

85836

RHX

315746

乱针绣技法

• 工艺美术丛书 •

轻工业出版社

乱针绣技法

任 慧 闲
周 巽 先 编
张 美 芳

轻工业出版社

乱针绣技法

任慧闲、周巽先、张美芳 编

轻工业出版社出版

(北京阜成路3号)

张家口地区印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

各地新华书店经售

787×1092 毫米 1/32 印张: 1 1/4 字数: 23 千字

1982 年 3 月 第一版第一次印刷

印数: 1—13,000 定价: 0.20 元

统一书号: 15042·1694

前 言

乱针绣是我国现代的新兴刺绣艺术，它以针法活泼，线条流畅，色彩丰富、层次感强的独特风格驰名中外，是苏绣艺术的新花。

乱针绣又名“正则绣”、“锦纹绣”，是适宜制作刺绣欣赏品的一个绣种。它创绣于三十年代，距今有五十年的历史。我国刺绣历史源远流长，技艺精湛。到了唐、宋，已经有了刺绣欣赏品出现，这些刺绣欣赏品一般多以国画为稿本，与当时的画坛风尚密切相关。晚清以来，由于门户开放，中国美术受到西方的影响，刺绣欣赏品的风格吸收了西洋画的特点，进一步得到了丰富和提高。明末清初，享有盛誉的“美术绣”就是刺绣艺术家沈寿，运用苏绣传统技法，应用西洋画讲究明暗、向背的特点而创绣的。乱针绣的问世，则是改革传统的刺绣技法，使之与西洋画的笔触、色彩相结合的产物。它是我国首创的又一种新的刺绣表现方法。

乱针绣运针自如、用色灵活、施展余地大。它一改传统刺绣针法“密接其针、排比其线”的方法，而采用长短交叉的线条，分层加色的手法来表现画面。一般讲来，绣面物象之间都用绣线相互联系，轮廓的细节刻划不象传统针法那样排列整齐，它通过绣线在一次再次的加色中，层层搀合，或者用多种色线并合后，层层绣制在显示出绣面色彩的同时，保持了各种色线的固有色相，使之在错综交叉的线条中显示出绣面形象，丰满、含蓄、耐人寻味。

提起“乱针绣”的名称，有人往往以为仅是将绣线乱七八糟地堆砌而已。这是对乱针绣针法技巧不甚了解的缘故。其实，乱针绣有其自身的规律：它的线条自由交叉而显示的“乱”，和顺均匀，绝不是杂乱无章。施色丰富多彩，但要镶色合理，疏密合度，绝不是乱加堆砌。有人把乱针绣称作“近看一团乱草，远看形象逼真。”这样的比喻倒亦未尝不可。乱针绣就是因其“乱”，而使绣面饶有韵致，倍添意趣。在刺绣题材上，乱针绣擅长表现油画、摄影、素描等稿本的作品，它的出现给苏绣艺术灌注了新鲜血液。

乱针绣技艺的广泛传授、推广，这还是解放后的事。一九五三年，苏州市文教局专门举办刺绣学校，把当年创作乱针绣的杨守玉先生和她的三位得意门生聘为教师，她们将此种绣法在学员中传授，并且把绣制的作品公开展览扩大交流，这为以后乱针绣技艺的发展奠定了基础。随着苏绣队伍的不断扩充、发展，乱针绣技艺也随之不断提高。今天的苏州刺绣研究所已成了乱针绣生产和研究的场所，培养了一支从事这项技艺的专门力量，而且还经常和兄弟地区的同志切磋，交流技艺。

“乱针绣”绣制的作品形态逼真、立体感强，如本所在五十年代绣制的《列宁与农民谈话》、《冬宫》、《狼牙山五壮士》等作品，曾以题材内容深刻、场面气魄大而受到各界人士的称誉。六十年代绣制《纳赛尔》、《西哈努克亲王和夫人》、《白求恩大夫》等都曾作为国家高级礼品，加强了国际间的文化交流。近年来，乱针绣这支新花更以它特有的色、香开放得鲜艳、茂盛，如绣制了现实题材的作品《最后的时刻》、园林小景的作品《拙政园》、《西园》、《寄畅园》。十七、十八世纪的世界名画像《蒙娜丽莎》、《塞里加夫人》、以活泼可爱的

儿童为题材的《我爱公社小羊羔》、《甜》及小猫、小狗等作品，在多次参加国内外展览会的展出时，受到了中外人士的好评。

多年来，在继承杨守玉先生创绣的乱针绣针法的基础上，还创新发展了“虚实乱针绣”、“双面乱针绣”、“双面异样绣”以及“双面三异绣”等刺绣技法。与此同时，刺绣艺人还在创作设计人员的指导下，在运用色彩、线条处理、排针方法上，经常摸索，不断刻意求精，使作品尽量达到既宜远处欣赏，又耐近处揣摩的艺术效果，从而丰富了表现手法，增强了艺术感染力，把乱针绣技艺提高到了一个新的水平。

在党的文艺方针指引下，通过刺绣艺人的不断实践和创造，乱针绣这支新花已成了我国刺绣艺术中独具一格的绣种，它不但丰富了我国刺绣艺术的宝库，而且在国际文化交流中，作出了有益的贡献。今天，我们将乱针绣技法初步总结、并汇编成册，以供有志于发展这门技艺的同志和对此种绣法感兴趣的同志探讨、研究，同时亦便于和其他地区交流经验，一起培植这支新花，使之发扬光大、增添新姿。

由于编者水平有限，素材和经验不足，难免会有谬误、不当之处，恳望读者批评指正。

一九八一年八月

目 录

一、杨守玉与乱针绣·····	(1)
二、乱针绣基本知识·····	(5)
工具·····	(5)
底料·····	(5)
绣法须知·····	(5)
三、绣法介绍·····	(8)
人物·····	(8)
风景·····	(13)
动物·····	(18)
禽鸟·····	(22)
静物·····	(23)
虚实乱针绣·····	(25)
附录 (记乱针绣的老园丁——任慧闲、周巽先) ···	(30)

一、杨守玉与乱针绣

杨守玉原名韞，字瘦玉，江苏武进县人，是乱针绣的创始人，一位现代刺绣艺术家。她自小受父母钟爱，为了让她在家求学，她家和邻居合请了一位学识渊博的家庭教师——史聘三先生（乃史良的父亲）。在良师的教导下，她读了《左传》、《史记精华录》、《战国策》等古典名著，打下了良好的文学修养基础。在此同时，和杨守玉居住在一起的表姐，经常要为绣庄加工些日用的绣件之类，引起了杨守玉学习刺绣的兴趣，课余之暇，她向表姐学会了撮和针、滚针、打点、戳纱等传统针法。她自小喜习绘画，进步很快，在她十四、五岁时，绣了一幅芥子园画册上的《八哥》，生动自然，受到了她表姐的称赞。

二十岁那年，杨守玉刚毕业于常州女子师范图工班，就由当时图工班主任吕凤子教授（后任中央大学美术系主任）聘请到吕凤子先生创办的丹阳正则女子中学担任绘绣课教

师。年轻时的杨守玉为了献身艺术事业，就立下了终身不婚的誓言，足见她对事业的倾心！杨守玉为人谦和，不善交际，鄙薄名利，平时落落寡合，但在艺术的天地里涉猎广泛：能画善绣、能诗能章，亦能篆刻书法。人称她是一位难得的才女。在绘画与刺绣的实践中，杨守玉十分重视二者的内在联系，在刺绣艺术理论上有其独到的见解。她认为：善刺绣者必善绘画，否则就不能造刺绣极峰，知画者刺的形就比较容易穷其神，绣的色就容易尽其变。所以主张：学刺绣者必先绘画，绘画造诣愈深、刺绣方法就会愈多变化。

据《正刺绣》述：杨守玉“写人物、花鸟能自辟蹊径，尤善以西方画法状貌一切形式”。杨守玉在学校任绘、绣教师，精于教学，据她的学生回忆说：杨守玉先生当年勤于写生，酷暑隆冬，从不贪闲，花虫鱼鸟、山川河流，都能入画。因此传授刺绣时，杨守玉能不落巢臼，即兴发挥。她常常根据同学的兴趣爱好而在绣绷上分别构画出不同形式的画面，以供刺绣稿本。我们知道，刺绣欣赏品的必备条件是：要求绘画作者与刺绣艺人的结合。历代的刺绣名家如明代的韩希孟、清末民初的沈寿，她们的艺术造诣和当时绘画名人的指导休戚相关。而杨守玉正是一人兼各了绘、绣两方面的素养，使绣花针在她的手下得心应手，妙不可言……。由于杨守玉擅长传统刺绣的针法技巧，又娴熟西洋画的笔触色彩，熔画理、绣理于一炉，她在尝析已往绣法为若干类后，思之有变，越传统针法之规，把西洋画中的笔触、色彩运用到刺绣作品上来。经过反复试绣，一改传统刺绣“密接其针、排比其线”的方法。运用长短交叉的线条，分层加色的手法绣制了以水粉画为绣稿的“老头像”、“小女孩”等作品。特有的线条组织果然使绣品的艺术效果脱颖而出，面目一新。当时轰动全

校，得到了艺术教育家吕凤子先生的推崇备至，当即取名为“杨绣”（即喻杨守玉发明），在杨守玉的一再谦辞下，遂名为“乱针绣”又名“正则绣”“针画”。

杨守玉一生致力于绘画、刺绣艺术教育工作中，从一九一六年起，她先后在丹阳正则女子职业中学担任绘绣课教师、绣科主任，抗战年间随学校迁移至四川璧山，又担任绘绣专科主任，兼任重庆国立艺专付教授之职。杨守玉曾绣制了许多乱针绣佳作，但大部分绣品在当时已作为“正则”学校对社会上捐助办学资金的回赠品，去向已无法查考。现在尚保存在江苏师范学院的《少女》、常州工艺美术研究所的《朱德像》及苏州刺绣研究所的《毛主席像》等作品，都可见杨守玉乱针绣的技艺水平有很高的造诣。发表于《正则绣》上的绣作照片“美女与鹅”，是杨守玉的乱针绣杰作之一。整幅绣面和谐统一，浑然一体。在一片森林幽景之中，站立着一位形态婀娜的美女，一只洁白的白鹅陪伴在她的身边。在这里，杨守玉充分运用活泼潇洒的针法，丰富多彩的色线，把美女松柔的长发、细腻的皮肤质感，无一不刻划得淋漓尽致，维妙维肖。

此外，杨守玉在抗战期间于重庆绣制的美国前总统罗斯福像（幅面高二尺、宽一尺半），《美女与骷髅》等作品都曾参加了当时的全国工艺美展。并因其作品的优秀而获得奖金。绣制的观音、难民、罗斯福像等作品，当时曾被作为国礼赠送。其中罗斯福像现藏于美国美术馆。

杨守玉在绘画、刺绣上的艺术造诣，得到了艺术界人士的关注和重视，一九五二年亚洲及太平洋地区和平会议召开之时，著名绘画艺术家刘海粟曾亲自将杨守玉绣制的乱针绣毛主席和斯大林的绣像，推荐给大会，供参加大会的代表瞻

仰，并在给郭沫若先生的信中述：“兹有常州杨韞（守玉）女士，早岁学绘画，能以画法渗入刺绣，首创绣法数种：如浮绣能使图象有立体感；如叠园绣即机针绣，画意盎然；如结子绣有绘画点染光暗之妙；如正则绣系用乱针法，以针代笔，以色丝为丹青，使绘画与绣工融会一体、自成品格……。”

解放后，杨守玉曾一度应聘到苏州刺绣学校任教，不久就因病回常州休养；后又担任常州市工艺美术研究所的刺绣艺术顾问。一九八一年二月病逝，享年八十六岁。

二、乱针绣基本知识

工 具

1. 绷架、绷凳、绷布、搁手板、绷钉、绷线绣针、剪刀、绣线、立架是刺绣必备的工具，乱针绣需一应俱全。因乱针绣作品大多悬挂墙上，供作观赏。绣制时宜将绣绷竖立或倾斜置放在立架上，进行操作。绣者既可坐着绣，也可站立绣。这样既便于和稿本对光对色，又适宜观察在绣制过程中的绣面整体和透视效果。

2. 线棒：乱针绣多以油画、摄影等为稿本，绣线色彩丰富，幅面亦大，绣线用量较多。为方便绣制时取线配色，可在绣制前，将各种色线按深、淡色级排列，整齐的系在光滑的细竹竿上，插于绣绷边，使绣者在操作时，一目了然，便于选择线色。

底 料

即以供刺绣的料子。乱针绣底料可选择毛料、丝绸、纱、尼龙绡、细竹廉（四川产）等为材料。绣制时需根据绣品的题材进行选择，如稳重雅致的绣面可选用毛料、缎为底料，而表达明朗、轻松的绣面则可选用尼龙绡、纱等为刺绣底料。

绣 法 须 知

1. 乱针绣线条组织结构较其它任何针法都不同。其它

针法的线条组织一般都是线条排列或衔接等形式，而乱针绣则是以线条交叉的形式来表现绣面。绣制时，线条交叉的形式亦大致可分成两大类：

大乱针（常称乱针）：这种方法运用时，线条交叉都有一定的方向性，如直斜、横斜或者是倾向角度的交叉线条（如图1）。由于此种方法的丝理转折灵活，质感的表现力强，绣制的题材较广泛。

小乱针（亦称三角针）：这种方法运用时，线条交叉的形式一般是向四面散开的，没有方向性。（如图2）。由于此种方法的线条散向四面八方，丝线光泽能不受光源角度的变化而变化，因此表现绣面背景、粗厚织物等较为适宜。

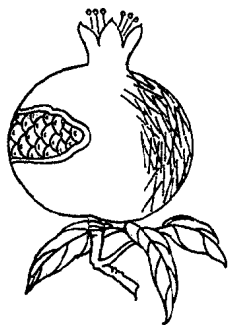

图 1

图 2

2. 乱针绣针法活泼、局限性小，运用一种绣法，即可表现千变万化的绣面。在绣制时，除了可运用上述二种方法外，还必须准确掌握三方面的要素，即：运针、色彩、线条。

(1) 运针：绣线线条要求针针交叉，但不宜出现垂直交叉及网纹交叉线条，以避免线条交叉板滞，而影响绣面效果。

(2) 色彩：分层施加色线时，要镶色合理，接色和顺，避免接色脱节，生硬及加色时发生僵、花。

(3) 线条：绣线的粗、细、疏、密排列需均匀合度，错落得当，切忌因线条的疏密不匀而产生的“露底”和“堆砌”。

乱针绣的线条运用是关键。线条选择的不同，运用方法的不同就能使绣面产生不同的效果。绣制时的绣线可粗至一绒、一根，亦可细至一丝、半丝，运针线条可长至三、四公分，亦可短至一小点，在绣制时即使是同一色级、同样粗细的色线，因线条角度的不同也会产生不同的色彩效果，如垂直方向的线条较之水平方向的线条色度明，而倾斜方向的线条色度又会取其中间，在绣制时，绣者掌握了这些色度变化的原理后，就能运用自如了。

因此，在我们着手刺绣一幅作品之前，要充分认识绣稿上的各种物象的形态、色彩、质感，合理地运针、施色及采用交叉不同的线条。譬如，在表现表面光滑和粗糙的不同物体时，前者要充分利用丝线的光泽，线条宜细、长，交叉宜平正；而后者却要避免丝线的光泽，线条宜粗、短，交叉宜乱。又如绣制近山和远山，要做到线条、色彩、运针都有区别，才能表达出绣面的远近层次。绣制时，近山色线宜刻划清楚、细致，线条宜粗，交叉宜乱，而远山因受天光的影响，色线宜转灰色调，刻划亦宜模糊，运用线条宜细，交叉宜平正。

三 绣法介绍

人 物

传统刺绣人物面部的针法有勾线开相、肌肉针等方法，乱针绣人物现在一般采用统一的斜丝理交叉线条绣。因人分男、女、老、少，态有喜、怒、哀、乐，而且神态亦因人而异，所以人物绣的难度较高，特别肖像绣，要达到“神形兼备”不是件容易的事。

1. 注意方面

轮廓：掌握轮廓准确是个关键。一张绣稿拿来，先把它的外形轮廓和各部位的小轮廓（亦称块面：包括骨骼肌肉组织结构、明暗色彩层次）。一一在绣绷上用笔勾勒清楚，一般是外轮廓以实线勾描，小轮廓以虚线和实线结合勾描。这里以绣制眼睛为图例简单说明之。（如图3-1）

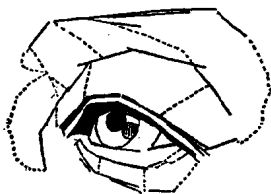

图 3-1

色彩：以人物面部的基本色线用稀针分块面打底，绣制时宜先淡后深、先简后繁（如图3-2，图3-3）。同时要注意，明暗部的色彩比例要得当，明部的块面交代宜清楚，暗部的块面则要隐现，但不能灰黯，要呈透明状。

在明暗交界部分用中间色线混和。

线条：开始铺底色时，线条宜较粗，层层加色时的线条趋细。在块面、轮廓的交接处，线条要互相参差，切忌煞齐。

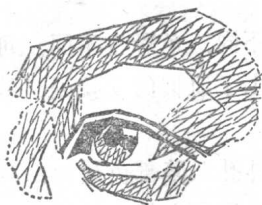

图 3-2

图 3-3

绣制时，线条的长、短、粗、细应视绣面对象的不同而变化。

2. 绣制方法

绣制人像一般从头部开始，先从眼睛入手。

眼睛：是传神的关键部位，用针需准确、细致，线条交叉宜平整。以二至三丝色线先绣眼白，再绣眼黑、眼球，最后绣高光点。在眼白与眼球的块面交界处，受光部交界线清楚，针迹宜齐整；背光部交界线模糊，线条宜相互参差。近上眼眶处的眼珠，受睫毛遮盖，可用深色线施之，在与上下眼眶的线条交接处，线条宜略有参差。

眼眶：上下眼眶有宽有狭，色彩有深有浅，绣时以横斜交叉的线条绣眼眶宽的部位，狭的部位则可顺眼眶的外形轮廓以横交叉线条绣。如要表现眼皮的厚度，可用眼眶的色线或淡一色级，以细而稀的线条交叉参搀在眼皮的边线上，即能产生厚度感。

睫毛：绣线一丝，色彩不宜纯黑色，线条组织宜稀疏、不宜稠密，适当几针即可表现。

鼻：可分高光部、次暗部及暗部等部位，分块面绣制，然后以中间色线混和，注意鼻孔凹陷部的对称，色深宜带暖

色调。

嘴唇：上下嘴唇受光的强弱不同，色彩也不同。可按块面、层次分别用色线打底，在和上下肌肉的交接处，针迹略有参错，以便于接色。

耳朵：色彩处理宜暖色调。耳孔凹陷部色最深，耳垂部分可先用透明一点的色线打底，然后在它的边缘部分衬以深色线，使其有肥厚感。

头发：层次复杂，绣线色彩丰富。绣长发，可先绣暗部和大块面部分，用一绒粗线条以横斜交叉丝理绣。明部的头发一般轻飘细软，且层次较多，用细二至三丝色线以发丝飘拂的方向绣制。绣短发：如头发稀疏的部位可先以头部肉色线打底后绣发；头发浓密的部位则可和长发绣制的方法相同。在头发与额的交接处，即发际部位，要将额部的肉色线稀打底延至上面头发部位，然后上面以头发色线长短参差施之。绣制时线条宜细，排列可稀密不一。

须：明暗层次、线条粗细与绣发大致相仿。

眉：眉有浓密、有稀疏。绣制浓密的部分，可先把眉上面的眉骨和眉下面眼窠凹陷部分用肉色线绣好，将眉头部位空留出，然后以眉毛色线绣之。稀疏的部分则可在眉的部位，先绣上一层肉色线后，然后依眉毛的生长丝理，分浓、淡、疏、密，以横斜交叉线条绣制。

额、颊：块面较大，色级接近，绣时线条宜稍长，额部色线偏黄，颊部偏红。额部处如有绉纹的绣法：

细绉纹：运用针迹起到绉纹纹路的作用。绣制时将上下线条交接之间的针迹故意落在绉纹的轮廓线上，然后按照绉纹的深浅，将额部肉色线稀密覆盖在上面，使绉纹有隐现感。