈“结文化”与艺术设计.艺术与理论[J].北京:经济日报社,2008(1)
- [4]陶园,王其才,王婧,于伟东.“结”的起源与功能分化探析[J].丝绸,2017,54(8).
- [5]李君.文化语言学视域下“结”的情感功能.汉字文化[J].北京:北京国际汉字研究会,2021-12-25.

作者简介:杨雅娟(1979年3月—),女,回族,宁夏银川市,学历,硕士研究生,银川科技学院艺术学院讲师,研究方向为艺术学理论、艺术设计学和艺术史论

基金项目:宁夏回族自治区普通本科高校本科教育教学改革研究与实践项目“‘三教’改革背景下插画设计课程助推乡村振兴的实践研究”(项目编号:bjg2021112)的阶段性成果。