

集國集



刺 绣 图 集

王 坤 元 绘 制

山 东 科 学 技 术 出 版 社

一 九 八 四 年 · 济 南

刺 绣 图 集

王坤元 绘制

*

山东科学技术出版社出版
山东省新华书店发行
山东新华印刷厂印刷

*

787×1092毫米16开本 11印张4插页 10千字
1984年1月第1版 1984年1月第1次印刷

印数：1—26,000

书号 15195·138 定价1.55元

前言

刺绣是我国传统的手工艺品之一，历史悠久，技艺精湛，深受国内外销售者的喜爱。近几年来，随着我国人民文化、物质生活水平的不断提高，刺绣的应用范围也越来越广泛。为了满足广大群众的需要，促进刺绣工艺的交流，我绘制了这本《刺绣图集》。

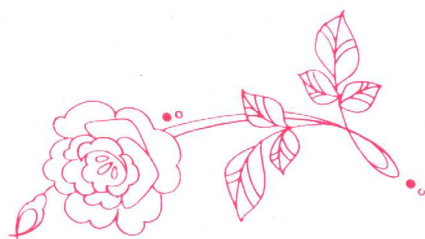
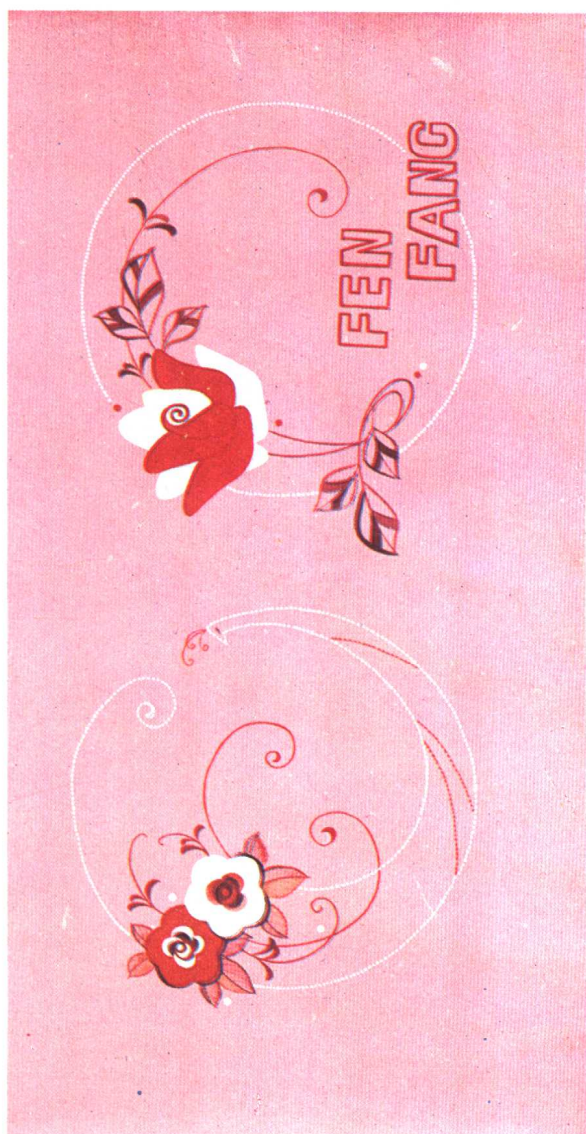
本图集内容包括枕套、台布、窗帘、茶几布、茶盘巾、枕袋、服装、饭裙、双面绣花扇等刺绣图案共200余幅，并对刺绣品种、图案设计、常用针法、刺绣配色和刺绣方法也作了简要介绍。本图集以图为主，以文为辅，既可供刺绣专业者参考，又可供刺绣爱好者使用。

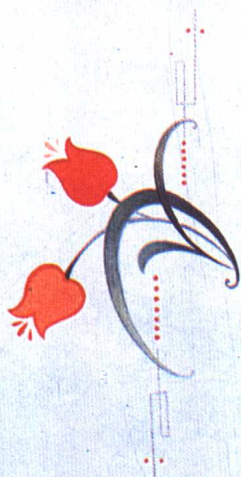
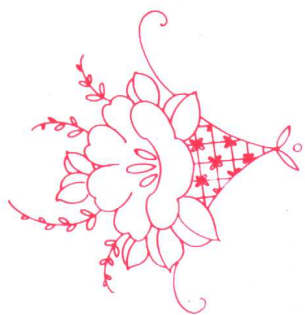
本图集在绘制过程中，曾得到有关同志的支持和帮助，在此表示感谢。

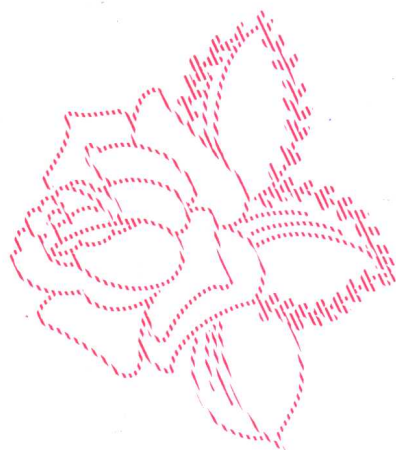
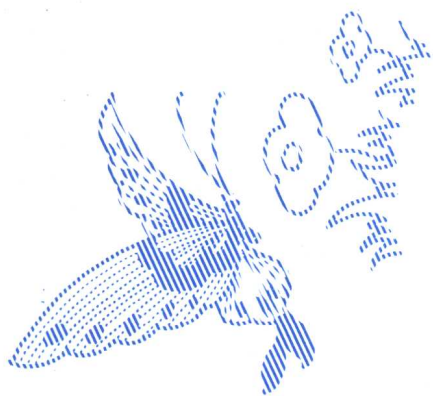
由于水平所限，绘制时间仓促，图集中难免存有缺点和错误，希望广大读者批评指正，

绘制者 王坤元

一九八三年六月









目 录

概 述	刺绣图案
一、刺绣品种..... 1	一、 枕套..... 11
二、刺绣图案设计..... 1	二、 儿童枕套..... 87
三、刺绣针法..... 2	三、 台布..... 98
四、刺绣配色..... 6	四、 其他..... 129
五、刺绣方法..... 11	

概

述

我国的刺绣制品，产地广阔，遍布全国各地。驰名中外的苏绣、湘绣、粤绣、蜀绣总称四大名绣，其绣制方法是手绣。手绣在我国已有悠久的历史，早在四千年前奴隶制时代，奴隶主的礼服就“衣画而裳绣”了。从长沙马王堆出土文物中，也发现了带有刺绣纹样图案的四十多件珍品。经过漫长的历史流传和演变，刺绣已形成了一套独特的艺术风格。

新中国成立以来，缝纫机的使用在我国城乡家庭中已基本普及，使用缝纫机绣花也越来越多。机绣就是从手绣基础上发展起来的，其特点是绣花迅速、灵活、方便，容易掌握。机绣工艺的不断创新发展，使这一古老的民间艺术，唤发了蓬勃的青春。因此，下面重点介绍机绣方面的知识。

一、刺绣品种

(一) 艺术欣赏品

这是一种专门供人们欣赏的刺绣艺术作品。不仅可以绣国画、西画，还能绣书法、篆刻，其艺术特点，都能生动的表现出来。它是一种比较高级的工艺美术礼品。

(二) 生活日用品

内销产品：包括枕套、床单、床罩、床围、墙围、搭被巾、帐沿、门帘、窗帘、台布、沙发靠背、扶手、靠垫、茶几、茶盘布、

电视机罩、缝纫机罩、椅套、手帕、饭裙、服装、鞋帽等。

外销产品：包括台布、床单套、七件套、五件套、三件套、被套、枕袋、枕巾、旭光枕套、盘布、手巾头、面包巾、围裙、琴罩、沙发套、童床单、童被套、靠垫、服装、围巾、手帕、领带等。

二、刺绣图案设计

刺绣制品的图案设计，是经过精心构思，谋篇布局，匠心独运的工艺美术品，既能实用又可欣赏。刺绣图案的设计素材主要来源于大自然的花卉、山水、动物等，其表现方法有写实、写意、夸张、变形等几种。设计人员在长期的创作实践中，必须深入生活，认真观察，积累素材，经过一定的艺术加工，才能意在笔先，得心应手，设计出一幅好的作品。在图案设计中应做到以下几点：

(一) 构图原则

当进行图案设计构思时，首先要考虑图案内容，章法布局，纹样结构，色彩效果，针法配合等方面，以便使设计的图案：主题突出，宾花呼应，小花活泼，卷草生动；虚实结合，纹样优美，意态动人，美观大方。在构思时，还要考虑主花和主叶的位置，主叶必须托出主花，主花必须提携主叶。在画面安排上，要有出有进，不能呆板。在一般情况下，主花是两朵，突出一朵。主花的花心是花之精灵，起着画龙点睛的作用，千万不能因小而忽视。小花的安排

也很重要,安排不好,既乱又散。在设计时只有根据画面的需要,合理布局,才能使整个画面显得生动活泼,优美自然。

卷草纹样运用的灵活自如是极其重要的,运用得体,能使分散的、不协调的地方连贯起来,使花枝的交错结构更加严谨。卷草纹样画得生动优美,新颖别致、婉转流畅,会给人一种舞蹈美的艺术感受。

宾花的安排要和主花相呼应,其位置、形体、方向、格调要与主花配合恰到好处,相互掩映。花型的大小与主花要有区别。宾花可以采用自然界中的花草相配,也可以采用鸟类、鱼类、昆虫以及书法、文字等配合,由它们来衬托会使画面更加完美、生动。

(二) 构图形式

构图形式取决于刺绣制品的种类和造型,其构图形式主要有大小对角式、对称对角式、中心突出式、中心四角式、独幅式、散点式、边缘式、几何式、自由式、传统式、对应式、横展式、四面对称式和二方连续式等。

构图形式均要求自然流畅,美观大方,形体完美,奔放贯通,情景交融。尤其是点、线、面的运用要着意构思,不能平均分布,因为点和线在整幅构图中,起着变化统一的作用,会使图案更加完美和均衡。

(三) 构图关系

设计图案时,应掌握好结构之间的各种关系,如主次关系、疏密关系、比例关系、呼应关系、层次关系、色彩关系和虚实关系。

(四) 设计要求

整幅图案的设计要做到:布局合理,结构巧妙;主题突出,宾主呼应;透视正确,疏密得当;层次分明,色调协和;图案新颖,

不落俗套;情趣横生,典雅逸丽;自然大方,融为一体。

花卉:饱满丰润,活泼多姿,倾仰多变,生动自然,符合生长规律。

动物:形象准确,神态自然,可爱活泼,毛鳞顺理,比例正确,意态逼真,生动有神,栩栩如生。

山水:布局合理,远近分明,景色秀丽,质感真实,明朗清新,虚实相宜,达意畅神,构图别致。

色彩:主调突出,色泽鲜明,浓淡相宜,明快诱人,玉丽清洁,变化丰富,全局统一。

(五) 基本规律

刺绣的图案设计没有特定的框框,但是在长期的实践中,艺人已归纳出基本规律:繁杂中,主体突出;重叠中,层次分明;回旋时,穿插自如;平铺时,结构均称。

三、刺绣针法

任何一件刺绣制品,都是以针法来体现其艺术魅力的。我国刺绣针法种类繁多,针法细腻,丝路分明,技艺精湛。机绣针法,仅目前收集到的就有百余种。下边主要介绍基本针法和常用针法。

(一) 基本针法

1. 圆针:圆针是由许多均匀地小圆圈、密密层层排列组成的,适合绣各种图案。操作时配合缝纫机,灵活运用花撑,转圈时从左向右,从右向左都可以。掺色时,第二道色线压第一道色线的 $\frac{1}{2}$ 。这种绣法,不露布底,有立体感,能真实的表现出花卉、动物等形体的明暗和虚实,如图1所示。

2. 直针:直针是用相等的针码平铺组成的。操作时,手扶花撑

使缝纫机不停地转动，随着缝纫机有节奏的转动，用手推动花撑的快慢来调节针码的大小。掺色时，按花卉、动物的丝理，顺针顺线，长短参差，疏密均匀。用直针绣出的图案，色感足，线条流畅，花型平展，如图2所示。

3. 长针：刺绣长针时，第一趟线按照花的轮廓边缘，顺应花的自然生长规律绣齐，第二趟线压第一趟线的 $\frac{2}{3}$ ，第三趟线压第一趟线的针尾，第四趟线、第五趟线……都压前趟线的 $\frac{1}{2}$ ，并以此类推，最后一趟线是收边。在刺绣长针的过程中，不能露底面，要绣齐、绣密。用长针绣出的图案，晕色效果好，层次柔和，表现力强，如图3所示。

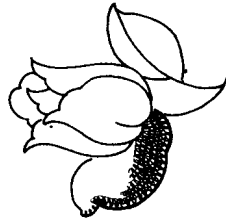


图1 圆针

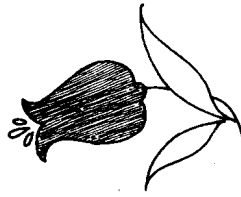


图2 直针

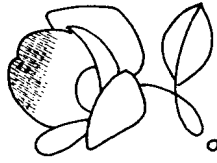


图3 长针

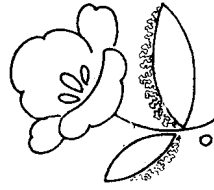


图4 云针

(二) 常用针法

1. 云针：云针是在直针基础上发展起来的。操作时，可随意在图案上绣刺不规则的弯曲形花纹，间隔距离、丝路要均匀、流畅，并有一定的规律，绣成后纹样很象天空的云彩，所以称为云针，如图4所示。

2. 锯齿针：锯齿针又称为勾牙针，是用短长针按图案纹样的边稍稍斜跳起来的，类似锯齿上的齿，所以称为锯齿

针。这种针法常用来绣叶子的边缘，如图5所示。

3. 珠珠针：珠珠针是采用直针、小短长针交替使用的方法，跳出小圆点并用直针连接起来，犹如串珍珠。这种针法装饰性强，有节奏感，如图6所示。

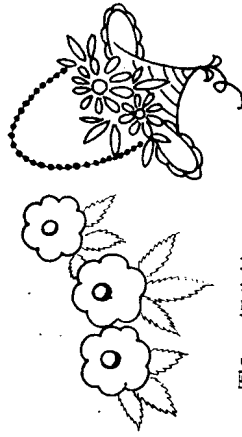


图6 珠珠针

4. 蒙纱针：蒙纱针又称为稳针。刺绣时，先把底色做好，再从上面用拉丝绣的方法拉上丝。绣蒙纱针时通常底色线较深，拉丝线较浅。这种针法常用于鱼、鸟、龙等动物的腹背处，如图7所示。



图7 蒙纱针

5. 芙蓉针：芙蓉针是用小短长针分成两半跳小豆豆，刺绣时稍稍错开，看起来象小麦穗似的，如图8所示。

6. 纳纱针：刺绣纳纱针时，按照花瓣的形状，第一趟用短长针，一针长，一针短地把边绣齐，第二趟插空，顶第一趟短针的头，第三趟顶第一趟长针的头，很象纳的袜底。刺绣纳纱针时，针码间隔距离必须均匀整齐，如图9所示。

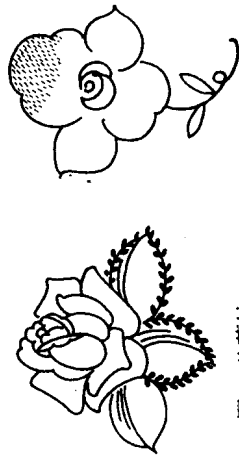


图9 纳纱针

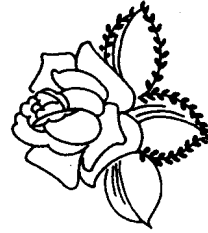


图8 芙蓉针

7. 刻鳞针：刺绣刻鳞针时，先用绣花线绣，铺好底面，然后依照鳞界，用短长针勒成鳞状花纹，如图10所示。

8. 拉丝绣：拉丝绣与直针绣相似，由许多直线平行排列组成。绣出的花形图案，间隔距离要均匀整齐，留有一线之空，如

图11所示。

9.包针绣：包针绣的方法是，先把较粗的针放在图案外形上并摆匀，然后操动缝纫机在针上面来回跳绣，用短长针包起来。线条要均密，包好后再把针抽出来，使花凸出于布面，看上去给人一种典雅清奇，深厚淳丽的立体感，如图12所示。



图10 刻鳞针

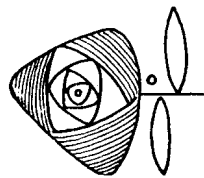


图11 拉丝针

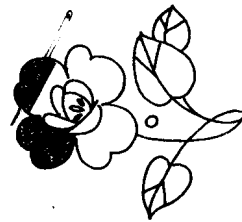


图12 包针绣

10.十字绣：十字绣是根据手绣的技法原理，演变而成的一种刺绣针法。整个图案由缝纫机跳成的“十字”绣成，如图13所示。

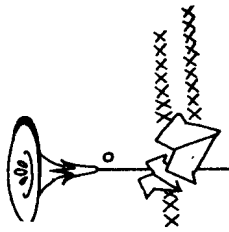


图13 十字绣

11.插瓣绣：插瓣绣用途很广，酷似手绣效果，适合绣各种花瓣、花叶。刺绣时根据图案的要求，可以斜插，也可以直插，但边沿线必须插齐，达到有尖有圆的标准，如图14所示。



图14 插瓣绣

12.翻底毛巾绣：刺绣这种针法时，必须先调好缝纫机，让上线紧，底线松。操作时上线带动底线，一行行均匀地绣制，不能打圈。刺绣好的翻底毛巾绣，类似卷曲模样的毛巾纹样，如图15所示。

13.水纹针：刺绣水纹针时，首先根据图案纹样，用直针拉成弯曲起伏的水纹形状，然后

用小滚针包起来。绣成后极似水的波纹，所以称为水纹针，如图16所示。

14.梅花针：梅花针法是用小短长针跳成四个豆豆，组成一朵小梅花，每个豆豆为四针，都从花心向外跳，如图17所示。

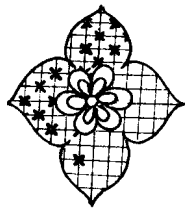


图17 梅花针

15.人字针：刺绣人字针时，首先按照花瓣的形状，用铅笔轻轻地画出行线，然后用长针绣人字形纹样。一瓣瓣的线条要随花瓣的弯度形状摆齐，使其成为整齐的人字排列，如图18所示。



图18 人字针

16.勒意针：刺绣勒意针的方法是采用长针线条，均匀地巡回交叉，形成长网形纹样，做到线线相压，然后再顺纹样跳上直针界边，如图19所示。



图19 勒意针

17.葡萄针：葡萄针又称为垫绣，这种针法专门绣形似葡萄粒状的图案，绣成后使图案凸出布面。刺绣时，按图案的要求，先把线横铺2~3层（下半层铺的略高一些），然后用长针包起来，边要包得整齐、均匀，如图20所示。



图20 葡萄针

18. 菊花针：刺绣菊花针时，上线、底线要用同一种颜色，上线紧、底线松。刺绣时，按图案纹样转小圆圈，使上线带起底线，出现一连串的小菊花形状，如图21所示。

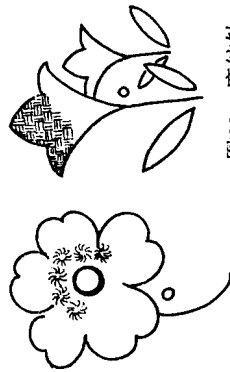


图21 菊花针

19. 席纹针：刺绣席纹针时，先用直针横三趟，竖三趟，形成席纹形状。如果用棉线绣，可用直针来回二趟线；如果用丝线绣，可用小滚针包起来，如图22所示。

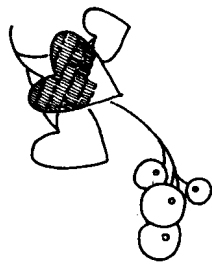


图22 席纹针

20. 连针：刺绣连针时，先用短长针包成横纹，再在二边横纹之间绣一趟齐针即可，如图23所示。

图23 连针

21. 拉网针：拉网针顾名思义，就是在图案纹样上拉上网，成菱形，在线的交叉处用机针订紧即可，如图24所示。

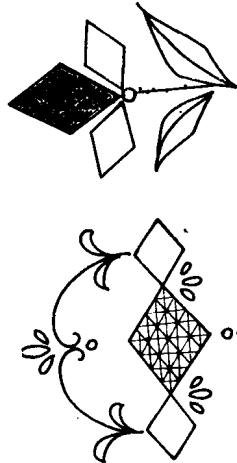


图24 拉网针

22. 菠萝针：刺绣菠萝针时，先要根据图案形状，用直针拉成间隔距离相等的方块，然后把每个方块分成两半，用长针对着包起来，针码必须齐整，并使中间形成一趟花纹，酷似菠萝，所以称为菠萝针，如图25所示。

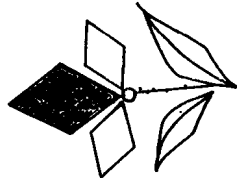


图25 菠萝针

23. 扣眼针：刺绣扣眼针时，首先在图案花形的四周跑一趟线，把中间剪去（留一小洞），然后用小短长针把边绣起来即可，如图26所示。



图26 扣眼针

24. 扣锁：刺绣扣锁针法时，按照图案纹样，先跑一道明线，上下线要对齐、均匀、对紧，碰到弯度大的扣锁，要从细头绣起，然后从右向左随剪小洞随吊柱。吊柱时把两边布挽好，再来回跨三趟线，柱要按图案纹样刺绣，距离要绣均匀，如图27所示。

图27 所示。

25. 扒丝：刺绣扒丝针法时，上线底线要勒紧，用16号、20号针横直跨四根布丝，每一针眼之间勒两针，使布面上出现的小孔清晰不乱，横竖成行，如图28所示。

26. 包米花：应用这种针法时，上下线要对紧，上花撑时稍松，用11号针，第一趟线把布丝垂直，上下分成四根一撮，先勒起来，锁头用别针跳齐，根据第一趟布丝垂直、四根丝一撮的情况，回绣的第二趟线后两撮合为一撮，第三、四趟线以此类推绣下去，即称为包米花针法，如图29所示。

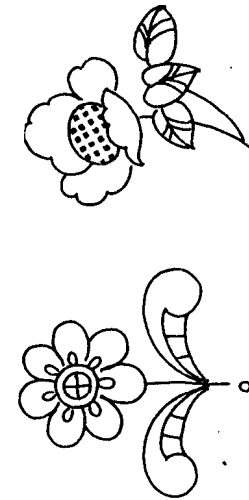


图28 扒丝

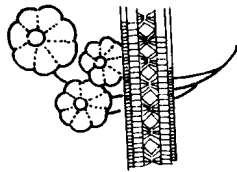


图29 包米花

27. 反包梗：刺绣反包梗针法时，底线和上线要用同一种颜色，底线较粗，通常是四根线合成一股使用；上线比底线略松一些。刺绣时，把图案正面朝下，反面朝上，推花撑的方向，从下向上为好，

提头要压紧压位,针码细小均匀,这样,正面就会出现凸出而较浑厚的图案纹样,具有很好的装饰效果,如图30所示。



图30 反包梗

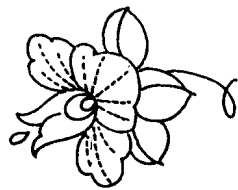


图31 齐针

28. 齐针: 齐针的绣法是采用短长针, 根据图案纹样来回绣三针, 针脚按照针眼, 一节一节地对齐, 针距要均匀, 如图31所示。

四、刺绣配色

色彩学在美术界是一门不可缺少的科学知识。对刺绣制品来说, 色彩具有很大的装饰性。在刺绣制品的图案设计中, 色彩运用如何, 直接关系到作品的成败, 是非常重要的。下面简要介绍色彩术语和配色常识。

(一) 色彩术语

三原色: 红、黄、蓝, 称为三原色。

间色: 三原色中的任意两种颜色作等量调和而产生的一种色彩, 称为间色。

复色: 一种原色和一种间色相互调和所产生的色彩, 称为复色。

色相: 色彩所呈现的一种相貌如红、橙、蓝、绿、白、紫、青、黄等, 便称为八个色相。

色度: 色彩的纯度即称为色度。

明度: 明度又称为亮度, 表示色彩的明暗程度。

冷色: 冷色又称为寒色, 指青、蓝、绿等色彩, 这种色彩给人

清凉、爽快的感觉。

暖色: 暖色又称为热色, 指红、橙、棕色, 这种色彩给人以热烈、欢快、温暖的感觉。

对比色: 又称为补色, 色轮上对比强烈的色, 称为对比色, 如红与绿; 黄与紫等。

调和色: 色轮上相邻近、色相比较调和的色, 称为调和色。通常, 明度接近、色度接近的色彩, 都可称为调和色。

极色: 通常指白色和黑色。因为白色与黑色在光度上表现为两个极端, 所以称为极色。极色可以同任何一种颜色调和。

中性色: 无冷、暖之分的色彩称为中性色, 如灰色是黑白二色的等量相加的结果。

光泽色: 金色、银色称为光泽色。

(二) 配色方法:

1. 单色绣: 采用单色绣只需用一种线色。根据使用的布料颜色, 确定用线色的深浅冷暖、明度色度。采用单色绣比较简单容易, 绣出的图案清丽柔和。

2. 单套色绣: 用一套色线来绣制绣品的配色方法, 称为单套色绣。比如用一套206~213的绿色线刺绣的图案, 既和谐统一, 又富有变化。采用单套色绣时, 要注意布料颜色与绣线颜色的协调, 有时为了突出主题, 也可采取万绿丛中一点红的艺术手法, 使花色更加鲜艳悦目。

3. 素五彩绣: 以色度类似的色线为主绣制绣品, 称为素五彩绣。采用这种配色方法绣制的图案, 有一种非常协和的美, 使画面的色彩既丰富又统一, 既明朗又润秀。

4. 淡五彩绣: 采用不加深色线的配色方法, 用比较浅的五彩线

来绣制绣品,称为淡五彩绣。如粉红、淡绿、中灰、白色等绣制。不论深色或浅色的布料,都可以采用这种方法绣制。

5. 鲜五彩绣:鲜五彩绣的用色范围较为广泛,犹以大红、大绿为主。用线时要求色调鲜明大方、富丽堂皇。色与色之间的衔接,必须自然柔和,避免跳跃刺目,力求达到局部对比、整体统一的艺术效果。

6. 满堂红绣:满堂红绣是以各种暖色线配在一起绣制的配色方法。绣出的图案既壮观又调和,可谓五彩缤纷、光华悦目,给人以热烈兴奋的情绪。刺绣时要掌握好色线的深浅程度与布料颜色的搭配,搭配的好会使色彩绚丽丰富、变化统一。

(三) 色彩的处理应用

为了精通各种刺绣制品的配色方法,学习色彩学,掌握各种色彩关系,是非常重要的。特别是布料颜色与绣线颜色,两者必须协调统一,相辅相成。因此,要求在实际工作中灵活运用,从中选取最理想的色调。

黑、白、灰色和金、银线在绣品的配色中十分重要。通常,白色起衬托色彩的作用,黑色起稳定画面的作用,灰色起调和重彩的作用。金、银线不宜用得过多,否则会使画面纷繁无主、眼花缭乱,以致无法赏悦。

一件好的刺绣制品,在色彩上应具有以下特点:色彩和谐,富有韵律,深中取亮,浓淡相宜,淡中取深,平中取顺,清淡之中富有嫣润,典雅之内透露华美,使刺绣制品具有比较完美的艺术效果。

五、刺绣方法

刺绣的方法很多,常用的有以下几种。

(一) 贴布绣

贴布绣的范围很广,有贴绒绣、贴毛巾绣、贴纱绣、贴各种尼龙料绣等等。贴布绣的方法是,先准备一块合适的布料,贴在几个主要的花型上,然后操纵缝纫机进行绣制。

贴布绣适用于图案纹样的花朵或变形的小动物。这种方法的优点是用工省,用料少,牢度高,色彩鲜艳明快,花虽然是平贴,却有一定的立体效果。贴布绣的优越性很多,目前已成为主要刺绣法之一。

(二) 贴布凸绣

贴布凸绣的方法与贴布绣的方法基本相同。只是在需要绣制的图案上垫上棉花、薄海绵或其他小碎软料,以便使绣制的图案凸起布面。采用贴布凸绣方法绣出来的花型和动物,有一定的浮雕感,使人觉得丰满和谐,立体感强,色彩感足,富有变化。

(三) 写实绣

写实绣法用途广泛,常用于绣制比较写实的图案,如花朵、动物、风景等,特别是牡丹、月季、山茶、小鸟、金鱼等更为出色。

绣制时,要根据物体的素描关系,表现出它们的明暗、层次和立体效果。采用长针、直针、圆针最为合适。这样绣成后的画面,富于变化、浑厚博雅、色彩丰富、形象生动、真实感强。

(四) 图案式绣

图案式绣法是一种装饰性较强的绣制方法,根据图案的花型、物体来决定使用的针法,一般采用装饰性的针法,如纳纱针、勒意针、云针、芙蓉针等。采用图案式绣法的刺绣制品,针法不宜用得过多,要少而精,达到突出主题,全局统一的目的。

(五) 画、绣结合绣

这种绣法立意新颖，手法巧妙，而且省工省料，画面中远的、虚的可用画笔代劳，近的实的进行刺绣。这样绣出的画面，风格独特、层次分明、虚实严密、饶有新意。

(六) 喷、绣结合绣

这种绣法是在刺绣的布料上，喷上图案纹样，然后在需要突出的主体部位进行刺绣，效果与画、绣结合的绣法大致相同。

(七) 印、绣结合绣

印、绣结合绣法是在经过印染加工的图案上，适当地加以刺绣，以达到以印托绣，突出主体的目的。

(八) 混合绣

采用混合绣法，可以充分发挥各种刺绣针法的特点。刺绣时挑选几种绣法混合使用，相互之间一定要处理得当，以达到既和谐又多变的艺术效果。