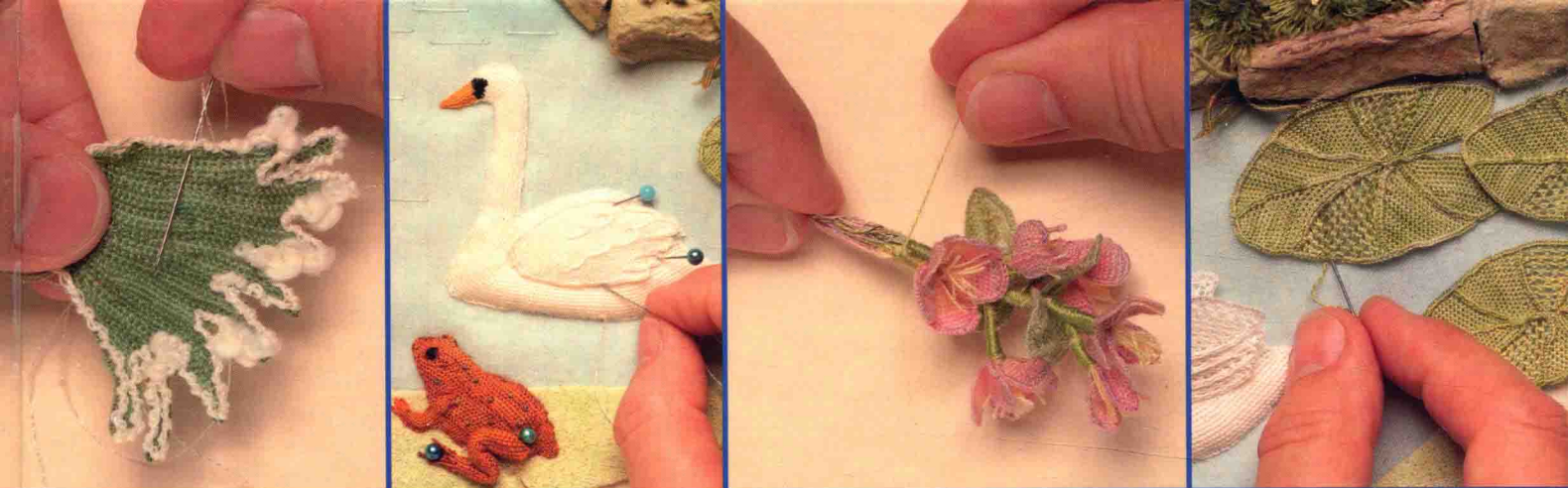

[英] 凯·丹尼斯 [英] 迈克尔·丹尼斯 著 王莉 译

最详尽的 Stumpwork 立体绣教科书

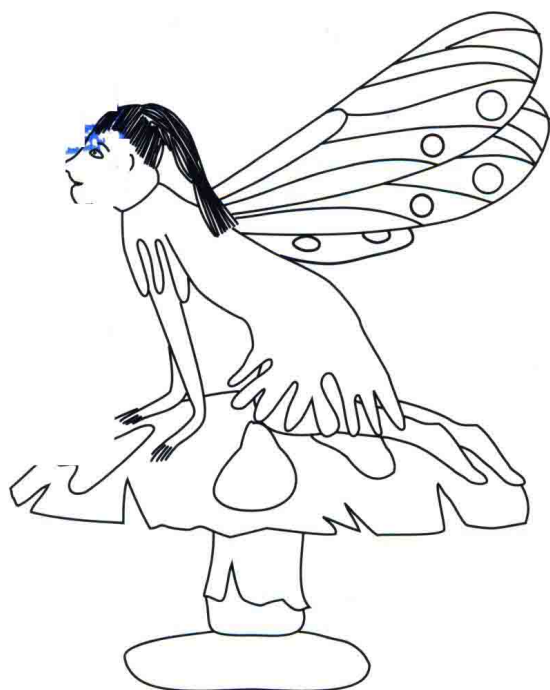
中原出版传媒集团
大地传媒

河南科学技术出版社

最详尽的立体绣教科书

〔英〕凯·丹尼斯 著
〔英〕迈克尔·丹尼斯

王 莉 译

河南科学技术出版社

· 郑州 ·

First Published in 2014 Search Press Limited
Wellwood, North Farm Road, Tunbridge Wells, Kent TN2 3DR

Text copyright © Kay Dennis and Michael Dennis 2014
Photographs by Charlotte de la Bédoyère, Search Press Studios;
And Roddy Paine Photographic Studio
Photographs and design copyright
© Search Press Ltd
All rights reserved.
备案号：豫著许可备字-2015-A-00000152

图书在版编目 (CIP) 数据

最详尽的立体绣教科书/(英)丹尼斯 (Dennis, K.), (英)丹尼斯 (Dennis, M.) 著;王莉译.—郑州:河南科学技术出版社, 2016.1
ISBN 978-7-5349-7988-0

I.①最… II.①丹… ②丹… ③王… III.①刺绣-工艺美术-技法(美术) IV.①J533.6

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第251519号

出版发行: 河南科学技术出版社
地址: 郑州市经五路66号 邮编: 450002
电话: (0371) 65737028 65788613
网址: www.hnstp.cn

策划编辑: 李 洁
责任编辑: 杨 莉
责任校对: 张小玲
封面设计: 张 伟
责任印制: 张艳芳
印 刷: 北京盛通印刷股份有限公司
经 销: 全国新华书店

幅面尺寸: 210 mm × 280 mm 印张: 11 字数: 304千字
版 次: 2016年1月第1版 2016年1月第1次印刷
定 价: 88.00元

如发现印、装质量问题, 影响阅读, 请与出版社联系并调换。

鸣谢

感谢一直以来不断支持和鼓励我们的朋友和学员们!
感谢尼尔、帕特里夏、温蒂·詹姆斯、鲍勃·韦斯顿;
感谢丽贝卡·包尔钦提供的1、72和82~89页的精灵图样;
还要特别感谢洛蒂、罗兹和我们的编辑凯特, 在我们对章节内容进行调整时给予极大的耐心。

没有这些朋友, 我们无法顺利地写出这本书。这里还要感谢那些教凯(作者)学刺绣、针绣蕾丝和立体绣的老师, 感谢凯西·巴利、派得·吉布森、多琳·福尔摩斯以及丹尼斯·蒙哥马利, 特别感谢芭芭拉·赫斯特和罗伊·赫斯特。

在此我们还想谢谢几位给本书中几个造型带来设计灵感的人——凯热爱足球的表哥黑兹尔, 他给了我们如何给踢球者配色的建议; 还有教凯使用缝纫机的好朋友芭芭拉。我们唯一无法当面感谢的人是凯亲爱的父亲, 他已经过世20年了, 我们用他的形象做了垂钓者的作品(90~100页)以寄托哀思。

这本书里包含了学员们对我们提出的新挑战, 而正是这些挑战激发了我们的灵感和热情, 让我们在立体绣中探索到新的创意和技法。

目录

立体绣的历史 8

材料和工具 10

绣线 10

刺绣针和辅助针 11

基本缝纫工具 11

刺绣底布 12

绣绷和绣架 12

其他布料和材料 12

绘画工具 13

其他工具 13

开始刺绣 14

素材设计 14

准备刺绣底布 15

立体绣技法基础教程 16

教程一：飞舞的花朵 18

教程二：橡子 26

教程三：罂粟果 28

教程四：园艺树 30

教程五：蝴蝶 32

针绣蕾丝技法基础教程 37

教程一：叶子 38

教程二：花朵 44

教程三：水草和鱼 48

教程四：橘子树枝 52

教程五：蘑菇 56

教程六：毛地黄 59

场景创作 62

作品详解：海鸥和海滩 62

人物创作 66

学做手臂和腿 67

制作头部和表情 68

发型 70

侧面的头部 72

做出不同的身体造型 73

制作手 74

作品详解一：水边的儿童 76

作品详解二：精灵 82

作品详解三：垂钓者 90

作品详解四：忙碌的园丁 101

机缝的服饰 109

季节主题立体绣 110

刺绣针法应用 112

准备工作 114

主体图样 115

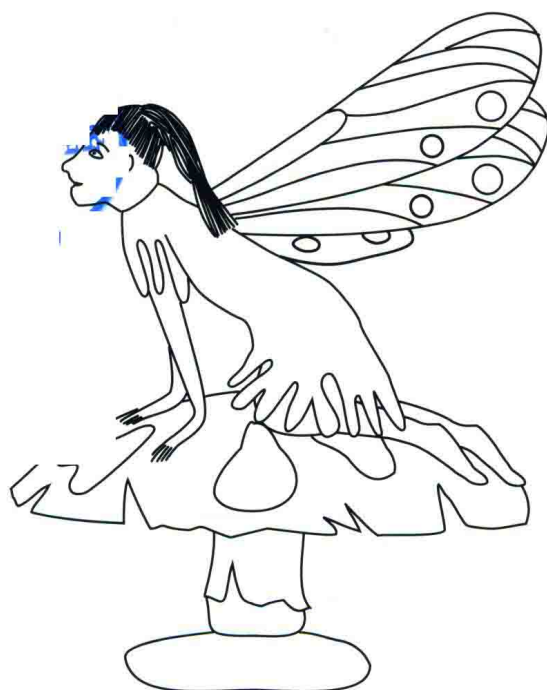
一些有用的技巧	116
针绣蕾丝技法应用	118
正式开始动手做	122
冬季场景	128
春季场景	132
秋季场景	144
夏季场景	150
针绣蕾丝绣片图样	162
作品刺绣图样	166
刺绣针法汇总	173

最详尽的立体绣教科书

〔英〕凯·丹尼斯 著
〔英〕迈克尔·丹尼斯

王 莉 译

河南科学技术出版社

· 郑州 ·

First Published in 2014 Search Press Limited
Wellwood, North Farm Road, Tunbridge Wells, Kent TN2 3DR

Text copyright © Kay Dennis and Michael Dennis 2014
Photographs by Charlotte de la Bédoyère, Search Press Studios;
And Roddy Paine Photographic Studio
Photographs and design copyright
© Search Press Ltd
All rights reserved.
备案号：豫著许可备字-2015-A-00000152

图书在版编目 (CIP) 数据

最详尽的立体绣教科书/(英)丹尼斯 (Dennis, K.), (英)丹尼斯 (Dennis, M.) 著;王莉译.—郑州:河南科学技术出版社, 2016.1
ISBN 978-7-5349-7988-0

I.①最… II.①丹… ②丹… ③王… III.①刺绣-工艺美术-技法(美术) IV.①J533.6

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第251519号

出版发行：河南科学技术出版社
地址：郑州市经五路66号 邮编：450002
电话：(0371) 65737028 65788613
网址：www.hnstp.cn

策划编辑：李 洁
责任编辑：杨 莉
责任校对：张小玲
封面设计：张 伟
责任印制：张艳芳
印 刷：北京盛通印刷股份有限公司
经 销：全国新华书店

幅面尺寸：210 mm × 280 mm 印张：11 字数：304千字
版 次：2016年1月第1版 2016年1月第1次印刷
定 价：88.00元

如发现印、装质量问题，影响阅读，请与出版社联系并调换。

鸣谢

感谢一直以来不断支持和鼓励我们的朋友和学员们！感谢尼尔、帕特里夏、温蒂·詹姆斯、鲍勃·韦斯顿；感谢丽贝卡·包尔钦提供的1、72和82~89页的精灵图样；还要特别感谢洛蒂、罗兹和我们的编辑凯特，在我们对章节内容进行调整时给予极大的耐心。

没有这些朋友，我们无法顺利地写出这本书。这里还要感谢那些教凯（作者）学刺绣、针绣蕾丝和立体绣的老师，感谢凯西·巴利、派得·吉布森、多琳·福尔摩斯以及丹尼斯·蒙哥马利，特别感谢芭芭拉·赫斯特和罗伊·赫斯特。

在此我们还想谢谢几位给本书中几个造型带来设计灵感的人——凯热爱足球的表哥黑兹尔，他给了我们如何给踢球者配色的建议；还有教凯使用缝纫机的好朋友芭芭拉。我们唯一无法当面感谢的人是凯亲爱的父亲，他已经过世20年了，我们用他的形象做了垂钓者的作品（90~100页）以寄托哀思。

这本书里包含了学员们对我们提出的新挑战，而正是这些挑战激发了我们的灵感和热情，让我们在立体绣中探索到新的创意和技法。

前言

立体绣和同时期的其他古老绣法一样，其历史可追溯到17世纪。我很小的时候就接触到了刺绣这门手艺，我伟大的姑姑教了我基本的绣法，后来在学校，我的老师鼓励我把钟爱的刺绣作为未来的进修方向。20世纪60年代后期，我参加了一个布艺课程，在那里我接触到了针绣蕾丝。只做了一片小小的叶子，我就决定把针绣蕾丝列入我未来的研习计划中。虽然我仍专心练习传统刺绣，但从此也不可救药地爱上了针绣蕾丝和它那无尽变化之美。

二十年后，我发现了立体绣，我意识到我终于可以把我的两个真爱——刺绣和针绣蕾丝结合在一起了！我的立体绣导师芭芭拉·赫斯特和罗伊·赫斯特不仅教会了我这项技艺，还引导我把爱和热情灌注到这复杂又迷人的刺绣领域中。1984年，我开始教授针绣蕾丝，1994年开始教立体绣。至今我对这两种手艺仍饱含热情，因为我就是喜欢刺绣。

近些年，我的工作大部分被教学占用了，我探索了一些新的刺绣材料，并开发了新的用法。虽然我还是喜欢传统刺绣，但我

会在工作中用很多现代工具，比如我会尝试用缝纫机，不过我的最爱还是手绣。

传统立体绣通常都很小很复杂，有时候会让人很沮丧，但是一旦你迷上以后，你会对立体绣另眼相看，甚至会觉得平面绣索然无味。

立体绣有时会与伊丽莎白式的填充刺绣混淆，二者虽都有立体感，但却是完全不同的两种技法。伊丽莎白式的填充刺绣一般用凸起的缎面绣做植物的茎、花和果实，而立体绣的效果更立体更逼真。

立体绣目前的复兴主要归功于芭芭拉·赫斯特，她于20世纪80年代发现了这种亮眼的刺绣形式，并在全世界范围内教授、展示这种手艺。立体绣在刺绣工作者和针绣蕾丝艺人中更为流行，他们把各种传统和现代材料融入其中。一个典型的现代立体绣一般包含平面绣、填充和独立绣片（即用独立布料绣成的绣片）。

立体绣的制作其实并没有那么复杂，我在这本书里介绍的方法，即使新手也可以轻松掌握。我会一步一步地把过程分解开，教你如何不同的手法进行底垫填充，以及普通刺绣手法和针绣蕾丝在立体绣中的应用。书后附有常用针法，配了简单的示意图。当你掌握了这些针法和技巧，就可以尝试用新的材料来实践你的创意和想法了。

很多材料都可以用来增强立体绣的效果，比如黏土、软木、金属线和扣子等。这些领域就是迈克尔擅长的了，他负责设计和制作作品中的非刺绣部分，这样我就可以没有后顾之忧地去刺绣啦！迈克尔还负责制作本书中所有的图样和表格。

这本书会帮助并鼓励所有的刺绣爱好者，我希望它会使那些从未接触过立体绣的人热血沸腾，听完基础指导和技术讲解之后，任何刺绣爱好者都可以掌握基本技法。不过，立体绣真正的乐趣在于设计并创造一个新颖独特的作品，在珍藏多年后仍能熠熠生辉。

最后我想分享一下刺绣时的小技巧，还有经验、教训：不绣的时候在作品上盖一块布来保持整洁；做刺绣前一定要先洗手；茶和咖啡一定要远离作品。我曾经在工作室架了一个长架子来刺绣，结果一不小心打翻了一杯咖啡，把几个月的心血全毁了！

凯·丹尼斯

目录

立体绣的历史 8

材料和工具 10

绣线 10

刺绣针和辅助针 11

基本缝纫工具 11

刺绣底布 12

绣绷和绣架 12

其他布料和材料 12

绘画工具 13

其他工具 13

开始刺绣 14

素材设计 14

准备刺绣底布 15

立体绣技法基础教程 16

教程一：飞舞的花朵 18

教程二：橡子 26

教程三：罂粟果 28

教程四：园艺树 30

教程五：蝴蝶 32

针绣蕾丝技法基础教程 37

教程一：叶子 38

教程二：花朵 44

教程三：水草和鱼 48

教程四：橘子树枝 52

教程五：蘑菇 56

教程六：毛地黄 59

场景创作 62

作品详解：海鸥和海滩 62

人物创作 66

学做手臂和腿 67

制作头部和表情 68

发型 70

侧面的头部 72

做出不同的身体造型 73

制作手 74

作品详解一：水边的儿童 76

作品详解二：精灵 82

作品详解三：垂钓者 90

作品详解四：忙碌的园丁 101

机缝的服饰 109

季节主题立体绣 110

刺绣针法应用 112

准备工作 114

主体图样 115

一些有用的技巧	116
针绣蕾丝技法应用	118
正式开始动手做	122
冬季场景	128
春季场景	132
秋季场景	144
夏季场景	150
针绣蕾丝绣片图样	162
作品刺绣图样	166
刺绣针法汇总	173

立体绣的历史

立体绣的定义为：一门在15至17世纪盛行的、以木片或羊毛片为基垫、运用各种材料做出立体效果的精致刺绣工艺。17世纪时被称为“凸花绣”或“压花绣”。稍后，这门工艺因“在树桩上刺绣”而出名，然后立体绣的英文stumpwork（stump本义为树桩、枝干，stumpwork直译为“在树桩上刺绣”，意译为“立体绣”）一词在19世纪正式出现。我们不清楚这个词是如何发展而来的，但是很有可能是因为用小小的树桩片来制作刺绣中立体的部分而得名的。

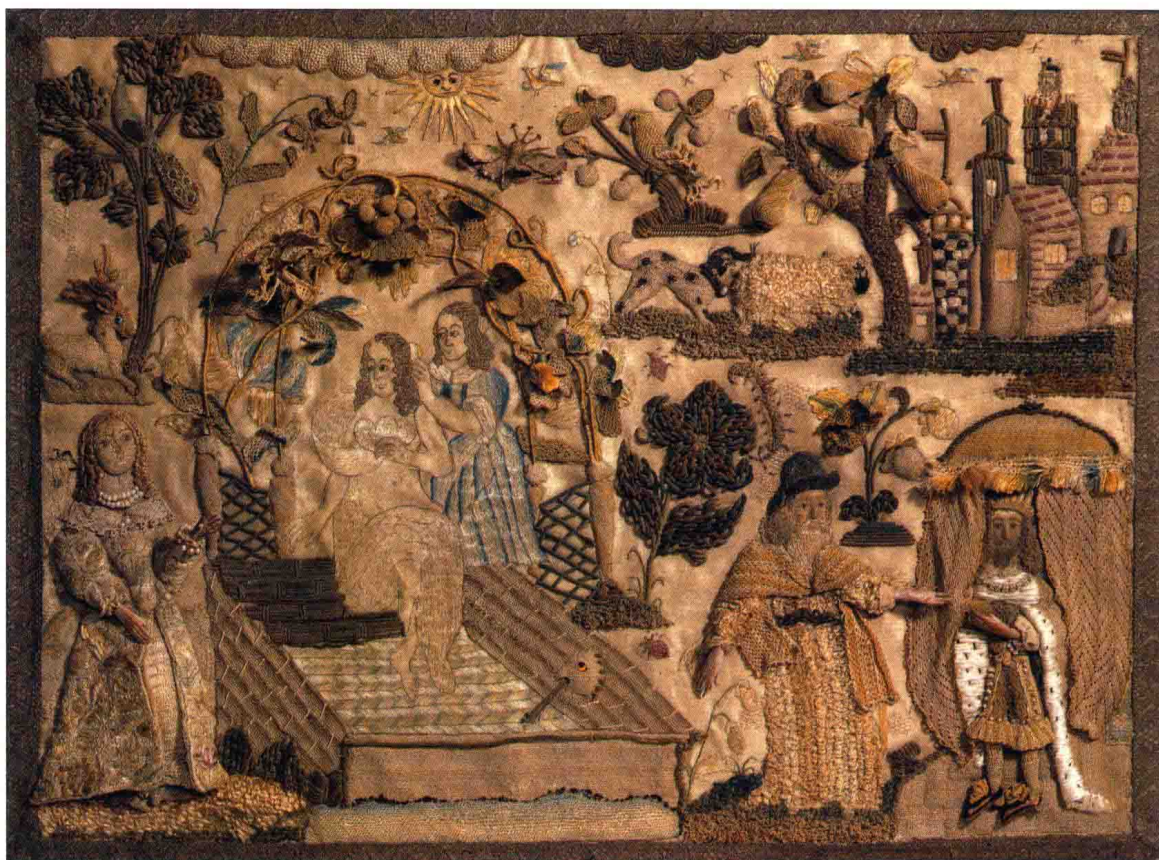
17世纪末，这项高度复杂、精细和富有装饰性的立体绣在英国开始流行。它多用来装饰首饰盒、礼品盒、镜框、服饰嵌条、书皮和针线包等。对于英国来说，立体绣是一门新鲜的工艺，但另有一门相似的技艺已在

欧洲其他国家的专业刺绣者中流传了一个多世纪。

当时，刺绣是年轻女性的必修课。她们通常选取十字绣、白线绣、针绣蕾丝和珠绣中的图样进行刺绣，这些花样往往在设计上都有局限性，没有新意。于是，掌握了基本技术的姑娘们想尝试一些能更有发挥空间的刺绣花样，想象一下她们愉快地选取新材料、线料和图案，然后兴致勃勃地开始进行新式刺绣的场景吧！

刺绣本身不会创造新的图样，但是它们可以在书籍、木刻和雕塑中撷取无穷无尽的题材。

刺绣者选好图案后，会请一名专业的制版工将图样或画面印在丝绸底布上，一个典型的图样包括人物、动物、城堡、花朵、

这个英国立体绣盒子大约制作于1650年，由海斯特·克拉夫女士捐赠，现藏于汉普顿宫的刺绣行会博物馆。

局部立体绣放大的细节图。

水果和昆虫，每个角落都会被填满。比例问题常会被忽略，因为各种要素之间都不成比例。

很多刺绣者的工具箱里可能早就准备好了常用的材料，比如刻好了的水果、人物头部和手部等形状的木片（多是黄杨木）等。

其他材料包括金线、染色丝线、雪尼尔纱线和各种布料，金属金银丝、珠子、珍珠、宝石、毛料和羽毛等。被丝绸包裹的金属线和牛皮纸被用来进行下一步的纹理和细节装饰。

完成品会被送到家具制造商手里，镶嵌在匣子或镜框上。

材料和工具

所有立体绣用到的材料在一般缝纫店都可以买到，也可以通过手工杂志邮购或在网店购买。

绣线

立体绣对线的使用几乎没有限制，棉线、丝线、金属绣线、合成线或者羊毛线都可以，有数百种颜色和不同的质感，每一种都会产生不同的效果。随着经验的累积，你就会知道什么样的效果用什么样的线来表现。好的绣线会使立体绣非常出彩，比如100/3的丝线和六股一支的棉线。段染渐变线也会制造出有趣的效果——我们总是喜欢手染线而非机染线，后者的效果总是缺些吸引力。最好用你能负担得起的最好的线，因为便宜的线容易起毛和磨断，会让你的作品减分。

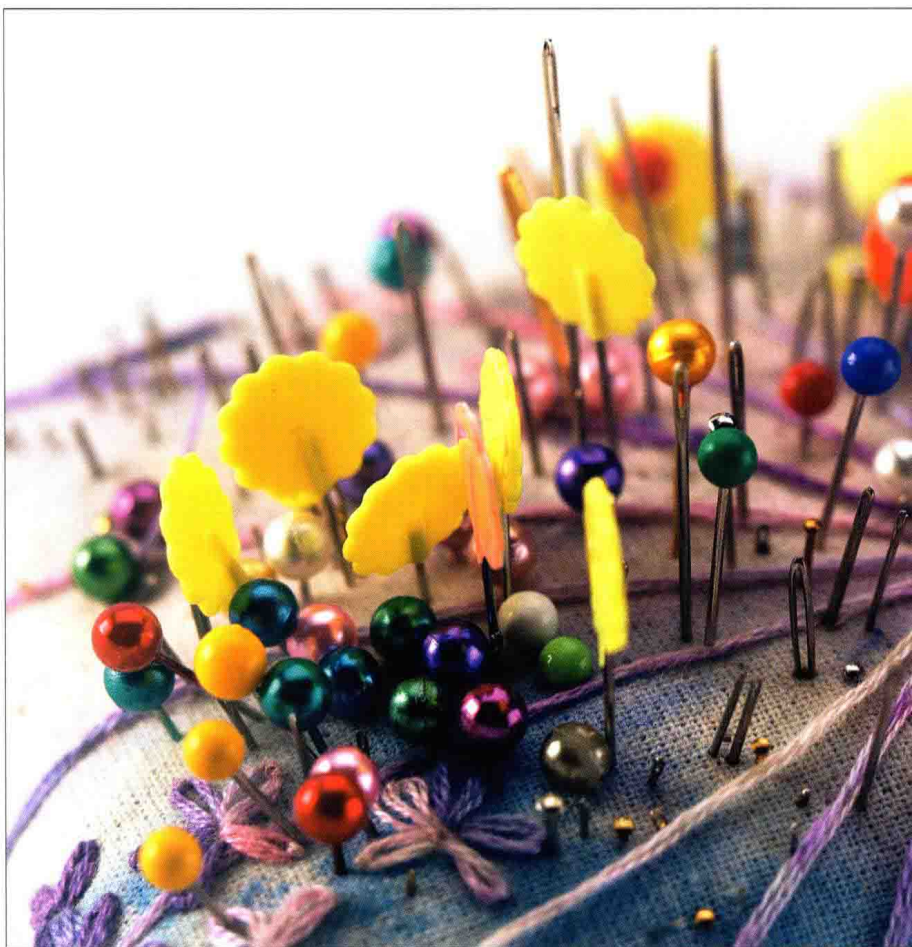
这本书里我们一般用**棉线**、**丝线**和**100/3的丝线**。丝线很有光泽，用来做花朵和昆虫效果非常好。其他线有**仿羔羊皮呢羊毛线**（也可用羊毛圈圈线代替）、**细羊毛挂毯钩编线**和**金属绣线**。**管状金属绣线**像金条一样，用来做蜻蜓的身体，如127页那样。**缝纫棉线**对刺绣作品不会有大的影响，本书用它来固定粗丝线，如39页那样。

刺绣针和辅助针

顺手的刺绣用针非常必要，它应该在布料间穿梭自如，并且大小适合所用绣线，针不能太大，否则容易掉线。接下来介绍几种比较理想的针型：**刺绣专用针**适用于所有刺绣种类，刺绣时很顺滑，针眼比较大，头很尖；**尖头针**适用于普通缝纫；**圆头针**（十字绣针）适用于做针绣蕾丝和表面装饰刺绣；**织补针**一般用来帮助金属丝等穿过刺绣底布。

蕾丝针跟裁缝用大头针有点像，不过它更细更尖，用来把尚未组装到底布的针绣蕾丝绣片固定起来；**珠针**和**花头针**用来固定大一点的部件。

这是凯的针插，向大家展示了她使用的各种刺绣针和辅助针。

基本缝纫工具

顶针在缝皮革或其他硬的材料时非常必要；**镊子**用来夹住小片针绣蕾丝绣片和别的类型的小绣片，或用来移除针和布上的杂质；**钩针**用于在做针绣蕾丝骨架时帮助粗丝线定型；一定要用锋利的**剪刀**——一把大的剪布料，一把普通的剪纸和线等，还有一把小而锋利的来剪线头，买你能负担得起的最好的剪刀，它是刺绣者的好朋友，而且可以用很久。

刺绣底布

我们一般选用双层素色棉布来做刺绣底布，因为它们很结实，足以承受相对比较重的立体装饰和金属线等。这本书中采用中等厚度或轻质的棉布进行刺绣，我们会在下面垫一块中等厚度的单层棉布。轻质棉布容易折叠，所以适合做单独的绣片和人物头部。

在本书季节主题中的一些部件，比如蕨类和松鼠尾巴（110页），是绣在丝质透明硬纱上的。硬纱很透，剪下来后贴在底布上，即使边角藏得不好也不容易看出来。

雪纺绸是一种轻柔的布料，上色后有水波粼粼的感觉，可用来做水面。原色雪纺绸覆盖在上了色的背景上则能营造出雾蒙蒙的感觉。为了制造出粗糙感，比如草地，我们会使用精梳短毛布。135页上那些独立的水仙花是绣在水溶性布料上的，对于手工刺绣来说它够结实，又能溶于水使绣片独立成形，便于缝到布上。

小贴士：

用棉布条把绣绷内圈缠起来可以在绷布的时候让布更紧，不容易移动。

绣绷和绣架

把绣布固定在绣绷上对刺绣来说至关重要。刺绣专用的圆形绣绷或绣架都可以，有各种尺寸，使用简便。把底布夹在两个同心圆中，外环有可调节大小的螺丝。绷丝框和固定针用来固定要染色的布料。

其他布料和材料

玩具填充用聚酯纤维（pp棉）常用来给立体部件内部做填充，它可以随意撕成各种大小，能塞进很小的空间，不过做被子用的那种棉花就不适合用来做立体绣了。布衬不管厚度如何都很结实，硬挺的厚布衬在本书中用作平坦的部件表面；布衬也可以上色后使用。毛毡也可以用来做立体部件的内部填充，多层毛毡叠加可以做出圆顶状的立体效果，或者只用一层，内部用pp棉填充。但是像丙烯酸纤维的羊毛毡就不适合做立体绣了，因为它太硬。

泡沫球（保丽龙球）很容易在手工店买到，可以用来做苹果和橘子什么的，做之前最好先给它们染色。软木可代替泡沫球，它是质地很轻的木头，能用美工刀切割。

