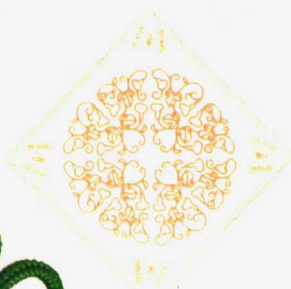

实用刺绣图案

徐丽慧 编著

SHIYONG CIXIUTU'AN

金盾出版社
JINSHOU CHUBANSHE

SHIYONG CIXIU TU'AN

徐丽慧
编著

实用刺绣图案案

江苏工业学院图书馆
藏书章

金盾出版社

内 容 提 要

刺绣是中国优秀的民族传统工艺之一,在世界文化史上独树一帜。随着我国经济和文化艺术的空前繁荣,人们运用刺绣装扮生活越来越多,且不再满足于实用功能,而更多追求的是艺术化、自然化、现代化和民族化。为适应市场和人们生活审美所需,我们请山东艺术学院徐丽慧编著了《实用刺绣图案》。本书简要介绍了我国的刺绣史,重点就刺绣的题材纹样、基本针法、分类,刺绣图案的形式与特征、变化手法,刺绣图案的构成原理等作了介绍,并附有花卉、动物等 12 类刺绣图案。本书既有对刺绣历史的研究,又有基本的刺绣针法介绍,还附有刺绣具体实例;既适合于刺绣专业设计人员和工艺美术院校师生进行刺绣工艺设计使用,又适合于家庭主妇和刺绣业余爱好者进行休闲手工制作参考,还对艺术壁挂及其他工艺品设计有很高的参考价值。

图书在版编目(CIP)数据

实用刺绣图案/徐丽慧编著. —北京:金盾出版社,2006. 1
ISBN 7 - 5082 - 3866 - 4

I. 实… II. 徐… III. 刺绣-图案-中国 IV. J523. 6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 145864 号

金盾出版社出版、总发行

北京太平路 5 号(地铁万寿路站往南)

邮政编码:100036 电话:68214039 83219215

传真:68276683 电挂:0234

封面印刷:北京 2207 工厂

正文印刷:北京大天乐印刷有限公司

各地新华书店经销

开本:787×1092 1/16 印张:16.5 字数:23 千字

2006 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

印数:1—10000 册 定价:26.50 元

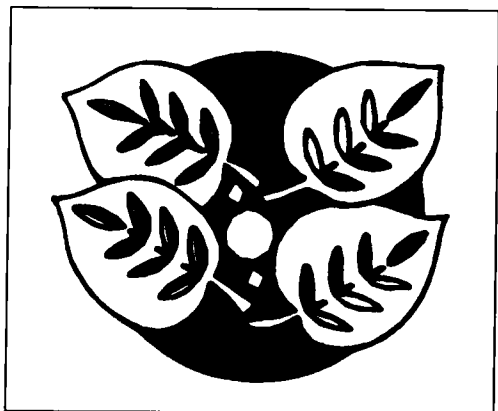
(凡购买金盾出版社的图书,如有缺页、
倒页、脱页者,本社发行部负责调换)

目 录

第一章 刺绣概说	(1)
第一节 刺绣发展史略	(1)
第二节 中国名绣简析	(15)
第二章 刺绣的题材与针法	(21)
第一节 刺绣的题材纹样	(21)
第二节 刺绣的基本针法	(22)
第三节 刺绣的分类	(23)
第三章 刺绣的形式与变化	(38)
第一节 刺绣图案的形式与特征	(38)
第二节 刺绣图案的变化手法	(38)
第四章 刺绣的构成与原理	(41)
第一节 刺绣图案的构成	(41)
第二节 刺绣图案构成的形式原理	(41)
第五章 刺绣图案参考	(44)
一、叶子图案	(44)
二、花卉图案	(65)
三、宝相花图案	(91)
四、折枝花图案	(102)
五、团花图案	(116)
六、走兽图案	(121)
七、麒麟图案	(136)
八、鱼纹图案	(141)
九、蝴蝶图案	(150)
十、禽鸟图案	(163)
十一、凤纹图案	(183)
十二、龙纹图案	(219)
附录：主要参考文献	(258)

第一章 刺绣概说

刺绣俗称“绣花”，是以彩线用绣针按设计纹样在织物上刺缀运针。刺绣作为一种手工艺艺术，是我国古代重要的发明创造之一，是中国传统文化的重要组成部分。中国刺绣在世界文化史上也是独树一帜的。

刺绣古称“黼”、“针黼”、“针绣”，是在养蚕缂丝、纺织缝纫的基础上发展起来的。据考古和文献资料表明，早在新石器晚期我国就已经开始养蚕，距今已有七八千年的历史。1978年在浙江河姆渡遗址发现了6900年前刻有清晰蚕纹的象牙盅及纺织工具。1921年瑞典人安特生在辽宁沙锅屯仰韶文化遗址发现过大理石蚕；1960年在山西芮城西王村仰韶文化遗址晚期地层发现了陶蚕俑；1927年在山西夏县西阴村灰土岭距今4000多年的遗址发现一个半割切的蚕茧，品种与桑蚕茧近似。相传最早的丝织术是由黄帝的妻子嫫祖发明的。最早文字记录“绣”字的是《杜阳杂编》，书中记载“唐代永贞元年（805年），南海贡奇女庐眉娘，工巧无比，能于尺绢之上，绣法华经七卷，字之大小不逾粟粒，点划分明，细于毫发。”

第一节 刺绣发展史略

最早的刺绣与织锦并无严格区分，往往是锦绣并用，二者被统称为“锦绣文采”，因此，“锦绣”在中华辞源中成为美好事物的象征。纺织和刺绣工艺相结合，在服饰文化中表现得尤为突出，可以说这一发明是中国对世界物质文化最大的贡献之一。

据《尚书》载，远在4000多年前的章服制度，就规定“衣画而裳绣”。舜对禹说，“予欲观古人之象，日、月、星辰、山、龙、华虫作绘，宗彝、藻、火、粉米、黼黻絺绣。以五彩章施于五色作服。”至周代，有“绣绩共职”的记载。1974年在陕西宝鸡茹家庄西周墓葬中发现了保留在泥土中的刺绣印痕，极为可贵。这些印痕清晰、色泽艳丽，全部采用辫子股针法绣出。湖北江陵马山砖厂一号战国楚墓出土了大量楚国刺绣和西汉时期的刺绣实物，包括绣衾、绣衣、绣袍、绣裤和夹袄等。其绣料以绢为主，只有一件为罗绣地。图案纹样用墨或朱砂绘出，然后进行刺绣，针法为锁绣。纹样以龙凤为主题，草叶、花卉、枝蔓及几何纹作辅助穿插。绣线颜色有深棕、红棕、棕、橘红、朱红、深红、浅黄、土黄、金黄、黄绿、钴蓝等。其中《龙凤纹绣衾》是由20块绣品拼缝，长约191cm、宽约190cm。龙有大小两种，互相蟠绕。凤鸟高冠长羽，婉转飘舞。色彩为绛红、金黄、浅黄、浅绿等色。绣工精细，表现了战国刺绣的高超技艺。湖南长沙马王堆一号汉墓出土的《乘云》刺绣，表现的是在棕红绢地上，用朱红、绛红、土黄、金黄、藏青等绣线绣制的如意纹、茱萸纹、卷云纹等，均为锁绣法绣出。辫子股针刺绣，俗称“锁绣”，古代刺绣针法。由绣线环圈锁套而成，绣纹效果似一根锁链，故名。又因其外观呈辫子形，

故俗称“辫子股针”。这种针法是我国自商至汉刺绣上的一种主要针法。辫绣针法整齐牢固，结实、均匀，它有开口和闭口之分，开口用以填充装饰花纹，闭口则适宜表现线条。

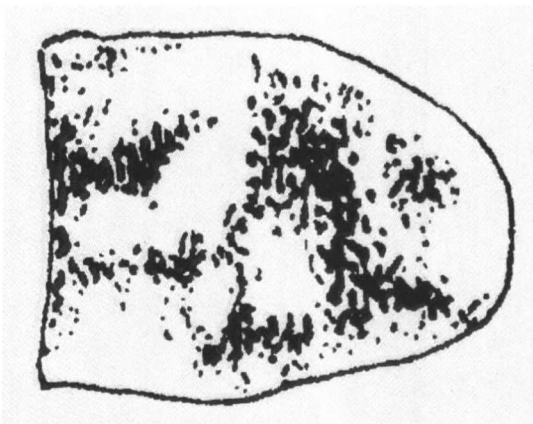

图 1-1 蚕茧 仰韶文化

图 1-2 陶茧俑 仰韶文化

图 1-3 刻有蚕纹的象牙盅
浙江余姚河姆渡文化

六朝时期的刺绣，做工细密，绣纹线条流畅。《拾遗记》中记载，“吴赵逵之妹善书画，巧妙无双，能于指间以彩丝为云龙虬凤之锦，大则盈尺，小则方寸。”被誉为“针绝”。1965年在甘肃敦煌莫高窟 125、126 号窟中发现了一件刺绣残片，纹样以男女供养人物为主题。女供养人头戴高冠，身穿双襟长衫，长衫上满饰桃形忍冬纹和边饰卷草纹，刺绣上的横幅花边，绣着圆圈纹和龟背纹相互套叠的图案。圆圈纹中的四片忍冬纹，被龟背纹在圆圈的中心垂直隔开，而龟背纹则被两个圆圈分割为三部分。绣品色彩以红、黄、绿为主，次色为紫色和蓝色，底色为浅黄色。朱红色主要表现服饰和人物的鼻、耳、手、脚等肌肉部分的线条。蓝色、绿色表现花纹。紫褐色用于表现冠、靴等深色部位。绣品除边饰外，均用细密的锁绣法绣出，是现存的最早的一幅满地施绣的绣品。另外还发现了一件北魏时期的刺绣边饰。该边饰长 59cm、宽 13cm，在棕黄色绢地上用土黄、金黄、宝蓝、藏青和绛红等彩线，绣成六角形和圆形相套而成的二方连续纹样，上、下配以缠枝忍冬纹。针法主要为锁绣，针势运用自如，仅用两三晕配色法，绣纹线条流畅如画。

唐代的刺绣以服饰、用品的装饰为主，做工精巧，色彩华美。据《丝绣笔记》转引《杜阳杂编》所载：“唐同昌公主出降，有神丝绣被，绣三千鸳鸯，仍间以奇花异叶，其精巧华丽绝比，其上缀以灵粟之珠如粟粒，五色辉焕。”白居易也有“红楼富家女，金缕刺罗襦”的诗句。唐玄宗生活及其奢侈和豪华，仅为杨贵妃进行服饰刺绣的绣工就多达数百人。唐代的佩饰被列入宫廷服饰制度，明文规定各级官员佩带物品的标准，较为著名的是“帛鱼”和“承露囊”。唐代永泰公主墓壁画和韦项墓的线刻石画中胡服侍女的腰间皆佩承露囊，其形制似后世的圆荷包。《千佛图录》第 34 图的唐绣佛像，中间绣一立佛，立佛着红色袈裟，左手执襟角，右下袒臂下垂。两旁绣二弟子二菩萨，下端绣二狮子；再

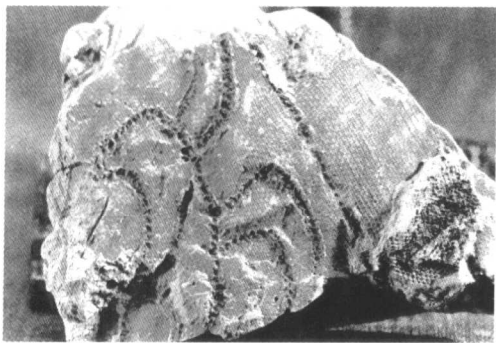

图 1-4 辫子股刺绣印痕 西周

图 1-5 龙凤虎纹刺绣 战国

图 1-6 蟠龙飞凤纹刺绣 战国

图 1-7 凤鸟花卉纹刺绣 战国

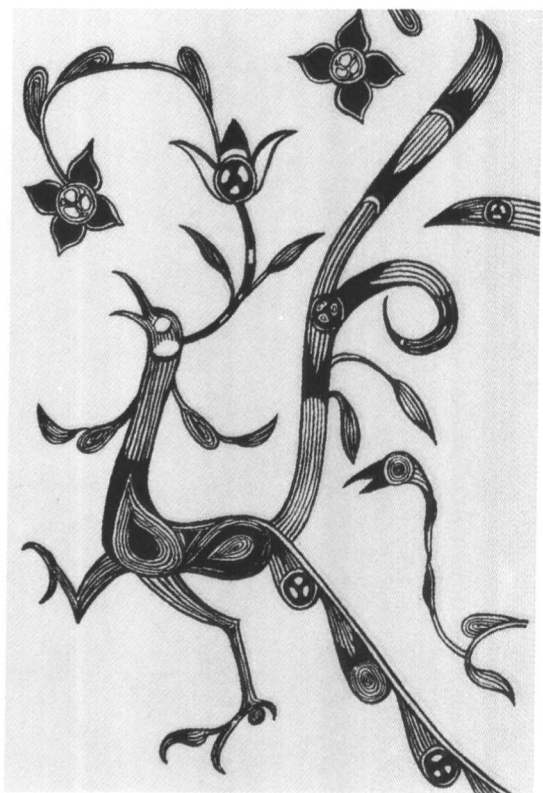

图 1-8 凤鸟花卉纹刺绣 战国

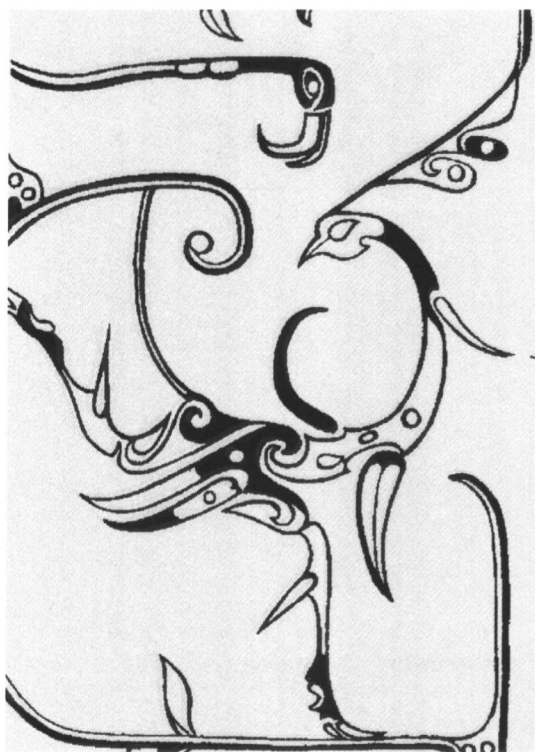

图 1-9 对凤对龙刺绣 战国

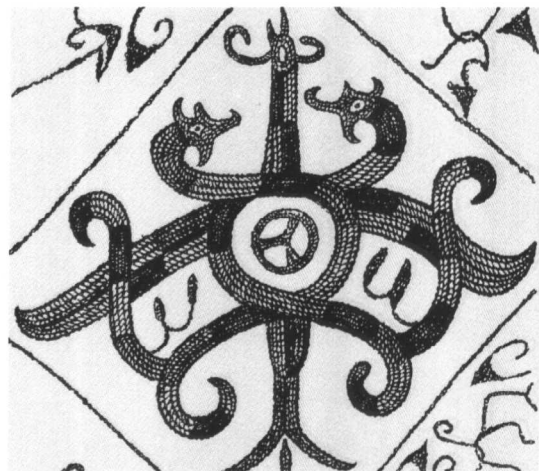

图 1-11 一凤二龙相蟠纹刺绣 战国

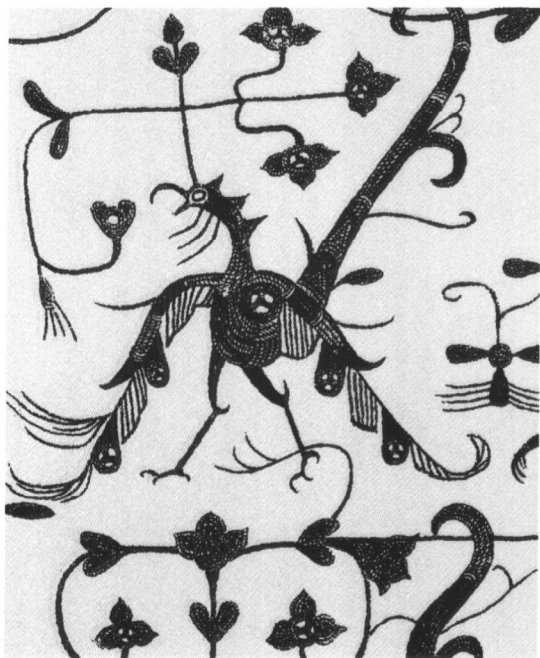

图 1-10 凤鸟花卉纹刺绣 战国

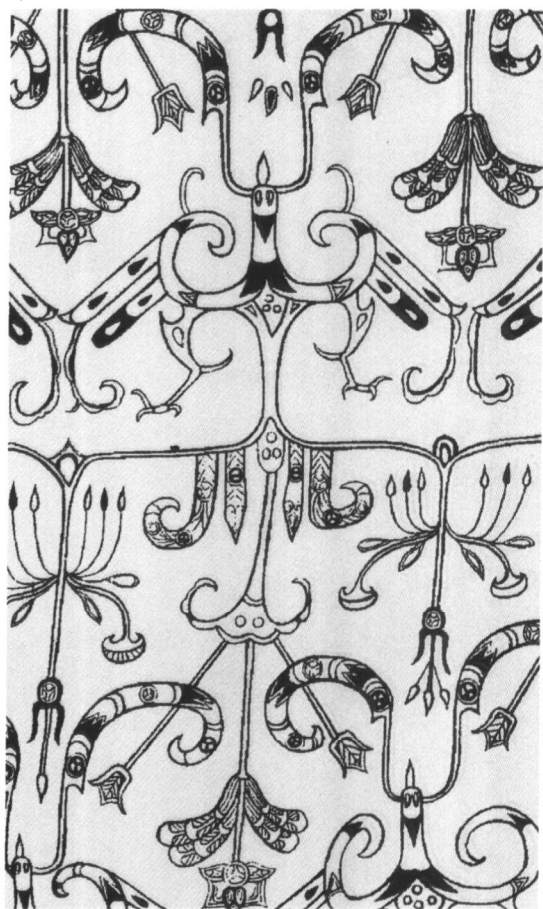

图 1-12 飞凤花卉纹刺绣 战国

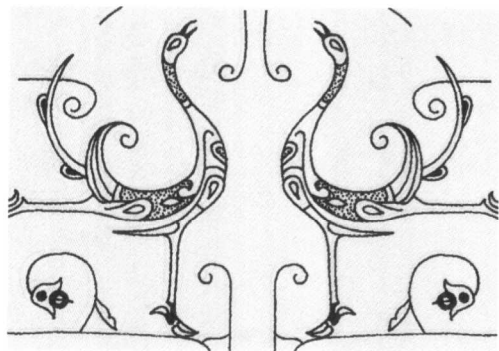

图 1-13 鸟纹刺绣 战国

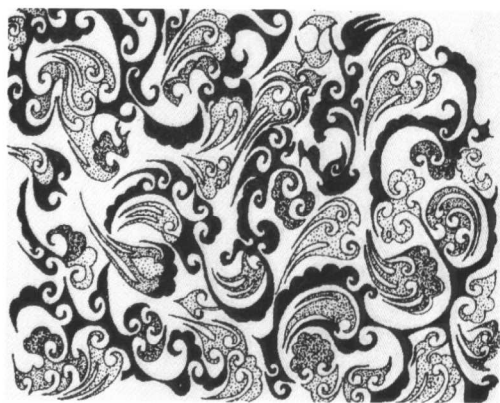

图 1-16 茱萸云纹刺绣 西汉

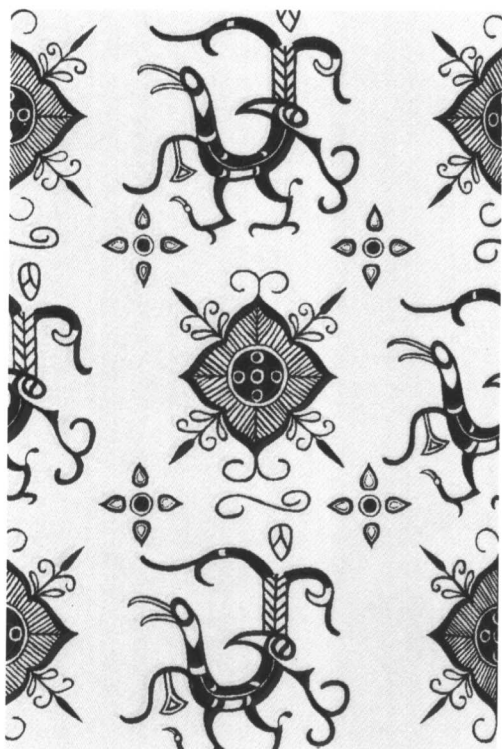

图 1-14 凤鸟花卉纹刺绣 战国

图 1-17 茱萸云纹刺绣 西汉

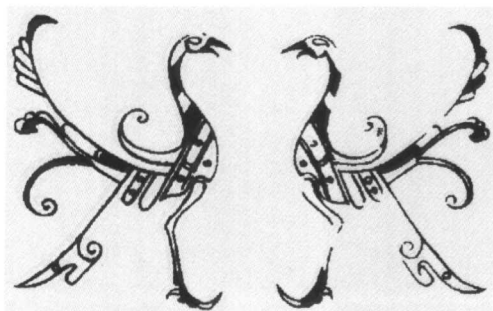

图 1-15 鸟纹刺绣 战国

图 1-18 茱萸云纹刺绣 西汉

下端中央有题榜，已看不出字迹。题榜左边绣有一僧、一男施主、一仆侍立（执手杖）、二弟子屈膝跪坐；题榜右边绣有二女施主、二晚辈小娘屈膝跪坐、一侍立婢女。整幅画面绣制精工，为甘肃敦煌莫高窟发现的唐代刺绣珍品。另外一幅唐代刺绣珍品为观世音像。英国伦敦博物院《中国古物记略》载：“古画类：敦煌石室千佛洞藏唐绣《观世音像》一大幅，长约盈尺，宽五六尺。观世音中立，旁站善才、韦驮，用极粗之丝线，绣像于粗纱布上，色未尽退，全幅完好如故，诚奇珍也。”杜甫诗：“苏晋长斋绣佛前”，正是这

类刺绣的写照。

唐代刺绣的针法，除了运用传统的辫绣外，还采用了平绣、打点绣、纁衫绣等多种针法。平绣也称“细绣”，是在平面底料上运用齐针、抢针、套针、擞和针和施针等针法进行刺绣的一种手法。绣面细致入微，纤毫毕现，富有质感。打点绣又称“斜一丝”、“一丝串”。以素纱为底，按纱格经纬点斜绣，每点一针，集聚绣成。纁衫绣又称退晕绣，可以表现出物象的深浅变化及不同色阶，使描绘的对象色彩富丽，层次清晰、均匀，富有装饰性。

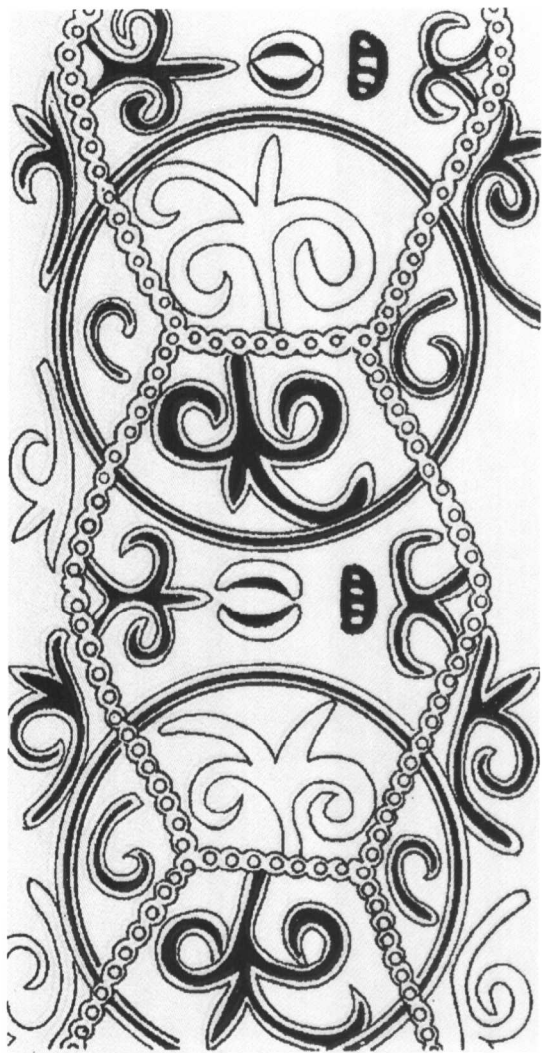

图 1-19 忍冬团窠龟背纹刺绣 北朝

图 1-20 一佛二菩萨说法图刺绣 北朝

图 1-21 佛像刺绣 唐

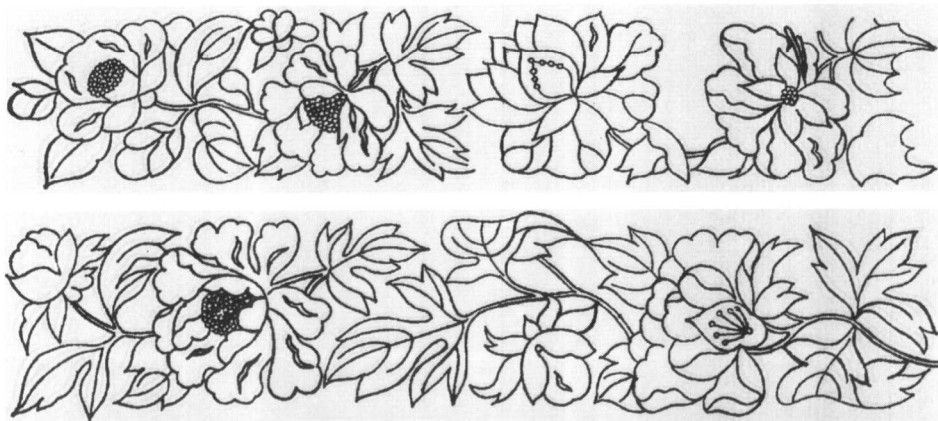

图1-22 穿枝花纹刺绣 唐

宋代设有绣院，有300余人专门从事人物花鸟、山水楼阁等的刺绣工作，用针纤细巧妙，针法极其细密。除了用于实用刺绣外，还向欣赏品方面发展，成为后来的画绣（指一种半绣半画的绣品，明末顾绣有此绣法）。高濂《燕闲清赏笺》载：“宋人绣花山水人物、楼台花鸟，针线细密，不露边缝；设色开染，较画更佳，以其绒色光彩夺目，丰神生意，望之宛然，三昧悉矣。”《筠清轩秘录》对宋绣也有评价：“宋人之绣，针线细密，用绒之一、二丝，用针如发细者为之。设色精妙，光彩射目。山水分远近之趣，楼阁得深邃之体，人物具瞻眺生动之情，花鸟极绰约……”可见宋代刺绣极具特色。

宋代的佩饰所见实物有福建黄升墓出土的两件，其中荷包、香囊各一件。荷包为银锭形，

一面绣荷花，一面绣含笑花。香囊为内外套装的双层正方形，外囊正面彩绣鸳鸯一对，上下用莲花莲叶衬托；内囊用三经绦罗捏扎16枚花朵。1956年，在苏州虎丘塔第二层发现北宋刺绣经袱4块，均为罗地，已残。一块是紫罗地上绣莲花、菱花纹；一块在深粟色地上绣金黄色莲花和枝叶纹；一块已泛焦黄色，上有毛笔字“丘山寺塔上”字款，并有残存的刺绣“捨”字。花纹绣线是用三色线配色和晕色。另外，在新疆哈拉尔出土了一方绣袱。绣袱用贴绣、齐绣和镶纳等方法制成。中间绣4只鸟纹相对排列，长冠飞羽，姿态生动，构成一菱形；鸟下有4兽，作相对排列；最后有卷云纹。绣袱四角各绣一如意纹。该绣品疏密有致，虚实得当，绣工细致，色泽和谐，表现了宋绣的高水平。

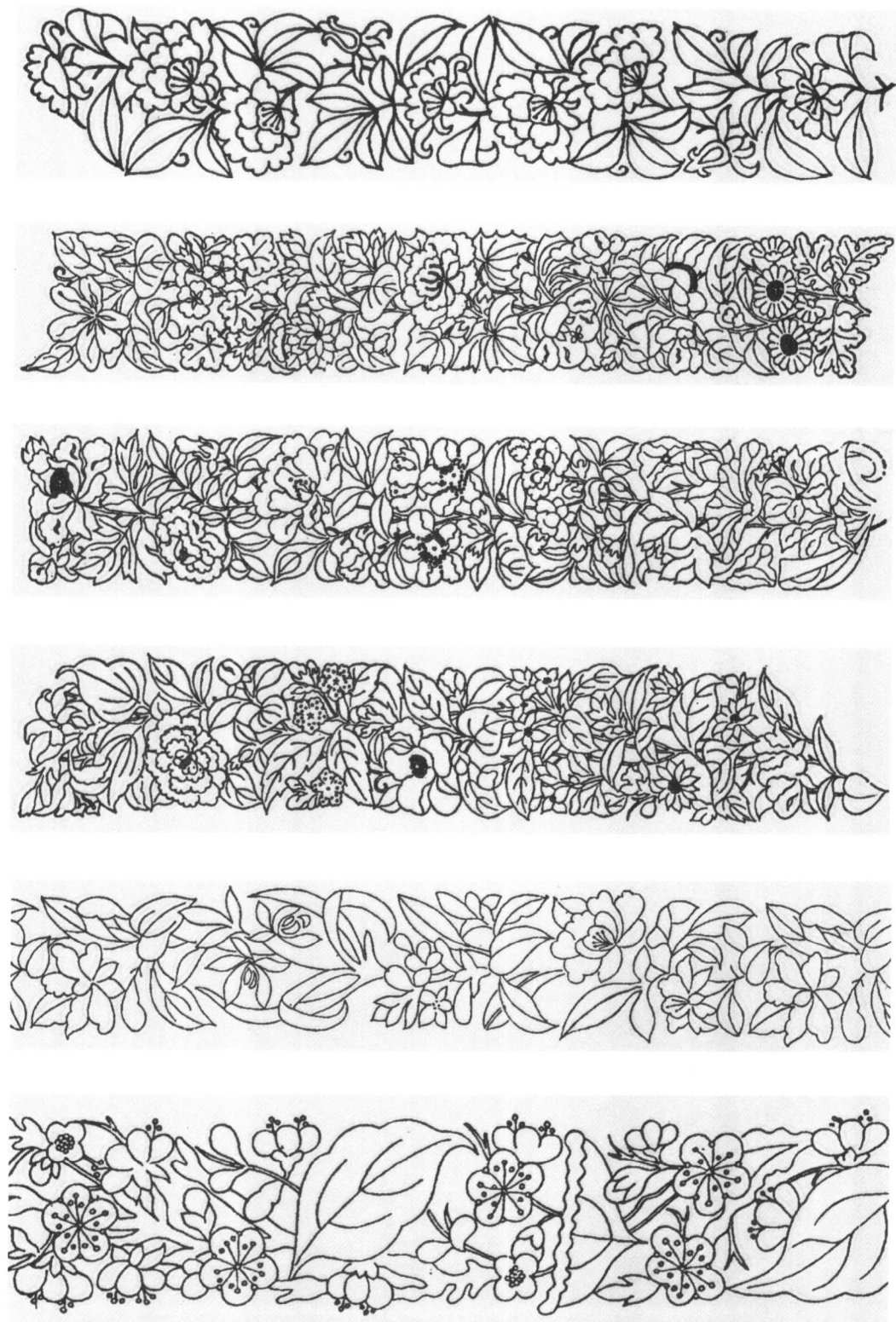

图 1-24 花卉纹刺绣 南宋

图 1-25 对鸟对兽纹刺绣 宋

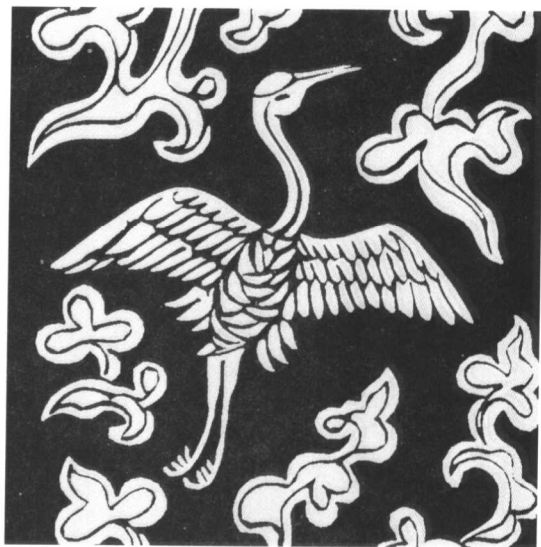

图 1-26 云鹤纹刺绣 宋

元代的刺绣，明代高濂在《燕闲清赏笈》中曾有评论：“元人之绣，便不及宋。以其用绒粗肥，落针不密。且人物花鸟，用墨描画眉目，不若宋人以绒绣眉，瞻眺生动，此宋园之别，以其眉目辨也。”从各地元墓或遗址中发现的

刺绣实物看，出现了许多种针法和艺术表现方法，主要有辫绣、平绣、网绣、打籽绣等多种绣法。现今刺绣工艺中的一些针法在元代便已使用。

图 1-27 仙童花卉飞鸟纹刺绣 元

图 1-28 飞凤纹刺绣 明

明、清时期，全国城乡出现了众多的商品性生产的专业刺绣作坊。尤其是明代，官府手工业的衰落，却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，加上唐宋期间文人艺人结合刺绣工艺的巨大影响，刺绣技术和生产获得了前所未有的活力，达到了空前的繁荣，进入了中国传统刺绣的巅峰时期。出现了对后世影响非常之大的几个艺术流派，明代有以顾绣为代表的南绣和以鲁绣、京绣为代表的北绣。至清代更有了地域风格鲜明的“四大名绣”，即苏绣、粤绣、湘绣和蜀绣。这一时期绣品的主要用途包括台布、枕套、靠垫等日用生活用品，屏风、壁挂等陈设品，生活服装及表演服饰等。针法有齐针、扎针、套针、长短针、打子针、戳纱等几十种。彩绣《天鹿锦》是明代刺绣珍品，用红绒线绣成地子，“天鹿”由龟背纹组成，每个龟背单元外围用香色绒线戳制，内晕成白色，鹿头向后转，作伏状。在鹿的上首布满彩色朵云，色彩为白、红、绿、蓝；鹿足下有起伏的海水，水中立一山，生活气息极浓。《六合同春》绒绣，是清代传世刺绣珍品。绣品以鹿、鹤和松柏组成“六合同春”吉祥主题。绣法以线代笔，绣出轮廓，并加以淡彩晕染，鹿身、鹤羽均用施毛针。绣工精细，绣面平整，配色素雅，主题突出，布局匀称调和。河北承德避暑山庄博物馆珍藏的清代光绪帝刺绣龙袍，配色富

丽，绣工精巧，表现了清代刺绣的高水平。该龙袍为皇帝用正规服的“九龙十二章”吉服，以五彩绣线和金线在前胸后背及两肩各绣有正龙，前后襟和底襟绣有升龙、降龙和行龙。龙纹四周绣有各种寓意吉祥的纹样，前后襟下幅部位绣有海水、寿山纹，寓意寿山福海。绣袍运用了齐针、套针、抢针、接针、刻鳞针和环籽针等十多种针法绣成。

明清时期的刺绣佩饰有荷包、香包、扇袋、帕袋、眼镜盒等。荷包分为钱荷包、烟荷包、香荷包、针线荷包、杂物荷包、春宫荷包等；造型有圆形、方形、鸡心形、葫芦形及香草形等，随身携带，非常方便，其实用性、装饰性都非常强。香包是装香料的袋囊，所装香料不能随便取出，造型有动物、人物、植物等。扇袋是男子身上的重要佩饰，纹样有“岁寒三友”、“高山流水”、“梅兰竹菊”等多种。总之，刺绣佩饰除具有实用功能外，还具有很强的装饰性，同时具有标识身份、显示地位及传情达意的功能。

清代的刺绣题材，除花鸟、山水、人物外，多为吉祥图案，所反映的是人们对美好生活的向往和追求。在图案的组织上，常见的有团花、皮球花等，多用于服饰中。团花是一种圆形适合图案，分大团花和小团花，小团花也叫“皮球花”，常用数个小团花合成一个纹样。由两个团

图1-29 天鹿纹刺绣 明

图1-30 云鹤纹刺绣 清

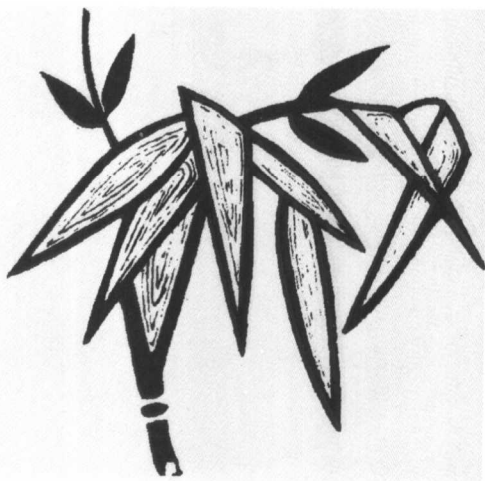

图1-31 竹枝纹刺绣 清

图 1-32 花鸟纹刺绣 清

图 1-35 双凤纹刺绣 清

图 1-33 双凤牡丹纹刺绣 清

图 1-36 麒麟纹刺绣 清

图 1-34 双蝶纹刺绣 清

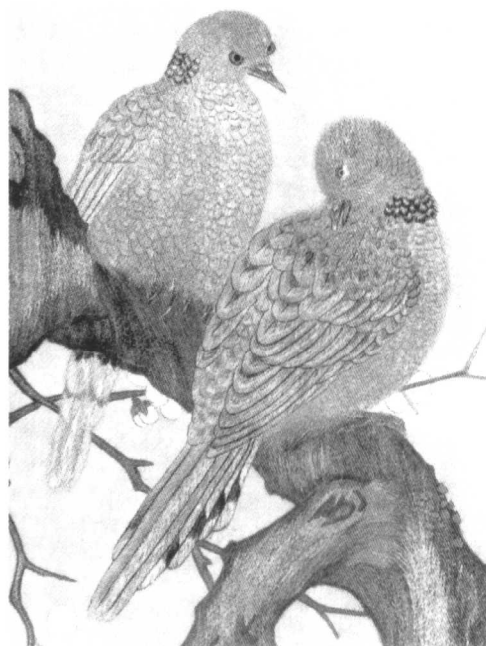

图 1-37 梅山禽图刺绣 明

图 1-38 皇后服饰刺绣 清

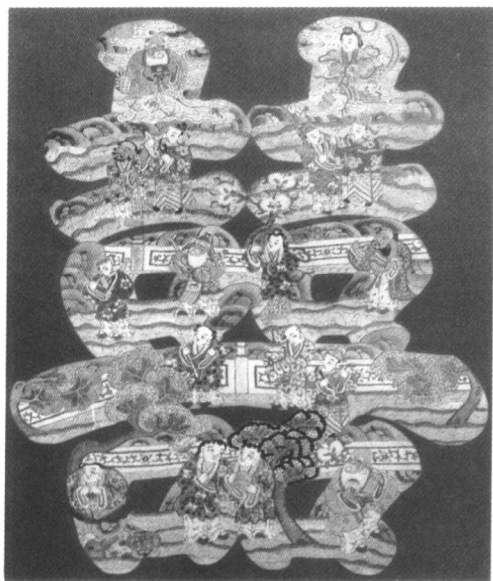

图 1-39 八仙双喜纹刺绣 清

图 1-40 寿桃纹刺绣 清