

汉绣图案

余戡平 洪 叶 陈沐雨/著

华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>

◆武汉商学院资助出版

汉绣图案

HANXIU TU'AN

余戡平 洪 叶 陈沐雨/著

华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>

中国·武汉

内容提要

本书详细讲解了汉绣的历史发展沿革、刺绣图案纹样、汉绣图案的技法、汉绣图案的设计以及汉绣图案纹样的线稿,让读者对汉绣图案及其技法有一个全新的认识。本书不仅讲解理论知识,而且从多个角度对汉绣的针法及构图设计进行了分析,既有理论指导性,又具有针对性和实用性。本书可作为服装设计和平面设计等艺术设计专业基础课程的教学用书,也可供各类设计从业人员、艺术爱好者等参考及学习。

图书在版编目(CIP)数据

汉绣图案 / 余戡平, 洪叶, 陈沐雨著. — 武汉: 华中科技大学出版社, 2018.8

ISBN 978-7-5680-4482-0

I. ①汉… II. ①余… ②洪… ③陈… III. ①刺绣—图案—研究—武汉 IV. ①J523.6

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第188287号

汉绣图案

Hanxiu Tu'an

余戡平 洪叶 陈沐雨 著

策划编辑: 徐灵

责任编辑: 徐灵

封面设计: 原色设计

责任校对: 杜梦雅

责任监印: 朱玢

出版发行: 华中科技大学出版社(中国·武汉) 电话: (027)81321913

武汉市东湖新技术开发区华工科技园 邮编: 430223

录排: 华中科技大学惠友文印中心

印刷: 湖北新华印务有限公司

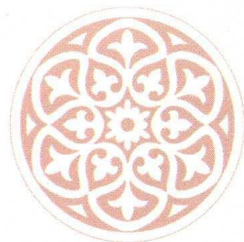
开本: 880mm × 1230mm 1/16

印张: 10

字数: 224千字

版次: 2018年8月第1版第1次印刷

定价: 59.80元

本书若有印装质量问题, 请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线: 400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

作者简介

About the Authors

余戡平

武汉商学院服装设计教研室主任，副教授。1999年毕业于武汉纺织工学院。研究方向主要为女装设计、制版与工艺、非物质文化遗产汉绣等。武汉市优秀青年教师、学科带头人，主持省级、市级科研课题多项，并发表论文多篇。主编教材一本，参编教材一本。

洪叶

武汉商学院服装设计专业讲师。2013年毕业于湖北美术学院服装设计专业。研究方向主要为服装配饰设计、数码时装画、服装设计等。在校及工作期间个人作品多次获得全国服装大赛奖项。已发表论文十余篇，先后参与完成省市级汉绣相关课题研究四项，参编教材一本。

陈沐雨

武汉商学院服装设计专业教师。2016年毕业于武汉纺织大学服装艺术设计专业。研究方向主要为服装设计、服装结构设计等。2013年开始学习汉绣，2015年通过江汉大学第二届非物质文化遗产——汉绣技艺培训考核。

前言

Preface

I

×

汉绣是以楚文化为背景，以武汉、荆州、洪湖等城市为生产中心覆盖全省的一种独有的地域性绣种。汉绣作为荆楚地区刺绣文化的代表，已有百年以上的艺术历史，它也于2008年被正式列为中国非物质文化遗产。从汉绣的起源、历史发展、创作过程、创作技巧、刺绣方法及其艺术价值中，我们可以感受到汉绣是一种拥有大量创造力的非物质文化遗产。它是百年汉绣匠人集结智慧的历史结晶，非常有研究和传承的价值。

汉绣以“平金夹绣”为主要表现形式，有着图案层次分明、色彩对比强烈的艺术效果。从汉绣作品整体的视觉形态、内在结构、颜色布局等艺术形式上来分析，它所呈现的是一种“俗、板、粗、满”的审美特征。汉绣艺人善于将纳福、消灾、求子、平安、富贵等传统民间题材运用到刺绣图案当中，以此创造出汉绣独特的装饰手法。汉绣通过谐音、借代、比拟等创作方式将飞鱼走兽、植物花卉、吉祥文字、神话人物等各类传统主题转化为图形，以此赋予了汉绣纹样的内在精髓，最终形成了汉绣艺术独有的“凡图必有意，有意必吉祥”的图案特征。因此想要了解真正的汉绣艺术，想要设计并制作出真正的汉绣作品，就必须掌握汉绣图案和纹样的设计方法，这也是作者编写本书的主要意图。

本书共分为五章，从汉绣的历史发展脉络出发，将汉绣可能涉及的常见图案进行分类，对图案的轮廓、色彩、针法、形式美原则等方面一一阐述，详细地介绍了关于汉绣图案的分类、汉绣图案的设计方法、汉绣图案纹样的技法等知识要领。其中本书的第五章主要通过线稿的方式展现大量汉绣及相关刺绣图案，以供读者在设计刺绣纹样时参考学习。

因作者的理论水平和实践经验有限，本书中难免有不足之处，敬请广大读者批评指正。

著 者

2018年4月

目录

Contents

第一章 汉绣的历史发展沿革 /1

第一节 汉绣的起源 /1

第二节 汉绣的历史发展脉络 /14

第二章 刺绣图案纹样 /25

第一节 几何纹样 /25

第二节 统治阶层的专属纹样 /26

第三节 植物纹样 /26

第四节 动物纹样 /29

第三章 汉绣图案的技法 /45

第一节 汉绣图案的定义 /45

第二节 汉绣图案的分类 /47

第三节 汉绣图案的针法 /52

第四节 汉绣图案的构图 /55

第四章 汉绣图案的设计 /63

第一节 汉绣图案的轮廓造型设计 /63

第二节 汉绣图案的色彩设计 /67

第三节 汉绣针法的设计使用 /70

第四节 图案设计的形式美原理 /76

第五节 汉绣图案的创新设计 /81

第五章 汉绣图案纹样的线稿 /89

第一章

汉绣的历史发展沿革

章节 导读

本章主要阐述了中国刺绣文化的基本概念和发展沿革。通过了解汉绣历史的演变过程，学习并掌握汉绣文化的特点及其独有的艺术表现风格。

第一节 汉绣的起源

一、中国刺绣艺术文化的发展脉络

中国刺绣文化源远流长，它是人类文明发展史上的重要产物。刺绣在古代称之为“黹”或“针黹”，民间称之为“女红”或“绣花”。它的工艺原理是用针、线或其他纺织纤维按设计的图案或纹饰在织物上进行穿刺、绣制后形成装饰纹样。手工刺绣是中华民族传统手工艺之一，在整个中国工艺美术史上占有重要的地位。

刺绣最初起源于古人对自身装饰的艺术需求，原始人类就有用彩色颜料绘花纹涂在身上以此美化自己的习俗。随着原始社会对图腾文化的崇敬和装饰艺术的启蒙，此后人们进一步将图案刺在身上，这也是现代文身最早的表现形式。再后来人们利用颜色涂料画在服饰上，最终发展成服饰上的刺绣，并利用刺绣的图案纹样来区分着装者的地位。随着刺绣针法种类的丰富及艺术风格的扩充，刺绣成为上至皇室下至民间必不可少的艺术类及生活类的装饰物品。在刺绣工艺几千年的发展长河中，刺绣的工艺手法、艺术风格、地域流派

等也随着时代的变化和发展呈现不同的特色。

通过现有的传世文献和考古资料推断可知，现今可见的刺绣遗迹最早出现在夏商周时期。1974年，在中国陕西宝鸡市茹家庄西周鱼伯墓中，挖掘出来留存至今的刺绣印痕，这是迄今为止我国发现最早有关刺绣工艺的考证（图1-1）。《管子》曰：“昔者桀之时，女乐三万人，端噪晨，乐闻于三衢，是无不服文绣衣裳者。”由此说明西周时期贵族服饰已开始使用刺绣进行装饰制作并为皇族、贵族阶层所专用。从出土的各类刺绣残存实物的考察中可以发现，无论是商代附粘在铜觶（一种古代饮酒器）上的菱纹绣还是殷墟出土的玉石人像上的服饰花纹都显示当时刺绣装饰的盛行。

图1-1 刺绣印痕文物（陕西宝鸡市茹家庄西周鱼伯墓）

手工刺绣的诞生及发展是与古人养蚕、缫丝的技术分不开的。中国是目前世界上发现使用蚕丝最早的国家，古人在四五千年前就已经学会了种桑、植麻、养蚕、缫丝等技术。随着蚕丝的使用和丝织品的产生与发展，手工刺绣工艺也逐渐兴起。进入春秋战国时期，在农业技术发达的背景下，大量生产葛、麻、桑等天然植物。随着古人逐步对缫丝、织机、手编工艺、染色等技术的掌握，楚国的织品开启了从布衣竺麻织品到锦绣丝织品的渐进过程。盛产的织品包括麻布、葛布、绢、纱、罗、绡、锦等。

春秋战国儒家《礼记·祭义篇》中记载：“古者天子诸侯，必有公桑蚕室，近川而为之。筑宫仞有三尺，棘墙而外闭之。及大昕之朝，君皮弁素积，卜三宫之夫人，世妇之吉者，使人蚕于蚕室，奉种浴于川，桑于公桑，风戾以食之。岁既殫矣，世妇卒蚕，奉茧以示于君，遂献茧于夫人……古之献茧者，其率用此与。及良日，夫人缫，三盆手，遂布于三宫

夫人世妇之吉者，使纁遂朱绿之，玄黄之，以为黼黻文章。”这些文字记录说明在战国时期的天子诸侯已有专人专室用于养蚕，古人还精通泡茧、抽丝、纁丝、染色等工艺，并能在礼服上刺绣成图案纹样。

小贴士

“黼”（fǔ）和“黻”（fú）是指古代礼服上黑与青相间的花纹和斧头状花纹。“文章”二字意为锦绣，“文”意义是指画，同“纹”。

在丝织产业发展的大背景下，随着社会等级制度的强化和古人审美水平的提高和发展，刺绣工艺也在渐趋成熟。刺绣工艺发展至汉代已经在无形中开始区分使用刺绣的人群等级和种类，形成了宫廷刺绣。东汉王充在《论衡·程材篇》中描述：“齐郡世刺绣，恒女无不能；襄邑俗织锦，钝妇无不巧。日见之，日为之，手狎也。”由此说明当时的汉王室在齐郡的临淄（今山东临淄）设下了专门制作官服的机构，用于满足皇室和统治阶级在服饰刺绣上的需要，足以反应出当时刺绣技艺和生产的普及（图 1-2）。

图 1-2 汉代刺绣残片

汉代的刺绣文物中最具代表性的则是湖南长沙马王堆一号墓出土的大量丝织品，包括绢、绮、罗、纱、锦等。这些丝织品虽然在地下埋藏了几千年，但发现时仍保存完好。从出土的文物中可以发现这些服饰文物中的刺绣图案无论从造型设计、图案配色到刺绣针工上都精美绝伦，艺术手法运用得恰到好处。汉代的针法以“锁针”为主，但是慢慢也开始出现其他形式的绣法，例如“齐针”“铺绒绣”“网绣”。汉代图案样式上主要以云纹、卷草、瑞兽等图案为主，画面构图常用各种飞动回旋、卷曲回转的云气纹样铺底，并与茱萸、蔓草等植物纹样相结合，形成了汉式图案繁缛精密的艺术特点。

经过魏晋南北朝的时代更迭，在宗教文化的传播和影响下，唐宋时期的刺绣从技艺上已向精致化方向发展，并开始从宫廷向民间延伸传播。刺绣的使用范围从早期单一的冠服、祭祀等用途开始逐步向一些宗教衍生品扩散。因此在唐代与刺绣相关的绣品则包括佛像、佛经、刺绣画等。唐代刺绣的针法已累计到数十种，常用针法包括“直针”“缠针”“贴绢”“平绣”“打点绣”“晕裱绣”“蹙金绣”等。受宗教主题和当时艺术审美的影响，唐代刺绣常用分层“退晕戗针”方法来设计色彩，以表现出深浅不同的色阶变化，具有浓烈而富丽堂皇的装饰效果。随着使用刺绣的人群范围的扩大以及刺绣创作者的文化修养和刺绣物质条件逐步提高等因素，唐代的刺绣技法获得了长足的发展，刺绣工艺已经开始发展成民间日用与艺术观赏两者兼容并蓄的发展模式。

现收藏于日本京都劝修寺的一幅刺绣作品《龙华会说法图》就是在这时期留存至今的珍贵传世品。该作品长108cm，宽58cm，固以“劝修寺绣帐”之名而为人所知。整个绣品的构图呈均衡对称式样。画面以端坐于宝树、宝盖下之狮子座上身着红色袈裟的弥勒佛为中心。以他为中轴线对称布局的是菩萨、圣弟子以及众天人与神仙等。该作品刺绣的方法除了佛的螺发与台座、诸菩萨的宝饰与衣纹、圣弟子持物等的一部分采用呈粒状的“相良绣”以外，其他部分均采用“锁绣”技法绣制成。透过这些精湛的刺绣技法，我们可以深刻地感受到唐代刺绣所表现出的与一般绘画所不易达到的立体装饰艺术感（图1-3）。

宋朝的文化发展与繁荣规模空前，著名的宋史专家邓广铭曾评价：“宋代是我国封建

小贴士

“相良绣”就是以绣线在绣针上缠绕数圈后做出结球，再用绣线将这些结球连接后缝在绣底的一种传统刺绣技法。

(a) 全景

(b) 局部

图 1-3 唐代刺绣《龙华会说法图》

社会发展的最高阶段，其物质文明和精神文明所达到的高度，在中国整个封建社会历史时期之内，可以说是空前绝后的。”宋代是绣画艺术的开创时期，也是手工刺绣发展的高峰时期。由于宋代绘画、书法等相关艺术文化的高度发展，宋代刺绣工艺突破性地开创了对名家的画作进行刺绣临摹，俗称绣画。这种纯欣赏类的刺绣传承了独有的宋代书画风情，宋代绣画受院体画影响，山水、楼阁、花鸟、人物等绣画构图简练、形象生动、设色精妙。这种将绘画与刺绣工艺相结合的表现形式，主要通过画师供稿、艺人绣制的方式呈现，形成了画绣结合的纯审美艺术风格（图 1-4）。

图 1-4 宋代刺绣黄荃画芙蓉螃蟹图(台北“故宫”博物院藏)

中国刺绣在宋代以后分成两类，一类是观赏性的，另一类是实用性的。元代的刺绣沿用了宋代写实的绣法，在元朝首都设立了刺绣局。元朝尊西藏佛教为国教，推崇佛教藏传文化，梵像及其他民族文化的传入，均给元代工艺美术带来了变化，所以这一时期的刺品种除了服饰、绣画以外，也有佛教用品，比如僧帽、经卷、佛像等。元代刺绣在原有宋

图 1-5 元代棕色罗刺绣 花鸟纹夹衫局部

代刺绣基础上又增加了“贴绫绣”，这是元代常用的刺绣针法，就是在刺绣图案上加贴绸缎并修剪成型，在此形状上进行缀绣，这也是后来“塑绣”的基础（图 1-5）。

明代是艺术刺绣的诞生时期，明代刺绣在宋元时期的基础上技法更为娴熟。明代作者屠隆在《长物志考槃余事》中描述：“宋之闺绣画，山水人物，楼台花鸟，针线细密，不露边缝。其用绒止一二丝，用针如发细者为之，故眉目毕具，绒彩夺目，而丰神宛然。设色开染，较画更佳。女红之巧，十指春风，迥不可及。”明代刺绣工艺的发展具有很强的代表性，无论是色彩的搭配运用上，还是针法的多样性和组合运用上，都达到了空前的水平。明代也是首先尝试利用非丝线的传统材料进行刺绣的朝代，于是就有了“透绣”“发绣”“纸绣”“贴绒绣”“戳纱绣”“平金绣”等多种材质绣法的出现，由此极大地扩展了刺绣艺术的范畴。同样的，随着明代文人画师的加入，对仿画刺绣技艺也提出了更高的要求。由于竭力追求接近书画原作惟妙惟肖的效果，从而极大地推进了针法的发展与创新。例如在对色线的处理上出现了“劈丝”或“分丝”的概念，又如在针法上出现了乱针、钉线、圈金、掺针、滚针、接针绣等大量新型的针法，把被绣对象的纹理和结构经过归纳总结后提炼成为一种专门的技艺和针法；甚至为了达到更精良的图案效果，创新采用补笔加绘等技法，使画面的主次结构和轻重表现更加符合人们的审美习惯（图 1-6）。

小贴士

“劈线”是刺绣术语。意思是在刺绣时需要将一根丝线的丝量劈开后再进行刺绣。由于使用整根丝线绣制时会显得针迹粗糙，绣面出现不平整、丝线不服贴等情况。因此“劈线”的目的就是使刺绣线条更精细、刺绣图案质感更逼真。

图 1-6 明代吉服纹样

直至明末清初，西方文化涌入中国，全国出现了众多生产具有商品属性绣品的刺绣作坊。商品市场促进了民间手工业的发展，从缺乏竞争力的官府院落手工艺品，到商业性作坊的专业化生产，加上唐宋期间文人手艺人的结合，使刺绣技术和生产获得了前所未有的发展，达到了中国传统刺绣的巅峰时期（图 1-7）。

清朝道光年间，著名刺绣名家丁佩通过个人长期的实践及研究编写了第一部关于刺绣工艺理论的专著——《绣谱》。作者借鉴了古代绘画、书法的要领，对刺绣创作的工艺特点、针法等进行了系统的研究。在历史上第一次提出了一套关于刺绣工艺规律的总结，即“齐、光、直、匀、薄、顺、密”这 7 个关键字。清代最精美的刺绣技术完全是服务于达官贵人的，并且当时许多画师也参与了刺绣的画稿设计工作，使得刺绣作品更具艺术美感。同样的，此时一些以地方性为派别的刺绣也开始兴起，如被后人誉为“四大名绣”的苏绣、粤绣、湘绣和蜀绣，以及上海的顾绣、北京的京绣、开封的汴绣、山东的鲁绣等（图 1-8～图 1-11）。

中国刺绣手工艺品从最早的皇室贵族和官宦人家所用的奢侈品，发展到魏晋南北朝时期出现的宗教用品，再转变为民间的民俗及生活用品，刺绣的种类、风格、题材、针法、纹样等都随之发生改变。在全国商品贸易发展的推动下，明清时期成为了中国刺绣发展的黄金时期。

图 1-7 清代吉服刺绣纹样

图 1-8 苏绣