

从零学辽绣

沈阳市教育研究院编写组 编

辽宁教育出版社

© 沈阳市教育研究院编写组 2016

图书在版编目(CIP)数据

从零学辽绣 / 沈阳市教育研究院编写组编. —沈阳:
辽宁教育出版社, 2016.4
沈阳市社区教育特色教材
ISBN 978-7-5549-1296-6

I. ①从… II. ①沈… III. ①刺绣—民间工艺—东北地区—职业教育—教材 IV. ①J523.6

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第070786号

辽宁教育出版社出版、发行
(沈阳市和平区十一纬25号 邮政编码 110003)

沈阳晟邦印刷包装有限公司印刷

开本: 787毫米×1092毫米 1/16 字数: 150千字 印张: 7 1/2

2016年4月第1版

2016年4月第1次印刷

责任编辑: 王 宾

责任校对: 刘 璆 金玉华

封面设计: 熊 飞

版式设计: 熊 飞

ISBN 978-7-5549-1296-6

定价: 24.00元

编写委员会

顾 问

郑 宏 盛 聚

主 编

姚文涛

副主编

何晓霞 李景晓

编 委

金安彦 孔玉英 刘国强

张凤伟 苏 丹

前言

辽绣是中国东北地区的一种传统民间艺术，始自辽代，源自契丹，历经历史的沿革和积淀，由宫廷走向民间，传承至今，仍然保持着鲜活的生命力和创造力。《从零学辽绣》这本教材，重点介绍了辽绣的历史沿革、艺术特点、发展现状及创新、商品化进程、辽绣的基本工具、刺绣工序和基本针法，旨在通过通俗易懂的语言和直观大方的图示，使刺绣爱好者了解辽绣的历史、传承艺术并通过有效训练，实现从零入门学习辽绣，掌握辽绣这门手工绝活儿。

辽绣用浓重的色彩、粗犷豪放而又细腻多情的艺术表现形式，充分展现东北地区各民族人民对美的无限追求。辽绣不仅记录了东北地区刺绣发展的历史，在传承和发展过程中保留了传统民间艺术的特色，还在不同时期应用于不同民俗活动中，承载了东北地区的社交礼仪、民间传说等历史故事。辽绣绣品

有着多种用途，如制成刺绣服饰、枕头顶，以及做成刺绣画等。根据绣品的不同用途，还分多种装裱方法，如服饰用，可直接用于要装饰的部位或直接将服装当成底料刺绣。由于近代军阀混战与英国工业革命晕染艺术品入境，民国时期刺绣的发展几乎停顿，东北地区的刺绣也日渐低迷，从事和研究辽绣技艺的人也越来越少，所以导致辽绣存世量极少。我们所能见到的流传至今的那些与日常生活息息相关的、从艺术和观赏角度出发的辽绣艺术精品非常罕见，而作为辽绣刺绣收藏的作品更是极其难得，这种精美技艺目前到了濒临失传的境地。新中国成立后，随着外国对于中国手工艺品的需求量不断增大，国内五六十年代对辽绣真正开始立派研究，代表大辽文化的辽绣又得以重新振兴。2010 年，辽绣被评定为辽宁省非物质文化遗产，辽绣艺术也加快了发展的步伐。这一系列的改变足以说明辽绣已经得到广泛的重视与肯定，而将辽绣藏品及其衍生商品进一步发展为本地区地域名片似的艺术代表是有必要且具有极大意义的。这不仅挽救并进一步发展了辽绣这一濒危的手工艺艺术，也不失为可以拉动当地经济发展的新力量。

目录

理论篇

第一单元 辽绣的起源及发展\003

一、辽绣艺术的萌芽\004

二、辽绣艺术的完善\005

三、辽绣艺术的近代总结\010

四、新中国辽绣艺术的继承和发展\015

第二单元 辽绣的艺术特点\019

一、现代辽绣对蒙、满刺绣艺术的继承与整合\020

二、辽绣对四大绣种的吸收与借鉴\026

三、现代辽绣对于传统形制的变异与创新\029

第三单元 辽绣商品化展望\033

一、辽绣“高精尖”的艺术传承\033

0 0 2 \ 从零学辽绣

二、辽绣商品化的地域开发\035

三、“克东满绣”的企业运营\036

实践篇

第四单元 刺绣材料及工具\043

一、绣绷\043

二、绣架\046

三、绣针\048

四、剪刀\050

五、绣地\051

六、绣线\054

第五单元 刺绣工序\063

一、设计\064

二、上稿\064

三、上绷\065

四、配线\070

五、穿针\071

六、打结\072

七、刺绣\073

八、落绷\073

九、装裱\074

附：刺绣术语\080

第六单元 刺绣基本针法\085

一、齐针\085

二、抢针\087

三、套针\089

四、扁担针\090

0 0 4 \ 从零学辽绣

五、打子针\091

第七单元 辽绣继承人何晓霞简介及作品欣赏\093

一、辽绣继承人何晓霞简介\094

二、辽绣继承人何晓霞作品欣赏\099

理论篇

锦绣

第一单元 辽绣的起源及发展

什么是辽绣？辽绣，正式得名于20世纪五六十年代，是一个地域性的名词，它不仅代表着辽宁地区的刺绣或辽代开始成形为系统绣种的“辽”绣，更代表着中国东北各地区各民族经历千百年所最终汇聚成的北方绣种。也可以说，是东北地区众多民族的传统手工技艺最终凝结成可以代表东北地区特点的刺绣，即为“辽绣”。

辽绣是中国东北地区的一种传统民间艺术。它始自辽代，源自契丹，历经宋、元、明、清和民国几个时期的沿革和积淀，传承至今，仍然保持着鲜活的生命力和创造力。

中国东北辽宁省一带很早就成为契丹民族刺绣艺术最为活跃的中心。从现存的历史文物来看，传统辽绣的艺术题材包括了契丹本民族的日常生活、宗教信仰、游牧活动等方方面面的丰富内容，艺术风格上更多地体现契丹民族的强悍豪迈和大气磅礴。传统辽绣艺术作品创作的出发点大多是为了满足生活装饰的需要，也间接起到区分等级和记录历史的作用。

一、辽绣艺术的萌芽

根据中国辽宁省海城市出土骨针的情况来推断，辽宁地区的刺绣出现时间应该在中原地区的刺绣出现之后。从现有的文献资料来看，中国东北地区刺绣活动最早的文字记录是史书中记载的西周时期东胡的流支——乌桓族的刺绣。

《后汉书·乌桓鲜卑传》中记载：“（乌桓）妇女能刺韦作文绣”。乌桓族的妇

女能在皮衣上刺绣，这正源于东北原始先民的兽皮缝制与刺绣。其题材多为狩猎、骑射等。而据文献记载，乌桓族从事刺绣活动距今已有两千年；另一个关于中国东北地区早期刺绣活动的记载见于南宋所编撰的《契丹国志》。据该文献记载，契丹族是上古少数民族东胡的一个分支。东胡的历史起源非常早，据有文字可考的信史记载，在周代，该民族就已经频繁地在中国北方地区活动，而在东胡人的早期活动中便有织纴和刺绣的活动，而东胡的刺绣活动在契丹得到传承，达到辽绣艺术的第一个高峰。

二、辽绣艺术的完善

被载于正史的另一支鲜卑的后裔——契丹于公元 916 年建立了“辽”。从辽代开始，东北刺绣在文化形态上不仅继续保持了强烈的东北游牧民族特色，更吸收借鉴了其他民族的文化传统，众多繁杂的刺绣支流旁派真正合流成了独具特色的辽代刺绣——辽绣文化。

辽时期对辽绣工艺十分重视，曾设立“绫绵院”，以专门从事“绫绵诸工

作”。历史上的中京道弘仁县（即现在的辽宁省义县），就是辽世宗设置的专门集中安置战争中所俘虏的纺织与刺绣工匠的区域。传统的辽绣艺术题材中包括契丹族的日常生活、游牧活动、宗教信仰等方面的内容，艺术风格上更多地体现契丹族强悍豪迈的个性特征。辽代契丹民间常服多为颜色偏灰暗的长袍，因此无论男女，其长袍上所绣花纹的纹样都是比较朴素而简洁的。但是妇女日常也偏好穿着以黑紫布料制成的裙子，这些裙子上面的刺绣花样则以姿态丰富多彩的全枝花为主。1974年，辽宁法库叶茂台七号墓出土的辽代纺织品共计90多个品种，大致可分成绢、纱、绫、罗、锦和刻丝等六大类。其中的衣物如锦袍、手套等均有精美的刺绣作为装饰。锦袍的领口绣龙，肩、腰、腹部刺绣着簪花骑凤羽人及桃花、水鸟、蝴蝶等纹样，绣艺细腻繁复。出土的高翘帽的立翅上绣着“双天鹿缠枝花”，堪称我国古代早期丝绣珍品。刺绣的主体——鹿，是契丹族的图腾，体现了契丹人的民族风尚，而周边的枝蔓卷草纹饰则融入了当时“唐草”的纹饰风格（见图1）。刺绣艺术在辽皇室形成的风气，在

图1 辽代刺绣残片，内蒙古科尔沁左中旗出土，内蒙古博物馆藏。在褐色罗地上用金银线锁绣绣双鹿、卷草纹。用深浅蓝、白色推晕。色彩鲜明，纹样华丽。

客观上推进了辽绣艺术的发展。辽时期东北各民族和中原民族的经济文化交流活动逐渐频繁，契丹族的服饰文化也受到汉族影响并同样影响到汉人的衣冠之制。

公元 1125 年，辽被肃慎部族后裔——女真建立的“金”取代。黑龙江宁安县距今 3000 年左右的莺歌岭文化遗址即为肃慎文化遗址。文物证明肃慎部族早在 3000 年前就已经有了相当发达的手工纺织业。而继辽之后，女真人与汉族经济文化交流得到进一步的深入，辽绣更是得到进一步的发展。最早，女真人居住地域寒冷，人们穿着皮衣以御寒。而随着农业的发展，以布做衣开始兴起。在衣着颜色上，女真人崇尚白色，在这点上是与契丹人相异的。建立金朝以前，女真人衣饰一切从简，刺绣纹饰很少，普通人家的妇女服饰通常只是在衣服的边角处刺绣简单的纹样。但建立金朝后，女真人的生产力得到很大的发展，在汲取汉人手工工匠之长后，金时期的辽绣文化有了巨大的跨越。金王朝从朴素的纹饰逐渐发展到奢华的纹饰，这直接影响到女真民间刺绣的兴起和发展，从而使“盛世衣服”成为一种风尚，那时服装的领口、胸、肩、衣袖都绣以彩绣，甚至金银绣（见图 2）。