

纺织服装高等教育「十二五」部委级规划教材

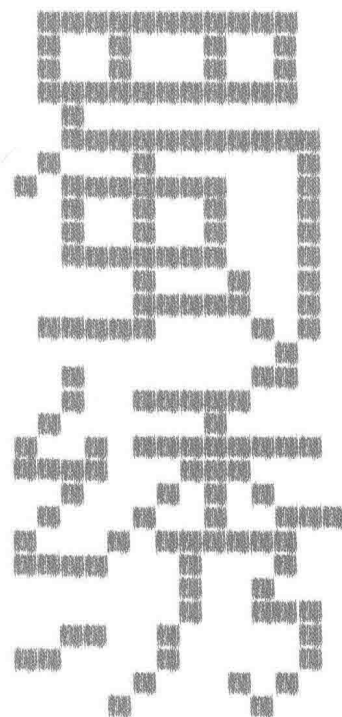
蜀绣

朱利容 李莎 陈凡 编著

东华大学出版社

纺织服装高等教育“十二五”部委级规划教材

朱利容 李莎 陈凡 编著



内容简介

蜀绣作为2006年申报的国家级非物质文化遗产,近几年得到各级党和政府高度重视。作为行业工作研究人员,有责任、有义务把“蜀绣”非物质文化遗产发扬光大。本书从蜀绣的起源开始,概述了蜀绣图案的历史和发展,介绍了蜀绣手工刺绣材料工具及使用方法,介绍了当代具有代表性的蜀绣大师及其代表作品。重点阐述蜀绣手工刺绣制作技艺,常用针法技艺、绣法技艺,并对蜀绣图案的创新设计和绘制作了详细的讲解和示范,同时也阐述了蜀绣刺绣在丝绸高级定制服装设计中的运用和创新。

本书内容丰富、翔实,图片资料新颖,可作为学习蜀绣技艺和蜀绣图案设计、制作的专门技艺人员的学习教材,是颇有价值的培训教材和参考书。

图书在版编目(CIP)数据

蜀绣 / 朱利容, 李莎, 陈凡编著. —上海: 东华大学出版社, 2015. 6

ISBN 978-7-5669-0774-5

I. ①蜀… II. ①朱… ②李… ③陈… III. ①蜀绣

IV. ① J523. 6

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第081462号

责任编辑: 杜亚玲

装帧设计: 潘志远

蜀绣

SHUXIU

编著 / 朱利容 李莎 陈凡

出版 / 东华大学出版社

上海市延安西路1882号

邮政编码 200051

出版社网址 / <http://www.dhupress.com>

天猫旗舰店 / <http://dhdx.tmall.com>

印刷 / 上海利丰雅高印刷有限公司

开本 / 889mm×1194mm 1/16

印张 / 9.25 字数 / 320千字

版次 / 2015年6月第1版

印次 / 2015年6月第1次印刷

书号 / ISBN 978-7-5669-0774-5/J · 180

定价: 49.00 元

序

为更好地适应我国走新型工业化道路,实现经济发展方式转变、产业结构优化升级,中国职业教育加快了发展步伐。2010年教育部、财政部启动100所高职骨干院校建设,主要目的在于推进地方政府完善政策、加大投入,创新办学体制机制,推进合作办学、合作育人、合作就业、合作发展,增强办学活力;以提高质量为核心,深化教育教学改革,优化专业结构,加强师资队伍建设,完善质量保障体系,提高人才培养质量和办学水平;深化内部管理运行机制改革,增强高职院校服务区域经济社会发展的能力,实现行业企业与高职院校相互促进,区域经济社会与高等职业教育和谐发展。

成都纺织高等专科学校是一所成立于1939年的历史悠久的纺织类院校,在2010年被遴选为第一批国家骨干院校建设单位,2013年以“优秀”通过教育部、财政部验收。我校服装设计专业是四川省精品专业,2010年成为首批立项的国家骨干高职院校中央财政支持重点专业以来,服装设计专业以《国家中长期教育改革与发展规划纲要(2010—2020)》、《国家高等职业教育发展规划(2010—2015年)》、《教育部财政部关于进一步推进“国家示范性高等职业院校建设计划”实施工作的通知》(教高[2010]8号)等文件精神为专业建设的指导思想,坚持“校企深度合作和服务区域经济建设”两个基本点,以校企合作体制机制创新为建设核心,以人才培养模式和课程体系改革为基础,以社会服务能力建设为突破口,为区域纺织服装业培养了大批优秀人才并提供智力支持。

我校服装设计专业积极对接服装产业链,推进校企“四合作”,在人才培养模式创新与改革、课程体系与课程建设、师资队伍建设、社会服务能力建设等方面探索出一条新路子,特别在课程建设方面取得丰硕成果。本次编写的《高职高专服装专业项目教学系列教材》共6本教材,1本专题著作。6本教材涵盖了服装专业主要课程,包括《典型品种服装制版与生产》《服装立体裁剪实训》《服装理单跟单》等,体现了专业建设主动适应区域产业结构升级需要,在教材中展示了课程开发与实施过程。课程建设中引入国家职业技术标准开发专业课程,将企业工作过程和项目引入课堂,实施项目引领、任务驱动的课程开发,完成了基于岗位能力或任务导向的课程标准的制定;围绕课程标准进行了校本教材编写、实训指导书、课业文件的编写。对教学过程进行了科学设计,教学实施中校企合作教师团队共同教学,大力推进教学做一体化,借鉴国外职业教育较成功的项目教学法、引导文教学法、行动导向教学法等先进教学方法,改善教学环境,构建多元化教学课堂,不仅有传统的教室、教学工厂、企业现场,还有一体化教室,采用先进信息技术如多媒体录播系统等设备,实现“做中学、学中做”,促使学生在完成学习项目的过程中掌握相关理论知识和专业技能,养成良好的职业素质;学生课后可以通过网络进入专业课程资源库进行复习或者自学,在课程交流论坛上进行师生互动。考核评价方法根据课程标准制定,由原来的标准答案型变化为开放式答案,有效鼓励学生思维的创新,提升学生的职业素质和专业能力。考核主体多元化,由原来单一的教师为主转变为教师、企业专家、学生小组、学生自我评定等,进一步促进了学生的参与性。著作《蜀绣》介绍了中国四大名绣之一蜀绣的历史、传统技艺与现代创新发展,是该校服装专业对非物质文化遗产传承的探索。整套丛书体现了高等职业教育改革的方向。

“春华秋实结硕果,励志图新拓新篇”。课程改革是高等职业教育改革的核心和基础,也是教育教学质量具体体现的一个重要环节。职业教育教材的开发也遵循着职业教育改革的思路,需要同仁们开拓创新、不断进取!

成都纺织高等专科学校教授



目录

1	第一章 蜀绣图案基本概述	62	八、散整针
2	一、蜀绣图案意义	62	九、沙针
3	二、蜀绣图案的发展及特点	63	十、铺针
9	三、蜀绣图案的组织形式	64	十一、施毛针
11	四、蜀绣图案的形式美法则	65	十二、刻鳞针
13	第二章 蜀绣色彩解析	67	十三、打籽针
14	一、色彩基本原理	67	十四、平金针
17	二、蜀绣色彩的特点	68	十五、盘金针
23	第三章 蜀绣图案的绘制	68	十六、扎针
24	一、手绘	70	十七、松针
31	二、电脑喷绘	70	十八、肉入针
33	第四章 蜀绣手工刺绣材料及工具	71	十九、锦纹绣
34	一、布的种类	73	二十、双面绣
34	二、各种绣线	73	二十一、乱针绣
36	三、绣针	76	二十二、服饰家居刺绣实用针法
37	四、剪刀	81	第七章 当代蜀绣绣法技艺
37	五、刺绣手绷	82	一、绣花
38	六、绣架	82	二、绣叶
41	第五章 当代蜀绣手工刺绣制作技法	84	三、绣鸟
42	一、刺绣产品的分类	85	四、绣人物
43	二、蜀绣工艺过程	89	五、绣山水
44	三、刺绣图样的转印	89	六、绣风景
45	四、刺绣装裱	91	七、绣瓜果、植物及静物
48	五、蜀绣刺绣名词解释	92	八、绣鱼
53	第六章 当代蜀绣针法技艺	93	九、绣猫
55	一、齐针	95	十、绣狗
55	二、切针	96	十一、绣印章
56	三、接针	96	十二、双面绣和双面三异绣
56	四、滚针	99	第八章 当代蜀绣大师及作品简介
57	五、套针	100	一、蜀绣大师
60	六、车拧	110	二、手工刺绣鉴赏
61	七、抢针	113	三、手工刺绣行业常识性问题
		115	第九章 当代蜀绣图案产品的创新设计
		116	一、图案的创新
		121	二、蜀绣产品的创新
		144	参考文献



第一章 蜀绣图案基本概述

蜀绣顾名思义起源于四川，主要集中在成都、绵阳等地，早在晋代被称为“蜀中之宝”。蜀绣按种类来划分，可分为实用品和艺术品，蜀绣的图案也可分为实用品图案和艺术品图案（图1-1、图1-2）。



图1-1 昭君出塞（艺术品）



图1-2 梳妆盒刺绣盖巾（实用品）

一、蜀绣图案意义

图案教育家、理论家雷圭元先生在《图案基础》一书中，对图案的定义综述为：“图案是实用美术、装饰美术、建筑美术方面关于形式、色彩、结构的预先设计，是在工艺材料、用途、经济、生产等条件制约下，制成图样、装饰纹样等方案的统称。

蜀绣图案是人们通过上千年的劳动实践、文化积累和艺术创造将其实用性和装饰性结合为一体，通过刺绣来制作而成的纹样，这些图案中有些具有很强的装饰性，有的则有较高的观赏性（图1-3~图1-5）。



图1-3 孔雀（艺术品）



图1-4 舞者（艺术品）

蜀绣图案的发展长期受到地理环境、风俗习惯以及地区文化艺术等各方面的影响，逐渐形成了严谨细腻、构图疏朗、题材多样的独特风格，这是川蜀人民智慧的结晶，也是中国历史文化发展中一颗璀璨的明珠。



图1—5 单面绣 飞天（艺术品）

二、蜀绣图案的发展及特点

由于蜀绣图案多种多样，大多都源自于川蜀人们的生活和文化习俗，所以蜀绣图案题材也呈现出多样性，从抽象的纹样到具象的景物人物，蜀绣图案经历了一个漫长的发展阶段。蜀绣图案早期呈现出来的都是将具象的形象抽象化，后期出现具象的物象图案。如从花草到神兽，再到人物，在这个转变和进步的过程中，川蜀人们的勤劳和智慧起了巨大的作用（图1-6，图1-7）。



图1-6 具象图案——金鱼



图1-7 具象图案——花卉

(一) 象征性

从我们已知的文化记载可以看出，刺绣最早可追溯到汉代，可谓历史悠久，从早期出土的刺绣品可以看出，刺绣最早是用来装饰服装。“刺绣”可以不受限制的在织物上自由施针，与“织”相比，不受机器和技术的限制，这使得刺绣图案可以千变万化，表现丰富。故而“刺绣”这种丰富多彩的装饰手法得到了推崇和发展。早期的刺绣图案就多以喻意吉祥富贵的飞禽走兽、天地星辰，具象抽象的物象等为主，具有很明显的象征性（图1-8~图1-14）。



图1-8 帝王服饰上的十二章纹样

图1-9和图1-10是明末崇祯皇帝赐给重庆女将军秦良玉的珍贵蜀绣实物。蓝缎平金绣蟒袍，胸背、袖等部位有金线蟒纹、云纹、宝相花纹等；红绸平金绣蟒凤袍，除了在胸背部绣有凤纹外，在底边还绣有青山、福海、彩云等，非常具有历史价值。



图1-9 蓝缎平金绣蟒袍



图1-10 红绸平金绣蟒凤袍



图1-11 刺绣棉袄



图1-12 刺绣棉袄



图1-13 刺绣服装



图1-14 荷鱼图红湖绉裤（摘自《中国蜀绣》）

（二）地域性

蜀绣图案地域性主要体现在图案反映的内容上。如芙蓉鲤鱼、熊猫这些具有地区代表性的动植物；又如双面异色异型绣文君熊猫等这种具有川蜀代表的人物、动物（图1-15~图1-18）。



图1-15四川太阳喜洋洋



图1-16 双面绣文君熊猫（正）



图1-17 双面绣文君熊猫（反）



图1-18 芙蓉鲤鱼

（三）寓意性

蜀绣纹样表现了人们追求美好事物的心理需求，在传统的蜀绣纹样中，动植物、文字、建筑物等常常被当做图案素材，传递某种纳吉求福、辟邪去灾的寓意。如牡丹代表富贵，鸳鸯代表爱情，蝙蝠代表幸福，桃子代表长寿，喜鹊代表平安，鸾凤代表美丽繁盛，盘长代表通明，石榴代表多子，梅、兰、竹、菊分别代表傲、幽、坚、淡的君子品质，松柏代表常青等。其用象征意义表达人们的祈福观念、心里愿望和审美情趣。

蜀绣图案在创造上具有很强的寓意性，它通常选用川蜀常见的、受人们喜爱的、具有川蜀代表性的吉祥寓意的素材加以创造，绘制成人们认定的代表吉祥如意的图案。蜀绣纹样素材通过谐音、形意等手法来表达某种对美好事物的寓意。如凤代表美丽，龙代表权威尊贵，鹿代表禄位、高贵，鱼代表富足，鹤代表长寿、和睦，蝴蝶代表多子，佛手代表福，回纹、万字纹代表光明吉祥、连绵不断等。

大量在蜀绣中运用以上素材，是与蜀人们独特的语言文化、自然人文风情密不可分的。一幅完整的蜀绣作品，极具浓郁的蜀地特色。例如：蜀绣纹样中经常使用芙蓉，这是因为川蜀地区气候适合芙蓉生长，同时，也因为芙蓉谐音“福”，代表了幸福。人物类的素材广泛运用在蜀绣中。如具有川蜀地方特色的川剧人物、川剧脸谱以及故事情节，这类素材多用于背面、灯罩上（图1-19~图1-24）。



图1-19 动物寓意纹样图（摘自《中国蜀绣》）



图1-20 植物寓意纹样图（摘自《中国蜀绣》）



图1-21 自然景物寓意纹样图（摘自《中国蜀绣》）



图1-22 抽象龙纹样



图1-23 抽象凤纹样



图1-24 抽象人物《火把节》

三、蜀绣图案的组织形式

图案的组织形式指图案画面的构图样式，研究者通过长期的实践探索，总结出图案样式有：单独纹样、适合纹样、连续纹样。蜀绣图案的组织形式也是一样。

（一）单独纹样

单独纹样是图案纹样组织的基本单位纹样，单独纹样物象与周围环境没有直接的联系，不受任何外形约束，是一个很强的个体形态，在组织形式上可分为对称式和均衡式。近代蜀绣中单独纹样经常出现在手帕、荷包、被面和服装的局部等地方作为装饰（图1-25）。



图1-25 单独纹样图案

1. 对称式

对称式即图案在中心线或中心点的两侧必须等形又等量，对称式的构图给人以稳重、典雅、宁静、安逸的心理感受。对称式的蜀绣纹样符合人们对稳定安全的强烈心理需求。蜀绣纹样多用对称式达到平衡平稳统一的效果，同时具有装饰意味（图1-26）。



图1-26 对称式单独纹样

2. 均衡式

均衡式与对称式不同，均衡式则要求图案在中心线或中心点等量不等形，最重要的是图案的重心要稳，视觉达到平衡。这种形式灵活多变，给人以活泼、生动、轻松的感觉。均衡式纹样构图主要用于表现有动态和曲线风格类，随风摇摆的花草树木，潇洒飘逸的行云流水等，均可用均衡式纹样构图表现。整个构图形态虽然随意，但是重心、视觉和心理感受保持平衡，显得随意轻松，自由活泼（图1-27）。



图1-27 均衡式单独纹样

（二）适合纹样

适合纹样是指图案的纹样外形受到一定外在轮廓限制的纹样。它是按照一定的组织关系，利用夸张、概括、变形、添加等处理手法，将单独纹样放置在特定的外形框架内，形成另一个外观形式完整统一的有机体。外形框架有很多种，常见有三角形、方形、圆形、菱形、多边形、角隅形。传统的装饰性蜀绣图案多是这类组织形式，被广泛用于服装、实用品等。蜀绣图案中使用了较多的适合纹样，它们的设计依据形体而定，构图巧妙，具有情趣，独立的主体物象如：人物、飞禽走兽，花鸟鱼虫等物象按照一定的组织关系，采用夸张、添加等处理手法，再填充其他的纹样来修饰，这使得绣品更具有强烈的装饰感（图1-28）。

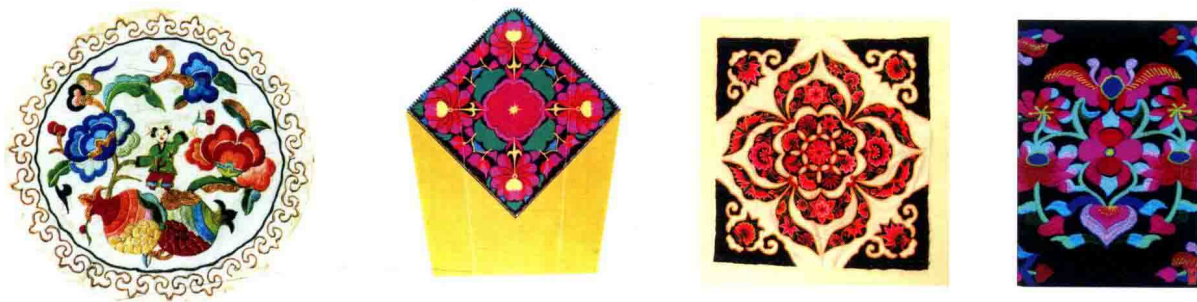


图1-28 适合纹样图案

（三）连续纹样

连续纹样就是指图案按照一定的规律，无限的、有机的排列组合而形成的连续性的形式结构。连续纹样分为二方连续和四方连续。

1. 二方连续

以一个或一组单独纹样按照上下、左右或者对角两个方向循环往复、无限延长的连续纹样叫做二方连续，二方连续为带状（图1-29）。



图1-29 二方连续纹样

2. 四方连续

四方连续是一个单位纹样向上下左右四个方向同时循环往复排列而形成的图案纹样（图1-30）。

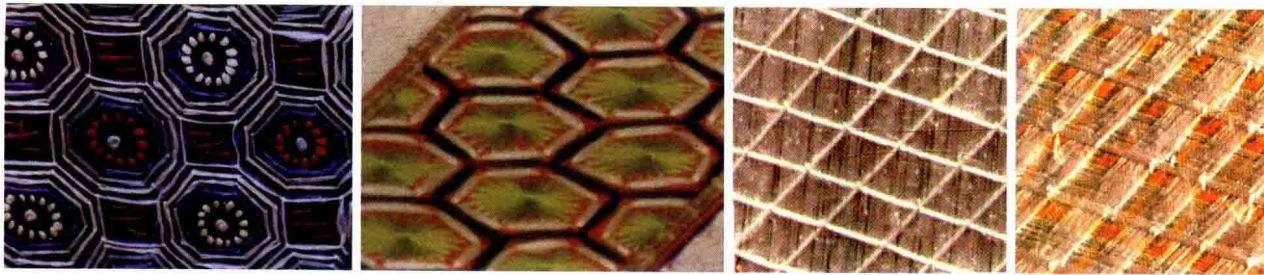


图1-30 四方连续纹样

四、蜀绣图案的形式美法则

在装饰性蜀绣图案的构图中，需要遵循图案的形式美法则，强调画面的疏密关系。装饰性图案的形式美法则有四种。

（一）变化与统一

世间万物都有矛盾的两面性，它们相互对立而又统一的存在于事物的本身，两者相互制约又相互依存，共同组成事物有机的整体，两者缺一不可。

变化与统一是图案形式美法则的主要核心准则，蜀绣图案也不例外，在蜀绣图案的设计中，如果作品包含统一因素较多，会给人安静、沉稳、大气的感觉，如果包含变化因素较多，会让人感到活泼、生动、热情。反之其中一方因素过多的话，会造成单调乏味或杂乱无章。图1-31为明暗、面积、形态变化与统一的示意图，简单说明了变化与统一的原理。



明暗的变化与统一



面积的变化与统一



形态的变化与统一

图1-31 变化与统一类型示意图

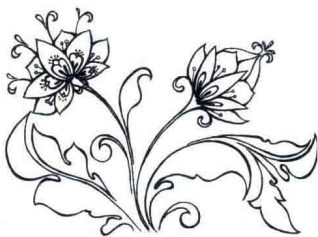
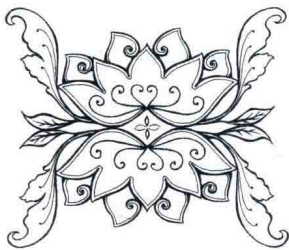
（二）对称与均衡

图案对称是指图案以中心线或中心点划分后，左右或上下以同等同量的形式存在，世间万物有很多物象都是以对称的形式存在。例如自然界的很多动物、昆虫、花朵、树叶等，包括人体也是一个对称的状态。

均衡是指等量不等形的组合，与对称相比，它是依中轴线或中心点力量的平衡。均衡形态表现为轻重、疏密、大小自然生活中，禽飞兽奔、舞蹈及体育运动，不论动势大小，仍然保持中心平衡和均衡状态，否则就会失去平衡和美感（图1-32）。



对称图案



均衡图案



图1-32 对称与均衡示意图

（三）动感与静感

动与静是一个相对的状态，一条船从湖面划过，船为动，湖为静。这是我们肉眼可以观察到的事物。图案的静与动则是一种心理感受。如：一条直线给我们的是平静的感觉，曲线、波浪纹这样的造型会传递一种动感的趋向（图1-33）。



图1-33 动感与静感示意图

（四）节奏与韵律

节奏原是我们用听觉能够明显感受到的音乐或诗歌的节奏，图案的节奏与韵律，是视觉感受后而产生的一种心理感知，万物都蕴藏着各种各样的节奏美和韵律美，如层层起伏的花海，枝繁叶茂的大树，鸟儿身上的美丽羽毛，蝴蝶的翅膀，风儿吹起来的波浪等（图1-34）。



有连续的动感产生节奏

线的运动方向或基本形运动的轨迹作左右、上下来回翻转，尤其成为曲线状，可产生强有力的节奏感

图1-34 节奏与韵律感示意图