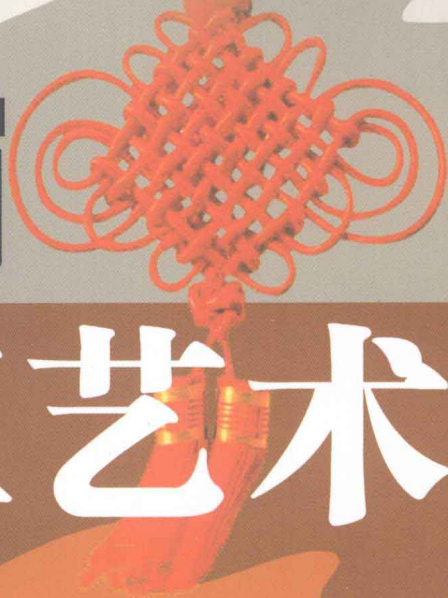




21世纪高职高专规划教材

艺术设计系列

服饰



手工艺术

孙 荪 编 著



清华大学出版社

<http://www.tup.tsinghua.edu.cn>



北京交通大学出版社

<http://press.bjtu.edu.cn>

21 世纪高职高专规划教材·艺术设计系列

服饰手工艺术

孙 荪 编著

清华大学出版社
北京交通大学出版社

· 北京 ·

内 容 简 介

本书从服饰手工艺术角度入手,具体介绍了服饰手工艺术概述、刺绣艺术(包括色线刺绣、缎带刺绣、珠片刺绣、缝贴工艺、司麦克工艺、十字绣工艺等)、中国结艺术、手工花饰艺术、体绘艺术等。

本书不仅介绍了基础的服饰手工技法,而且同流行时尚相结合,赋予服饰手工技法时尚性,将服饰手工技艺发扬光大。本书附有大量的实用创意作品,希望能给广大的服饰专业人士及服饰爱好者一定的帮助及启示。

本书适合作为高职高专院校服饰类、服装外贸类、服装营销类和纺织工程类专业教材,同时适合广大的服饰爱好者阅读。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,翻印必究。侵权举报电话:010-62782989 13501256678 13801310933

图书在版编目(CIP)数据

服饰手工艺术 / 孙荪编著. —北京:清华大学出版社;北京交通大学出版社, 2009. 2
(21 世纪高职高专规划教材·艺术设计系列)

ISBN 978-7-81123-499-2

I. 服… II. 孙… III. 服饰-手工艺-高等学校:技术学校-教材 IV. TS941.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 001908 号

责任编辑:刘 洵

出版发行:清华大学出版社 邮编:100084 电话:010-62776969

北京交通大学出版社 邮编:100044 电话:010-51686414

印刷者:北京东光印刷厂

经 销:全国新华书店

开 本:185×230 印张:12.75 字数:279 千字 彩插:4

版 次:2009 年 2 月第 1 版 2009 年 2 月第 1 次印刷

书 号:ISBN 978-7-81123-499-2/TS·10

印 数:1~4 000 册 定价:23.00 元

本书如有质量问题,请向北京交通大学出版社质监组反映。对您的意见和批评,我们表示欢迎和感谢。

投诉电话:010-51686043, 51686008; 传真:010-62225406; E-mail: press@bjtu.edu.cn。

出版说明

高职高专教育是我国高等教育的重要组成部分,它的根本任务是培养生产、建设、管理和服务第一线需要的德、智、体、美全面发展的高等技术应用型专门人才,所培养的学生在掌握必要的基础理论和专业知识的基础上,应重点掌握从事本专业领域实际工作的基本知识和职业技能,因而与其对应的教材也必须有自己的体系和特色。

为了适应我国高职高专教育发展及其对教学改革和教材建设的需要,在教育部的指导下,我们在全中国范围内组织并成立了“21世纪高职高专教育教材研究与编审委员会”(以下简称“教材研究与编审委员会”)。“教材研究与编审委员会”的成员单位皆为教学改革成效较大、办学特色鲜明、办学实力强的高等专科学校、高等职业学校、成人高等学校及高等院校主办的二级职业技术学院,其中一些学校是国家重点建设的示范性职业技术学院。

为了保证规划教材的出版质量,“教材研究与编审委员会”在全国范围内选聘“21世纪高职高专规划教材编审委员会”(以下简称“教材编审委员会”)成员和征集教材,并要求“教材编审委员会”成员和规划教材的编著者必须是从事高职高专教学第一线的优秀教师或生产第一线的专家。“教材编审委员会”组织各专业的专家、教授对所征集的教材进行评选,对所列选教材进行审定。

目前,“教材研究与编审委员会”计划用2~3年的时间出版各类高职高专教材200种,范围覆盖计算机应用、电子电气、财会与管理、商务英语等专业的主要课程。此次规划教材全部按教育部制定的“高职高专教育基础课程教学基本要求”编写,其中部分教材是教育部《新世纪高职高专教育人才培养模式和教学内容体系改革与建设项目计划》的研究成果。此次规划教材按照突出应用性、实践性和针对性的原则编写并重组系列课程教材结构,力求反映高职高专课程和教学内容体系改革方向;反映当前教学的新内容,突出基础理论知识的应用和实践技能的培养;适应“实践的要求和岗位的需要”,不依照“学科”体系,即贴近岗位,淡化学科;在兼顾理论和实践内容的同时,避免“全”而“深”的面面俱到,基础理论以应用为目的,以必要、够用为度;尽量体现新知识、新技术、新工艺、新方法,以利于学生综合素质的形成和科学思维方式与创新能力的培养。

此外,为了使规划教材更具广泛性、科学性、先进性和代表性,我们希望全国从事高职高专教育的院校能够积极加入到“教材研究与编审委员会”中来,推荐“教材编审委员会”成员和有特色的、有创新的教材。同时,希望将教学实践中的意见与建议,及时反馈给我们,以便对已出版的教材不断修订、完善,不断提高教材质量,完善教材体系,为社会奉献更多更新的与高职高专教育配套的高质量教材。

此次所有规划教材由全国重点大学出版社——清华大学出版社与北京交通大学出版社联合出版,适合于各类高等专科学校、高等职业学校、成人高等学校及高等院校主办的二级职业技术学院使用。

21世纪高职高专教育教材研究与编审委员会

2009年2月

P 前言

reface

编者讲授的“服饰手工艺术”课程经过近二十年的教学实践，课程内容和体系逐步完善，紧跟服装设计的发展与需求，最初教学采用自编讲义，经过不断的总结提高，编写了课程系列教材，提升了课程的层次。本书就是在此基础上的深化和提高。同时，也更加理论化、系统化，形成了与传统服饰文化相融合，与时尚流行相结合，与服装市场相结合，与培养学生创新及动手能力相结合的特色。

本书内容主要包括：服饰手工艺术概述、刺绣艺术、中国结艺术、手工花饰艺术及体绘艺术。刺绣艺术部分主要介绍刺绣工艺、色线刺绣、缎带刺绣、珠片刺绣、缝贴工艺、司麦克工艺及十字绣工艺等内容。每种刺绣工艺都有清晰的工艺制作图，使之一目了然。同时附有工具与材料的准备、工艺流程、刺绣要点等的介绍。中国结艺术部分，除了具有与刺绣艺术部分相同的特点外，更侧重于介绍基本的中国结编结技法，使制作者能融入自己的创意设计。手工花饰艺术部分主要介绍缎带花饰的制作和布艺花饰的制作。体绘艺术部分除了介绍体绘准备和体绘技巧外，着重介绍主要的体绘风格。

本书不仅介绍了基础的服饰手工技法，而且同流行时尚相结合，赋予服饰手工技法时尚性，将服饰手工技艺发扬光大。本书附有大量的实用创意作品，希望能给广大的服饰专业人士及服饰爱好者一定的帮助及启示。

本书适合高职高专院校服饰类、服装外贸类、服装营销类和纺织工程类师生阅读，同时适合广大的服饰爱好者阅读。

本书在编写过程中得到了编者所在学院的领导、同事的关心和有关同学的热情支持。中法埃菲时装设计师学院 2003 级的邢洁等同学提供了部分中国结作品，编者在此致以诚挚的谢意。限于学识水平和条件限制，本书不足之处在所难免，恳请读者批评指正。

孙荪

2009. 2

目 录

Contents

第 1 章 服饰手工艺术概述	(1)
1.1 服饰手工艺术的出现	(1)
1.2 服饰手工艺术的发展	(2)
第 2 章 刺绣艺术	(5)
2.1 刺绣艺术的发展	(5)
2.1.1 刺绣的起源及发展	(5)
2.1.2 我国四大名绣的艺术特点	(7)
2.2 民间刺绣艺术的特点及种类	(11)
2.2.1 民间刺绣艺术的特点	(11)
2.2.2 民间刺绣艺术的种类	(12)
2.3 少数民族刺绣艺术的特点及种类	(13)
2.4 现代刺绣艺术的特点及种类	(13)
2.5 刺绣工艺	(14)
2.5.1 刺绣用工具与材料的准备	(14)
2.5.2 刺绣的工艺流程	(17)
2.6 色线刺绣	(19)
2.6.1 色线刺绣准备	(20)
2.6.2 色线刺绣要点	(21)
2.6.3 色线刺绣针法	(21)
2.7 缎带刺绣	(52)
2.7.1 缎带刺绣准备	(52)
2.7.2 缎带刺绣要点	(53)
2.7.3 缎带刺绣技法	(55)
2.8 珠片刺绣	(58)
2.8.1 珠片刺绣准备	(59)
2.8.2 珠片刺绣要点	(59)

2.8.3 珠片刺绣技法	(60)
2.9 缝贴工艺	(64)
2.9.1 缝贴工艺准备	(65)
2.9.2 缝贴工艺要点	(65)
2.10 司麦克工艺	(67)
2.10.1 司麦克工艺准备	(67)
2.10.2 司麦克工艺要点	(68)
2.10.3 司麦克工艺技法	(69)
2.11 十字绣工艺	(70)
2.11.1 十字绣工艺准备	(71)
2.11.2 十字绣用工具及相关知识	(72)
2.11.3 十字绣技法	(73)
第3章 中国结艺术	(77)
3.1 中国结艺术概述	(77)
3.2 中国结编结工具及材料	(81)
3.3 中国结编结技法	(86)
3.4 中国结在传统服饰中的应用设计	(131)
3.5 中国结应用设计及制作要点	(135)
3.5.1 中国结应用设计	(135)
3.5.2 中国结饰物制作	(135)
第4章 手工花饰艺术	(171)
4.1 手工花饰艺术概述	(171)
4.2 手工花饰的制作	(175)
第5章 体绘艺术	(188)
5.1 体绘艺术概述	(188)
5.2 体绘艺术的操作	(188)
5.2.1 体绘准备	(188)
5.2.2 体绘技巧	(191)
5.3 体绘艺术的风格	(194)
参考文献	(198)

服饰手工艺术概述

“人是创造工具的动物。对于每一种工艺的思考，在审视它的制作和使用过程之前，必须考察它的材料和所运用的工具。”

——本杰明·富兰克林

服饰手工艺术，就是使用各种材料和工具，对服装进行手工制作的技术的总称。在服饰制作过程中，凝聚了个人的聪明才智和审美倾向，具有独特的艺术效果。服饰手工艺术包括刺绣、中国结、装饰花、体绘等。

1.1 服饰手工艺术的出现

研究表明，服饰手工艺术的出现比传统认为的要早得多，大约在 40 万年以前的旧石器时代早期和冰河时代。

距今大约三万年至一万年的旧石器时代后期就是冰河时代，人类以捕鱼、狩猎和采集食物为主。距今三万年前的奥瑞约文化时期的作品——出土于列斯比尤格的维纳斯裸女雕像的臀部下面刻着几条垂直的线，好像是一种腰蓑（古人用草编成的一种系于腰际的用以蔽体的腰衣）。在北非发现的塔西里岩洞壁画中，狩猎和战争场景中的人物大多赤身裸体，可以看出其头饰、颈饰、腰饰及脚镯的制作材料像是草、树枝和鸟类羽毛。另外，还有彩色的文身装饰。在旧石器时代北京山顶洞人遗址出土的文物中，就有骨针这种粗糙的缝制工具。

服饰手工艺术孕育于象征世界古代文明的埃及尼罗河、美索不达米亚平原的底格里斯河与幼发拉底河、中国的黄河、印度的恒河及印度河，还有墨西哥（玛雅文明）及南美（印加文明）的山岳地带，并在这些地方发展壮大。

人类最早在狩猎过程中，学会了用树枝及藤条做网及绳套，这些就是编结物的雏形，用动物的骨头制成针，将动物的皮毛拼接成衣服，将兽牙、贝壳、琥珀等串起来做成手镯、头饰等。这些技术经由不同时代、地域、民族的不断发展与提高，应用于生活并持续发展到今天。

随着时代的发展,服饰手工艺术一直发挥着巨大的作用。只有充分理解、掌握经过历代人不懈努力而积淀下来的优秀的服饰手工艺术,才能创造出更具新意和时代感的服饰手工艺术。

1.2 服饰手工艺术的发展

1. 我国服饰手工艺术的发展

服饰手工艺术是人类特有的劳动成果,它既是物质文明的结晶,又具精神文明的含意。几乎是从服饰手工艺术起源的那天起,人们就已将生活习俗、审美情趣、色彩爱好及文化心态、宗教观念沉淀于服饰之中,构筑成了服饰文化精神文明的内涵。

中国服饰手工艺术如同中国文化,是在各民族的互相渗透及影响下形成的。汉唐以来,尤其是近代,大量吸纳融合了世界各民族外来文化的优秀结晶,演化形成了整体的所谓中国以汉族为主体的服饰文化。这正应验了美国人类学家英菲的论断:“一个文化项目是外来渗透的结果,还是自然独立发明的产物?这个问题对于那些注重历史遗产的人来说是非常关键的,对于那些运用比较研究方法的人来说也是很重要的。可以肯定地说,在所有的文化中,90% 以上的内容,最先都是以文化渗透的形式出现的。”

我国服饰手工艺术的历史非常悠久,从考古发掘的文化遗存来看,应该是源自距今五六千年前原始社会的母系氏族公社的繁荣时期。这个时期出土的实物有纺轮、骨针、钢坠等,还有纺织物的残片。殷商时期,从甲骨文中可见的象形文字就有桑、茧、帛等,可证明纺织业在当时的的发展。从出土的商代铜钺上存有雷纹的绢痕和丝织物残片等,可见那时工艺水平的高超和精湛。

《尚书》记载,早在四千多年前就“衣画而裳绣”。长沙马王堆一号西汉墓出土的丝织品和衣物中,有绣花的就达四十件之多,刺绣针法主要是锁绣(辫绣)和平绣。在墓葬外棺装饰的铺绒绣锦,以烟色绢为面料,用朱红、黑、烟三色丝绒绣成斜方格菱形图案。刺绣针法为平针满绣,针脚整齐,绣线排列均匀,不露织物。刺绣针法纯熟,是过去没有发现过的。而在敦煌莫高窟发现的北魏刺绣,所用的锁绣针法已相当娴熟。

我国早期的服饰手工艺术遗物显示:周代尚属简单粗糙;战国渐趋工致;汉代开始展露艺术之美。

在魏晋至隋唐期间,佛教鼎盛,信徒为示虔诚,选择费时耗工、代表尊荣的刺绣作为绘制供养佛像的方式,谓为绣佛,至唐代盛极一时。这类绣佛巨幅伟构,至今犹有部分存于英国、日本的博物馆中,作品绣法严整精工,色彩瑰丽雄奇,动人心魄,诚为古绣特殊成就之一。

宋代是我国服饰手工艺术发展臻至高峰的时期,无论是在产品质量还是数量方面均属空前,特别是在开创纯审美的艺术绣方面,更堪称绝后。

明代是我国手工艺极度发达的时代,继承了宋代优良的刺绣基础,继续蓬勃昌盛,而且

更上一层楼。

清代服饰手工艺术的发展,大致上承续着明代的技艺,在二百余年间,除维持兴盛不衰而外,还为传统刺绣注入了新鲜血液。

清末,外国衣料因价格低廉受到人们的欢迎,费工费时、工艺考究的滚、镶、嵌、绣等传统手工艺渐渐衰落,西方缝纫方式开始流行起来。尤其是女性的时装,由于缝纫精致、款式合乎时代潮流,影响尤大。风行于20世纪20年代的旗袍,脱胎于清代满族妇女服装,是由汉族妇女在穿着中吸收西洋服装式样不断改进而定型的。

从1885年厦门开始生产“欧式花边”,直到新中国成立之前,我国的服饰手工艺术主要是加工和复制。近代史料有记载:“仿照比法两国花样”,“仿照葡萄牙麦地拉的形式和维也纳式花边、爱尔兰式花边”等。主要生产地为我国的沿海地区,先在一些通商口岸城市,尔后发展到农村。

新中国成立后,为了扩大对外贸易及改善人民的生活水平,服饰手工艺术的生产得到扩大,当时的生产地为广东省、山东省、江苏省及浙江省。另外,北京、上海、福建、四川、辽宁和大连等省市,也有一定数量的刺绣手工制作。

2. 国外传统服饰手工艺术的发展

服饰手工艺术起源于埃及,发展于东方的巴比伦、亚述及希腊,经欧洲加以传播,得以普及发展,经过哥特式时代、文艺复兴时期、巴洛克时期、洛可可时期及近现代得以全面发展。一般认为服饰手工艺术起源于古埃及是因为,从公元前2850—公元前2750年埃及第一王朝的墓穴中出土了最古老的串珠刺绣断片。公元前1345—公元前1200年,埃及第19王朝的彩色浮雕(藏于罗浮宫美术馆)显示有服饰刺绣。

在公元前2000—公元前1000年的巴比伦、亚述、希腊等出土的文物中显示有缝缀宝石、使用金银线进行的刺绣。

古代东方发达的技术历经300年左右传入西欧各地,以教会与宫廷为中心进行了发展。人们为了增加教会的神秘氛围,在教会的壁挂、祭坛用的铺垫及神职人员的服装上用丝线及金、银线、宝石等施以黄金刺绣、凸纹刺绣等精巧的手工技法。这一时期,完成了大量厚重的、庄严的、华丽的作品,迎来了刺绣的黄金时代,为以后的欧洲风格手工艺术奠定了基础。

另外,古代东方发达的刺绣经爱琴海诸岛传入东欧与北欧,使东方技术与北欧文化相联结,造就了新的北欧刺绣。

在13世纪至15世纪,服饰手工艺术受罗马艺术、哥特文化的影响显得更为奢华。当时人们把奢侈当作一种嗜好。为了控制奢侈的发展,意大利于1200年左右颁布的奢侈禁止令中,禁止豪华的白色刺绣,使雕绣及普安雕绣与抽绣及网绣融合制作出了混成网绣。16世纪中叶,产生了只用线和针制作的初期的针绣花边。

进入文艺复兴时期后,掌握了优秀手工艺技术的神职人员通过指导普通民众,使刺绣技艺推广到平民阶层。

进入洛可可时代后又流行起运用缎带与刺绣技术而更加豪华的装饰，针绣花边代替了法兰西式花边，应用高超技术与精湛的设计制作出了阿朗松花边与阿尔让唐花边，尤其是阿朗松花边被誉为花边的女王。

受英国的产业革命和法国革命的影响，衣服的式样发生了很大变化。在衣服上施加的刺绣量在减少。相反，随着机械的出现，缝纫机花边快速发展，制作出了梭结花边与针绣花边的混成花边，奠定了如今机绣花边的基础。1861年，为了恢复创造优雅的艺术品，英国人莫里斯发起了工艺美术运动，虽然他的初衷是要恢复到手工艺时代的线条优美和制作精良，是逆历史潮流而发展的企图，但他所开展的这场运动却使设计师认识到设计必须具有美感。现在人们已经重新认识到手工艺术的装饰魅力。

第2章

刺绣艺术

2.1 刺绣艺术的发展

2.1.1. 刺绣的起源及发展

关于刺绣的起源说法不一，一种观点认为刺绣源于文身。在人类历史的早期，人类对自然界中的某些动植物极为尊崇，将其作为氏族的图腾加以崇拜，并将图腾纹样刺刻在皮肤上，也就是现在的文身、刺青。以后，当人们使用丝麻织品缝制服装时，就开始在服装上用装饰针法来绣制图案纹样。另一种观点认为，人们在服装上施针，并不完全起源于文身，而是为了追求实用和美观，因为这样可使服装更加牢固、耐穿，同时也美化了服装。

原始先民开始养蚕、缫丝、织帛，手绣产生。

商、周时期，人们崇尚白色，当时的贵族身着白色的衣服，上面饰以彩色的图案，而帝王则在袞衣的下裳上饰以刺绣。周代，中国冠服制度产生，规定帝王冕服“衣画而裳绣”。

在陕西省宝鸡市发掘出的西周前期的殉葬墓文物中，发现了辫子股针法的印痕。

春秋战国时期，我国的刺绣艺术已经达到了较高的水平。出土于长沙战国楚墓中的龙、凤图案绣品，所运用的针法也是辫子股针。

秦汉到唐宋时期是我国刺绣工艺的繁荣期。

秦汉时期，刺绣的品种增多，应用范围也更加广泛。刺绣品有服装、帐帷、被子、香囊、梳妆盒等。针法上大多数为辫子股针，少数为平针。汉代，刺绣品不唯宫廷独享，也成为贵族与富商普遍采用的服饰。

南北朝时期，由于佛教的传入，刺绣开始作为寺庙殿堂的装饰，如佛像或佛经的包盖等。同时，受绘画艺术的影响，图案出现了写实的人物和花鸟。色彩更加柔和、秀丽，还出现了拚绒的技法。

唐代，官方设专门机构组织和管理绣工。唐太宗时，内职官中设“绣帅”一职，与“织帅”并列。唐玄宗时，宫廷中为杨贵妃一人织造奇锦、刺绣衣裙的工人就多达七百余人。白居易诗中的“红楼富家女，金缕刺罗襦”就是当时的写照。唐代的刺绣品种较多，主要有佛像、绣衣、绣被、帐帷等。

宋代, 宫廷中设置了管理刺绣的专门机构——“丝绣作”, 并在都城汴京(今开封)设有“文绣院”, 内有绣工三百人, 专为皇宫绣刺御服和装饰品, 汴绣因而显赫一时。北宋的装饰针法除用于冠服旗仗之外, 皇家仪仗队都穿刺绣的服装, 称为“绣衣卤簿”。此外, 车骑、华盖、旗、门帘、轿、乐器的套袋、帐幔等上都刺绣。题材范围更加广泛, 像云龙、凤凰、孔雀、瑞草、乌隼、飞鹭、鹅、瑞马、花草等都为吉祥图案, 同时还有带有异域文化的图案。针法上有接针、抢针、铺针、缠针、贴绣、钉线、齐针、辫子股针、打籽针等多种, 针法运用相当娴熟。

元代, 宫廷丝绣作的规模较宋代又有扩张, 刺绣技艺也较唐宋时期更高。刺绣用绒稍粗, 落针不密, 其间用墨描眉目, 但仍十分精细。在内蒙古集宁的元代古城中发掘出了一件珍贵的刺绣夹衫, 图案秀丽, 运用了打籽针、辫子股针、抢针、鱼鳞针等。现今刺绣工艺中的许多针法都源于这一时期。

明代开始, 朝廷规定了帝王、王妃们服装的图案, 制定了文武官员的服饰刺绣图案。服饰刺绣图案多样, 品种繁多。在官吏士大夫家庭里, 不少贵妇擅长女红, 绣制自己家庭所需的绣品。收藏和鉴赏精妙的绣品成为上层社会时髦的风尚。这一时期民间刺绣也得到了发展。明末江南出现的“顾绣”掀开了中国刺绣工艺史上璀璨的一页。

清代在刺绣工艺上可谓达到了鼎盛时期。清代的刺绣继承了中国历代的技巧传统, 刺绣品种更加繁多, 针法也更加多样, 分布更加广泛。绣品在民间和宫廷中得到了大量生产和广泛应用。载入朱启钤《女红传征略》的刺绣名家有60余人, 有沈寿、沈立、朱心柏、丁佩等, 他们对刺绣技艺的发展都作出了巨大的贡献。特别值得一提的是沈寿(1874—1921), 他是清末江苏吴县人, 在慈禧太后70寿诞时, 他将绣制的八幅通景屏风《八仙上寿图》和一幅《无量寿佛》献给慈禧太后而获得嘉奖, 并被派往日本考察美术学校教学情况, 归国后创造了“仿真绣”法。他的绣品《意大利帝后肖像》、《耶稣像》、《美国女伶倍克像》等, 受到世人称赞。其中的《耶稣像》在1915年的巴拿马“太平洋国际博览会”上获金奖, 如图2-1所示。沈寿全面地继承了中国古代传统的刺绣针法, 并运用光影表现物象的西方绘画原理, 在“虚针”和“肉入针”的针法基础上创造了“散针”(即用极细的绣针稀疏地施绣, 以绣制云烟散开后的微妙变化等)、“旋针”(用接针或滚针的方法, 将丝理旋转排列, 以表现龙蛇的蜿蜒和波浪的回旋)。沈寿晚年在江苏南通创办了女子师范学校女红传习所, 传授绣艺。1920年他在重病中由张蹇帮助记录、整理, 写成《雪宦绣谱》一书, 内容分绣备、绣引、针法、绣要、绣品、绣德、绣节、绣通。此书系统精辟, 把我国自唐宋画绣、明代顾绣乃至沈寿的美术绣所用的刺绣针法, 分析归纳为18种: 齐针、正戗针、反抢针, 单套针、双套针、扎针、铺针、刻鳞针、肉入针、麝针、接针、绕针、刺针、秘针、施针、散整针、打子针、滚毛针。

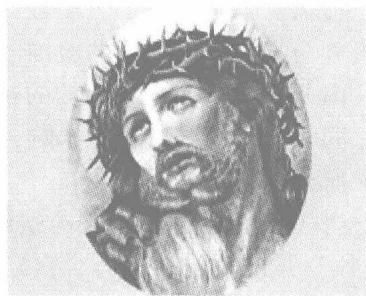


图2-1 沈寿的绣品《耶稣像》

清代的宫廷冠服刺绣,由宫廷画院“如意馆”画师设计花样,发放到江南织造衙制造生产。民间刺绣在江苏省的苏州、常州、扬州,浙江省的浦江和温州,四川省的成都,湖南省的宁乡和长沙,湖北省的汉口,广东省的潮州和广州,北京等地得到了迅速发展。当时不同流派的绣种竞相崛起,刺绣工艺呈现百家争妍的繁荣景象。

外国的服饰刺绣工艺历史非常悠久。在公元前一千多年前的古埃及第十八王朝图坦卡蒙墓葬中出土的服饰上,已有大量精美的刺绣及缝缀薄金片的花边。在中世纪的欧洲各地,刺绣工艺以教会和宫廷为中心得到了发展。人们在教会的壁挂、祭坛用的铺垫及僧衣和象征王侯贵族权威的衣装上用丝线及金银线、宝石等制成黄金刺绣、凸纹刺绣等,迎来了刺绣的黄金时代。而经爱琴海诸岛流传的东方刺绣,与东欧、北欧的刺绣融合,造就了新的北欧刺绣。进入17世纪后,花边刺绣的运用到了全盛期,刺绣成为这个时代厚重衣服上的豪华装饰。世界各地的刺绣工艺更是丰富多彩、不胜枚举。如俄罗斯、印度、法国等国家的民族刺绣艺术古老而丰富,多以纤细的彩线绣缀在衣服上,配以金银线或缝缀上珍珠宝石。

2.1.2 我国四大名绣的艺术特点

我国的刺绣工艺历史悠久,各地区各民族创造了大量的优秀刺绣作品。这些作品传达出历史学、文化学、民俗学、工艺学、美学的丰富内涵。其中最具代表性的有苏绣、湘绣、粤绣和蜀绣。它们呈现出丰富精湛的技艺和瑰丽多姿的效果。

1. 苏绣

苏绣即苏州刺绣,是以苏州为中心的刺绣产品的总称,被誉为四大名绣之首。其发源地在苏州吴县一带,现已遍衍江苏省的无锡、常州、扬州、宿迁、东台等地。江苏土地肥沃,气候温和,蚕桑发达,盛产丝绸,自古以来就是锦绣之乡。优越的地理环境,绚丽丰富的锦缎,五光十色的花线,为苏绣发展创造了有利条件。据西汉刘向《说苑》记载,早在两千多年前的春秋时期,吴国已将苏绣用于服饰。三国时代,孙权曾命丞相赵达之妹手绣《列国图》。据《清秘藏》叙述:苏绣“宋人之绣,针线细密,用线一、二丝,用针如发细者为之。设色精妙,光彩射目。”可见在宋代苏绣艺术已具有相当高的水平。

苏绣的特点可用“平、齐、细、密、匀、顺、和、光”八个字来加以概括。针法上以套针为主,绣品套接以不露针迹的绝妙技巧而闻名。色彩在调和的中间色调中寻求对比,套绣出晕染自如的色彩效果。

苏绣在宋代已具有相当规模,明代吴门画派的艺术成就推动了刺绣艺术的发展。“以针作画”,将绘画作品搬上丝帛,仿水墨山水画达到逼真的效果,形成了自己独特的风格。清代为鼎盛期。在顾绣的带动下,苏绣风格更加完美。苏绣精品以柔和典雅的色彩,精美秀丽的图案和精巧细腻的刺绣技艺赢得了人们的珍爱,并被誉为“东方明珠”,如图2-2所示。

2. 湘绣

湘绣起源于湖南长沙的民间刺绣,是以长沙为中心的刺绣产品的总称。出土于长沙楚墓中的战国时期的龙凤图案绣品,就已达到了较高的艺术水平。湘绣是在湖南民间刺绣的基础

上吸收苏绣与粤绣的优点于清末发展起来的,到19世纪三四十年代达到鼎盛时期。

湘绣的主要产地为长沙河东一带,主要分布于长沙县捞刀河镇(今属开福区)、沙坪乡(与捞刀河镇合并)、望城县霞凝乡(今开福区新港镇)和长沙县等地区。

湘绣的布料多为纯丝纯色的硬缎、软缎或透明纱,绣线为纯丝丝线和丝绒线。

湘绣针法有70多种,每一件绣品都是通过采用不少于七八种以上的针法配以粗细、浓淡不同的各色丝线或丝绒线绣制而成,多采用旋纹针、花游针、齐毛针、掺针、平针、接针、连环针和打子针等多种针法。

湘绣的特点是掰丝很细,掰后用皂荚仁溶液蒸煮,以避免绣绒起毛,裹起来揩拭的工艺使得绒丝细而光亮。通过针法与丝绒线交错使用来表现物象的真实感和立体感。色彩艳丽,图案以画稿为蓝本,形象生动、逼真,质感强烈,人物和肖像画、鸟兽的神态惟妙惟肖。图案纹饰的装饰性较强。

传统湘绣多以国画为题材,现代湘绣取材较广,如人物或肖像画,因此成品多沿用题材的称谓,如屏风、挂屏、鸟兽图、骏马图、山水画,如图2-3所示。

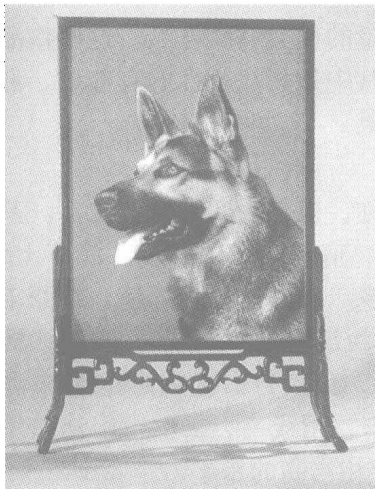


图2-2 苏绣作品



图2-3 湘绣作品

3. 粤绣

粤绣是广东刺绣艺术的总称,它包括以广州为中心的“广绣”和以潮州为代表的“潮绣”两大流派。相传粤绣与黎族的织锦同出一源头。粤绣具有历史久远、技艺精湛、构图装饰性强、色彩浓郁鲜艳、绣绒平整光亮、纹理清晰、绒条洒脱、金银垫绒立体感强、绣工娴熟、绣品富丽堂皇等独特的地方风格和艺术特色,是中华民族文化的一个重要组成部分。苏鹗所撰的《杜阳杂篇》中是这样描述广绣的精湛技艺的:“永贞元年南海贡奇女眉娘,年十四,工巧无比,能于一尺绢上绣《法华经》七卷,字之大小,不逾粟粒而点划分明,细如毫发,其品题章句,无有遗阙。更善作飞仙,盖以丝一钩分为三股,染成五色,结为金盖

玉重，其中有十洲三岛，天人玉女，台殿麟凤之象，而执幢捧节童子，亦不啻千数，其盖阔一丈，称无三两煎灵香台之则，坚韧不断。唐顺宗皇帝嘉其工谓之神姑……”

粤绣在唐代已经发展得十分成熟。唐代至五代十国期间，由于广州属于边疆地区未受到战乱的影响，刺绣与农业、手工业一样得到长足的发展。宋明时期，粤绣技艺又有了进一步的提高。在清朝乾隆时期，广州已设立绣行，在广州和潮州等地也广设绣庄、绣坊，粤绣呈现一派欣欣向荣的景象。在清朝乾隆时期，粤绣的特点是在用线方面，除用丝线以外的，凡是可以代替丝绒而又美观耐用的各种线种，都可采用。解放后，在“双百”方针的推动下，名家名作不断涌现。

粤绣包含的“广绣”和“潮绣”两大流派，因其针法和流派的不同而不尽相同。“广绣”的针法主要有7大类30余种，包括直扭针、捆咬针、续插针、辅助针、编绣、饶绣、变体绣等，以及广州钉金绣中的平绣、织锦绣、饶绣、凸绣、贴花绣、编绣等6大类10余种针法。而“潮绣”则有二针龙麟转针、旋针、过桥针、凹针绣、垫筑绣等60多种钉金针法及40余种绒绣针法，同时，艺人还运用了折绣、插绣、金银勾勒、棕丝勾勒等多种技巧，使“潮绣”在“绣、钉、垫、贴、拼、缀”等技艺上更趋完善，产生“平、浮、突、活”的艺术效果。粤绣除采用丰富而多变的针法外，在创作设计方面还注重寓意，善于把吉祥和美好的愿望融入绣品中。在创作方法上源于生活又重视传统，不满足于现实的描绘而追求着更为美好的理想。与此同时，还善于摄取绘画和民间剪纸等多种艺术形式的长处，使绣品构图饱满、繁而不乱、针步均匀、光亮平整、纹理清晰分明、物像形神兼备、栩栩如生、惟妙惟肖，充分体现了粤绣的地方风格和艺术特色。在色彩上，采用对比强烈的色线，大红大绿，炫耀显目，富丽堂皇，表达出喜庆欢乐的气氛。粤绣富有装饰味，常以凤凰、松鹤、牡丹、猿、鹿、鸡、鹅、孔雀等为题材，混合组成画面，颇具特色。

随着粤绣的繁荣，粤绣的品种也越来越多，应用范围十分广泛，其中高级绣品主要有条幅、挂屏、台屏等；一般绣品则涵盖了日常生活用品的各个方面，如刺绣画片、金银绒挂裙、被面、枕套、床楣、靠垫、批巾、头巾、绣衣、绣鞋、绣袋、戏剧服装、帐衽、台帷等；也有部分观赏绣品，如《晨曦》、《百鸟朝凤》、《九龙屏风》、《吹箫引凤》等佳作。粤绣的题材也比较广泛，包括人物、动物、花草、龙凤、山水河川、器皿等各种图案，其中百鸟朝凤、龙凤、博古则是最具传统特色的题材，如图2-4所示。

粤绣还有一大特色，即绣工多为男子，在绣制大件时，绣工是站着手持长针施绣的。

4. 蜀绣

蜀绣又称“川绣”，是以四川成都为中心的刺绣品的总称。早在春秋战国以前，蜀国的丝帛和蜀绣技艺就已具有相当的规模与水平。据晋代常璩《华阳国志》载，当时蜀中刺绣与蜀锦齐名，被誉为国中之宝。

最初，蜀绣主要流行于民间，分布在成都平原，世代相传。清初，艺人们又吸取了顾绣的长处（清朝末年成都尚有几家打着顾绣铺名的作坊）及长针刺绣而后扎针的民间绣法。



图 2-4 粤绣作品

蜀绣用成都地区炼染的各色散线（较粗松的丝线）或丝线（较细紧的丝线）绣制于本地所造绸缎上。由于选料、制作认真，成品工坚、料实、价廉，长期以来行销于陕西、山西、甘肃、青海等省，颇受欢迎。品种多为衣裙、被面、枕套、帐幔、鞋帽等实用服饰品。花纹取材由艺人们根据民间吉庆词句或流行式样，自行描绘绣制。也有部分作品兼用苏绣构图布局及运针设色方法。模仿绘画章法构图的纯欣赏绣画较少，民间质朴喜庆气息浓厚。当时成都都是生产蜀绣的中心。

至清朝中叶以后，逐渐形成行业，尤以成都九龙巷、科甲巷一带的蜀绣最为著名。当时各县官府所办的“劝工局”也设刺绣科，可见其制作范围之广。当时的生产品种主要是官服、礼品、日用花衣、边花、妆奁、彩帐和条屏等。

新中国成立以来，蜀绣的针法绣技又有所创新，如表现动物皮毛质感的“交叉针”，表现人物发髻的“螺旋针”，表现鲤鱼鳞片的“虚实覆盖针”等，大大丰富了蜀绣的表现形式和艺术风格。

蜀绣采用绸缎和彩丝作主要原料，技艺特点是针法平顺光亮、针脚整齐、施针严谨、掺色柔和、车拧自如、劲气生动、虚实得体，任何一件蜀绣都淋漓尽致地展示了这些独到的技艺。据统计，蜀绣的针法有 12 大类 122 种。独特的针法有晕针、切针、拉针、纱针、汕针等。常用的针法有晕针、铺针、滚针、截针、掺针、沙针、盖针等。蜀绣常用晕针来表现绣物的质感，体现绣物的光、色、形，把绣物绣得惟妙惟肖。如鲤鱼的灵动、金丝猴的敏捷、人物的秀美、山川的壮丽、花鸟的多姿、熊猫的憨态等，都表现了不同的光、洁、粗、细、软、硬、松、散等质感。各种针法交错使用，变化多端，或粗细相间，或虚实组合，阴阳远近表现无遗。蜀绣绣法灵活，适应力强，如图 2-5 所示。