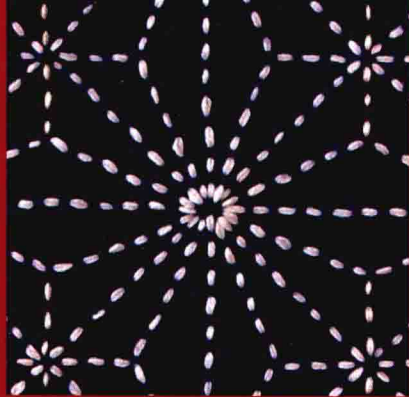
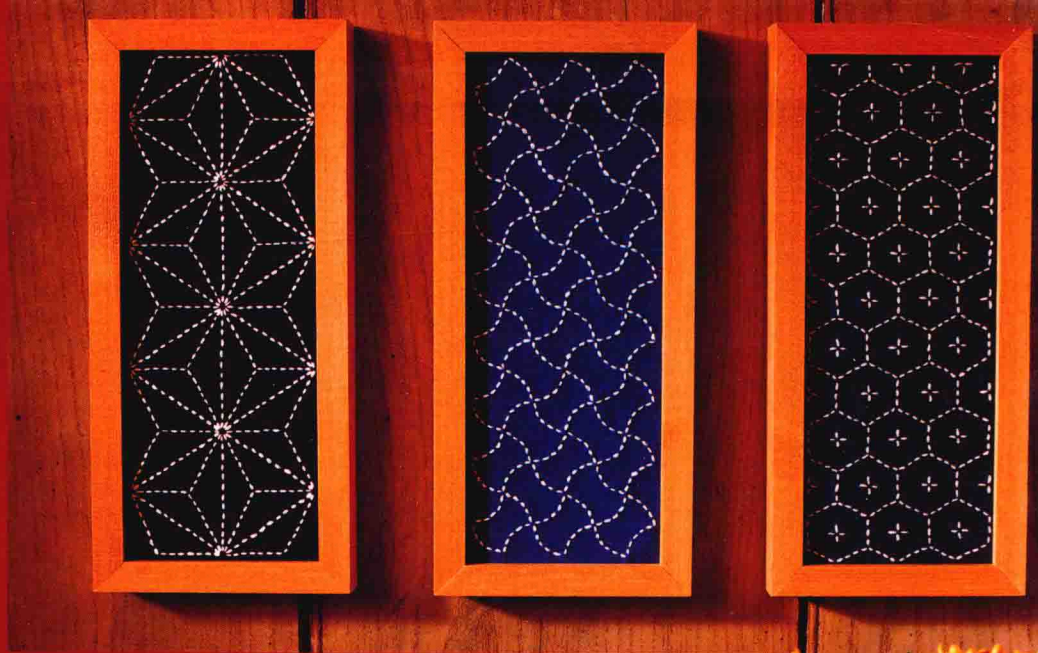

精美作品制作
大师作品赏析
140 多种传统刺子绣图案

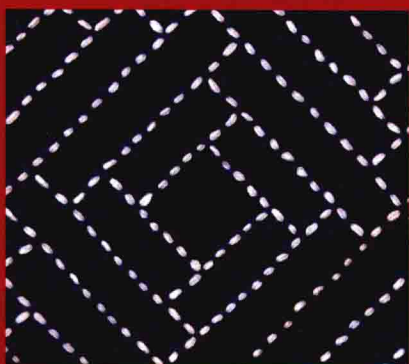

刺子绣图典

[英] 苏珊·布里斯科 著 阚芃芃 译

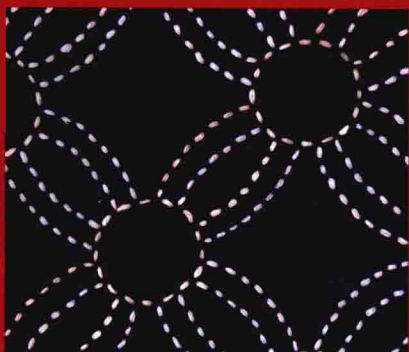
探寻刺子绣历史与传承，感受传统手作之温暖

THE ULTIMATE SASHIKO SOURCEBOOK

中原出版传媒集团
大地传媒

河南科学技术出版社

刺子绣图典

〔英〕苏珊·布里斯科 著
阚芃芃 译

河南科学技术出版社

· 郑州 ·

©Susan Briscoe, David & Charles Publishers and
imprint of F&W Media International, 2005

谨以本书献给肯·奥奈德罗市长，献给日本山
行县游佐町的每一位！
感谢美好的一年有你们相伴！

版权所有，翻印必究

备案号：豫著许可备字-2016-A-0238

图书在版编目 (CIP) 数据

刺子绣图典 / (英) 苏珊·布里斯科著; 阚芃芃
译. —郑州: 河南科学技术出版社, 2018.3
ISBN 978-7-5349-9112-7

I. ①刺… II. ①苏… ②阚… III. ①刺绣-基本
知识 IV. ①J533.6

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第016899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：刘欣

责任编辑：刘欣

责任校对：王晓红

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：213 mm × 285 mm 印张：8 字数：250千字

版次：2018年3月第1版 2018年3月第1次印刷

定价：69.00元

如发现印、装质量问题，影响阅读，请与出版社联系并调换。

目录

前言	6
刺子绣历史	8
准备工作	16
工具和材料	16
基本技法	20
经典作品集	26
长方形绣样	26
贺卡	28
杯垫	30
桃山餐垫	32
靠垫	36
蓝色靠垫	38
米色靠垫	39
刺子绣手提袋	40
牛仔布手提袋	40
格纹布手提包	43
暖帘	44
抽绳袋	48
蓝色抽绳袋	50
红色抽绳袋	51
坐垫	52
扇形坐垫	54
花形坐垫	55
花样刺绣桌旗	56
图案集	58
花样刺绣图案	58
正方形中的螺旋	60
雷纹或闪电	61
枰形纹	61
平诰三枰	62
诰田纹	62

立三枅	63	网代	77
组子	63	正方形	78
圆形与曲线	64	方角连	78
七宝连	64	八角井桁连	79
圆形七宝	65	双井桁连	79
分铜纹	65	积木	80
圆环毗沙门纹	65	格子连	80
菱形星	66	比翼井桁	81
海胆绣	67	平组万字连	81
八裂叶麻叶	67	菱形	82
波浪	68	菱形图案	82
青海波	69	笼目	83
变形青海波	69	菱青海波	83
野分	69	菱万字	83
立涌	70	三重菱形连	84
网纹	70	松皮菱	84
半圆连	70	四组菱	84
霞连	71	变形井桁	85
鸟襟	71	菱形井桁	85
千鸟连	71	组合菱纹	85
麻叶纹	72	六边形	86
麻叶纹	72	十字龟甲	86
崩麻叶	73	角龟甲	87
变形麻叶	73	霰龟甲	87
飞麻叶	73	双重龟甲连	87
阶梯与波浪	74	重龟甲	88
阶梯连	74	向龟甲	88
矢羽	75	毗沙门龟甲	88
十字连	75	寄木	89
斜十字连	75	结龟甲	89
五崩	76	变形毗沙门龟甲	89
平三崩	76	回字形	90
井桁	76	纱绫纹	90
石叠	77	变形纱绫纹	91
桧垣	77	纱绫纹崩	91

工字崩	91	花菱绣	105
主题图案	92	菱形连	105
花与叶	92	流菱绣	106
家纹	93	变形菱形	106
汉字	93	武田菱	106
熨斗鲍	94	緋连纹	107
鹤与龟	94	花龟甲	107
扇形	95	太目连	107
宝尽纹	95	蛾刺绣	108
凤凰	95	向蝶绣	108
小针刺绣图案	96	杉刺绣	108
横栳	96	矢羽绣	109
十字绣	97	算盘绣	109
米字绣	97	斜纹绣	109
变形米字绣	97		
锁十字绣	98	作品赏析	110
阶梯连	99	游佐町刺子绣图案	111
钱币绣	99	桌旗绣样	112
米花绣	99	内庄刺子绣绣样	113
花十字	100	女式外套	114
笼目	100	女式短上衣（茶羽织）	115
柿花绣	100	坎肩	116
大十字绣	101	家纹礼服坎肩	117
山形绣	101	现代马甲	118
三重柿花绣	101	刺子绣与拼布被	119
井桁绣	102	外套	120
十字菱形绣	102	暖帘	121
变形龟甲绣	102	传承	123
网代绣	103	桌布	124
石叠	103		
緋格子	103	参考书目	125
枳形纹	104		
地刺绣	104		
鱼鳞绣	104		
菱形绣	105		

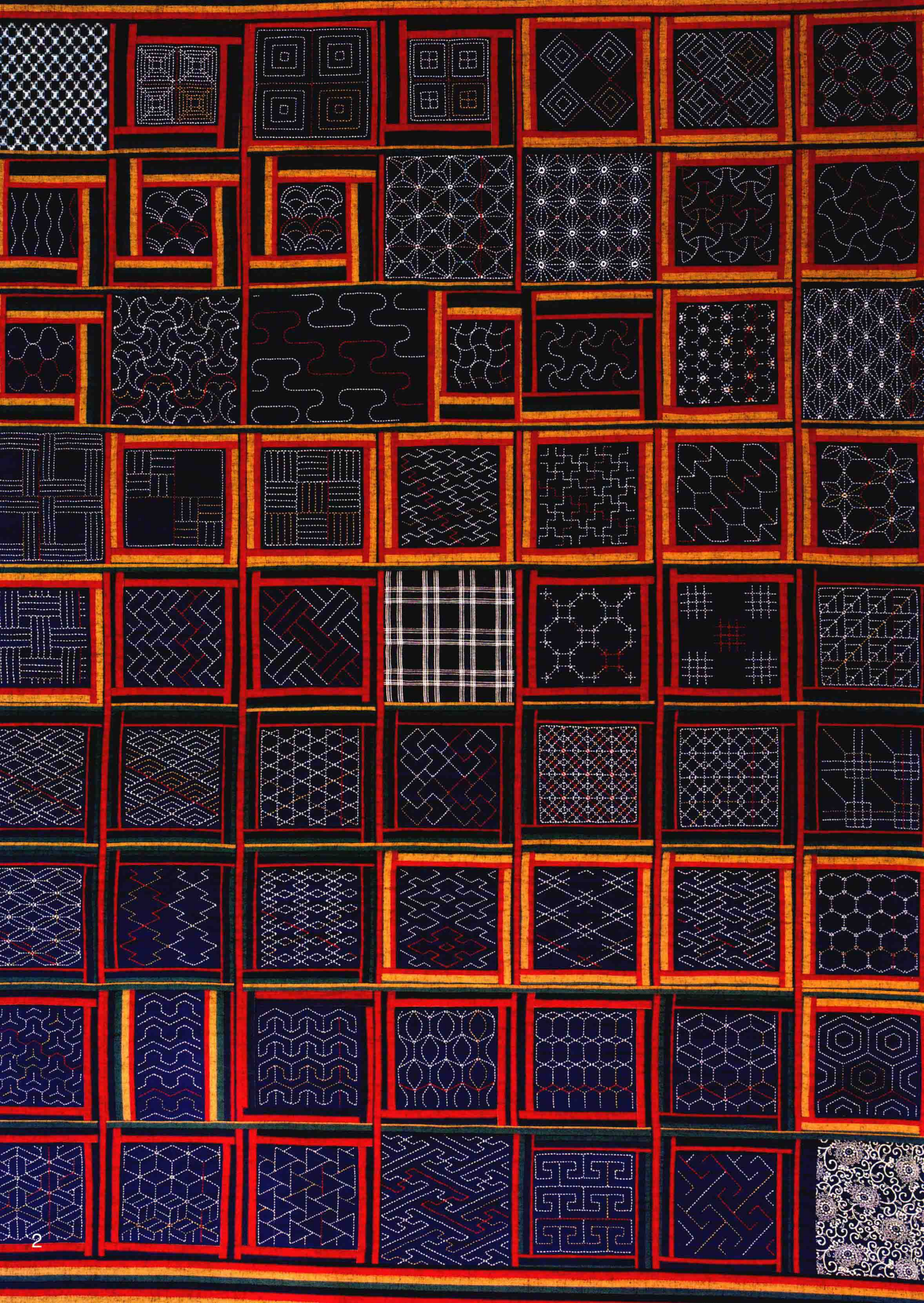
*（第2页的作品）：这床刺子绣被用条纹府绸棉布包边，绣有60种靛蓝色的刺绣图案。这些图案的详细说明参见58~91页的图案集。

刺子绣图典

〔英〕苏珊·布里斯科 著
阚芃芃 译

河南科学技术出版社

· 郑州 ·

目录

前言	6
刺子绣历史	8
准备工作	16
工具和材料	16
基本技法	20
经典作品集	26
长方形绣样	26
贺卡	28
杯垫	30
桃山餐垫	32
靠垫	36
蓝色靠垫	38
米色靠垫	39
刺子绣手提袋	40
牛仔布手提袋	40
格纹布手提包	43
暖帘	44
抽绳袋	48
蓝色抽绳袋	50
红色抽绳袋	51
坐垫	52
扇形坐垫	54
花形坐垫	55
花样刺绣桌旗	56
图案集	58
花样刺绣图案	58
正方形中的螺旋	60
雷纹或闪电	61
枰形纹	61
平诰三枰	62
诰田纹	62

立三枰	63
组子	63
圆形与曲线	64
七宝连	64
圆形七宝	65
分铜纹	65
圆环毗沙门纹	65
菱形星	66
海胆绣	67
八裂叶麻叶	67
波浪	68
青海波	69
变形青海波	69
野分	69
立涌	70
网纹	70
半圆连	70
霞连	71
鸟攀	71
千鸟连	71
麻叶纹	72
麻叶纹	72
崩麻叶	73
变形麻叶	73
飞麻叶	73
阶梯与波浪	74
阶梯连	74
矢羽	75
十字连	75
斜十字连	75
五崩	76
平三崩	76
井桁	76
石叠	77
桧垣	77

网代	77
正方形	78
方角连	78
八角井桁连	79
双井桁连	79
积木	80
格子连	80
比翼井桁	81
平组万字连	81
菱形	82
菱形图案	82
笼目	83
菱青海波	83
菱万字	83
三重菱形连	84
松皮菱	84
四组菱	84
变形井桁	85
菱形井桁	85
组合菱纹	85
六边形	86
十字龟甲	86
角龟甲	87
霰龟甲	87
双重龟甲连	87
重龟甲	88
向龟甲	88
毗沙门龟甲	88
寄木	89
结龟甲	89
变形毗沙门龟甲	89
回字形	90
纱绫纹	90
变形纱绫纹	91
纱绫纹崩	91

工字崩	91	花菱绣	105
主题图案	92	菱形连	105
花与叶	92	流菱绣	106
家纹	93	变形菱形	106
汉字	93	武田菱	106
熨斗鲍	94	緋连纹	107
鹤与龟	94	花龟甲	107
扇形	95	太目连	107
宝尽纹	95	蛾刺绣	108
凤凰	95	向蝶绣	108
小针刺绣图案	96	杉刺绣	108
横栳	96	矢羽绣	109
十字绣	97	算盘绣	109
米字绣	97	斜纹绣	109
变形米字绣	97		
锁十字绣	98	作品赏析	110
阶梯连	99	游佐町刺子绣图案	111
钱币绣	99	桌旗绣样	112
米花绣	99	内庄刺子绣绣样	113
花十字	100	女式外套	114
笼目	100	女式短上衣（茶羽织）	115
柿花绣	100	坎肩	116
大十字绣	101	家纹礼服坎肩	117
山形绣	101	现代马甲	118
三重柿花绣	101	刺子绣与拼布被	119
井桁绣	102	外套	120
十字菱形绣	102	暖帘	121
变形龟甲绣	102	传承	123
网代绣	103	桌布	124
石叠	103		
緋格子	103	参考书目	125
枳形纹	104		
地刺绣	104		
鱼鳞绣	104		
菱形绣	105		

*（第2页的作品）：这床刺子绣被用条纹府绸棉布包边，绣有60种靛蓝色的刺绣图案。这些图案的详细说明参见58~91页的图案集。

前言

刺子绣是日本北部的一种神奇的乡村刺绣，日文发音为“sash(i)ko”（i几乎不发音），意思是“小刺”或“小针扎”，这正是对刺绣动作的准确描述。刺子绣的诞生最初是为了用来保暖、循环利用、加固工作服和家居用品。它融合了乡村风格与复杂的图案，一切都只用简单的平针绣完成。

在日本的农庄和渔村，母亲将刺子绣传授给女儿，这样代代相传，刺子绣逐渐形成了它兼具实用性和装饰性的独特风格。白色的线迹在靛蓝色的布上起伏，让人想起纷飞的白雪落在古老房屋周围的画面。屋内，妇人们坐在地炉旁刺绣，灵巧的双手好似拥有魔力，将线和布在指尖变幻出各种图案。

大多数的老式刺子绣物件上都布满了变化复杂的图案，这些图案源自于广为流传的图案。掌握这些图案才是真正了解刺子绣的关键，而不仅仅是能绣出日式图案的轮廓。刺子绣有时也包含了主题图案、家纹和以平针绣绣制的较大的图形元素。

1991年在日本山形县庄内区西部的游佐町，我第一次接触到了刺子绣。当时别人送我两件绣品：一个名片夹和一块小垫子，我被深深地吸引住了。但作为

一名忙碌的英语老师，我当时并没有足够的时间去学习刺子绣。直到回国参加千禧年庆典的时候，我才下定决心好好学习刺子绣。

肯·奥奈德罗市长为我引荐了当地的刺子绣老师池田千惠，老师向我传授如何刺绣庄内传统的小针刺绣图案。我的朋友带领我赏鉴了各种新老刺子绣作品，这些作品给予我很大的启发。我曾经的邻居土门玲子也绣制刺子绣，并且执教于当地的拼布社团。2003年，我与新朋老友合作，在英国首届伯明翰拼布艺术节上举办了以“魔力刺子绣”为主题的开幕展。在池田、玲子及其他7位刺子绣专家的带领下，4天中一共教授了150多位参观者，这表明刺子绣的确是一门无国界的技艺。众人对刺子绣的看法是“令人着迷的”“治愈的”“让人放松的”甚至是“会上瘾的”！

现如今，我们不必为了缝制刺子绣而变得节俭。本书中收录了100多种图案，丰富的传统图案会激发你无穷的创造力。本书的开篇是关于刺子绣历史的介绍，简短而引人入胜。继而有一个章节详细介绍在着手做刺子绣之前，所需了解的相关事宜，包括做刺子绣所需的材料和工具、如何绘制和设计刺子绣图案等。接着选择一些简单的图案来引起你的兴趣。本书从58页开始的“图案集”中，展示了各种广为流传的传统图案，其中庄内的小针刺绣图案（96~109页）是首次出现在英文图书中。“图案集”中的图案从最简单的开始，这样每个人都可以通过反复练习而成为真正的刺子绣专家。“魔力刺子绣”中所展示的精彩作品，均收录在从110页开始的“作品赏析”中。

在英国教授刺子绣的时候，学生经常会问我许多问题，希望本书能够帮你答疑解惑，同时带给你更多做刺子绣的愉悦。靛蓝色与白色是经典的刺子绣配色，可用来反映乡村生活的精髓，也可以用斑驳的色彩渲染出你心中的自然景观，这或许就是各位所捕捉到的刺子绣魔法吧。

上图：“魔力刺子绣”团员，2003年于英国首届伯明翰拼布艺术节。我们身后的大型绣片被称为“熨斗鲍”（见7页），是堀惠子于1988年绣制的。背景中的狭长面板展示的则是堀千惠子绣制的庄内刺子绣绣样，总长13码（约12米）（见113页作品赏析）。

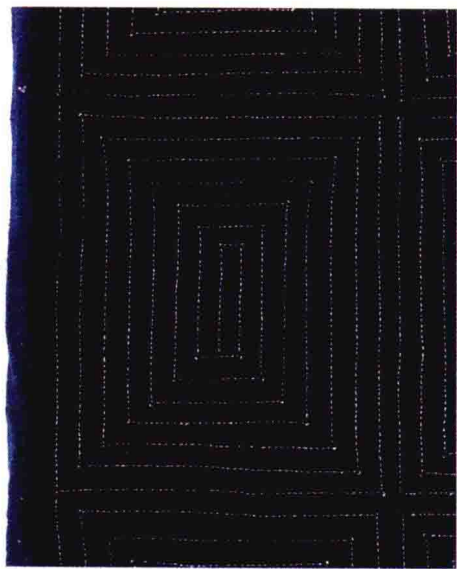

上图：堀惠子刺绣的挂饰“熨斗匏”，选用具有游佐町特色的传统图案，使用乳白色绣线，利用图案的疏密而产生色彩上的错觉。捆束中心以下的部分，图案从左到右分别为：十字绣、三重柿花绣、锁十字绣、麻叶纹、柿花绣与算盘绣（见97、101、98、72、100、109页）。贴布绣部分是

由堀惠子先拼缝收集到的老布片，然后再绣上刺子绣，从而形成色彩上微妙的对比效果。老式的刺子绣是先从背面拼缝布块，然后再刺绣，这一贴布绣沿用了这一传统做法。关于“熨斗匏”的详细介绍见94页。

刺子绣历史

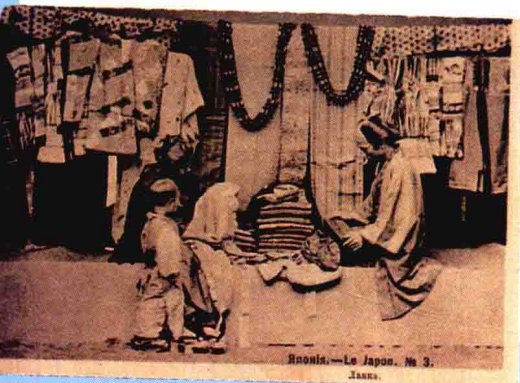
刺子绣的起源早已消逝在时光的长河里。既没有任何文字记录，也没有现存的只言片语可以考证它确切的诞生日期或创始人。作为生活必需品，刺子绣物品本就是拿来使用直到磨损的，因此，早期的作品鲜有留存。不过，装饰用的刺子绣大概是诞生于某次缝补衣物时，人们出于节约只能使用未染色的线在靛蓝色布料上进行缝纫，却完全没有意识到这些线迹也可以用来装饰衣物。

右图及上方细节图：19世纪末，游佐町男性的工作服，布料由旧和服裁剪而成，在双层靛蓝色棉布上绣出雷纹。

堀千惠子收藏，游佐町

上图：1900年左右的二手布店。中间展示的是条纹布与格子布，两侧是儿童的和服及外套。

明信片，作者收藏

经历了百年内战后的日本江户时代（1603—1867年），社会和平经济繁荣，刺子绣也逐渐发展为农村家庭工艺。它能让布料变得更结实，提高衣物的保暖性及循环利用率，这在当时来说是非常必要的。因为所有的布料都是用亚麻、大麻、苧麻及其他韧皮纤维，通过手工纺线、织布及染色等密集劳动而成。布料被做成工作服，继而被改造成包袋、围裙，最后变成清洁抹布，全程都使用了刺子绣。明治时代（1868—1912年），北部农庄大规模的降雪限制了人们的户外活动，制作刺子绣便成为当地冬季的主要工作。手工活是农村家庭主要的经济来源，而年轻女孩的刺子绣技能也是决定她能否收获一个美满婚姻

的必要条件。在冬季农闲时，女孩子和年轻妇女们会在村庄里的缝纫学校学习，刺子绣就这样被手口相传而得以传承。学习刺子绣会帮助人们增强耐心与恒心并树立正确的价值观，而这些正是农家妇女应当具备的品质。

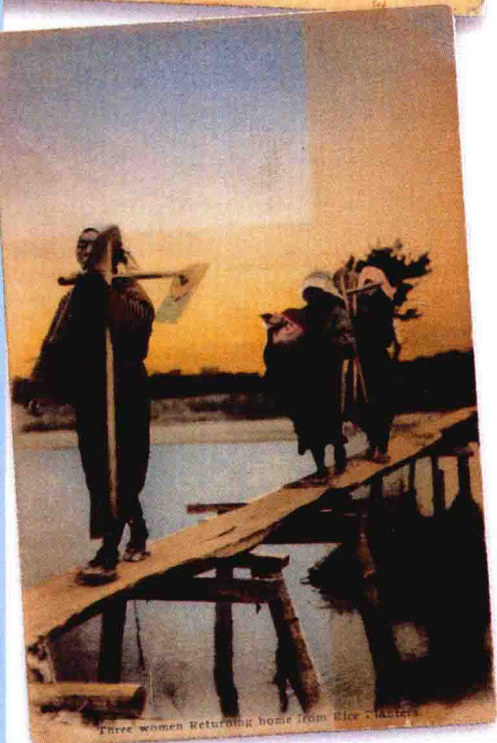
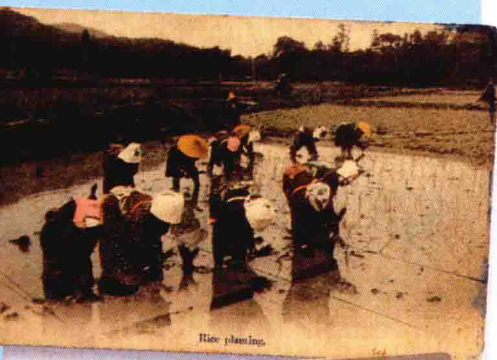
上图及左图：在日本，刺子绣图案可以遍地取材。从民居墙上晾晒的工作服（野良着），到有着地炉的民宿，以及成排的秧苗等。上图是山形县游佐町附近的景色。

本页所有图片皆为作者收藏

上图及左图：这两件工作服均来自于20世纪初日本的东北部，工作服的表面补缀了密密麻麻的织补绣。日本的男性和女性都可以制作织补绣。靛蓝色的工作服是先制成衣物后再刺绣，另一件则是先拼缝碎布块，再在每一块布上用靛蓝色绣线密缝上小针刺绣，就像百纳被一样。一般来说，老式刺子绣使用的布料常比其上刺绣的针迹的年代更为久远。

下图：旧时的乡村服饰——正在栽种水稻和从田间归家的农妇们。

20世纪初的明信片，作者收藏

下图：传统的寝具——铺在榻榻米上的褥子和冬天盖的被子。被罩和薄被有时也用刺子绣制作。注意图片中形似大型和服的厚棉被及坐垫。

20世纪初的明信片，作者收藏

在日本，由于经济和精神的双重因素，对布料进行再利用有着悠久的历史。位于日本中部的奈良国立博物馆，其馆藏的一件袈裟就是一个早期的例子。这件袈裟属于公元749年退位并出家的圣武天皇。它是用平纹绸布碎片模仿毛毡贴布绣的效果制作而成的，再用紫色丝线以平针绣绣出平行线。不同于平民的刺子绣，它特意凸显出旧布块。用碎布及废布来制作袈裟，这象征着出家人的虚怀若谷与信守勤俭的誓言。制作袈裟是一种象征着奉献的行为，因此在制作过程中需诵经祷告。

在江户时代，市町消防员的防护服上也使用了平纹刺子绣。在当时，消防员不是用水扑灭大火，而是拆掉木制建筑物来形成隔离防火带，因此火场中会有掉落的瓦片和横木，这时刺子绣防护服就起到了保护作用。短外套和头盔是用多层布制作而成，使用前要先用水打湿。带有装饰性花纹、绘制的图案或染色的短外套内衬很像是传统的刺青花纹，在灭火成功后或节日游行时，这种内衬通常会被向外翻出来展示。

刺子绣在生活中的应用

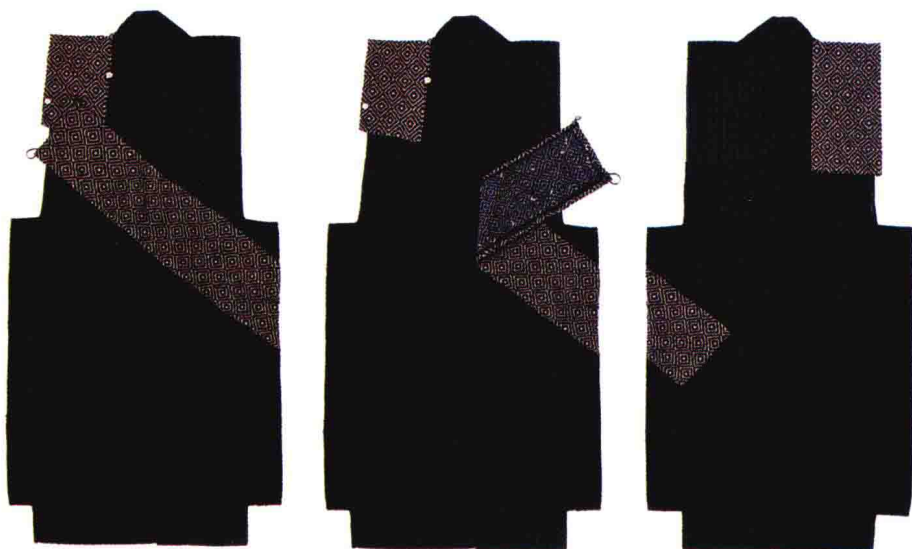
家用纺织品：桌布、地板坐垫、薄被、被罩、风吕敷（包袱皮）、暖帘、抽绳袋（巾着）、米袋及抹布（布巾），见下图。

衣物：

长工作服、工作服（野良着）、短外套（半缠）、无袖坎肩、拉雪橇坎肩、围裙、护手套、脚絆（绑腿）、足袋（袜子）、护跟（与雪地靴一起穿）、护趾及护足（与草履一起穿）。

上图：未使用过的早期的抹布，上面绣有简单的刺子绣图案。

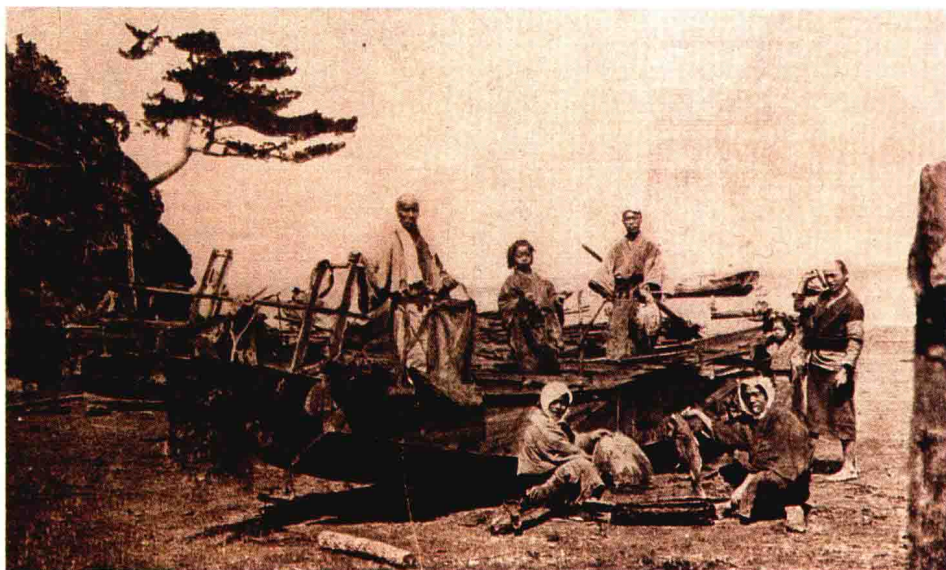

佐佐木谕子及其家人的收藏，山形县游佐町

刺子绣针法

老式的刺子绣通常使用两层或三层布，把最好的一块布放在最上面，即便最复杂的图案也只用简单的平针绣完成。而现在的刺子绣可能仅用一层布，或配以聚酯纤维或纯棉的铺棉等制作。相对于传统的西方拼布，老式的刺子绣通常使用磨损的老旧布块替代铺棉，因此显得更为平整，而缝制在布面上的线迹也形成了纹理图案。本书中介绍的图案主要分为两大类——花样刺绣与小针刺绣，若在同一个作品中结合使用这两种刺绣针法，能呈现出令人惊艳的效果。现代的小针刺绣已经不再使用数纱的技法，但大多数的小针刺绣图案中仍然仅用水平或垂直的线迹，看起来就像缝补而成的花纹。人们认为小巾刺子绣和菱刺子绣（见13页上方）均是从小针刺绣演变而来。

取材自《日本奇谈》，1904年

左图：明治时代晚期的庄内刺子绣拉雪橇坎肩、护肩和前带以“柿花绣”装饰。前带用纽扣固定，是用来保护衣物不被雪橇绳磨损的。妇人们在新年时会为丈夫缝制新的拉雪橇坎肩，并绣上精心设计的图案以彰显其家庭地位。像这样装饰用的刺子绣，是专为最心爱的人制作的。现如今，我们已经很难知晓这些缝制者的身份，不过图中这件拉雪橇坎肩是由佐佐木家族的曾祖母制作的。

花样刺绣 (pattern sashiko)

花样刺绣是用平针绣绣出曲线或直线，通过改变针脚的方向来扩大图案，但针脚之间互不交叉。花样刺绣不需要数纱，却可能需要计数脚数。使用连续的线条和双股绣线能够让刺子绣更结实、更保暖。

小针刺绣 (one stitch sashiko)

小针刺绣是山形县庄内町特有的绣法。它是在由直线组成的网格中，通过针脚的交会或交叉而形成图案。小针刺绣的某些图案与黑线绣或印度坎塔绣都很相似。非常稠密的小针刺绣图案，可以用单股线完成。

左图：19世纪晚期身穿长工作服的渔民，衣服上绣了密密麻麻的刺子绣以用来保暖和抗磨损。