

20 节大师课 + 纯美图案

[日]尾上惠美 著 蒋幼幼 译

尾上惠美 进阶刺绣 教科书

Forget-me-not

Violet

Scabiosa

Carnation

尾上惠美
刺绣进阶教科书

〔日〕尾上惠美 著
蒋幼幼 译

河南科学技术出版社
· 郑州 ·

尾上惠美 Megumi Onoe

手工设计者。长年从事刺绣画、拼布等的设计、制作和指导。在德国研究西方美术史的同时，还学习素描和纺织，擅长创作柔和的淡彩作品。每年发布的十字绣材料包都会迎来众多的粉丝。她开办的培训班有NHK文化中心（东京、大阪、名古屋、札幌等）、三越总店文化沙龙、宝库学园东京校区等。此外，还办有尾上工艺研究所。著作有：《尾上惠美的唯美刺绣》（日本宝库社）、《尾上惠美的十字绣：英式花园与少女》（朝日新闻出版）等。

SHISHU LESSON BOOK (NV70389)

Copyright © Megumi Onoe/NIHON VOGUE-SHA 2016 All rights reserved.

Photographer:YUKARI SHIRAI

Original Japanese edition published in Japan by NIHON VOGUE CO., LTD.,

Simplified Chinese translation rights arranged with BEIJING BAOKU INTERNATIONAL CULTURAL DEVELOPMENT Co., Ltd.

日本宝库社授权河南科学技术出版社在中国大陆独家出版发行本书中文简体字版本。
版权所有，翻印必究

备案号：豫著许可备字-2016-A-0403

图书在版编目（CIP）数据

尾上惠美刺绣进阶教科书 / (日)尾上惠美著；蒋幼幼译. —郑州：河南科学技术出版社，2018.4

ISBN 978-7-5349-9168-4

I. ①尾… II. ①尾… ②蒋… 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(2018)第041088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：梁娟

责任校对：马晓灿

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 × 260 mm 印张：6 字数：120

版次：2018年4月第1版 2018年4月第1次印刷

定价：59.00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

- I** 表现方法的选择 5
- Lesson1 用绣线涂色 6
 - Lesson2 用线条描绘 8
 - Lesson3 点状分散刺绣 10
 - Lesson4 3种表现方法的组合 12

- II** 针法的灵活运用 13
- Lesson1 针法的本质 14
 - Lesson2 针法的不同作用 16
 - Lesson3 针法的命名 18
 - Lesson4 针法的延伸变化 20

- III** 颜色的选择 21
- Lesson1 单色刺绣 22
 - Lesson2 双色刺绣 24
 - Lesson3 多色刺绣 26
 - Lesson4 渐变刺绣 28

- IV** 玩转各种形状 29
- Lesson1 圆形 30
 - Lesson2 格纹和条纹 32
 - Lesson3 心形 34
 - Lesson4 各种形状 36

- V** 构图的思考 37
- Lesson1 有规律地排列 38
 - Lesson2 组合多个素材 40
 - Lesson3 重复排列 42
 - Lesson4 自由创意设计 44

刺绣的基础知识 46

图案和制作方法 49

尾上惠美
刺绣进阶教科书

〔日〕尾上惠美 著
蒋幼幼 译

河南科学技术出版社
· 郑州 ·

欢迎来到“刺绣学校”!

本校采取的是⑤级制教学。

①级学习刺绣的各种表现技法，譬如：像涂色一样用绣线填充平面、拉出线条、点状分散刺绣等。不必全部学会，选择自己喜欢的技法即可。

②级是刺绣方法，即刺绣针法的学习。熟练运用各种针法固然很好，但是，即使只会一种针法，即使不那么娴熟，也能创作出很棒的作品。

③级的主题是色彩。希望让学习者了解色彩的无限可能性，无论是单色刺绣还是多色刺绣，去尽情地享受多姿多彩的世界吧。

④级是形状。是否有喜欢的图形？如果在某物的形态上看到了设计的原型，创作便就此开始了。

⑤级学习“构图”。简而言之，即关于组合和排列的课程。

所谓刺绣，归根到底就是用线在布上进行描绘。

“现在，我能在白色亚麻布上做刺绣了。”

那么，课程先放一放，马上进入实用技法练习吧!

首先绣个企鹅？软冰淇淋？抑或是玫瑰？

无论是理论派，还是实战派，

都希望您能在这所学校度过快乐时光。

校长 尾上惠美

目录

- I** 表现方法的选择 5
- Lesson1 用绣线涂色 6
 - Lesson2 用线条描绘 8
 - Lesson3 点状分散刺绣 10
 - Lesson4 3种表现方法的组合 12

- II** 针法的灵活运用 13
- Lesson1 针法的本质 14
 - Lesson2 针法的不同作用 16
 - Lesson3 针法的命名 18
 - Lesson4 针法的延伸变化 20

- III** 颜色的选择 21
- Lesson1 单色刺绣 22
 - Lesson2 双色刺绣 24
 - Lesson3 多色刺绣 26
 - Lesson4 渐变刺绣 28

- IV** 玩转各种形状 29
- Lesson1 圆形 30
 - Lesson2 格纹和条纹 32
 - Lesson3 心形 34
 - Lesson4 各种形状 36

- V** 构图的思考 37
- Lesson1 有规律地排列 38
 - Lesson2 组合多个素材 40
 - Lesson3 重复排列 42
 - Lesson4 自由创意设计 44

刺绣的基础知识 46

图案和制作方法 49

表现方法的选择

即便是同一个图案，也有不同的表现方法，譬如：

像涂色一样用绣线填充平面、仅用线条表现花样、

点状分散刺绣，或者组合上述方法等。本章着眼于

这4种表现方法，对其特征及刺绣要领分别做详细的

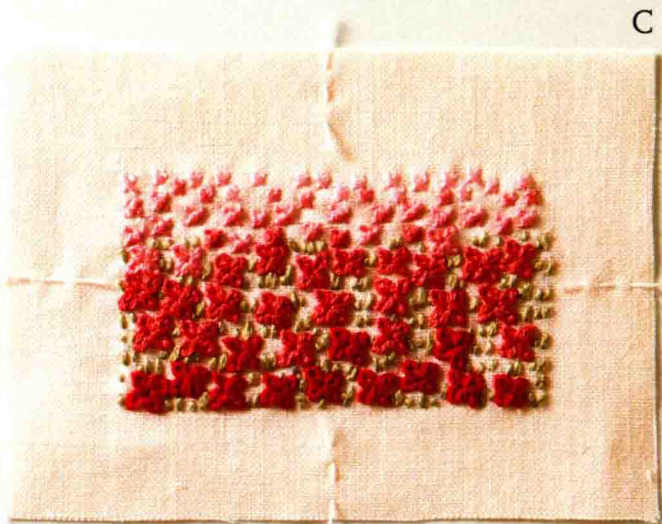
讲解。

Lesson 1 用绣线涂色 *colour painting*

将绣线当作绘画颜料或彩色铅笔，
就像涂色一样刺绣而完成了作品A。
配色时如果考虑到渐变效果，
作品就会呈现很强的立体感，
显得非常华丽。

罂粟花

A

B

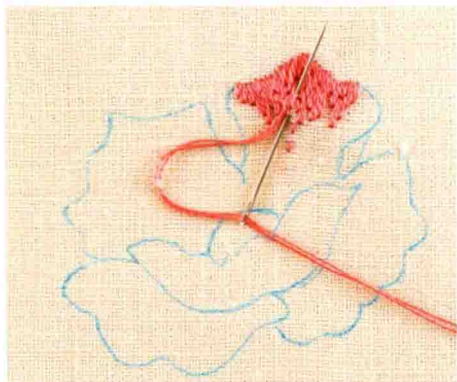
用颜色深浅不同的绣线表现阴影，细密地刺绣填充，不要留有空隙。

像用画笔涂色一样，将线平行地绣在一起，呈现绘画的效果。

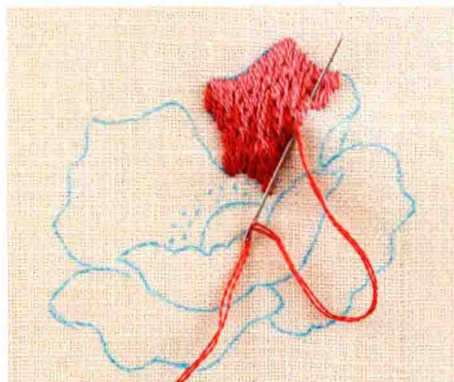

用颜色深浅不同的绣线表现立体感。

A的刺绣要领

1 从花瓣正面入针做平针缝。从中心的顶端出针，用第1种颜色开始做自由绣。

2 按步骤1的要领，第2种颜色也是平针缝后开始刺绣。与第1种颜色交错重叠，表现出自然的渐变效果。

3 中心部分绣满后，最后绣上层的花瓣。

4 自由绣部分全部完成后，用小小的法式结粒绣上花蕊。花朵就完成了。

5 叶子从中心的顶端开始刺绣。从上往下刺绣填充，使针迹（绣线的方向）自然流畅。

6 花蕾是先绣花瓣，然后在上面绣上花萼。

Lesson 2 用线条描绘 *line drawing*

就像作品B一样，仅用单色线条表现的作品给人精致、典雅的印象。

虽然只使用1种颜色，但是通过改变线条的粗细，或者运用不同的针法，也可以呈现栩栩如生的效果。

矢车菊

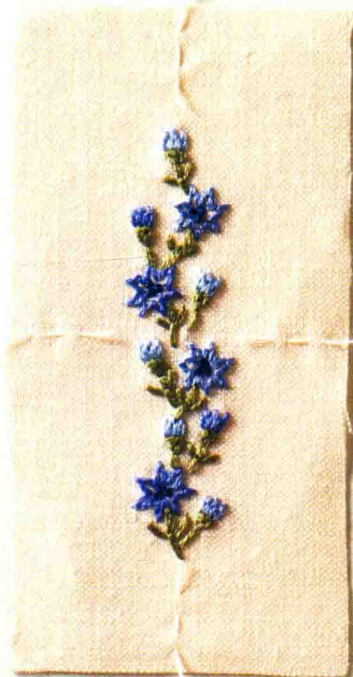
B

A

C

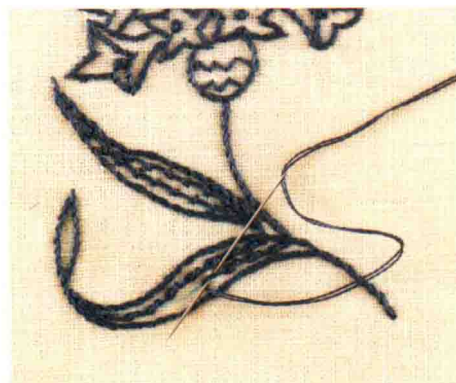

下面介绍的是适合做线描式刺绣的针法及刺绣要领。根据刺绣部位的不同调整绣线的股数和针法，作品会更加形象、生动。

B的刺绣要领

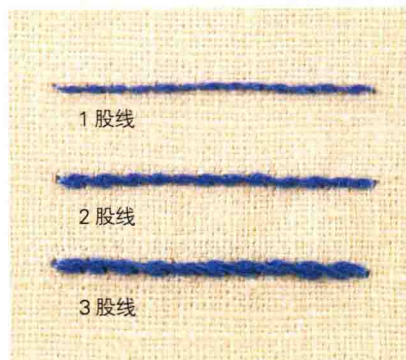

1 即使同样是轮廓绣，除了调整线条的粗细，根据直线、曲线、顶端尖部等不同部位运用不同的刺绣方法，呈现的效果会更加丰富。

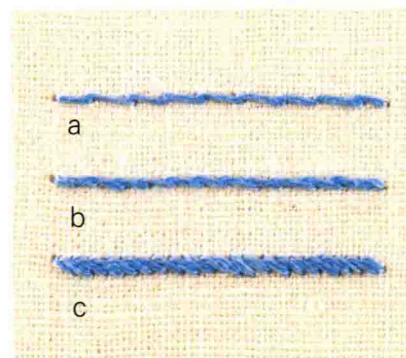

2 叶脉用扭转锁链绣或珊瑚绣可以呈现出质感，花蕾和花萼用锯齿绣可以呈现出律动感。花朵的细线条则用回针绣表现。

●用轮廓绣进行刺绣

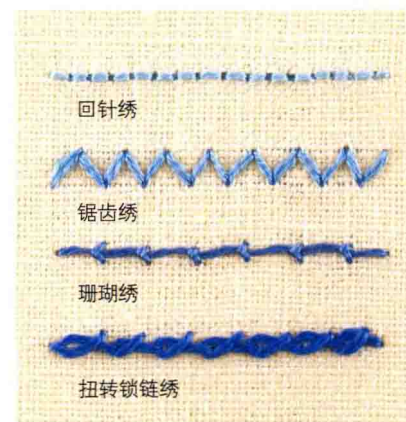

轮廓绣是表现线条时最常用的针法。其英文“outline”即“轮廓”的意思。通过改变绣线的股数，可以调整线条的粗细。

即使绣线的股数相同，如果刺绣时线的重叠方法和松紧度不同，也可以自由表现线条的粗细。如果根据刺绣部位的不同再加以灵活变化，表现力就更强了。

●用轮廓绣以外的针法进行刺绣

回针绣最适合表现细线条。锯齿绣和珊瑚绣适合想要表现律动感时使用。扭转锁链绣则适合表现比较丰满的线条。

Lesson 3 点状分散刺绣 *dotting*

如果只绣1针，看起来就像一个点。

也可以做其他各种刺绣，譬如绣上几针连成条状，或者分散刺绣填充平面。

如果组合几种点状刺绣，就可以制作像作品C一样的可爱花朵图案。

玫瑰

A

B

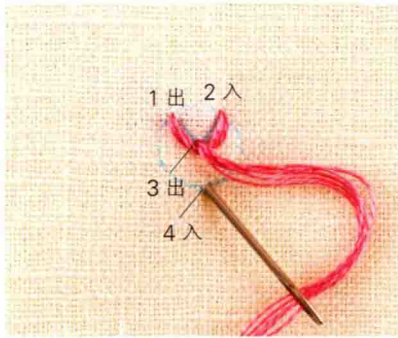

C

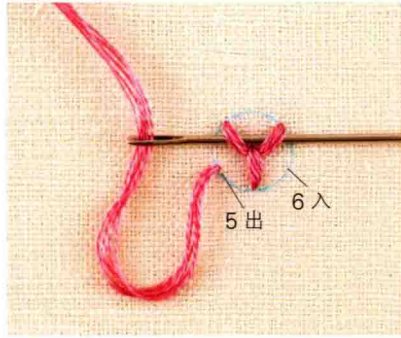

下面介绍的是适合表现“点”的主要针法
以及一部分组合范例。
各种针法的绣法参见p.47。

C的刺绣要领 蛛网玫瑰绣

1 先做底绣芯线：从1出针，在2入针，接着从3出针，在4入针。

2 从5出针，针从上面2根线的下方穿过，在6入针。

3 从靠近中心的地方出针，在底绣芯线上间隔1根线穿线，像编织一样朝一个方向继续穿线。

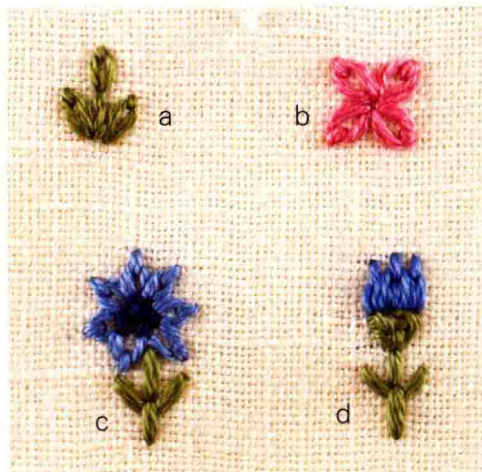
4 重复步骤3，直至看不出底绣的芯线为止，旋涡状的玫瑰就完成了。在正面绣线下方斜插入针，在反面处理线头。

●点状刺绣

直线绣最适合绣小草和茎部，雏菊绣最适合绣花瓣和叶片，飞鸟绣最适合表现小飞虫和小草，法式结粒绣最适合绣花蕊，德式结粒绣最适合绣果实等。

●点状刺绣的组合

发挥每种针法的特点进行组合，可以表现各种花样。a是雏菊绣和直线绣的组合，b是4个雏菊绣的组合，c是飞鸟绣和法式结粒绣的组合，d是飞鸟绣和德式结粒绣的组合，c与d的叶子和茎部是直线绣和飞鸟绣的组合。

Lesson 4 3种表现方法的组合

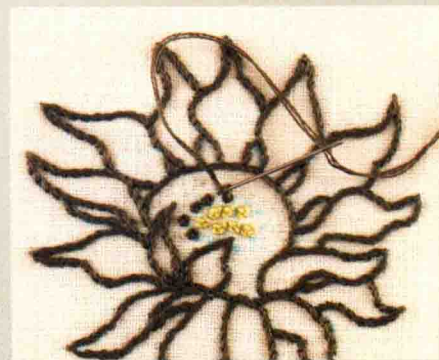
如果对Lesson 1~3中介绍的“用绣线涂色”“用线条描绘”

“点状分散刺绣”这3种表现方法进行组合运用，作品的表现力会更加丰富，图案会更加栩栩如生。

向日葵

感觉就像画素描一样，用轮廓绣绣出轮廓线。花瓣有的部分像涂色一样做自由绣，有的部分留白不做刺绣。

花朵的中心部分先用德式结粒绣做分散刺绣，然后用法式结粒绣填充空隙，这样可以呈现出立体感。接着在周边用自由绣填充。

叶脉除了用轮廓绣外，再结合细密的扭转锁链绣等针法增加线条的多样性。露出一部分布面，使作品给人一种水彩画的感觉。

针法的灵活运用

从众多的针法中选择适合作品的针法，并灵活运用这些针法，会大幅提高刺绣的表现力。不同的部位使用不同的针法，或者根据花朵和叶片等图案的形状选择合适的针法，作品的视觉效果会更加逼真。