

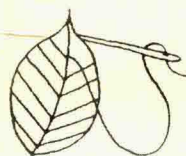

吉首职业中等专业学校校本教材

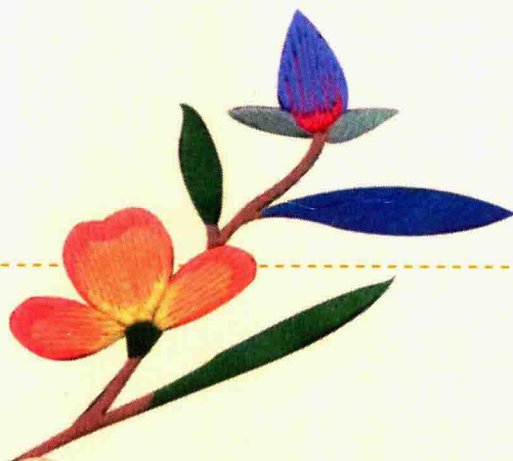
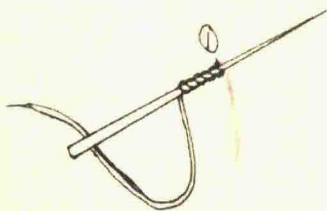

湘西苗族 刺绣

主 编 张明霞

XIANGXI MIAOZU
CIXIU

湖南大学出版社

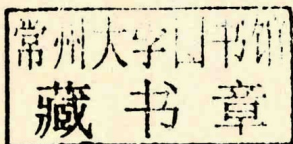
吉首职业中等专业学校
服装设计与工艺专业校本教材

湘西苗族 刺绣

主 编 张明霞

副主编 黄丽萍

编 委 张海波 龙铁柱 杨昌晶

湖南大学出版社

内容简介

在扼要介绍苗绣的起源、历史、特色的基础上,较为系统地分类介绍了苗绣的基本工具、构图形成、纹样题材、配色、针法、工艺特点,并附有苗绣成品图片和苗绣样稿图集,适合服装设计工艺专业学生和服装设计从业人员选用。

图书在版编目(CIP)数据

湘西苗族刺绣/张明霞主编.

——长沙:湖南大学出版社,2015.8

吉首市职业中等专业学校校本教材

ISBN 978-7-5667-0985-1

I. ① 湘… II. ① 张… III. ① 苗族—刺绣—湘西土家族苗族自治州—中等专业学校—教材 IV. ① J523.6

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第218848号

湘西苗族刺绣

Xiangxi Miaozu Cixiu

作者:张明霞 主编

责任编辑:刘 锋

出版发行:湖南大学出版社

责任印制:陈 燕

社 址:湖南·长沙·岳麓山

邮 编:410082

电 话:0731-88822559(发行部),88821173(编辑室),88821006(出版部)

传 真:0731-88649312(发行部),88822264(总编室)

电子邮箱:56181521@qq.com

网 址:<http://www.hnupress.com>

印 装:虎彩印艺股份有限公司

开 本:787×1092 16开

印张:4.75

字数:113千

版 次:2015年9月第1版

印次:2015年9月第1次印刷

书 号:ISBN978-7-5667-0985-1/J·246

定 价:30.00元

版权所有,盗版必究
湖南大学版图书凡有印装差错,请与发行部联系

吉首职业中等专业学校校本教材 编委会

主 任 彭 越

副主任 向家富

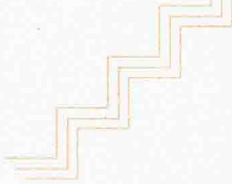
委 员 康纲要 彭图亮 蒋厚仲

杨 艳 余能方 周 平

曹 鸣 冉茂军

湖南大学出版社

前言

2010年之前我一直希望能有学习湘绣技艺的机会。于偶然间，我结识了长沙市星沙的一位农村妇女，跟着她，我得以初步学习刺绣的基础针法，但半年后，随着她的离开，我失去了能指导我刺绣技艺提升的老师。于是，我便买来有关介绍刺绣针法的书籍开始自学。在自学的日子里，走在吉首的大街上，我看着苗族的大姐大婶们穿着的尽管是机绣的苗族服装，但仍觉得很漂亮；我喜欢苗绣奇美的构图，惊艳于苗绣艳丽的色彩，欣喜于她们那穿红着绿的俏丽。随着时间的推移，学习苗绣的想法在我的心里越来越明确，越来越坚定，我开始奔走于花垣、凤凰、吉首等县市的苗家山寨。在乡下走访的日子里，我发现在乡下会苗绣的妇女基本都是四十岁以上的中老年妇女，四十岁以下的人极少有人会绣花，甚至在不少的乡镇竟找不到一个会绣花的人。也许再过十年，苗绣技艺在湘西就失传了。苗族是一个有着悠久历史的民族，在漫长的历史发展过程中苗族曾有过五次大迁徙，在迁徙中苗族人民用刺绣记录着他们的迁徙历史、记录着他们的思乡之情，刺绣寄托着苗族人民的理想与追求。苗族的刺绣曾被称为“穿在身上的无字史书”，我们不应该就这样让它在我们的历史生活中消失。

在乡下走访的同时，我也尽自己的能力尽可能地收集各式老旧的苗绣物品，并从这些老旧物品的针迹中总结归纳苗绣的各种针法，学习苗族妇女们的刺绣技艺。在学习归纳的过程中，我佩服于苗族妇女的聪明才智，惊叹于她们创造性的刺绣技

艺。在走访中我认识了不少热爱苗绣、苗画的民间艺人，认识了一些凿花高手，也认识了一些技艺精湛的银饰制作工匠。在与他们的交谈中，我懂得了更多有关苗族的各种传说以及与之相应的各种图纹的意义。此前，湘西仅仅有一本在 20 世纪 80 年代出版的有关收集苗绣图案的书籍，还有其他极少的几本书里，只是在文字上对苗绣的图纹及苗绣的历史意义作了研究探讨，到目前为止还没有一本对苗绣的针法作图文并茂的详细讲解的书。在心里，我默默地计划，在我的苗绣技艺成熟之后，力争编写一本有关苗绣针法的书籍，以期能在一定程度上为苗绣技艺的传承略尽绵薄之力。由于学校的专业建设需要，这一计划提前进行了。经过一年业余时间的努力，《湘西苗族刺绣》的编写工作已初步完成。由于个人的能力有限，在编写中有很多地方讲解得不够周全、不够详细，力争在不久的将来能进一步完善。

在本书的编写过程中，我得到了学校领导以及部分老师的大力支持和帮助，在此，谨致以诚挚的谢意和敬意。

张明霞

2015 年 3 月 23 日

目录

第一章	概述	/	01
第二章	工具准备	/	04
	第一节 绣绷		04
	第二节 其他工具		07
第三章	苗绣构图形式	/	09
	第一节 以动物图案为主的形式		09
	第二节 以植物花卉图案为主的形式		10
第四章	苗绣纹样题材构成	/	12
	第一节 苗绣纹样取材于神话传说		12
	第二节 苗绣纹样取材于民间传说		13
	第三节 苗绣纹样取材于日常生活		13

第五章 苗绣配色 / 14

第六章 苗绣针法 / 17

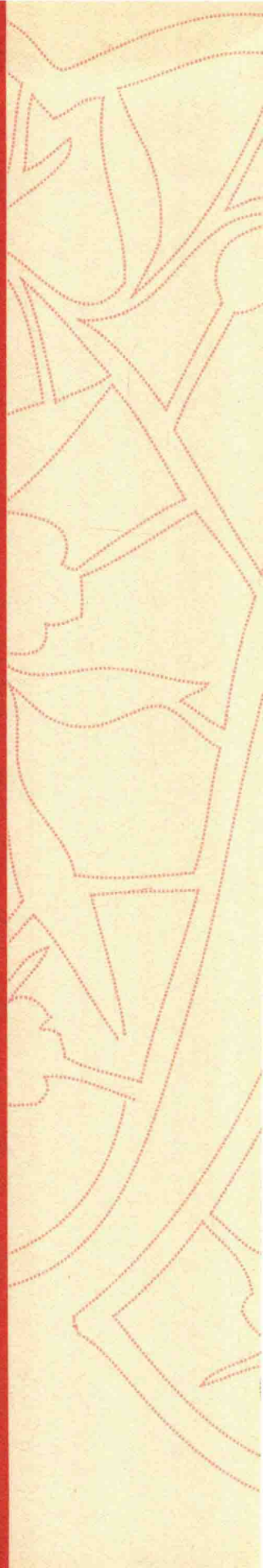
第一节 平绣	17
第二节 插绣	19
第三节 锁绣	22
第四节 捆绣	24
第五节 网绣	28
第六节 钉绣	30
第七节 洒绣	31
第八节 点绣	33
第九节 贴布绣	33
第十节 挑绣	34
第十一节 装饰性针法	37

第七章 苗绣的工艺特色 / 41

第八章 苗绣成品欣赏 / 47

第一节 改良苗绣饰品图片展示	47
第二节 传统苗绣物件欣赏	52

第九章 苗绣样稿图集 / 59

第一章 || 概述

苗族刺绣艺术，最初与古代少数民族“蛮夷”雕题纹身习俗不无关系。雕题纹身是古代“蛮夷”仿照危害人的一些动物花纹、想象中的鬼神形象，在身上刺破皮肤，涂以朱砂或其他色彩，以避兽妖之害，从而产生的一种残酷的护身艺术。

后来，人们用朱砂等色彩仿生物色彩，在帛布上描绘崇尚的动植物形体及示意花纹，形成濮人后裔南蛮描、画的装饰艺术。到了骨针、铜针、骨织板、铜织板出现后，又进一步演变成挑花和织花。到周代有了铁针，靠经纬线的交叉网格挑串出的苗绣象征图案，已满足不了南蛮对美化生活的要求，便往凿花、绣花技艺发展。

濮人后裔凿花、绣花技艺到春秋、战国时期形成了湘绣、蛮绣。蛮绣以居住在沅江流域、乌江流域的六蛮、七戎为主题，其凿花、绣花、织花技艺向幻想的艺术境界发展，保持了濮人后裔挑花、绣花、织花的技艺，形成了现在的一种风格独特的民族艺术——苗绣。

现代意义上的苗族刺绣，主要指元、明和清初之后的苗族服装上的装饰纹样。刺绣，古称针绣，俗称绣花，是用绣针引彩线，按设计的花纹和色彩规律，在绣料上刺缀运针，以绣迹构成花纹、图案或文字的工艺美术品。

苗绣刺绣一般多应用在服饰的袖口、衣襟、后肩、裤脚、裙腰、头巾、背裙、童帽、脚套、鞋面、帐帘、被面、枕顶等处，其纹样古朴、造型稚拙、色彩斑斓、对比强烈、分布紧密，具有浓郁的民族特色。

新中国成立以后，传统的苗族刺绣主要流传在以吉首为中心的湘西、渝东南、黔东南等省市边区十多个县市。湘西苗绣按氏族宗支和崇尚特色可分为七戎六蛮绣、凿齿民绣、人夷绣、盘瓠绣等类。按纹饰可分为细萃、粗犷、秀丽和素雅四类。其中花垣苗族人数在湖南省全省最多，氏族来源较广，刺绣种类也多，既有秀丽的七戎六蛮绣，也有粗犷的凿齿民绣、精细的人夷绣，又有素雅的盘瓠绣挑华、串花。保靖县、古丈县及吉首市靠近花垣县南部的苗绣，属七戎六蛮绣，花饰大小相宜，空间协调有致，绣色讲究过渡。凤凰县的苗绣多属细萃花饰，但其装饰部位较多，披肩、围领花饰及颤氏围裙独显风骚。泸溪县及吉首丹青区域则多为素雅的挑花，在规规矩矩中挑出神奇古朴的四方连续花纹，用在头帕上及其他生活装饰品中别具一格。

苗族虽有独立的语言，却没有独立的文字，因此就没有文字来记载自己的文化。只有依靠苗族装饰艺术来叙述，依靠装饰艺术语言所包含的审美意念和审美情趣，作为程式化的符号来表达群体意念和群体审美共识。因此苗族刺绣是苗族文化体系的重要组成部分，是苗族物质文化的有形载体和精神文化的无形表征。

苗族刺绣的图纹设计具有多种文化内涵，主要有：追忆民族起源及发展迁徙的几何形图案；祈祷部落家族繁衍无穷的多方钩折系列纹样；向往美好和平，反映喜庆、吉祥、人寿、年丰、友好的物象花纹；陶冶生活情趣的自然及幻想性影像形状。

丰富多彩的苗族刺绣总是寄托着苗族人民的美好愿望。苗族刺绣纹样“图必有意，意必吉祥”。乐观、幸福、繁荣、吉庆、祥和是苗族刺绣不断讴歌的永恒主题。作为苗族文化重要载体的苗族刺绣，体现了真、善、美的和谐统一，是生活的艺术，是实用的审美，是苗族妇女的聪明才智和审美这两种价值的体现，它记录了苗族的历史文化、习俗及宗教信仰，展现出鲜明的民族精神。

苗族刺绣艺术作为一种文化的物化形式，自始至终反映了苗族人民的审美情趣、审美观念、审美意识和审美理想。苗族刺绣的审美价值不仅仅局限于其精美的外表，和具有满足人们生存需要的实用美，还表现在具有抚慰人们心灵需求的精神美。

首先，苗族刺绣表达了苗族人民崇尚美好生活的理想。长期以来，虽然过着苦难与贫困生活，但苗族人民始终追求着吉祥美满的生活方式。从吉祥观念所表现的内容来看，主要包括驱邪避恶、纳福吉祥以及喜庆如意等方面，这些审美取向寄托了苗族人民对美好生活的强烈追求。

其次，苗族刺绣凸显了心理视觉的多维空间审美表现。苗族刺绣纹样的艺术构思，

很突出的特征是它把美的领域扩大化了，不受时间、空间的限制，自由大胆地创造别出心裁和出人意料的画面。它常将同一个物体的几个特征同时表达出来，还将从多角度观察到的几组物体的特征作综合表现，从而在有限的平面造型中，表现出事物独特的审美效果。

再者，苗族刺绣体现了现代艺术的审美追求。苗族刺绣单纯素雅的造型，所追求的视觉效果和那种超越模拟的象征意象构成手法，既有传统的技艺风格又有灵活多变的表现技巧，既原始古朴又现代前卫，既稚拙又高雅，表现出一种只有在现代艺术中才可能见到的意象构成表现和意形同构空间。苗族刺绣艺术对生命力的崇尚，不畏艰难、乐观旷达的精神，以及它放纵主观、勇于想象、以超越模拟的手法构造奇特艺术空间的本领，也非常适合当代的时代精神。

苗族刺绣既是一种社会物质生产活动的产品，也是一种民众精神生产活动智慧的结晶。苗族妇女以其精湛的工艺和独到的审美眼光，在刺绣中浓缩了自然界一切有形的物象和民众对美好生活憧憬的理想，体现了一个古老民族沉重的历史和深厚的文化积淀。

第二章 || 工具准备

第一节

绣绷

常用绣绷有手绷和卷绷两种。手绷是将绣布夹在圆形或方形的内外两个圈子之间，拿在手中绣中小件绣品用的；卷绷的构造比较复杂，多用于绣大幅绣品。

一、手绷

又称小绷，适宜于绣小件的绣品。若手绷的内外圈重叠后出现缝隙，可用布条缠绕，直至完全套牢吻合，这样绣布才能紧实平整地固定于两圈之间，绣出的图案才不致失真走样（见图 2-1）。

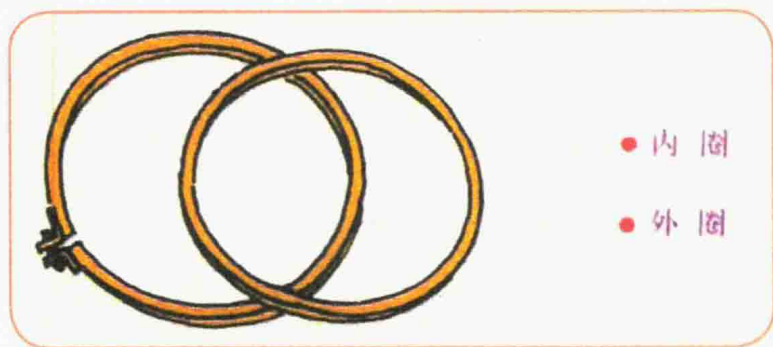

图 2-1 手绷

二、卷绷

卷绷是由两根绷轴、两根绷门组成的长方形木框，用以撑平绣布。卷绷用于绣制较大的绣品。卷绷可以伸缩控制绣布的宽窄，并完全固定绣布，使绣面紧绷，以达到最好的刺绣效果（见图 2-2、图 2-3）。

图 2-2 卷绷（1）

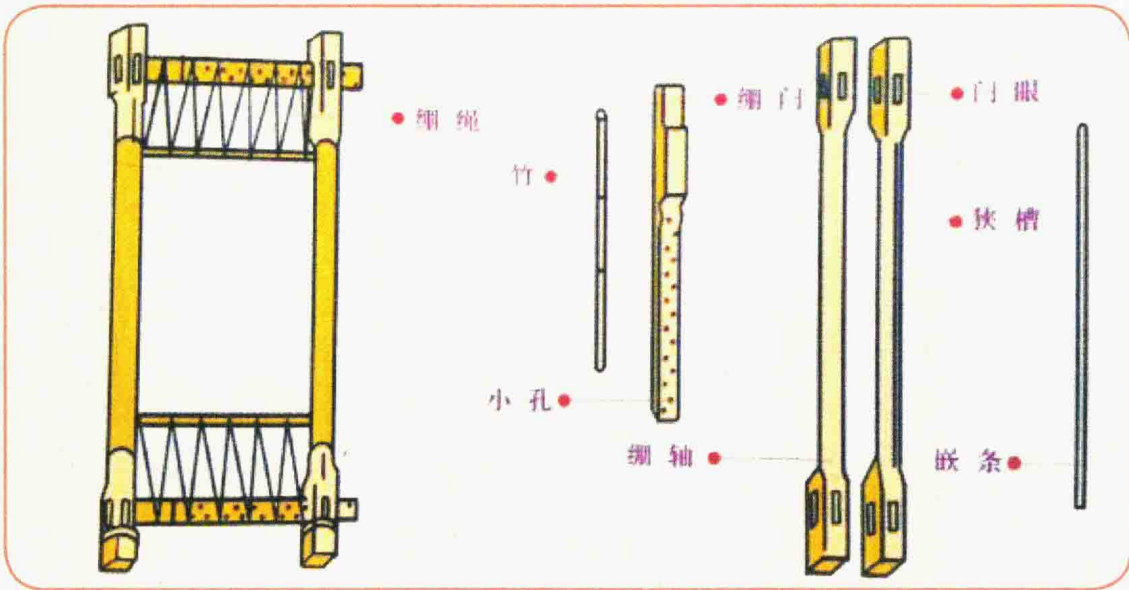
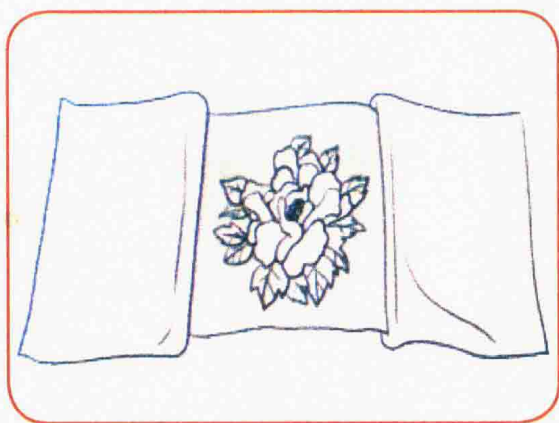
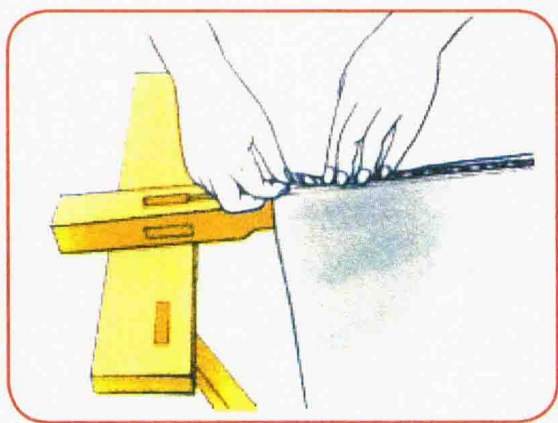

图 2-3 卷绷（2）

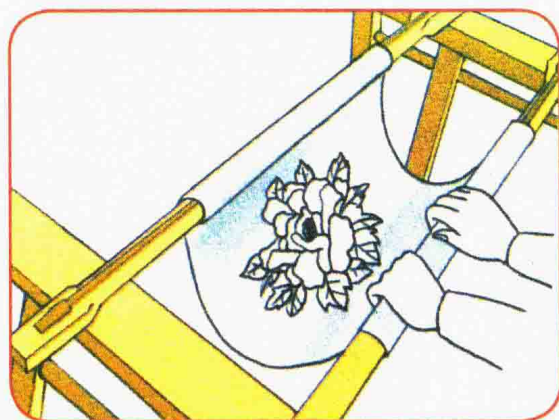
上卷绷步骤，如图 2-4 所示：

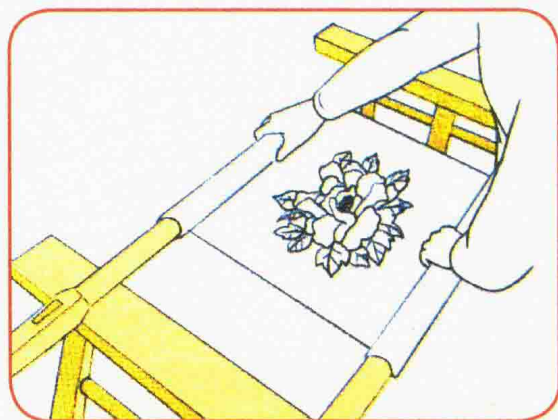
一

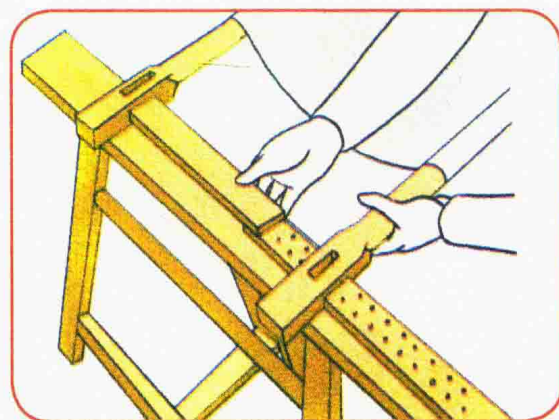
二

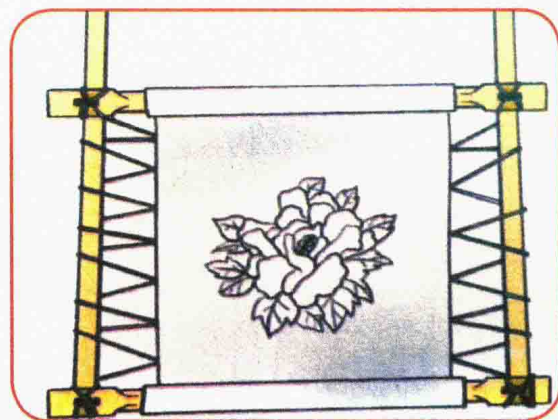
三

四

五

六

图 2-4 上卷绷步骤

第 二 节

其他工具

一、绣针

绣针多为钢质。选择绣针时，要注意针与线、布的合理搭配。丝绸和细软薄的布料要用细小的针，10 ~ 12 号针（编号越小针越细），穿细的线。粗针带细线会在绣底上留下难看的针眼，细针带粗线在拔针时很难拔出。

二、绣线

在苗绣里，绣线主要是蚕丝线或棉线，其次也用麻线、毛线、金线、银线、锡线、铜线等。

蚕丝线和棉线在服饰上较为常用，麻线用于比较厚实粗犷的绣品，毛线则多用于粗麻布或毛线织的锦布上，金、银、锡、铜线多用以点缀或盘金绣。

三、绣布

绣布主要用黑色、蓝色、红色布料，按材质划分大致有三类：棉麻类、丝质品类、化纤布。绣花插花用质地细密的布料，挑花串花则用比较厚实的家织布、麻布。

四、纸样

在绣花前，将图案画在绣布上或将绣模粘贴在绣布上。在绣布上画图案可以用复写纸将图案复写在布上面或直接绘画。

1. 复写法：把复写纸放置于图稿和绣布间，用无水笔头描画图案，使图案复写在绣布上即可（见图 2-5）。

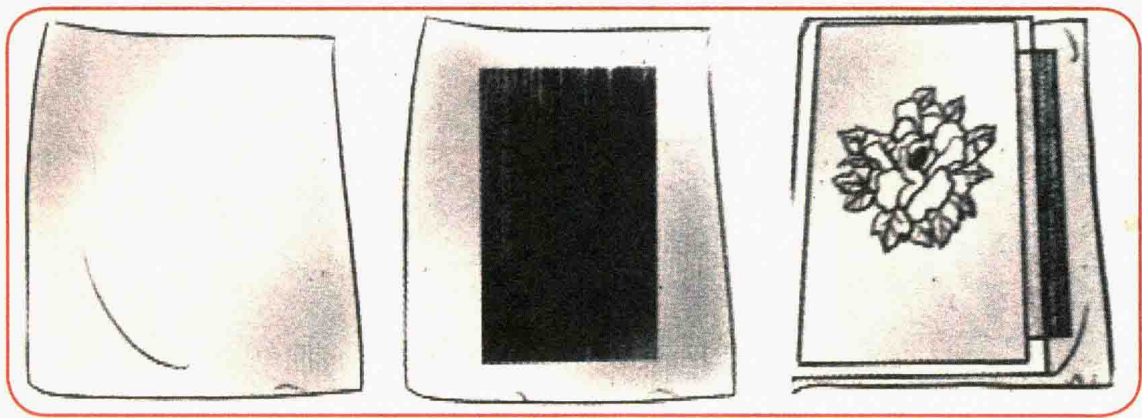

图 2-5 复写法

2. 反透法：把图样稿平放在玻璃台上，再把绣布（黑色绣布除外）平铺在样稿上，玻璃台下放置一灯，再用笔在绣布上描绘即成（见图 2-6）。

复写法和反透法适合于做衣服时，在柔软的丝绸类绣布上绣花时使用，整个绣面显得柔软，不僵硬。

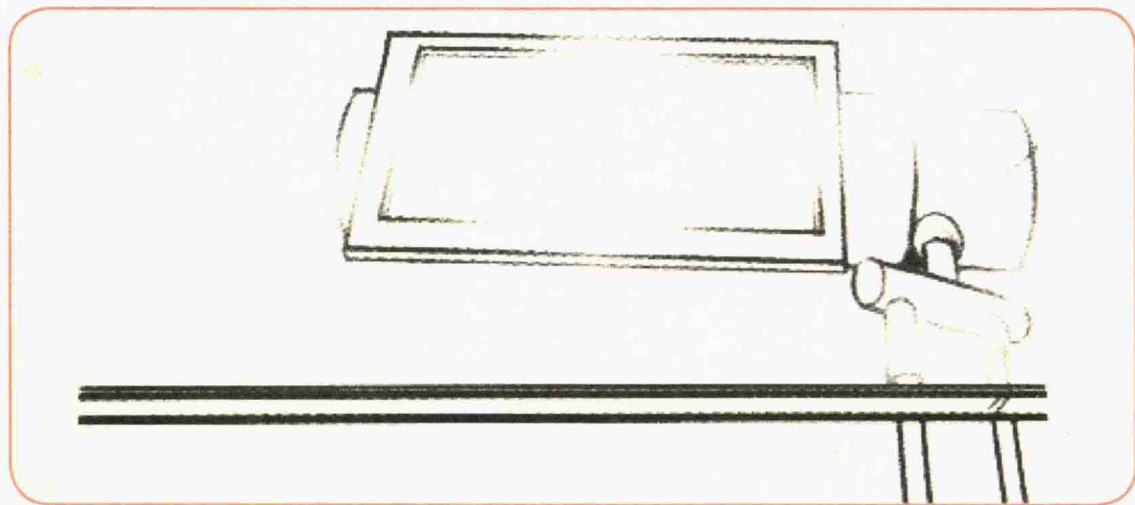

图 2-6 反透法

3. 绣模法：以往苗族绣娘常把纸质的绣模用浆糊粘贴在绣布上，常常把整个绣面弄得很脏，影响整体感觉且易脱落。现在可以把图样画在领衬布上（做男式衬衣衣领使用的衬布，一面是布一面是胶），剪好图案后，用熨斗把绣样熨烫在绣布上即可。绣面干净且绣样不易脱落，缺点是绣面较为僵硬，不适合做衣服时用的柔软的绣布（见图 2-7）。

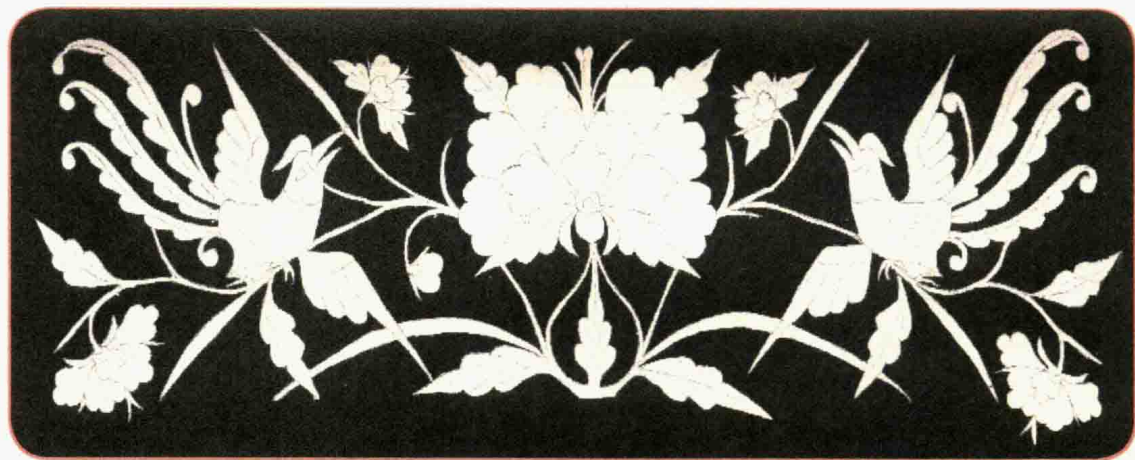

图 2-7 绣模法

第三章 || 苗绣构图形式

第一节

以动物图案为主的形式

一、中心式动物图案

即以一个或两个动物盘踞于中心，周围配以蝴蝶或花鸟；若是对称的两动物，在中间设一“元宝”，周围再饰以花草等物。这些动物形象一般有龙、凤、牛、羊、虎、鸡、蝴蝶、喜鹊等，其形象与自然界中的动物不太一样，而是一种似像非像、夸张变形、抽象的图案纹样，如图 3-1、图 3-2 所示：

图 3-1 中心式动物图案（1）