

张耀荣
著

刺绣

CIXIU CIXIU CIXIU CIXIU

CIXIU CIXIU CIXIU CIXIU

中国民间工艺
美术技法丛书



天津人民美术出版社

中国民间工艺美术技法丛书

中国民间工艺美术技法丛书

中国民间工艺美术技法丛书

刺绣

CIXIU CIXIU CIXIU CIXIU CIXIU CIXIU CIXIU CIXIU

张耀荣 著

责任编辑：陈正明

天津人民美术出版社

封面设计：丁采瑛

刺 绣——中国民间工艺
美术技法丛书

天津人民美术出版社出版 发行

新华书店天津发行所经销

山东滨州新华印刷厂印刷

1997年6月第1版

1997年6月第1次印刷

开本:787×1092毫米 1/16 印张:3.25

印数:0001—3000

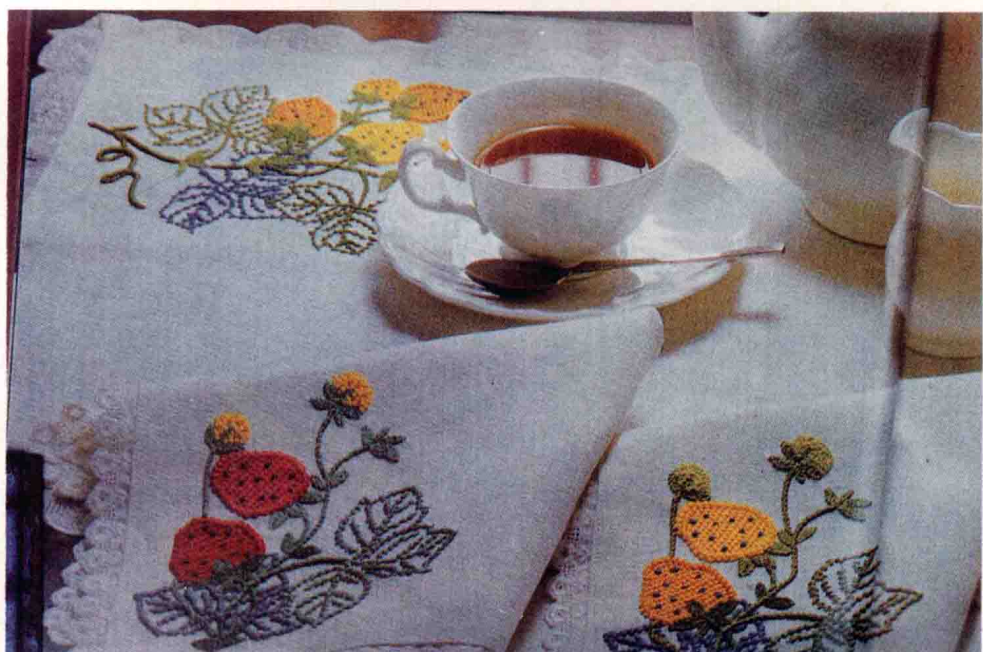
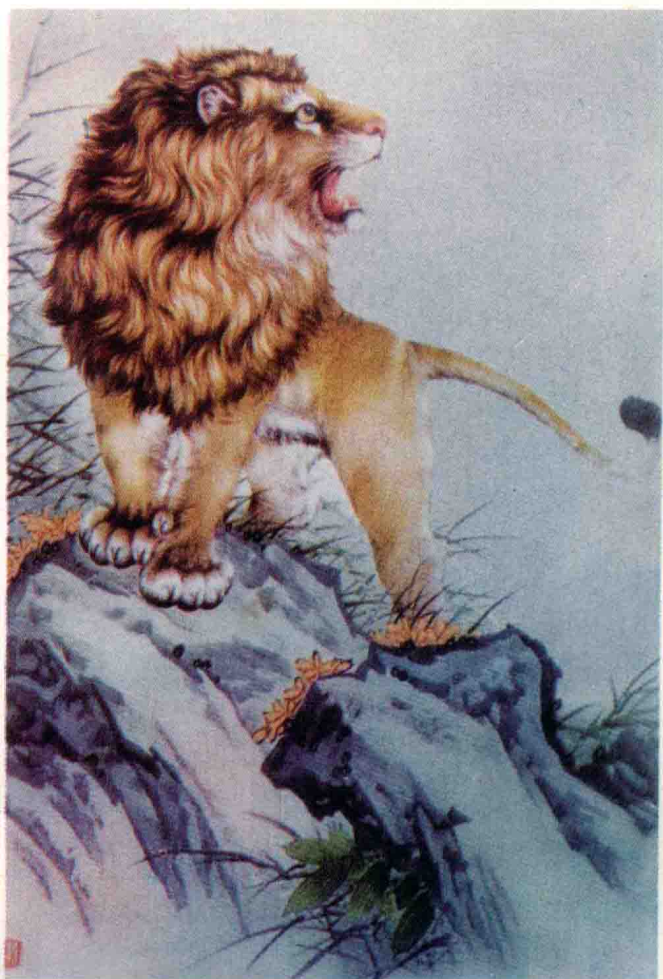
ISBN7-5305-0656-0

J·0656

定价:13.00元

刺绣作品选





工艺美术远可上溯到人类与猿相揖别,打制粗糙石器而始。中国工艺美术有 8000 余年悠久历史,世代承袭的民间工艺美术作为分支,同具辉煌,在华夏民族传统文化宝库中弥足珍贵。

民间工艺美术是生产者的艺术,它出自民间,服务于民众,始终把实用和审美融合于一体,带有物质和精神的双重性,非为纯艺术现象。民间工艺美术植根社会最基层,在不同民族、不同地域生生不息,构筑了基础雄厚的大众文化底蕴,并对其它文化艺术产生过深远的影响。从此意义上说,民间工艺美术的市场和拥有的读者群十分广大。

由于民间工艺美术贴近生活,取材方便,价廉物美,加之大多都能手工制作,因而备受欢迎。近年来,伴随物质生活的改善,人们对民间工艺美术品的需求也与日俱增,同时渴望了解掌握一些相关的技能。然而,目前此类技法书出版较少,不无遗憾。有鉴于此,我们特意推出这套《中国民间工艺美术技法丛书》,聊以弥补。

在我们身边,纸、布、草、木、竹、石、毛、面、泥等俯拾即是,均可利用。学会自己动手制作一些民间工艺美术品,既能装点居室,美化生活,又能陶冶情操,自得其乐。另外,一些城乡择业人员,若掌握好一二项技能,组织批量生产,不仅增加经济收入,说不定还会发家致富。本丛书提供的学习资料通俗、翔实、全面,愿能帮助大家打开无师自通的方便之门。

刘建平

张耀荣 1945 年生,广东南海人,高级工艺美术师,北京市工艺美术学会会员。

1964 年毕业于湖北艺术学院美术系附中,1969 年毕业于中央工艺美术学院染织美术系。多年从事出口刺绣工艺品的设计研究工作。1982 年应邀赴美国进行刺绣学术交流活动,曾为美国、日本、欧洲及香港等国家和地区设计过刺绣工艺品。

目 录

第一章 概论	1
一、中国刺绣源远流长	1
二、刺绣的特点	2
第二章 刺绣的工艺与针法	3
一、刺绣的用具与工艺	3
二、上稿方法	4
三、数纱绣法	4
四、绣作事宜及后整理	5
五、中国传统针法 30 种	5
图例	15



第一章 概 论

一 中国刺绣源远流长

中国具有五千年的文明史,是世界文化艺术的发祥地之一。不论是历史上的宫廷刺绣、民间刺绣、少数民族刺绣,还是现代刺绣,种类繁多、技艺精湛、传承深广。因此,我国刺绣在世界上享有盛誉。

刺绣最初起源于服装。传说公元前 2697 年,先祖们开始用麻缕作衣,用来蔽身。公元前 21 世纪末,随着生产的发展和物质的丰富,人们开始用彩绘和刺绣来装饰美化帝王们穿用的官服。那时,称这样的服装为“章服”。章服分上衣和裙子。上衣有六种图案用彩绘,裙子上的六种图案用刺绣。刺绣就这样随着章服的出现而诞生了。(插图 1)

春秋战国前,刺绣服装只能为帝王享用,还未流行到民间。春秋战国时期,用服饰区分官阶尊卑的界限逐渐被打破,民间庶民才开始穿用刺绣服装。那时,军队的战旗也用刺锦绣出军队将领的姓。以龙凤等图案作为部落的图腾纹样,也广泛地出现在绣制品上。在湖北马山砖厂一号战国楚墓出土的绣品中,就有用辫子股针法绣的龙纹和凤纹图案。

汉代,开始出现了画在布帛上的绘画。后汉时,由于中国发明了造纸技术,使绘画有了更大的发展。从而也促进了刺绣的繁荣。刺绣在社会生活中得到广泛的应用。如用绣有图案的布装裱居室的墙壁、装饰祭祀用的牺牛、制作绣花鞋等。当时,从事刺绣的女工很多,绣品还可以用来交换谷物。

汉至明代,仿绘画刺绣发展很快,出现了不少优秀的刺绣艺术品。这一阶段,先后盛行刺绣的佛像、经文、花鸟、山水等。刺绣除了简单的直针和辫绣外,在其它针法和配色上也得到很大的发展。

唐、宋、明代,官方都设立专门的机构,掌管绣事。宫廷内,专设几百人的绣画作坊,为宫廷绣制御服和装饰品。宋代刺绣遍及全国各地。

明代,实用绣品和欣赏性绣品,在唐宋绣理、绣法基础上成熟,形成了苏绣、湘绣、蜀绣、粤绣四大名绣。还出现了其它多种绣法。

明代嘉靖三十年,进士顾名世与其弟顾名儒在上海露香园创立了绣坊,被世人称为“露香园顾绣”。顾绣继承唐宋绣法传统,以模仿绘画中的山水、人物、花鸟、禽兽、昆虫为主,每种题材都有完备的技法。它集传统针法之大成,有直针、缠针、切针、接针、滚针、打子、旋针、施针、撒和针、套针、散针等,其中以套针为主。顾绣对我国刺绣起了承前启后的作用。顾绣艺人走向全国各地,对近代和现代刺绣产生了较大影响。顾绣传承四代人,于清乾隆时期衰落。

明代顾绣驰名后,清代刺绣走上商业绣品的道路,演变为绸缎业的附属,以生产实用绣品为主,制作袍服、衣袖花边、镜套、扇袋、被面、幔帐、屏风、挂屏等。

清末,出现“苏绣艺术家”沈寿(1874 年——1921 年)。她运用传统绣法,表现西画和摄影作品中的明暗层次和色彩,自称“仿真绣”。朝廷把她绣制的《意大利帝后肖像》,赠送给意大利皇后。沈寿总结历代绣法,著书《雪宦绣谱》,为苏绣开辟了新的派路。

我国现代刺绣,不仅“四大名绣”得到了发展,北京的“京绣”、山东的“鲁绣”、贵州的“苗绣”和各少数民族刺绣等都竞相发展。刺绣专业人员继承中国传统技艺并学习吸收了国外优秀技法,推进了中华民族刺绣文化的发展。像双面绣(一幅绣品,两面的形象、色彩相同)、双面全异绣(一幅绣品,两面的形象、色彩完全不同)、乱针绣、绒线绣、纳纱绣、彩锦绣、平绣等绣种,都成为具有中国特色的手工艺品,享誉国内外。

中国经济的发展,人民生活及文化水准的提高,使刺绣制成品在服装、服饰、室内装饰、工艺礼品、艺术观赏品等领域中,有了更为广阔的前景。聪颖、勤劳的广大农村、城镇妇女,在刺绣事业上大有可为。

二 刺绣的特点

刺绣,是纤维艺术中的一种。它用丝、毛、棉、麻或化学纤维线,在各种织物上,凭借针的上、下穿刺运动,绣制出各种图案。这就是人们常说的绣花,古代称为女红。

只有精心地选用地布、绣线,选好图案、配置色彩和针法,才能营造出好的绣品。刺绣工艺要用设计稿作依据,它是用针和线在布料上作画。如果刺绣工艺师既懂画理又懂绣理,就能恰如其分地用材料、色彩和针法再现图案。往往能画善绣的人,在刺绣技艺上能有长足的发展。

用于刺绣的图案,称为绣稿、绣样。风格一般分两类。一类是写实风格的。人物、肖像、风景、花鸟、动物等,从形、色等方面,对原型不作较大变化。另一类是装饰风格的。它以生活中的原型为依据,经过变形与重新组合,以适应绣制品的工艺特点或达到某种风格要求。选用图案前要考虑到制成品的风格、档次、成本诸多因素。如果图案不适合,可以请有经验的设计师改编。往往绘画作品的色彩和笔触很丰富,而绣线种类又有限,用针又比用笔难,有时一笔要绣千针,因此绣稿设计要注意做好归纳和简化工作。

配色,要以绘画和装饰色彩作为设计和刺绣者的理论基础。人们常说:“远看颜色,近看花。”就是说,色彩对人的视觉冲击力较大,其次才是形和针法。所以,配色是很重要的。

针法,是刺绣的关键。多种针法及其组合形成丰富多彩的肌理效果,它给人以美感 and 情趣。富于变化的针法,归纳起来有点、线、面三大类。它和绘画的点、线、面三元素是一致的。“点”是基本元素。点的运动轨迹成为线,线的运动轨迹成为面。刺绣针法的设计配置,同样遵循这个法则。只是刺绣的点、线、面因各自的大小、长短、粗细、厚薄、曲折等不同,从而派生出许多针法来。不同的点、线、面及其组合,表现出各种形态感觉,如光滑、粗糙、坚挺、松软、闪烁、模糊、杂乱、节奏、厚重、轻薄等。它形成的视觉效应,称为肌理。因此,工艺师要善于设计针法。白绣,是我国常用的绣法。它在白色地布上,用白色绣线绣。纯白色可以体现纯洁美,但图案不能依附色彩关系烘托出来。主要在针法上做功夫。一般常用包梗扣锁、加垫绣使花和叶的形象凸起突出,花蕊用打子绣。花和叶周围空隙处用抽丝和雕空法,它形成凹下去的灰面,衬托出了花和叶。虚与实、凹与凸、白与灰的对比都由针法合理组合构成。刺绣艺术营造出的形式美和工艺美是其他姊妹艺术不能替代的。

刺绣工人是技术熟练性的工人。必须经过几年训练,才能练就成好的手艺,绣出高水平的绣品。

刺绣制品以其深厚的文化内涵和柔顺秀美的风貌装点着人们的生活空间和人类自

身。它营造了温馨、祥和的氛围,陶冶人们的情操。成为世界各国人民世代喜闻乐见的艺术形式。

第二章 刺绣的工艺与针法

一 刺绣的用具与工艺

绷、架、针、线、地布:

小手绷:宜做小件绣品。上绷时,将经纬拉平,不能扭斜。边缘绷力要均匀,如果松紧不匀,可用布条在内绷上缠绕调匀,画稿要上正不能扭斜。

(插图 2)

长方形卷绷:宜做大件绣品。绷的长、宽可根据绣片的规格,自行调整。绣长幅绣片,要将绣完的部分卷起来。绣绷不用时,将四根杆捆好,便于存放。

(插图 3)

长方形固定绷:适合长期刺绣、绣片规格变化较小的刺绣用。死绷牢固,但需长期占用空间。

(插图 4)

绷架:作支撑绣绷用。做三条腿的绷架一对。架的高低按人的身高灵活调整。中等身材架高 80cm、架面长 65cm、架面宽 10—20cm、架面厚 3cm。绣时,将绣绷放在两个绣架上。

(插图 5)

简易大绣架:供多人上绷用。将绣工按身高分成高、中、低三类。绣架也做成三种高度,分排摆放在室内,绣工分组入座。

(插图 6)

剪:刺绣专用剪的剪尖部位,向一面翘起。剪线时,翘尖不要朝向地布,以免刺破地布。如因陋就简,可用废弃剃须刀片,将刀片两端用胶布包严,只留刀刃中部割线就行了。

针:针的大小型号,要按线的粗细来选择。丝线、棉线用 9—10 号针。毛线及合股使用的粗线要用大针鼻较粗的针。

线:线的选用,要适合地布的厚薄和质地。我国四大名绣和京绣中的平绣以及彩锦绣用纯丝织成的绸缎配纯丝线。线有粗细。将丝线劈散也称为散线。可以劈到数十根。方法是,一手将线反捻松,另一手五指分开,插进分开的线中梳到底。梳时用力要轻,以免梳断。丝线穿入针孔后,留一寸线尾,捻紧后用针连穿几针,线就不易滑脱了线要绣完时,要在绣过的针脚上加绣 2—3 针,线尾就不易散脱。用纯丝线刺绣,起落针抽线速度快,绣面就光滑。纯棉绣线是挑补绣、纳纱绣、欧绣、少数民族刺绣的主要用线。它可以单根也可以合并多根使用。毛线是绒线绣的专用线,它用特制的钢丝布作地布。其它的种类的线都可以用来刺绣。不同的线与质地不同的地布搭配,施以恰当的针法,可以制作出很多有特色的绣品。

地布:地布的选用,先考虑要符合制成品的功能。然后再配线、配针法。如刺绣服装,首先要考虑使用的季节、穿用的对象、绣服的风格、档次等。要选择好合适的面料和绣法。绣制服饰及各种工艺品和艺术观赏品,要有明确的创意,选用好地布。须经常洗涤的绣品,还要注意缩水的问题。

二 上稿方法

刺绣图案的设计,先要画好彩色效果图。然后再画出与色彩图的内外轮廓线完全一致的、用单线勾勒的线条稿,用它作为画或印到地布上的依据。

拷贝台透画

拷贝台做成写字台状,桌面装磨砂玻璃,玻璃下装荧光灯。透稿时,将线条稿放在地布下,用大头针将两层的四个角别紧固定,在暗室中放在拷贝台上,开灯即可拷贝透画。勾线可选用小红毛、衣纹、叶筋等品种的毛笔,用淡墨勾线。线条要细、匀、准,不能过粗、过重,以防绣品露出墨的痕迹。

复写纸印画

底层放布,中间夹复写纸、上层放线条稿,四角用大头针别紧后,在平滑的桌面上用2H或3H的铅笔将线条稿重复描一遍。用笔要掌握好力度,既要清晰,又不能过重。

油印机印刷

批量生产可用此法。刻好蜡纸后,用蓝色油墨印。油墨要调得稀稠适度,油蘸得厚薄均匀。印好后,先将地布两角用铁夹夹紧,挂起晾干后再绣。不然油墨会将线染脏。(插图7)

调浆手工印

批量生产时,在丝绸、棉布地料上可用此法。印前,先将线条稿放在牛油纸上,将四角别紧后,用扎眼机,(没有扎眼机可以将针固定在竹筷子前端)扎透牛油纸,形成孔状线条稿,再将牛油纸固定在地布上,用布包住海绵做成的海绵刮板,蘸色浆刮印。印时,左手按住线稿,右手以按住部位为中心,向外呈放射状刮印。不能来回和平行刮,以免出重线。浅色地布色浆用煤油、石蜡、佛青调配。深色地布用煤油、石蜡、立德粉调配。

垫纸绣

做单件较厚的面料或做黑色、深色面料时,可将线条稿画在绵纸上,再将绵纸稿绷在地料上,绣时,连纸带布一并绣。绣完后,再将稿纸撕去。

三 数纱绣法

与在地布上印出轮廓线,按线条指示的位置,色彩效果图指示的线色进行刺绣的方法不同,纳纱绣、绒线绣、十字绣等是用数纱丝和数针的方法来绣。这种刺绣方法是很重要的方法,也是中国民间和国外常用的方法。

数纱绣法虽不用印线条稿,但设计好座标设计图是很重要的,它是数纱绣的依据。画法是:一、先将图案画好线条稿,再用复写纸印在座标纸上,然后将不同的线色设计出简明的识别符号如:白—•、黑—■、深灰—■、中灰—□、浅灰—○等。二、再将座标纸用识别符号画好,每一个符号代表一针。三、刺绣按符号指示的位置和颜色对号入座。成批生产时可按绣工人数,将座标图用复印机复印多份,人手一份,既保证了批量生产的

规范、统一,又能保证生产的统一进度。

如果要图案放大,须将经纱和纬纱同时乘2或乘3,图案的空地部分,也要经、纬纱同时乘2、乘3。绣制对称的图案,必须先找中心点,由中心点开始绣。

如果不是批量生产,只绣一至数幅,就不需要符号识别图,只要将座标图用水粉或水彩色画出位置和效果就行了。(插图8)

四 绣作事宜及后整理

手工刺绣是文静又持恒的劳动,绣者要养成正确的姿势和劳作与休息的良好习惯。坐势:两脚相并、两肩摆平、放松。腰背要放松,如过于挺直,腰颈肌肉易紧张;背颈过低,容易伤肺、劳损颈椎。绣1—2小时后,要活动肢体,做做眼保健操。

拿针,左、右手都可用。数人合用一绷时,容易配合,互不妨碍。手腕下,要放一搁手板,架在绣绷上,承受肘部的重力。胸前的绣面易擦脏,可用布覆盖。绣好的部分,可先用纸盖上,缝好。吃、喝、抽烟都不要靠近,以防失手造成损坏。停针不绣时,要用布盖严绣面,放在不易碰撞的地方。

绣片完成后,需熨烫的,要喷洒净水,熨绣品的反面。用极细丝线绣成的精品,不要熨烫。绣品要放置干燥处,雨季前要反晾和放樟脑,以防霉变和虫蛀。

五 中国传统针法 30 种

1. 直针 (平绣)纵、横、斜运针,平行排列,针距均匀,边口整齐。要平、匀、齐、顺。(插图9)
2. 压针 铺针长,中间压一针加牢。(插图10)
3. 抢针 由外向里做,一批批用直针排列。(插图11)
4. 单套 第一批边口齐,第二批在第一批中下针,第三批在第一批尾内下针。针脚长短要一致。(插图12)
5. 双套 比单套套得深。第一批边口起针,第二批在第一批3/4处下针,第三批在第一批2/4处下针,第四批在第一批1/4处下针。(插图13)
6. 活毛套 平绣三针,然后在第二针上加一针叉针。一组组由外向里做,第二批在第一批1/2处下针。(插图14)
7. 打点绣 在方平组织的网眼布上,于经纬线交叉处,斜纳一针。(插图15)
8. 打子绣 可用于花蕊制作,也可用于整幅作品。(插图16)
9. 切针 针脚长1.5—2mm。第二针在第一针的原眼处下针。每针长短要一致。(插图17)
10. 接针 针脚长1.5—2mm。第二针在第一针的针尾里下针。每针长短要一致。(插图18)
11. 滚针 (柳针)针脚长3—3.5mm。第二针在第一针1/2前下针,把针脚藏在线下,第三针在第一针偏前下针。针脚长短要一致。(插图19)
12. 钉线 用一条金线或银线平铺在地布上,再用丝线横针扎上,针距3—4mm,按图案的线条铺线。(插图20)
13. 平金 按钉线的绣法,将图案填满。有2—3排或多排。(插图21)

14. 锁针 用一条金线或银线平铺在地布上,再用另一色丝线,按锁纽扣一样的锁针扎上,两排金线中就多了一道色线。(插图 22)

15. 撇和针 由内向外做,针脚长短不齐,第二针在第一针 $1/2$ 处下针,边口不齐,润色好,也叫掺针。(插图 23)

16. 施针 表现禽鸟等羽毛类物品。针脚要疏而不密,参差不齐,活而不滞。方向随形体态势变化直施或横施、斜施。可施 1—6 层,每层线不要复压。也可以施罩在套针上。(插图 24)

17. 虚实针 按图案需要将套针、接针、施针几种针法混合用,有虚有实。(插图 25)

18. 辫子股 第一针出绣地,第二针在第一针原眼戳下,不拉紧线,针尖向前 3mm 处,戳上,到线圈内再收紧。依此循环。(插图 26)

19. 刻鳞针 绣鳞片状物品用。

扎鳞 用直针铺一层,在上面再按鳞片纹,用细线横扎针,扎成鳞片状。两种线要用色分明。(插图 27)

叠鳞 每片鳞用套针绣,两种色度,边浅里深。(插图 28)

20. 加垫绣(填高绣) 先用同色稍粗的线用直针或套针打底,可垫 1—3 层、一层横,一层竖错开,也可垫棉花,然后用绣线包绣垫线。(插图 29)

21. 锁针(扣锁) 锁扣眼的方法。针出地后,将线绕针一圈再紧贴地布拉紧。(插图 30)

22. 包梗(含郎扣锁) 在图案的线条上压一根线,也可用切针将线缝在布上,然后用锁针将布和线一齐扣锁住。(插图 31)

23. 网绣 用网状组织作二方连续或四方连续图案。先在布上用粉线,印出田字或米字格,再用切针或按针绣成各种图案。网状图案上,也可配其他图案。整幅图案外边用滚针或金银线钉绣。(插图 32)

24. 乱针绣 用不规则的长短针,直斜或横斜交错重叠。忌垂直和水平交错和乱堆叠。可按光色需要多次重叠。(插图 33)

25. 十字绣 用无数×字组成图案。(插图 34)

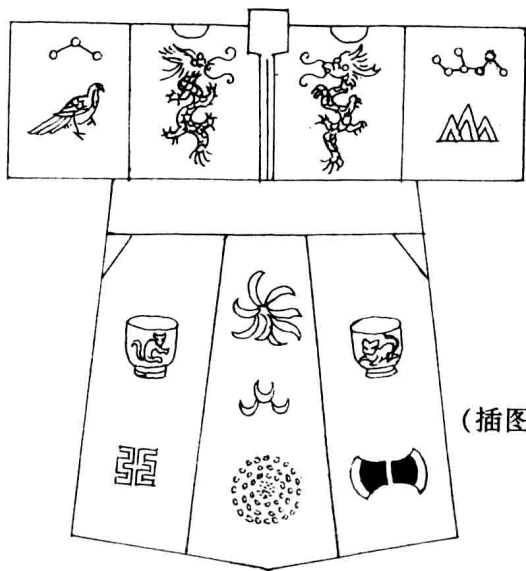
26. 集套 由外向里做,前批二针,后套一针,针数逐渐减少。(插图 35)

27. 旋针 用接针或滚针盘旋着刺,针脚要短。宜绣头发、树根等盘旋状制品。(插图 36)

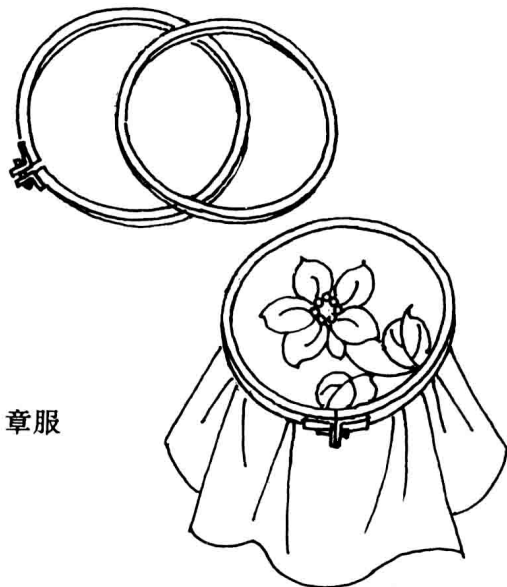
28. 混合线 按需要将 2 根以上的不同颜色的线穿在一根针上绣,使色彩更丰富。(插图 37)

29. 绣画结合 元代至清代多作此法。人物、花鸟的眉目五官多作笔墨描画,其他部位用刺绣。

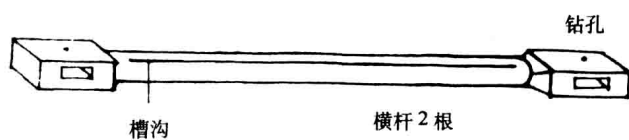
30. 绣染结合 表现山、水、云、石、杂草、树丛、服饰纹样等。先将颜色按需要的图形、色相、明度画染晾干后,再在上面压绣。如“水上行舟”的舟,用绣,水及远山用淡色染画,近处的乱石、杂草可采取先染后压绣的方法。此法可达到省工、润匀的功效。



(插图 1) 章服

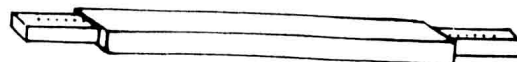


(插图 2) 小手绷

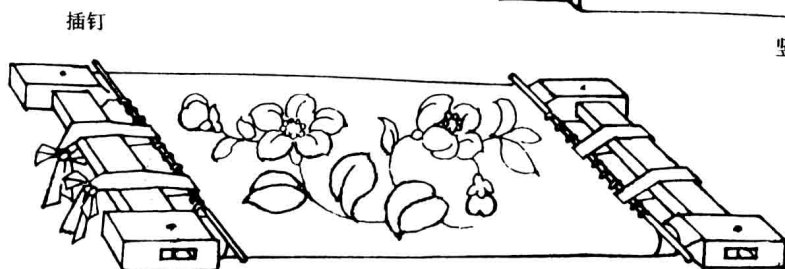


槽沟

横杆 2 根

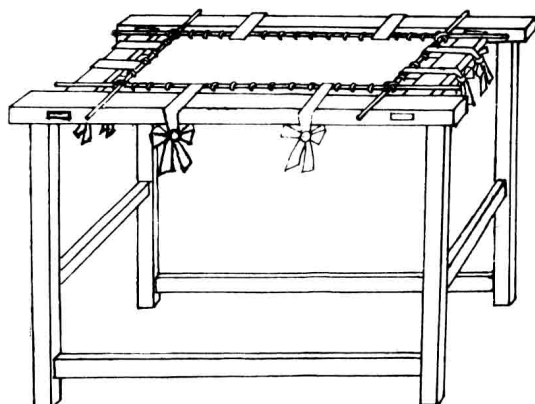


竖杆 2 根

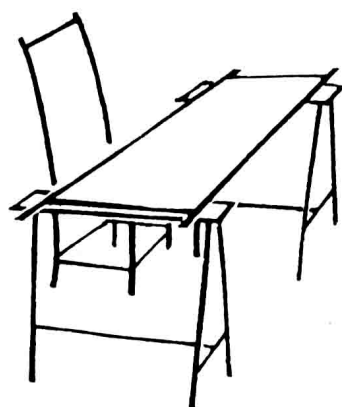
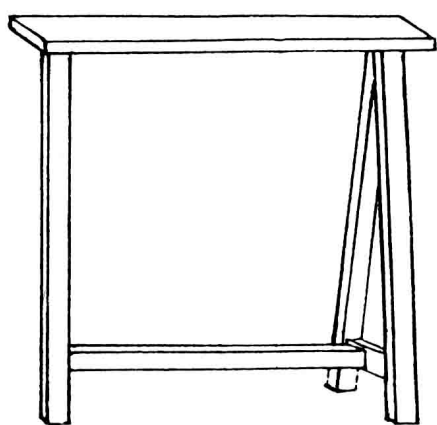


插钉

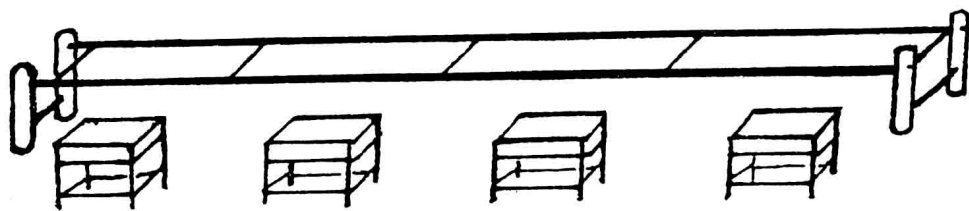
(插图 3) 长方形卷绷



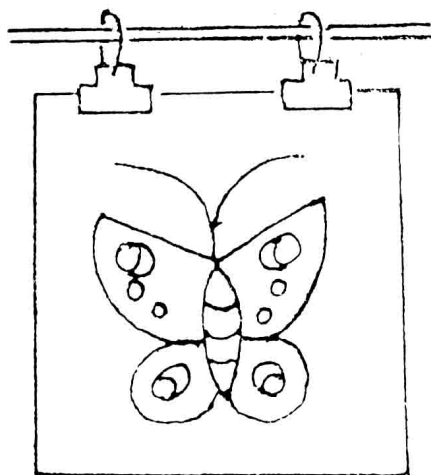
(插图 4) 长方形固定绷



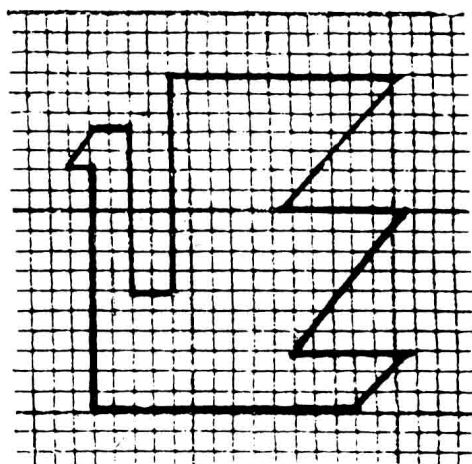
(插图 5) 绷架



(插图 6) 简易大绣架



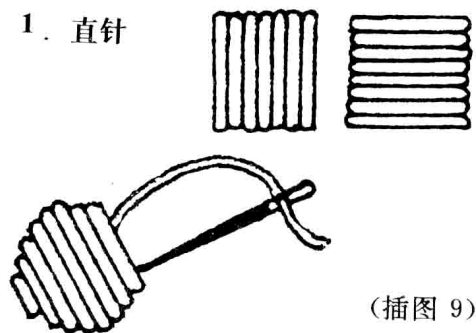
(插图 7) 晾干



(插图 8) 线条稿印在座标纸上

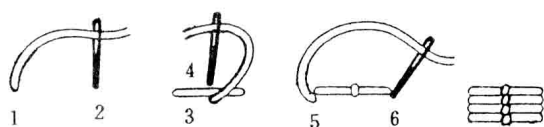
中国传统针法 28 种插图

1. 直针



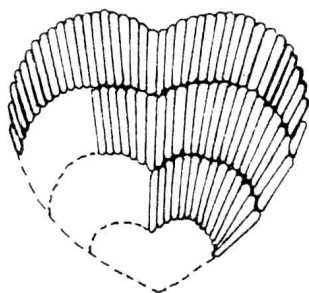
(插图 9)

2. 压针



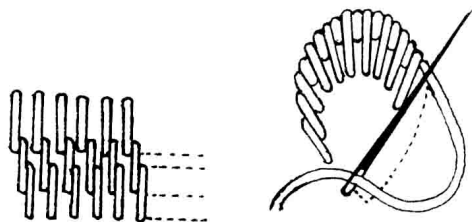
(插图 10)

3. 抢针



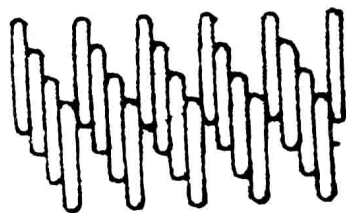
(插图 11)

4. 单套



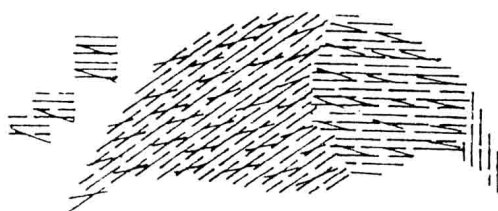
(插图 12)

5. 双套



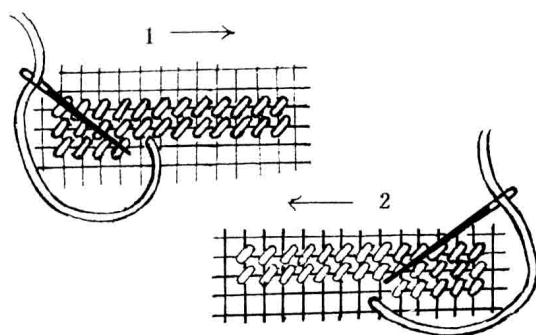
(插图 13)

6. 活毛套



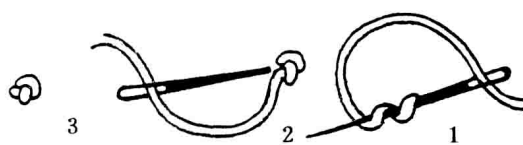
(插图 14)

7. 打点绣



(插图 15)

8. 打子绣



(插图 16)

9. 切针



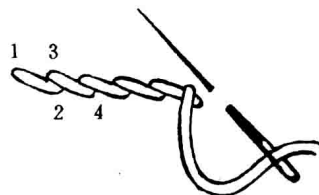
(插图 17)

14. 锁针



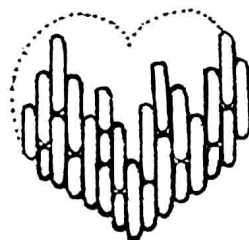
(插图 22)

10. 接针



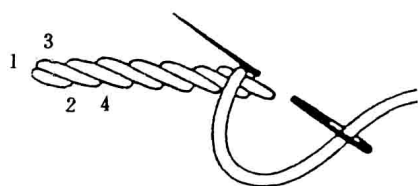
(插图 18)

15. 擞和针



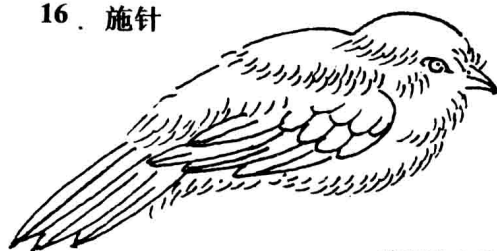
(插图 23)

11. 滚针



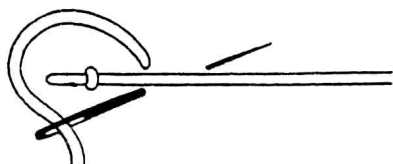
(插图 19)

16. 施针



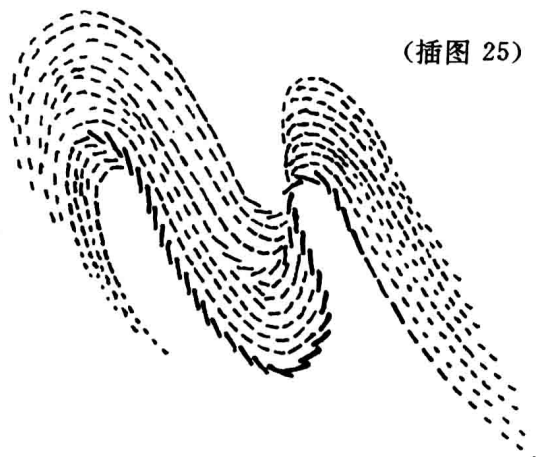
(插图 24)

12. 钉线



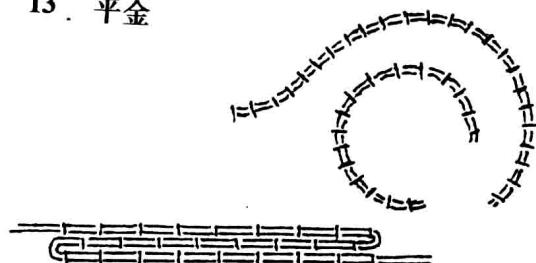
(插图 20)

17. 虚实针



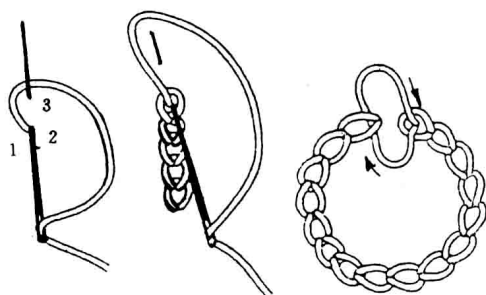
(插图 25)

13. 平金



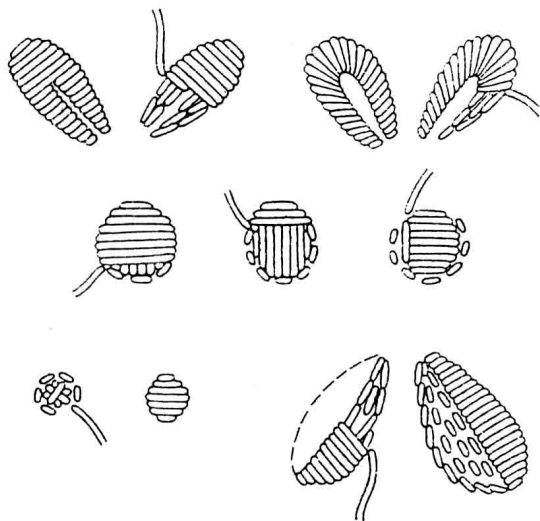
(插图 21)

18. 辫子股



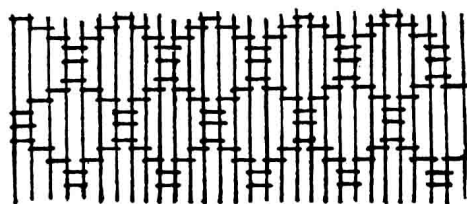
(插图 26)

20. 加垫绣



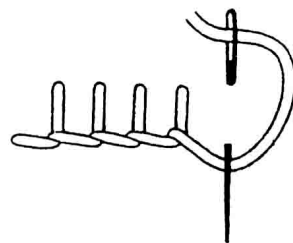
(插图 29)

19. 刻鳞针

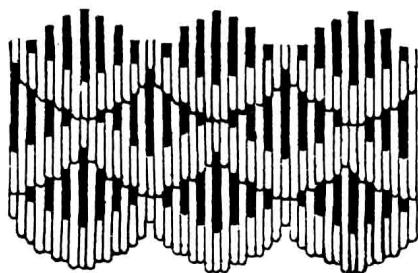


(插图 27) 扎鳞

21. 锁针

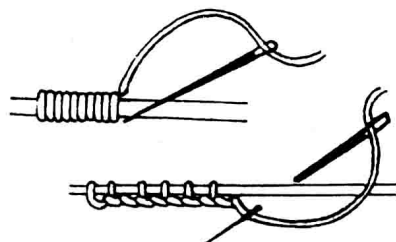


(插图 30)



(插图 28) 叠鳞

22. 包梗



(插图 31)