

宫廷杭绣 针法教程

陈柳蓉 编著
赵亦军

浙江工商大学出版社
ZHEJIANG GONGSHANG UNIVERSITY PRESS

陈柳蓉

杭州师范大学钱江学院艺术与传媒分院副教授，艺术专业学科带头人，“赵亦军刺绣名师工作室”负责人，浙江省美术家协会会员，浙江省中国花鸟画家协会会员，擅长中国传统绘画、书法，在服装设计与制作教学岗位工作多年，从事艺术教育事业已整整三十年。

赵亦军

1946 年生于杭州，师承杭绣艺人张金发，于杭州市工艺美术研究所从事刺绣研究，现为浙江省工艺美术协会和浙江省民间美术家协会会员，2010 年被评为浙江省工艺美术大师，代表作品：《阿弥陀立佛》《四方三圣》《观经图》《普贤菩萨》《鳌鱼观音》。

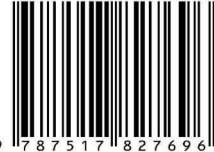
GONGTING HANGXIU ZHENFA JIAOCHENG

宫廷杭绣针法教程

上架建议 刺绣工艺

ISBN 978-7-5178-2769-6

9 787517 827696 >

定价：58.00元

宫廷杭绣针法教程

陈柳蓉 赵亦军 编著

浙江工商大学出版社
ZHEJIANG GONGSHANG UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

宫廷杭绣针法教程 / 陈柳蓉, 赵亦军编著. —杭州:
浙江工商大学出版社, 2018. 8

ISBN 978-7-5178-2769-6

I. ①宫… II. ①陈… ②赵… III. ①刺绣—工艺美术—技法(美术)—教材 IV. ①J533.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 110897 号

宫廷杭绣针法教程

陈柳蓉 赵亦军 编著

责任编辑 沈敏丽 张 玲

责任校对 穆静雯

装帧设计 林朦朦

责任印制 包建辉

出版发行 浙江工商大学出版社

(杭州市教工路 198 号 邮政编码 310012)

(E-mail: zjgsupress@163.com)

(网址: <http://www.zjgsupress.com>)

电话: 0571-88904980 传真: 0571-88831806

印 刷 杭州半山印刷有限公司

开 本 889mm×1194mm 1/16

印 张 7.25

字 数 111 千

版印次 2018 年 8 月第 1 版 2018 年 8 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5178-2769-6

定 价 58.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江工商大学出版社营销部邮购电话 0571-88904970

前言

刺绣在中国具有非常悠久的历史，从已出土的最早的绣品中可以看到其历史的渊源。我们要讲述的宫廷杭绣艺术，自宋高宗迁都临安（今杭州）开始发展至今，历史久远。

宋高宗南渡，定都临安后，画师绣工云集，杭州出现了前所未有的繁华景象，洋溢着浓烈的艺术气息。众所周知，宋高宗酷爱绘画艺术，朝廷设立织造机构，监制宫廷服饰，当时的杭州就集中了 300 余名技艺出众的画师和绣工，专为皇家、内苑绘绣各种服饰。给皇帝和后宫佳丽绣制服装需要很多绣工，由于受制于皇宫规矩，只有男人才被允许进宫为皇亲国戚绣制服装。

皇帝有专门的画师为其设计龙袍。天子之服，图案、色彩与工艺都有特殊的规矩和要求。龙袍的色彩多样，以黄色为主，根据不同的场合和用途，还有各种分类。皇帝对龙袍上的龙有明确的规定，只有他能穿带有五爪龙图案的服饰，色彩上十分讲究，对针法的要求就更不言而喻了。苏州刺绣艺人朱凤著《中国刺绣技法研究》一书中说：“宋高宗刘安妃，杭州人，工书画，绣有东方朔像。”此发绣人像，现藏英国伦敦博物馆。另明代董其昌《筠清轩秘录》记载：“宋人之绣，针线细密，用绒止一二丝，用针如发，细者为之，设色精妙，光彩射目。”以上这些都说明南宋时杭绣已臻精工细致，有很高的技艺和水平。

南宋时期，杭城刺绣久盛不衰，而且是全国刺绣用丝线的主要产地。当时杭城所产绒线之多，为全国之冠。杭绣如此发达的原因，一是朝廷的需要，二是地方官员及百姓的需要，三是宗教的需要。杭州的庙、寺、观、庵为数不少，如灵隐寺、净慈寺闻名于世，带有宗教色彩的刺绣品也应运而生。李德廉、姚德贞于 1355 至 1361 年绣制的《妙法莲华经》，是元代保存下来

的一件完整刺绣品，现藏于上海博物馆。

南宋至明清时期，杭州的后市街、天水桥、三元坊、弼教坊一带有刺绣作坊 10 余处，从事官服图谱、花轿帐幔、供桌圆屏、佛堂挂幡、龙船旗、神服戏装乃至嫁妆衣饰等的绣制，刺绣艺人 200 余人，以男工为主。至此，行业中形成了只收男工不收女工、只传媳妇不传女儿的规矩，此风一直沿传到民国，成为杭绣一大特点。

时至今日，宫廷杭绣传承人赵亦军老师成了唯一延续杭州南宋宫廷刺绣的“男工绣”传奇人物。几十年如一日，他不忘初心，一直坚守着这份纯粹、虔诚，戴着一副老花眼镜，坐在绣绷前，一坐就是八小时，日复一日、年复一年地坚守这门传统手艺，积累了几十幅以佛教为题材的大幅刺绣精品力作。如绣品《阿弥陀立佛》《观经图》《鳌鱼观音》等在各大比赛中夺得最高奖项和荣誉，赵老师本人亦获得浙江省非物质文化遗产“杭州南宋宫廷刺绣”代表性传承人、“男工绣”唯一的传承人、“杭州市工艺美术大师”等称号。

赵亦军老师为了传承技艺做出了很大的努力，他的绣品作为不可多见的佛教题材刺绣精品，在杭州灵隐寺的协助下被一一展出。为让更多的人了解杭绣、喜爱杭绣，赵亦军老师经常义务为社区、社会团体做宫廷杭绣技艺讲座和展示。“南宫秀”华服品牌创始人王胜红，与赵亦军因为宫廷杭绣而成为忘年之交，为弘扬传承宫廷杭绣技艺而共同发力。两位老人将宫廷杭绣的精髓特点以华服、旗袍为载体，将艺术融入服饰，融入现代人的生活，让宫廷杭绣这门传统技艺被再次注入现代元素，使其得以更好地传承和发展。尽管如此，两位老人毕竟势单力薄，没有新一代年轻主力的加入，宫廷杭绣的刺绣技艺无法传承，发展前景更是令人担忧。

2015 年，杭州师范大学钱江学院艺术与传媒分院梦想着在高校校园进行传承传统手工艺的教学研究，开展了“杭州市工艺美术研究院——学、研、产平台”项目。在学院各级领导和课题组教师的共同努力下，该项目基本达到预期的目标，尤其得到社会和相应企业及各门类专家包括赵亦军老师在内的 20 位工艺美术大师、名师的积极支持。

杭州市政府为了适应杭州市经济社会发展需要，在杭州师范大学钱江学院扶持建设以赵亦军名字命名的技能名师刺绣工作室。

于是，每周三下午，赵亦军老师都会放下手中的绣活，来到杭师大钱江学院，给陈设工艺设计专业的学生上课，风雨无阻，每次上课四到五小时，非常耐心地手把手教导每一个学生，为实现传承宫廷杭绣的技艺真正兢兢业业。

本书选取了宫廷杭绣中的一小部分——彩线绣针法和经典宫廷杭绣特色针法盘金（银）绣针法，作为学生学习刺绣的主要内容，结合课程设计知识加以融合和创新，以期衍生出更多更新的设计产品，创建属于钱江学院的特色教学内容，把宫廷杭绣这门传统手艺在钱江学院传承下去，使之与现代产品设计融合，为社会、为企业培养更多的应用型人才。在编写过程中，本书参考了大量的资料，在此对这些资料的原作者深表感谢。由于资料来源辗转，未能一一辨明作者及出处，对于那些我们参考或引用而又未能明确标明出处的资料与文献，我们谨对其作者表示深切的歉意。本书获得“赵亦军刺绣名师工作室”“杭州师范大学钱江学院第三批教材建设”的出版赞助，在此表示深深的感谢。

赵亦军老师的教学掠影

图 0-1 赵老师在杭州师范大学为陈设设计专业的学生讲解宫廷杭绣的发展历史，并展示了他的精美的刺绣作品

图 0-2 赵老师指导学生进行丝线的色彩搭配，传授学生丝线的保存诀窍

图 0-3 赵老师指导学生正确使用丝线，陈柳蓉老师协助教学

图 0-4 赵老师示范主布与附布的缝连过程，讲解相关注意事项

图 0-5 陈柳蓉老师讲授刺绣前要准备的工作及注意事项

0-6 赵老师为学生示范针法

图 0-7 陈柳蓉老师为学生示范针法

图 0-8 赵老师为学生示范上绷架的全过程

图 0-9 刺绣工作室全体学员与杭州师范大学钱江学院艺术与传媒分院领导合影

目录

第一章

中国刺绣的发展历史	001
-----------	-----

第二章

宋代以来宫廷杭绣的发展概况	007
---------------	-----

第三章

宫廷杭绣的地方风格和艺术特色	019
----------------	-----

第四章

杭州市政府对宫廷杭绣的保护措施	022
-----------------	-----

第五章

宫廷杭绣的主要工具及原材料	026
---------------	-----

第六章

宫廷杭绣的工艺流程	034
-----------	-----

第七章

宫廷杭绣的针法与技巧	054
------------	-----

第八章

刺绣产品的设计与创新	070
------------	-----

第九章

刺绣作品欣赏	077
--------	-----

第十章

结语	102
----	-----

参考文献	103
------	-----

第一章

中国刺绣的发展历史

图 1-1 18000 年前的“骨针”

中国的刺绣历史悠久，是中华民族最具代表性的优秀传统手工艺之一。如果从发现的第一枚骨针开始算起，距今已有约 18000 年的历史。舜始为绣，最早见于《尚书》，尔后加注、转引的，先后有《史记》《后汉书》等。在东周已设官专管刺绣，至汉代已有宫廷刺

绣。三国时期，吴王孙权命赵夫人绣“山川地势军阵图”。唐代奇女卢眉娘以《法华经》七卷，绣于尺绢之上，经以刺绣而更闻名于世。自汉代以来，刺绣渐渐成为闺中绝艺，历代刺绣名家在中国工艺美术史上也占有一席之地。

在原始社会，人们用文身、文面来装饰人体。相传大禹治水时，吴越人都裸体文身，后泰伯、仲雍也只能入乡随俗。泰伯亡后，仲雍不忍世人刺身作图而召集众人商议，被其孙女偷听，不小心被针扎破手，血色沾衣，即发妙想，按文身图案配以五彩染丝，按照自己辫子的结构（即后来的辫子股针——锁针的起源）绣于服饰上。经仲雍倡导，以服饰取代文身。因其孙女名唤女红，故后人称此手工艺为“女红”。

西周时期的刺绣工艺水平可以从 1974 年陕西宝鸡茹家庄鱼伯墓出土的两件“辫子股刺绣印痕”窥见一斑。这两件绣品的尺寸分别为 9 厘米 × 5 厘米，5 厘米 × 5 厘米，是迄今为止我国发现最早的绣作。这种刺绣，系先用黄丝线在染过色的丝绸上绣纹样的轮廓线条，再以毛笔蘸色在花纹部位涂绘大块颜色，色有红、黄、褐、棕四种，其中红色为天然朱砂，黄色为石黄，