

针绣之艺·

传统刺绣与现代艺术设计

The Art of Needlework-
Traditional Embroidery and
Modern Art Design

杨傲云 著

辽宁美术出版社

针绣之艺·

传统刺绣与现代艺术设计

The Art of Needlework-
Traditional Embroidery and
Modern Art Design

杨傲云 著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

针绣之艺·传统刺绣与现代艺术设计 / 杨傲云著. —
沈阳: 辽宁美术出版社, 2016.10
ISBN 978-7-5314-7523-1

I. ①针… II. ①杨… III. ①刺绣-工艺美术-研究-
中国 IV. ①J523.6

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第246249号

出 版 者: 辽宁美术出版社
地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001
发 行 者: 辽宁美术出版社
印 刷 者: 沈阳博雅润来印刷有限公司
开 本: 787mm×1092mm 1/16
印 张: 13.5
字 数: 300千字
出版时间: 2017年1月第1版
印刷时间: 2017年1月第1次印刷
责任编辑: 彭伟哲
书籍设计: 彭伟哲
责任校对: 郝 刚
ISBN 978-7-5314-7523-1
定 价: 68.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

作者简介 >>

杨傲云，毕业于鲁迅美术学院染织服装艺术设计系，获艺术硕士学位；2005年在染织系任教至今

2003年3月作品《装饰面料》 在第三届全国纺织品设计大赛暨理论研讨会获优秀奖

2003年9月作品《无题》在首届中国国际家用纺织品设计大赛获入围奖

2003年11月作品《紫》获第二届全国领带设计大赛优秀奖

2008年8月作品《侵蚀·二》入选“首届辽宁省艺术设计作品展”

2010年地毯作品参展韩国第8届韩·中教授作品交流展

出版著作2007年出版《美术高考应试宝典·设计基础》

2007年参与国家级教学研究项目“十一五”国家重点图书《中国家纺文化典藏》的撰写

2008年出版《专家谈考前设计基础教育》

2013年参与教学研究项目“十一五”国家重点图书《全国工艺美术全集——辽宁卷》编撰

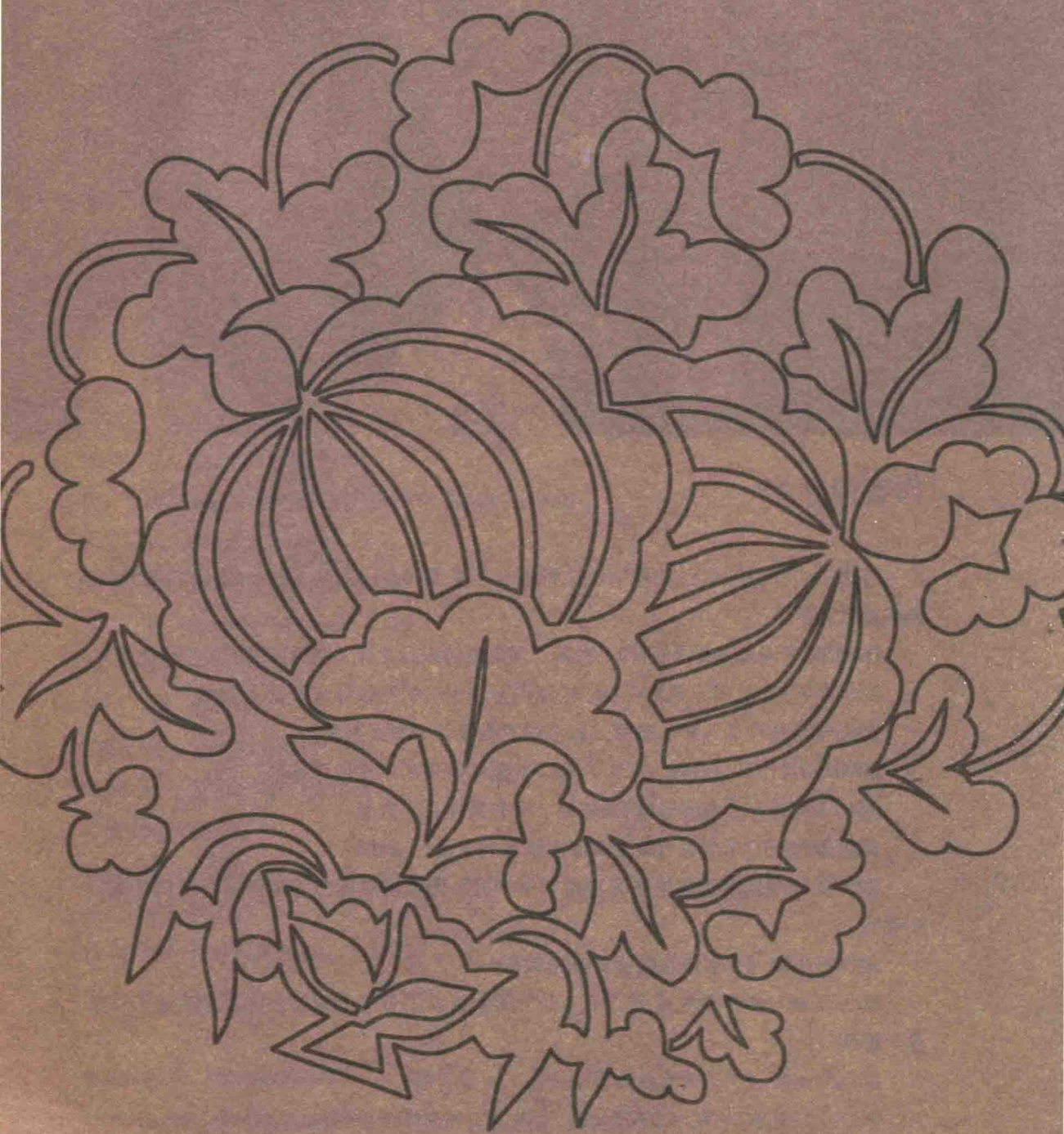
2014年出版《中国美术基础教研大系——设计卷》

2013年12月第113期《家纺时代》发表论文《演绎传统刺绣》

2014年4月《美苑》发表论文《“适”“饰”无常——小型刺绣壁饰课程研究》

2014年6月《美苑》发表论文《思变的节点——染织 纤维专业毕业设计随想》

2014年8月《美术大观》发表论文《服从与自由——论刺绣艺术的越界发展》

概述 >>

刺绣是以针引彩线在织物上穿缝，以线迹形成图案的传统手工艺。从刺绣艺术的历史演变中可以看出华夏民族的历史变迁、经济发展和中华优秀传统文化审美意识的嬗变。我国古代在丝织技术优于其他地域的条件下，刺绣工艺从最初的缝缀、缝合、固定的实用功能逐渐发展到美化、提升织物品质的特殊手段，成为人们表达情感、承载信仰的意象表达，在经历几千年的发展完善中，这堪比绘画艺术的工艺不断书写着文明古国悠久的历史，缝绘着人们在历史变迁中对美好生活的祈望。

提到“刺绣”这个词，大多数人的头脑中还会出现“女性化”“针线活”“绣花”等这样的初始印象，自五代十国时期起，受宗教影响，刺绣已经从单一的图案性表现逐渐拓展到绘画领域，这样的转变不仅促使技艺的飞速发展，更使刺绣这种织物附属工艺从实用到装饰、从技术到艺术彰显了自身的审美价值。几千年的传统为我们蓄积如此丰富的文化资源，直至今日仍然是艺术领域取之不竭的灵感源泉。传统刺绣每个发展时期都是在传达着当时社会的信仰及审美，它是与时代的政治、经济、文化并行发展的，与当时人们的精神世界对接，脱离了社会文化的艺术是不会有发展延传的生命力的。虽然我们正处于大工业机器化生产的时代，可模拟大部分手工制作，但是这并不是手工艺术的终结，一方面，先进的机器化大生产取代了大量的人工劳动，另一方面，也是对传统手工艺的一种巨大促进，有促进才有发展，停滞不前也就意味着消亡。面对刺绣这种古老特殊的艺术形式，如何能既延续这种传统艺术形式的精髓，又自由地抒发情感、表达思想，这需要创作者在传统的基石上对技法、材料、表现形式等方面做更多的探索和研究。

本书对传统刺绣工艺进行了阶段性的资料收集，提取传统刺绣发展过程中最有代表性的节点，将该时期的作品、工艺发展、同期绘画

作品做横向对比，为刺绣爱好者梳理出更清晰的传统刺绣发展脉络，对于刺绣的地域性和典型的民族特征也做了系统的介绍，这些图片和文字都为现代刺绣设计提供了大量的原始资料信息。

传承与发展虽说是老生常谈，但是这始终是我们“在路上”摸索的状态，如何走、朝哪个方向走是我们身处多元文化时代最困惑的问题。书中后半部分以现代刺绣的设计与应用为主，包含了服装、服饰、家纺、日用品等实用型应用刺绣和以刺绣工艺为主要表现手段的现代艺术设计，为读者提供了多方位可参考的思路。时尚T台频繁出现刺绣的影子，这不仅仅是在衣襟上复制个传统的经典图案就叫传承了，它需要设计师对时代把脉精准、选材取样恰到好处、用工精湛，才能在这快节奏的信息社会推陈出新，创作出跨地域、跨学科的设计，凭借一种对传统设计元素与当下设计命题激发出的设计灵感的兴趣，创作出刺绣作品的新形式。

杨傲云

2016年9月30日

目录 >>

::	概述	
::	第一章 中国传统刺绣的历史足迹	
	一、刺绣发展的历史背景	002
	二、刺绣的历史演变	007
::	第二章 刺绣艺术的地域特色	
	一、苏绣	034
	二、蜀绣	040
	三、粤绣	043
	四、湘绣	046
	五、京绣	051
	六、汴绣	056
	七、鲁绣	059
	八、瓯绣	062
::	第三章 刺绣艺术的民族风格	
	一、苗族刺绣	066
	二、瑶族刺绣	072
	三、侗族刺绣	078
	四、彝族刺绣	083
	五、羌族刺绣	088

	六、白族刺绣.....	092
::	第四章 制作工具与工艺	
	一、刺绣工艺的材料和工具.....	098
	二、刺绣针法详解.....	100
::	第五章 传统刺绣工艺的应用	
	一、画绣.....	132
	二、传统刺绣服饰.....	138
	三、刺绣工艺日常用品.....	145
::	第六章 刺绣艺术在现代设计中的应用	
	一、刺绣在现代服饰上的应用.....	154
	二、刺绣在现代家纺中的应用.....	169
	三、刺绣在现代艺术设计中的表现方式.....	182
	四、小型刺绣壁饰作品赏析.....	197
::	参考文献	

第一章 中国传统刺绣的历史足迹 >>

一、刺绣发展的历史背景

1. 丝织业的兴盛发达：

华夏古国素有“丝绸之国”之称，刺绣的诞生离不开丝织的产生和发展，养蚕、缫丝为刺绣提供了基本的物质条件。中国是世界上最早发明桑蚕业的国家，四五千年以前在长江流域的先民就开始收集野蚕丝，到了新石器时代已经将其驯化成家蚕，并利用蚕丝织造丝绸织物。

许多关于丝绸起源的资料中记载了蚕丝鼻祖——黄帝元妃嫘祖发明了种桑养蚕、编织衣物，被后人称为“先蚕娘娘”，是中华服饰之母，现今一些地区仍然保留着蚕神崇拜的习俗。虽然这是个流传广泛的传说，但是1926年山西夏县西阴村仰韶文化遗址出土的半个蚕茧，学者通过鉴定认为它是家蚕茧，就此说明在仰韶文化时期人工育蚕可能已经出现。此后，在河南省发现的约公元前3500年的丝麻纺织品，浙江省吴兴钱山漾遗址出土的约公元前2500年的绢片、丝线和丝带，是南北方蚕丝制品的最早物证，说明新石器时代长江流域和黄河流域已开始生产丝绸。纺织品的出现将人类从原始状态带入了文明状态。

商周时期，桑蚕手工业备受重视，王室为此设立了专职部门——女蚕，视桑蚕生产为社会经济中的重要行业，在此环境下不仅促进了纺织业的快速提高，缝纫业也随之发展，并且两者开始有了明确分工。同时，丝织工艺由于受到工艺条件和

生产工具限制，还不能完全自由地表现变化丰富的花纹，因此，刺绣的灵活运针、自由走线便成了弥补这一弱点的手段。从商周时期出土的遗物可发现，在菱形花纹和折角花纹的边缘处用绞捻的丝线加强轮廓外沿，由此可见，刺绣随着纺织品的出现而诞生，作为织物的装饰加工工艺，给人们追求自身装饰带来一种新的艺术表现形式。

战国时期出现了中国最早的提花织机，它大大丰富了丝绸的品种，包括帛、绢、纱、锦、绫、罗、绮等，其中锦的出现代表了当时丝绸工艺技术的最高水平，是丝绸史上一个重要的里程碑。染色技术也不断在实践中得以提高，加之制作工具的逐渐改善，中国的丝绸已经通过中亚大草原，到达了南亚的印度、西亚的伊朗、欧洲的希腊、非洲的埃及。这条交通路线在战国时期开辟了中国对外交流的通道，为汉唐时期丝绸业的繁荣奠定了基础。丝在众多纺织纤维中因其丝滑柔软更富于艺术表现力，品质优良的丝绸为刺绣提供了不可或缺的上等原材料。

汉代织绣在品种和质量上比战国时期都有很大进步，丝织业已朝着技能专业化方向迈进，工艺日益复杂，技能分工更加细化，从缫丝、捻丝、纺线，到织、印、染、绣，每个环节都逐渐发展出日益复杂的专业技能。在工艺技术上出现了很多种低成本高效率的新织机，不仅提高了生产效率和产品质量，也大大丰富了丝织物的种类。湖南马王堆出土的织锦可

以完美地诠释出当时的织绣技艺，织物的每根纱由4—5根丝线组成，而每根丝线又由14—15根丝纤维组成，如此高的丝纺水平，同时也推动着染、绣的发展，使它的成品更加美观，富有表现力。丝绸之路西域商道的开通打开了中国对外往来的大门，这条横亘欧亚大陆的丝绸贸易通道，为中国中原地区与边疆以及东西邻邦国家之间的经济和文化交流起到了促进的作用。内外贸易则将丝绸作为货币使用，这使得丝绸贸易急速扩大。被欧洲人称为赛里斯（希腊语的“丝”）的中国是当时唯一生产丝绸的国家，西方各国特别是罗马上层社会把对丝绸的拥有看作是极高的奢侈，成为人们趋之若鹜的软黄金。秦汉时期，一家一户的“男耕女织”成了中国蚕桑丝织生产的主要形式，以布帛代替租税，丝绸成为国家重要的经济支柱，也使丝绸成为家庭经济来源，由此，养蚕织丝得到大规模发展，成为中国丝绸大放异彩的转折点，在这些物质文化交流的进程中促使刺绣工艺也随之不断地向外传播。

“陆上丝绸之路”主要有西域道、西藏道、永昌道三条路线，中国丝织品通过这样的黄金通道在国际上确立了自己的重要地位和影响。到了唐朝这个开放繁荣的时代，社会经济发展到鼎盛时期，“海上丝绸之路”逐渐形成，这就是大运河的开通，它勾通了南北交通的网络，丝绸产品通过东海和南海两条航线，分别输往朝鲜半岛、日本和东南亚、印度乃至由阿拉伯传播到欧洲。伴随着空前的经济文化交

流，一方面促进了唐代先进的丝绸技术向世界范围的传播，另一方面也大量引进了国外的丝织技术。随着海外贸易的兴起，大量的对外输送、流通促进了唐代经济的快速发展，也促进了丝绸的生产技术的不断提高，出现了大量新的织物种类，刺绣工艺在此期间为了满足大量的市场需求和内外交融形成新的纹饰变化，在工艺技法上也不断推陈出新。

宋元时期的官营织造机构具有相当大的规模，聚集了全国各地的优秀工匠，进行空前规模的大生产，生产工具不断发展更新，已出现脚踏缫车、高楼提花绞机、罗机等代表了当时丝绸生产的最高标准，为明清丝绸生产技术的发展奠定了基础。此外，江南民间丝织业也有较大发展，形成了一整套从栽桑、养蚕至牵经、络纬、上机织造的技术体系。宋元丝绸品种丰富，宋锦和缂丝十分盛行，缂丝主要用于织作绘画或书法，此阶段刺绣工艺也随当时的崇文之风由实用性向欣赏性转变。宋代织物光滑亮泽、柔软细腻，备受推崇，工艺多样而精致。其中，发展较为典型的工艺是印花手绘和刺绣技术。从南宋古墓黄昇墓出土的绣品不难看出刺绣技艺在宋代已经达到了后世难以企及的历史高度。

明朝政府采取了一系列的措施鼓励农桑生产，促进了蚕丝业和织造业不断发展扩大，伴随着经济重心的南移，江南地区逐渐成为中国蚕丝生产的重镇，并形成了区域性的大规模集中生产，蚕丝业主要

集中在以江南一带为中心的湖、苏、杭、松、嘉五大丝绸产地，川蜀地区是第二大桑蚕产区。织造规模在官营的推动下发展壮大，相对集中在京城与江南地区，在南京与北京设立了中央染织机构，地方织染局也在苏杭一带及全国设立了二十多处，为宫廷和政府提供大量丝绸缎匹。清朝赋税制度的改革，废除了匠役制度，同时缩小官营规模，扩大民间丝织业生产规模，大大提升了工匠的生产积极性，涌现了一批繁荣的丝绸制造重镇，产品种类繁多，内销市场繁荣。在地域上进一步向环太湖地区和珠江三角洲集中，特别是江南地区在规模和水平上成为全国丝绸业的中心，并形成了一定的地方特色，这也是我国刺绣工艺形成地域特色的基础。至19世纪中叶，随着刺绣商品的活跃流通，独具特色的地方绣都形成了各自风格，其中声誉最高的是京绣、粤绣、苏绣、蜀绣和湘绣，后又形成蜀、湘、苏、粤“四大名绣”。

2. 政治文化的变迁与发展

任何事物的诞生都有与其密不可分的政治文化背景，每个历史时期的统治制度、政治核心都决定了社会等级制度的分化，人类审美意识也在文化积累中不断提高，同时商品制的形成也是促进刺绣艺术形成和发展的一个重要因素。

在原始社会向奴隶社会过渡期间，华夏民族的部族联盟首领在举行重大庆典、祭祀等礼仪活动时，必须穿着绘绣有日、月、星辰、山、龙、华虫（雉鸡）图纹的上衣和有宗彝、水藻、火、米粉、

黼、黻图形的下裳（裙）礼服，后世称为“十二章服”并形成定制，十二章是天子服饰纹样，通过这些纹饰表现天子的社会地位、权利和责任。周代礼仪制度中的冠服制度对五礼（吉、凶、宾、军、嘉）场合下不同等级的人所着服饰的形制、色彩、图案都做了严格的规定，用绘绣不同纹饰的方式将天子与群臣的衣裳区分开来，以彰显天子的威严。这种服饰从产生以来，即含有一定的象征意义，是社会意识在服饰中的集中反映，同时也凸显了刺绣这门艺术在社会生活中的价值和地位。春秋战国时期，由于生产力的提高，社会思想的空前活跃，贵族们竞尚奢侈，其审美表现是推崇精巧富丽的繁饰之美，工艺美术突破礼制的局限，显示出前所未有的活泼、自由的创作倾向，推动着刺绣工艺渐趋成熟。汉代时期，“丝绸之路”打开与西域物资交流的通道，通商以来大量的汉代织物输往国外，贵族们把制作精美的锦和绣当作贵重的礼物用于国与国之间的往来交流，受到很多国家的重视，皇帝奖赏臣民也多用丝绸锦绣。王室们注重服装的色泽样式，服饰的华贵繁复，宫室以丝织纹绣做装饰，连民间的富人也服用“五色绣衣，缟绣罗纨、素绋冰锦”，促使刺绣工艺在战国秦汉时期得以长足发展。

五代十国以来，外来文化与本土文化的相互交融贯通，佛教逐渐兴起，封建贵族争相建造佛像、抄颂佛经，开始进入“像教弥增”的时代，这一时期寺庙的佛教用品需求很多，绣制佛像之风也由此兴

盛,为今后的人物绣品开了先河,推动刺绣技法有了前所未有的发展。

唐朝时国家稳定,经济繁荣,文化事业全面发展,封建文化已经达到高峰,诗、书、画、歌舞以及具有鲜明时代特色的各门类艺术,都得到了长足发展。唐代的工艺美术也非常发达,织锦、印染、陶瓷、金银器、漆器、木工等,都远远超过了前代。装饰艺术达到了成熟的黄金时代,清新活泼、富丽丰满的艺术风格深深地影响着刺绣艺术。隋唐时期官营织绣机构的进一步增多,加之唐代的均田制和租庸调制度,使男耕女织成为基本的生产形式,为绣品的社会需求提供了良好的保障。唐、宋期间统治阶级尚文重理的文化氛围,使得文化精神和审美意识得到充分物化,思想精神的光芒降临到物质之上,参与刺绣的人群不仅仅是手工艺匠,一些文人也把刺绣当成一种艺术表现手段,形成了画师供稿、艺人绣制,画绣结合精品倍增的新趋势,使刺绣由日用与观赏两者兼容并蓄,发展到日用与观赏分而治之。

明、清时期,官府手工业逐渐衰落,却促进了民间手工业的发展,全国城乡出现了众多的商品性生产的专业作坊,从缺乏竞争力的官府院落手工艺品,到商业性作坊的专业化生产,加上唐宋期间文人艺人结合刺绣工艺品的巨大影响,刺绣技术和生产获得了前所未有的活力,达到了空前的繁荣,进入了中国传统刺绣的巅峰时期,出现了对后世影响非常之大的几个艺术流派,如上海的顾绣、北京的京绣、

开封的汴绣、山东的鲁绣等,以及被后人美誉的“四大名绣”。清代刺绣是集传统刺绣之大成的时期,早期继承明代传统,后期受西画影响,出现了表现光影写实变化风格,形成了实用与装饰并行发展的局面。

3. 男耕女织的女红文化

“女红”是我国传统社会一种特殊的文化形态,旧时指女子所做的纺织、缝纫、刺绣等工作和这些工作的成品,如果纺织是当时社会家庭的经济来源之一,有实用的属性,那么刺绣在此基础上美化、装饰的价值更大些,它是推动刺绣艺术不断演变和发展的主要因素。

在原始社会,先民用骨针缝缀兽皮树叶时,刺绣的雏形已渐渐显现。春秋战国时期,农业比以前更发达,几乎家家种植桑麻,养蚕的方法已经十分讲究,可以缫出纤维、细滑、均匀的丝,为刺绣提供更优质的原材料。我国三千多年的农业社会,不仅树立了以农为本的思想,而且形成了男耕女织的重要经济特征,历代统治阶层为立国治民,重农桑劝耕织,使女红处于重要的经济地位,而民间则把女红定位为最直接的生存之需和持家之本的手段。女工成品在礼制社会又有着表征地位尊卑的作用,成为政治辅助工具。中国传统意识形态中对女性“三从四德”的要求,使中国女性的情感、思想、知识和信仰都倾注在女红中。勤劳、娴淑、灵巧是传统社会对女性的评价标准,女子从出生就注定要遵守这种约定俗成的规则,在《女论语》中就有“凡为女子,须学女

工。纫麻缉苎，粗细不同。车机纺织，切勿匆匆。看蚕煮茧，晓夜相从。采桑摘拓，看雨占风。滓湿即替，寒冷须烘。取叶饲食，必得其中。取丝经纬，丈正成工。轻纱下轴，细布人筒。绸绢苎葛，织造重重。亦可货卖，亦可自缝。刺鞋作袜，引线绣绒。缝联补缀，百事皆通。能依此语，寒冷从容。”从这里不难看出女红不仅是古代家庭经济收入的重要来源，也是在特定社会环境中对女子的品德教育的手段。出自《乐府诗集》的《上山采蘼芜》：“新人工织缣，故人工织素。织缣日一匹，织素五丈余，将缣来比素，新人不如故。”描写了男子娶妾之后抱怨新人织造出来的是缣，质次价低；故人织造出来的是素，质优价高。新人无论在纺织的技能手艺方面还是从劳动效率来看都不如原来的妻子。道出了旧时男子的择偶观，也是以女子的女红技能高低为标准。

在女红文化中，刺绣技艺能从原始社会延续至今，仍被世人视为丝线的艺术，一方面这种工艺取材方便、工具简单、场地要求低，可随时随地操作，因此有着极广泛的群众基础；另一方面，秀女在创作中能将内心深处的情感、丰富的想象、对未来的憧憬都融入精美的刺绣中，所以刺绣在表达民间审美倾向的同时也体现出了丰富的文化内涵。在男耕女织的封建社会里，女孩子都要学习“女红”，刺绣是必须要掌握的技能，因此那些深宅大院的闺秀们，把刺绣当成了她们消遣、养性和从事精神创造的唯一活动。三国时期

的吴王赵夫人巧于机、针、丝，以三绝著称于世，可在指间以彩丝织成龙凤之锦，是为“机绝”；能用针线在方帛之上绣出“五岳列国”地图，是为“针绝”；又以胶续丝发作罗丝轻幔，是为“丝绝”。唐代奇女子卢眉娘，年仅十四就能在一尺绢上绣七卷《法华经》，字仅粟粒之大，且点画分明，然品题章句，竟无遗漏。明代，上海露香园的顾绣出类拔萃，名扬四海，其中的刺绣高手成为我国刺绣史上第一个拥有独特艺术风格和自创针法的刺绣流派，顾家女子均善刺绣，代表人物韩希孟将绘画艺术与刺绣工艺高度交融，充分发挥刺绣的特长，用精湛的技艺使两门艺术达到完美融合，大大促进了欣赏性刺绣艺术的发展。清末民初也有一位较出名的女红刺绣专家——沈寿，著有女红专著《雪宦绣谱》，曾入宫廷传授绣艺，创办绣校和女红传习所，研习借鉴西方绘画的光影表现手法，在绣品上通过变换丝线颜色及针法表现物体的明暗转折，使画面更富有立体感，更真实地表现空间层次，自称“仿真绣”或“美术绣”，开拓了苏绣崭新的一页。

刺绣能表现出每个时期的社会意识形态，更能生动地描绘出女工的内心世界，身处深宫大院与栖身破屋寒窑的女子对做工时侧重的情感必有不同，贵族妇女的闺阁绣更多是寄托情思、修身养性的一种技巧，而平民女性操持绣作是为了供家人穿用，同时换取家用的一种技能，是家庭经济得以延续的保障，也是历代国家赋

税收的重要来源。在百业俱兴的盛世之年，新兴消费阶层的崛起，刺绣供应便应运而兴，产生不可估量的经济价值。刺绣就是在官用、民用、商用三者相互促进的状态下不断地发展。

二、刺绣的历史演变

刺绣从产生并延续至今，其兴衰伴随着华夏历史文化几千年的变迁，当我们在距今几万年之久的山顶洞人居住遗址中发现了最早的骨针时，便揭开了先民进入有缝纫工具的文明时代。中国是最早养蚕、缫丝的国家，早在公元前21世纪就有关于刺绣的记载，“古者士庶衣布帛不华。大夫以上，章服用绣，其制盖起于三代之前”，舜帝制定了章服制度，并命令禹以五色绣出十二种图案（又称十二章）：日、月、星辰、山、龙、华虫绘于上衣、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻绣于下裳。在原始社会到奴隶社会过渡时期，刺绣在章服制度下完全服务于统治阶级，用刺绣图案明示着装者地位的尊卑，应用范围比较狭隘，又因当时的工具和材料有限，大多表现形象简洁的图案，突出形象的特征。

1. 西周

● 发展沿革

周代由于生产工具的制约和一定技术条件的限制，表现自由富于变化的花纹还很难用织染技术完成，绣——便成了弥补这一弱点的手段。刺绣，当时称为“黼

衣”，就是刺绣的服饰。《礼记·祭义篇》中记载古代天子诸侯都有公室养蚕，等蚕成熟了便献茧缫丝，把它们染成红、绿、玄、黄等色，作为“黼黻文章”（即用不同色彩的丝线，在礼服上刺绣成各种图案）。在这个时期丝织品受王室重视，商周已有专门的纺织业和缝纫工业，商王室设专管蚕事的文官“女蚕”，染织刺绣工艺有专门的分工，刺绣技术日趋成熟并被广泛应用。伴随丝线多彩时代的到来，丰富颜色加上优美花纹图案彰显着统治者至高无上的尊贵。

● 艺术特色

在礼治的社会中，为强调社会的等级制度，工艺制作的式样具有固定的规格，装饰上反映显著的次序感。

● 工艺技法

西周时期，贵族服饰还在沿用绣绘结合的方法，但是也由起初的绣制局部，绣后再用毛笔施加颜色，逐步发展成满绣。商周至汉代约一千多年间，绣品针法都以锁绣类为主，加上少数平绣类针法。考古曾发现殷商铜觶上黏附的菱形纹刺绣残片，绣线细而柔软，并有深浅不一的晕色，其所用针法可能是平绣。

● 史料及代表作品

西宝鸡茹家庄墓葬发现的织物刺绣印迹，其针法是至今还在广泛应用的辫子股绣。花纹主要运用黄色丝线在染过颜色的丝绸上勾勒纹样轮廓，再用颜料填涂纹样，颜色包括红、黄、褐、棕四种。印迹所展示的线条舒卷自如，针脚

也匀称整齐,说明当时的刺绣技术已经很娴熟。(图1-1)

图1-1 西周 锁绣织物印记

2. 春秋战国

● 发展沿革

春秋战国时期刺绣以华贵的服饰为主,依然是皇权贵族们身份地位的标志,在这个时期局势动荡,诸侯国之间往来频繁,锦绣制品成了相互馈赠的高贵礼品。春秋战国晚期奴隶制度逐渐走向没落,开始了诸侯争霸、列国兼并的激烈变革时期,贵族的服饰礼制渐渐削弱,刺绣服饰由帝王公卿专属发展到平民的日常所用,刺绣应用的范围扩大至民间,推动了产量的不断提高。春秋战国时期染色技术日渐提升,不仅有了涂染、揉染、套染、浸染等多种染色方法,还出现了由深至浅的渐变染色。多彩的染色技术推动着刺绣工艺进入成熟阶段,成品达到实用性与装饰性高度合一,精美的刺绣服饰行销各地,如山东齐鲁的细薄丝织品和五彩绣品闻名全国,有“冠带衣履天下”的比喻。

● 艺术特色

尽管受工艺技术的限制,刺绣在这个时期依然突破了商周时期以几何纹为主的

局面,题材扩大,呈现出了色彩缤纷、自由奔放、壮丽雄魄的风格表现,出现了以龙、凤、虎等与神话或民间信仰有关的动物猛兽为主的图腾纹样。这些纹样在结构上非常严谨,有明确的几何布局,大量地运用了花草纹、鸟纹、龙纹、兽纹,并且浪漫地将动植物形象结合在一起,复合形象中动物的头部和植物的花头采用写实的手法,身体则夸张成几何流线型而结合在一起,写实与抽象并用,形象细长清晰地构成了纹样的整体构架,期间再穿插奔腾跳跃的猛虎或展翅飞翔的凤鸟纹样等,如此穿插蟠叠,使图案既有严格数序规律,又有灵活生动的趣味变化,形成均匀的四方连续排列。战国时期的刺绣色彩以红色、黄色、棕色、黑色等暖色为主,色调明亮统一,明度对比鲜明,层次分明,留白较多,体现了春秋战国时期古朴而富丽的时代特色。(图1-2~图1-5)

● 工艺技法

战国时期的刺绣以锁绣为主,局部间以平绣。由于刺绣不受机械的限制,纯手工操作,可以灵活自由地在织物上施绣出各色纹样,根据构图需要或满绣、或间绣,线条流畅并且不加画填彩,这标志此时的刺绣工艺已摆脱绘画,发展成独立的工艺品种。