

SHU XIU
JIAODIEXIU

成都蜀绣文化发展
有限责任公司
编著

中國非物
質文化遺
產地蜀繡
培訓教材

蜀绣交叠绣 技法

蜀绣交叠绣技法

成都蜀绣文化发展有限责任公司 编著

主任 譙宇筠

主编 江克均

编委 (以姓氏笔画为序)

丁惠英 冯桂华 江碧华 向丹

李佳蓉 何杨 易起明 胡文宗

柳明友 钟书琴 姬金全

shuxiu
jiaodiexiu
jifa

四川教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

蜀绣交叠绣技法 / 江克均主编. —成都: 四川教育出版社, (2014.8)

ISBN 978-7-5408-6484-2

I. ①蜀… II. ①江… III. ①蜀绣 - 工艺美术 - 技法 (美术)
IV. ①J523.6

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第198485号

蜀绣交叠绣技法 成都蜀绣文化发展有限责任公司 编著

策 划 胡宇红 王立戎

责任编辑 林 立

装 帧 顾求实

责任校对 喻小红

图片制作 李 萍 赖 蓉

责任印制 徐 露

出版发行 四川教育出版社

地 址 成都市槐树街2号

邮政编码 610031

网 址 www.chuanjiaoshe.com

印 刷 成都思淮彩色印务有限责任公司

制 作 成都完美科技有限责任公司

版 次 2014年10月第1版

印 次 2014年10月第1次印刷

成品规格 184mm × 260mm

印 张 11.5

定 价 77.00元

本书在编写过程中,参考使用了少量其他来源的文字和图片,
请有关作者与编者联系,我们将按国家有关规定支付稿酬。

如发现印装质量问题,请与本社联系调换。电话: (028) 86259359

营销电话: (028) 86259605

邮购电话: (028) 86259694

编辑部电话: (028) 86259381

目 录

交叠绣的形成和历史成就	000
交叠绣的运针特征与式样	008
交叠绣的基本要素	032
交叠绣的基本功练习	040
交叠绣的方法和步骤	058
交叠绣刺绣静物、人物、风景、 动物、禽鸟的要领和方法	064
交叠绣佳作欣赏	124
附 录 1	152
附 录 2	154
后 记	

我们要学好交叠绣，有必要先对它形成的历史背景及其艺术上的成就有一个简单的了解。为此，先给大家讲一段历史传奇故事：清朝末年，朝廷为了改良工艺，振兴实业，在1903年批准四川成立了“四川通省劝工总局”。劝工总局的第一科就是“刺绣科”。当时劝工总局把成都各地最好的三十多名刺绣技工招进刺绣科，并收了学徒二十多人，聘请国画家张绍煦担任教导，专门进行蜀绣技法的传承、提高与革新。这位张绍煦不仅对中国绘画“气韵生动、骨法用笔、应物象形、随类赋彩、经营位置、传移模写”之六法精通，对西洋画的“风格、色彩、笔触”也有一定造诣，而且对刺绣形神兼备、劲气自然之绣理非常熟悉。他要求技工和学徒在针法上要突破以平齐为工整的刺绣标准，创造出反映画案质感的新针法，使花草人物、虎豹狮象在绣面上“活起来”。技工师傅和学徒有了这位好的教导，如鱼得水，个个争先恐后大胆试验创新，出现了不少新的蜀绣针法，像现代蜀绣中的代表针法晕针等就是在此期间由劝工总局刺绣科研究出来的。这些新针法的出现不仅保持了蜀绣构图简练、色彩调和的地方风格，而且兼容了西洋画色彩变

化丰富、画面立体感强烈的一些特点。仅过几年时间，蜀绣界就涌现了一批能刺绣各种高级欣赏品的绣工，蜀绣在国内外的声誉也越来越高。在三十多位名技工中有一位很有传奇色彩的“绣花匠”名叫张洪兴，他是一名技艺高超的蜀绣大师，不仅绣艺精湛，而且又会自画绣稿，所绣的狮虎活泼生动，形象逼真、远近驰名。他配合张绍煦的教导，不仅在画案上改革了旧的意象为写生，并且从民间针法中整理出了一批表现力极强的新针法，刺绣出了不少好的作品。1908年的一天，劝业道台找到张绍煦说，朝廷准备在江宁（今南京）举办大型国际博览会，蜀绣是我四川瑰宝，你们刺绣科要拿几件好的作品去参会，争取夺奖。张绍煦听后非常高兴，向道台表示决不辜负众望，一定要为四川争光。随即找来张洪兴商议，筹备参会绣品。二人商议认为，要在国际博览会上夺奖，必具三个条件：一是绣稿要精奇，具有中华文明精气神的传统特色风貌；二是必须把蜀绣的精美完全展示出来；三是在绣技上要有新的手法令人有耳目一新的感觉。最后二人达成共识，由张绍煦负责绣稿制作，张洪兴领头刺绣。经过一段时间的反复筹划，张绍煦在对十多种方案的比较之后，画出了一幅气势雄壮的狮子滚绣球绣稿。这幅绣稿中一对威

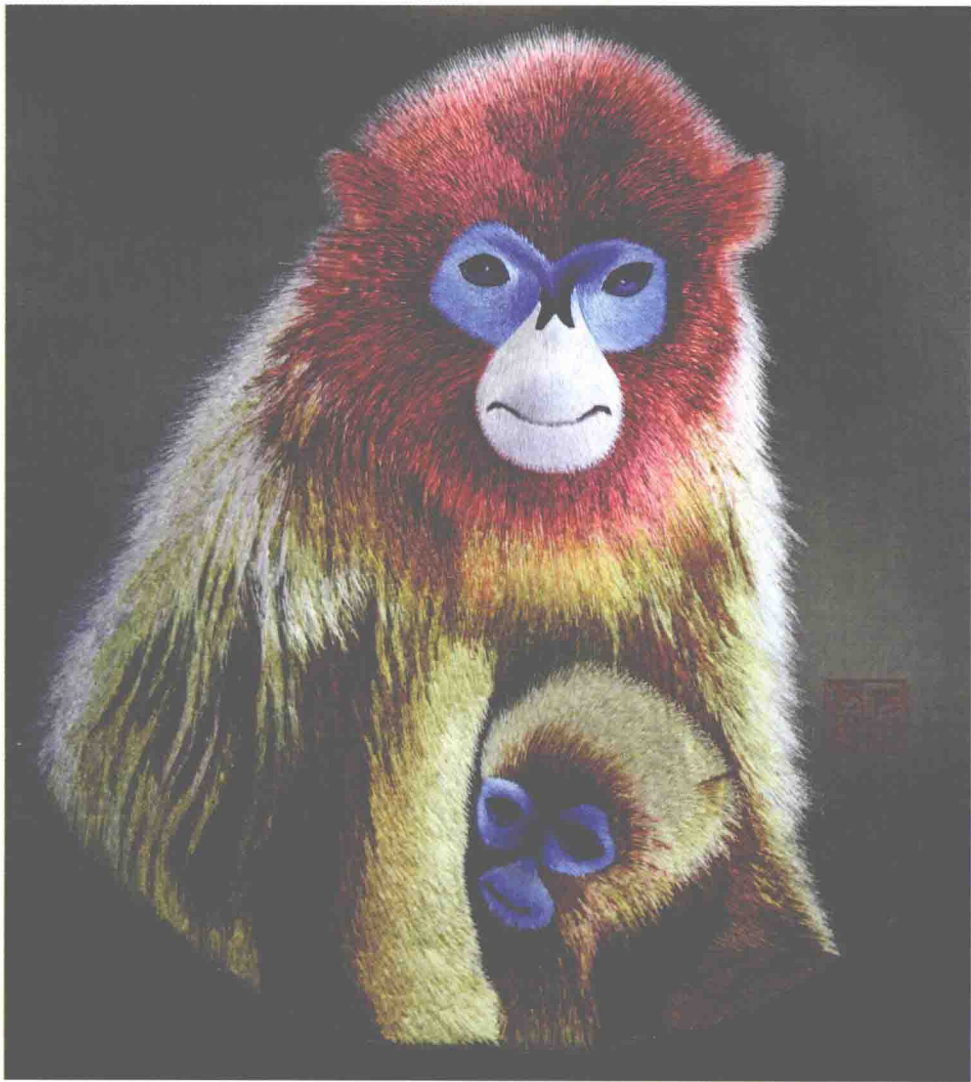

武的狮子神态各异、形象逼真，在一位腾空少年武士手持绣球、英姿健美的引导下，演示出一种威严喜庆的绣球戏猛狮，人欢狮吼、欢庆祥和的场面。张洪兴接过这幅绣稿非常兴奋，立即带着三名助手描稿上绷，按照传统的绣法忙碌起来。三个月后第一稿基本绣成，张洪兴和三位助手自觉满意，便请张绍煦教导到绣房观看。张绍煦看了良久，不禁皱眉，对张洪兴说道：“洪兴老弟，这样出手夺奖绝无把握。”张洪兴：“为何？我把新近研究的晕针都用了，多么平齐工整啊！”张绍煦道：“这幅绣看上去十分平齐光亮，但缺乏生动活泼，狮子的毛质也没有出来，武童面部的籽午眼使其英俊刚猛之气被削弱了。”张洪兴道：“这是用新的晕针法绣的。”张绍煦道：“我知道，但确实令人不够满意啊！”两人探讨了一个下午，最后张绍煦说：“自从我到刺绣科后，我就想一个事，蜀绣的立体感为啥子出不来呢？还是在针法运用上没有突破。你看我们国画能产生立体感是着色时用了多次染色、多层罩色、多色复染；西洋画之所以立体感强也是因为运用了多次砌色、多层盖色的方法。我们蜀绣能不能用一种什么针法把西洋画和国画的着色办法模仿过来呢？不如这样，洪兴老弟你带几位先出去走走，带上如何临摹国画和

西洋画多层上色，以增加绣面立体感的问题，看看行业内的老绣工有没有什么办法。”按照张绍煦的要求，张洪兴带上三位助手立即行动起来，足足用了三个月时间在民间搜集了大量类似的绣件，尔后几个人关起门来比照解剖研究，选择针法，又在绣料上进行局部刺绣试验。功夫不负有心人，在众多民间绣工运用的刺绣手法中，受到了启迪：有的绣工师傅不拘泥新针法之限，对新创的晕针又进行了创新和发展，创造了晕针叠绣（叠晕针）、晕针变向重叠（乱晕针），这样绣出的人物皮肤，色彩过渡柔和没有籽午眼，看上去

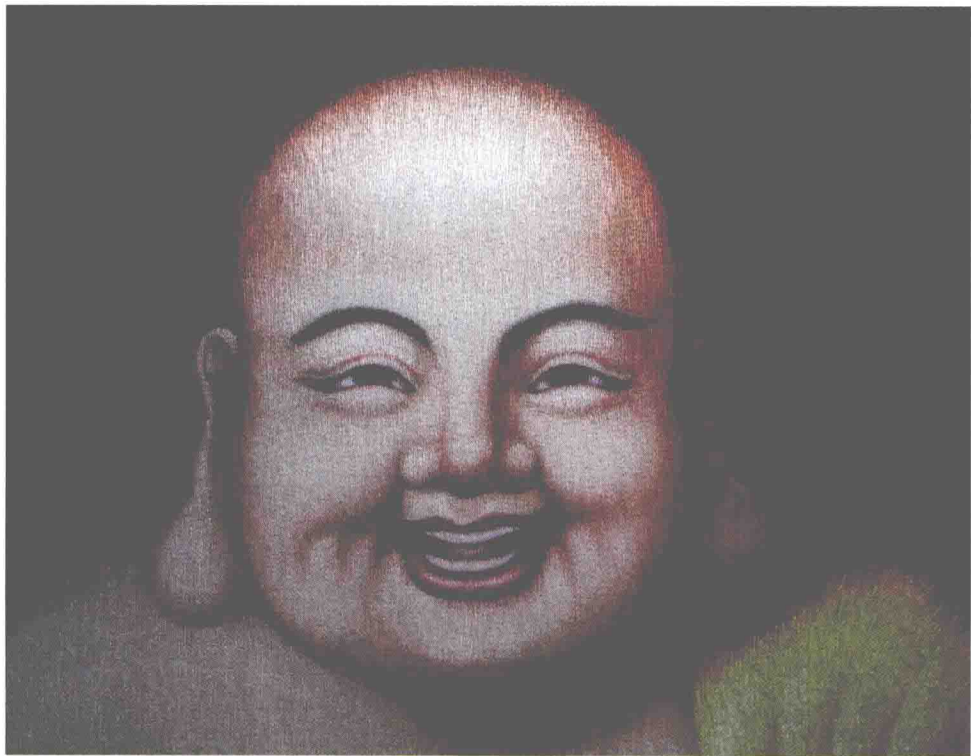

更干净顺眼，这对他们的启发很大。通过对民间绣品的学习和反复试绣，他们一方面从素描等绘画艺术的线条组织和传统的施毛针等针法运用的实际效果中悟出了横竖斜交叉针法；从车拧针等针法的用针效果中参悟出了旋交叉针的针法；从撒针的运针规律中引申出了三线交叉和凤爪针；从覆盖针的运用中提炼出了十字交叉针。另一方面，他们还对蜀绣常用的几种针法如晕针、齐针、铺针等进行变向叠盖刺绣的试验，在实践中收到了意想不到的效果。通过这两种形式的试验，张洪兴与三位助手把这些新针法综合起来进行多层叠绣、多层和色刺绣，整个绣面果然出现了国画和油画的推晕效果，立体感和厚重感油然而生。几个人非常兴奋，立即运用这套交叉重叠的针法开始重新绣制狮子滚绣球。这套针法突破了蜀绣密不重叠、稀不露底的施针模式，针法活泼、线条流畅、色彩层次自然，非常适应光色变化规律，多层加色、质感立体、充满活力和动感，把油画的砌色和国画的浸色融合得淋漓尽致。他们在刺绣中以真实体现绣物质感为原则，需要叠绣几层就叠绣几层，同时不排除对绣物某些部位在原来平绣用针手法的基础上，交、叠、楸(kā)、盖技法的灵活运用，使绣面不失平整且立体壮观。通过十个月的努力，张洪兴用他创新的这套交叉重叠针法刺绣的狮子滚绣球，终

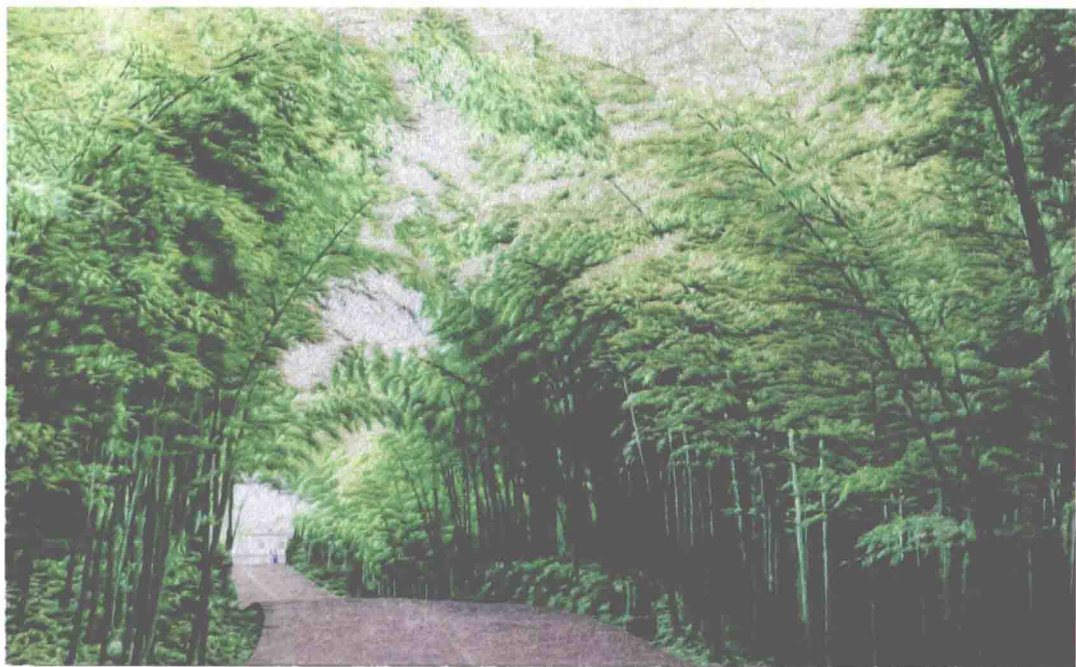

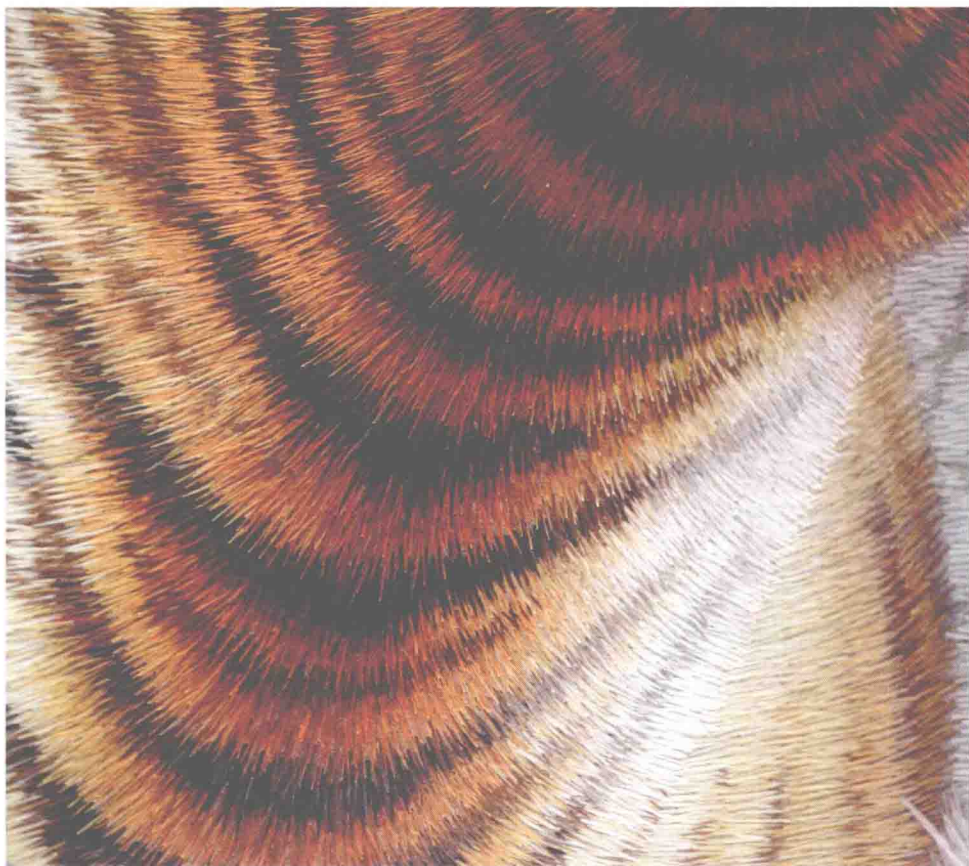
于获得了成功。只见这幅狮子滚绣球别具一格，两只猛狮望球而争；一只脚踏实地稳如泰山，一只腾空跃起；两对狮眼神光炯炯，力透毛端；爪势犀利；毛纹刚柔如生、蓬者随风而扬，刚直耸立；肌肉质感逼真。舞狮神童着红衣飘彩带，弓步稳健刚猛；左手指狮，右手高举绣球；绣带鲜艳，球铃飘音；其面部层次丰富，形神兼备，光泽厚融，和色谐暖；两目神情含蓄，耐人寻味。背景以交叉针衬托，如风似云。整个画面撼天动地，气势磅礴，喜气连绵，见者惊叹。1910年春天，这幅狮子滚绣球刺绣在四川省预展中受到高度评价。1910年6月在南洋劝业会上一举夺得刺绣最高奖牌，进入奏奖名单。清政府予以重奖，授五品军功衔的红顶子，张洪兴成了蜀绣行业第一个挂名的官。后来，张洪兴与王草廷、罗文胜、陈文胜等名匠合作，用交叠针法刺绣的动物四联屏送到1915年召开的巴拿马太平洋万国博览会参展，获得一等奖，受到参会人员热烈追捧。这两次获奖使张洪兴研创的交叠针法受到同行喜爱，各名绣铺组织绣工纷纷效仿，尤以成都锦星公司蜀光丝绣厂和元

德洋行突出，他们组织生产了大批交叠绣欣赏品行销美国和香港地区等，作为圣诞节馈赠之礼品。可惜，由于辛亥革命后，劝工局解散，加之四川政局混乱，没有人再开办专门的刺绣培训机构，张洪兴新创的交叠针法只能在民间传承。

张洪兴从蜀绣传统针法中提炼出来的交叠绣法，在蜀绣以平齐工整为刺绣标准的基础上，开拓了刺绣艺术欣赏绣品的路子。交叠针法刺绣的显著特点是细腻密集、立体感强，在针法上巧妙地把西方绘画的技法与平绣针法融为一体，主要运用交叉、叠盖、多层晕铺的手法，运用线点空间混色原理浸润色彩，针法活泼、线条流畅、劲气自然、色彩丰富、层次感强；扩大了蜀绣生产的门类，拓宽了蜀绣与各种风格画派广泛结合的路子。张洪兴的徒弟将这种技法传至民间，在川西和重庆乡村中不少绣工用此法绣出了不少以油画、照片和素描为绣稿的刺绣欣赏品。新中国成立后蜀绣厂的老厂长用交叠针法试绣成功的《九寨沟瀑布》，很快被人收藏。蜀绣“非遗”申报成功后，蜀绣界纷纷研究发掘蜀绣的传统针法。成都蜀绣文化发展有限责任公司组织力量对交叠针法进行了深入的发掘研究，培养出了擅长用交叠针法刺绣的技工，几年来生产了一批绣技术水平较高的交叠绣绣品。

交叠绣的运针特征 与式样

交叠绣技法的特征就是八个字：交叉层叠、晕铺榦(kā)盖。它的运针特点一是以施用长短线条交叉，灵活变化施针方向为基本针法；二是灵活运用各种交叉针和相应平行直线针脚进行叠绣，采用分层加色，巧妙构筑线点混色空间，绣出交叉有序、叠而不堆、疏密适度、镶色自然、色彩丰富、立体感强的绣物。同时，在一幅绣画中不排斥在适宜位置运用蜀绣的其他传统针法变化方向或疏密叠盖的运用。背景既可满绣也可以同平绣一样，因而它不仅适宜以国画为绣稿进行平整精细的刺绣，也能生动表现油画、摄影和素

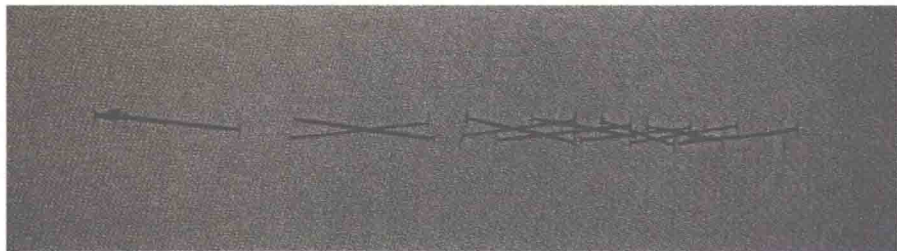
描题材的绣稿。掌握了这套绣法，人物、山水、动物、花鸟都能够刺绣，因而这套蜀绣传统的刺绣针法最适宜同当代文化和现代生活亲近对接，能非常圆满地体现艺术“以人为本”的宗旨，美化我们的生活。

交叠绣是蜀绣传统绣法大门类中的一个重要分支。具体针法十分丰富，根据现存的蜀绣针法名录记载，具有交叉重叠针脚的特点的针法就有十多种，如叠晕针、乱晕针、覆盖针、叠铺针、盖齐针、乱针、重针、绞针、切针、撒针、车拧针、施毛针、X针、凹针、凸针、上下针、果子针、藏针等等。为了便于交流，利于推广学习，通过认真剖析整理比较，我们把现代蜀绣交叠绣法常用的施针形式和名称归纳为以下十一种：

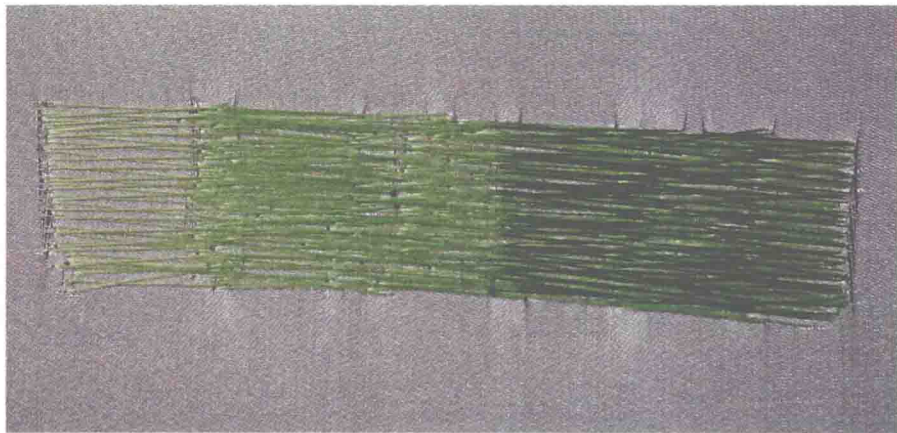
一、横交叉针

横交叉针是指按照水平方向交叉线条进行刺绣的用针。

横交叉针运针式样（见下图）

横交叉针一层、二层、三层刺绣效果（见下图）

用横交叉针表现的云彩（见下图）

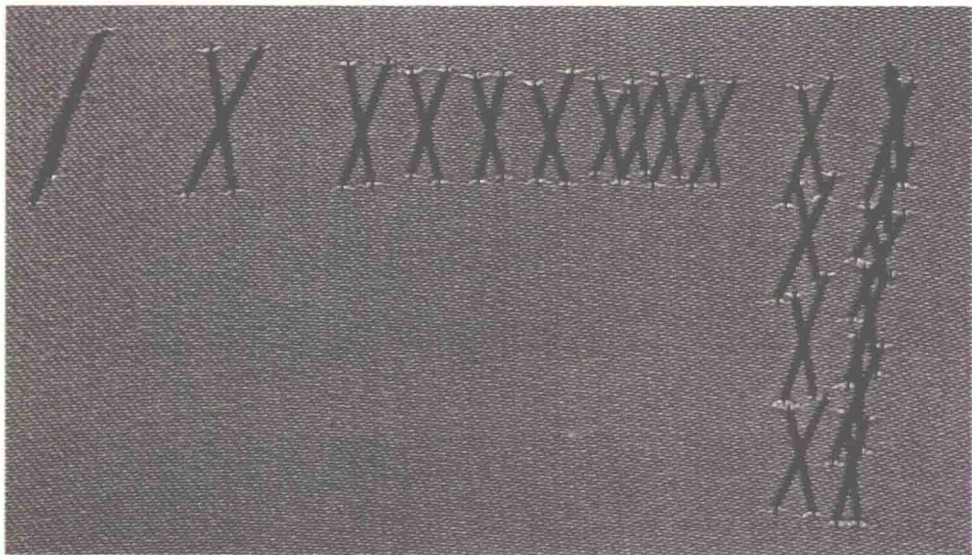
用横交叉针表现的水面（见下图）

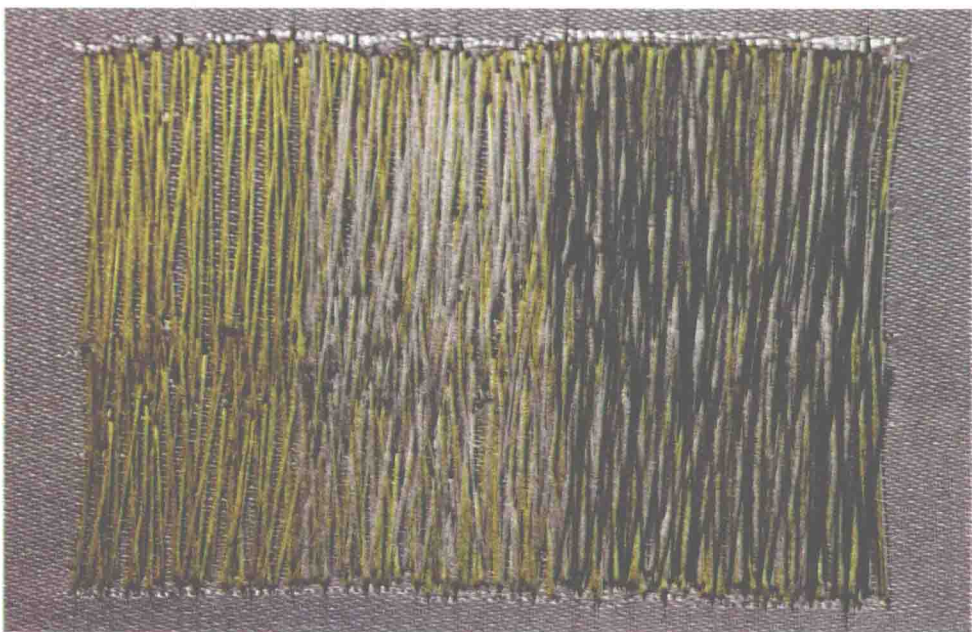
二、竖交叉针

竖交叉针是指按照直立方向交叉线条的刺绣用针。

竖交叉针运针式样（见下图）

竖交叉针一层、二层、三层刺绣效果（见下图）

用竖交叉针表现的树干（见下图）

用竖交叉针表现的山岩（见下图）

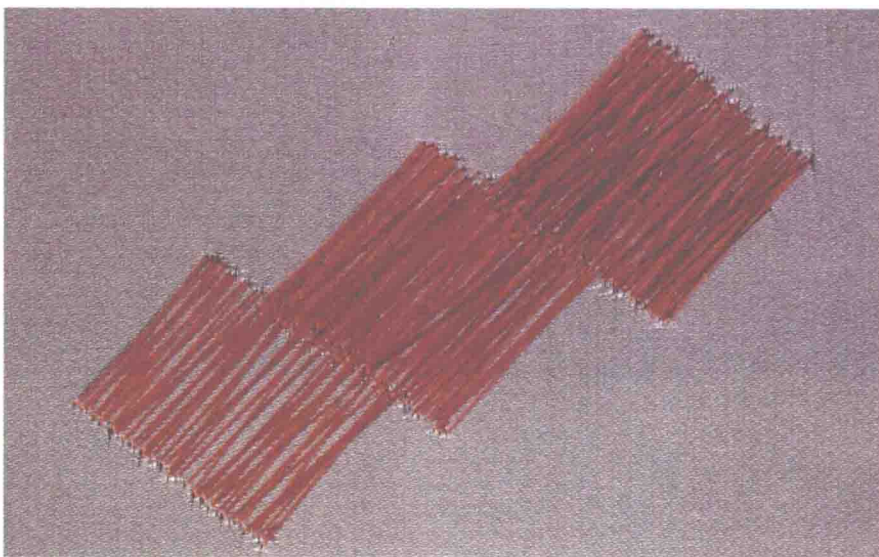
三、斜交叉针

斜交叉针是指同垂直和水平方向形成一定角度进行交叉线条的刺绣用针。

斜交叉针运针式样 (见下图)

斜交叉针一层、二层、三层刺绣效果 (见下图)

用斜交叉针表现熊猫皮毛 (见下图)

