

潮州绣礼针法与图案

● 郑奕群 编著

● 轻工业出版社



潮州绣衣针法与图案

郑奕群 编著

郑奕群 陈跃生 郭信孝 插图
陈木芝 陈福深 颜树钟

轻工业出版社

内 容 提 要

潮州绣衣具有独特的风格，在我国手工艺坛上占有显著的地位。本书较全面地、系统地介绍了潮州手绣的工艺特点和设计技巧。内容包括：绣衣针法的分类运用；绣衣图案设计；图案色彩的运用；花卉的写生变化；图案的复制和绣衣的洗涤保养等。附有大量图案纹样。

本书是手绣、绣衣工作者的必备书；对服装专业设计人员很有参考价值，对广大绣衣爱好者则是一本很好的教科书。

潮州绣衣针法与图案

廖奕雄 编著

轻工业出版社出版

(北京前门大街25号)

北京龙吟印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

各地新华书店经营

*

787×1092毫米 印张：9.25 字数：196千字

1988年4月 第一版第一次印刷

印数：1—4,050 定价：8.50元

ISBN7—5019—0470—7/TS·0321

前 言

绣衣是我国的传统出口名牌产品，一九八二年广东潮州绣衣厂的“水仙花”牌真丝、化纤绣衣荣获中国工艺美术品百花奖“金杯奖”。

绣衣，顾名思义就是在服装上绣上各种花纹图案，使之成为既可艺术欣赏，又有实用价值的工艺品。传说远在二十年代，潮汕地区已开始有少量的绣衣出口。不过，那时只是绣片出口。近年来，“水仙花”牌绣衣已发展到相当高的水平，被誉为我国出口绣衣的“五朵金花”之一。

谈到潮州绣衣的历史渊源，至少追溯到明代。据清代乾隆重修的《潮州府志》所载：“潮州妇女多勤纺织，凡女子十一、二岁，其母为豫治嫁衣，故织任刺绣之功，虽富家不废也”。从潮州北郊明墓出土的大量刺绣衣裳来看，就有不少针法技艺同现代的潮州绣衣相当接近，这足见被称为“海滨邹鲁”的潮汕地区在距今六百年以前，刺绣技艺应用于绣制衣服已相当广泛和精巧了。当然，这毕竟不能与现代的绣衣相提并论，但说它是现代绣衣的雏型也未尝不可。至于近代绣衣生产的发展同欧、美式抽纱在我国的生产 and 抽纱工艺的商品化有着相当密切的关系。

潮州绣衣具有独特的风格，在我国手工艺坛上占有显著的地位。在绣法运用上，潮州绣衣不仅发挥了潮绣的传统技法，还吸收了各类名绣的技艺精华，不断加以发展，近年来还移植、创造了不少新绣法，可谓是丰富多采、巧夺天工。据不完全统计，它的针法大致可分为平、垫、雕、抽、拉以及其它绣六大类，每一种类又包括若干种的刺绣手法。譬如，平绣包括：有绣、京绣、托天绣、托地绣、扎枝绣、通花绣、对丝绣、通目绣等等，工精艺巧，变化万端。

潮州绣衣以刺绣艺术和实用价值相结合而为人们所喜爱。无论从服装造型、图案纹样到刺绣技艺都具有自己的独特传统风格。花色品种如雨后春笋，发展到现在已有：男、女绣衣、连衣裙、睡袍、夜衣、吊裙、龙浴衣、旗袍、梳头衣、童装等二十多个门类。近年来，在党的繁荣祖国工艺美术事业号召的鼓舞下，广大刺绣女工和创作设计人员，大力挖掘潮绣传统技法，大胆闯出自己的新路，使绣衣的针法不断得到发展和充实。还在绣衣时装化的研究上下功夫，使产品既有东方艺术特色，又符合时装潮流。近年来，潮州“水仙花”牌绣衣多次出国展销，很受外国友人的赞赏，为国家夺得了荣誉。

为了美化人民生活，促进绣衣生产的发展，我们收集、整理、编绘了《潮州手绣绣衣的针法和图案》一书。这本书我们不但从生产实际出发，介绍绣衣针法

和运用，并着重剖析一些有代表性的针法，还较系统地介绍绣衣的图案设计，力图使它摆脱一般性资料介绍的框框，成为指导工艺实践的工具书和教科书。

这本书是我们从事实践的积累，限于我们的水平和修养，加上编撰时间的短促，缺点和谬误在所难免，敬请读者批评指正。

这本书的编撰过程，承蒙轻工业部工艺美术总公司林佑顾问、毕金江副处长；中国艺术院王树村副教授；前广东省工艺美术公司陈东升副经理；广东省丝绸进出口公司刘耀松副经理；汕头市纺织品进出口公司蔡才源股长；潮州市刺绣研究所名誉所长林智成工艺家和汕头抽纱厂余作新工艺师的指导。还受到潮州市人民政府经济委员会、科学技术委员会、潮州市工艺美术工业公司、潮州市绣衣厂领导和有关同志的关怀。在此，一并表示谢忱！

编者

目 录

| | |
|---------------------|------|
| 一、绣衣针法的分类 | (1) |
| (一) 平绣类 (包括有绣) | (1) |
| (二) 垫绣类 | (4) |
| (三) 雕绣类 (包括绞边) | (5) |
| (四) 抽绣类 (别称: 下道) | (6) |
| (五) 拉绣类 | (9) |
| (六) 特殊类 | (10) |
| (七) 附常用针法的花型图例 | (12) |
| 二、绣衣的图案设计 | (22) |
| (一) 绣衣图案的分类 | (22) |
| 1. 仿古中式绣衣 (包括中式童绣衣) | (22) |
| 2. 仿古西式绣衣 | (23) |
| 3. 时装绣衣 | (23) |
| (二) 绣衣图案的特性 | (24) |
| (三) 绣衣图案的原理 | (25) |
| 1. 变化的法则 | (25) |
| 2. 运动的规律 | (27) |
| 3. 比例的关系 | (27) |
| 4. 对称的要素 | (28) |
| (四) 绣衣图案的构成 | (29) |
| 1. 统一 | (29) |
| 2. 主次 | (30) |
| 3. 对比 | (30) |
| 4. 均衡 | (30) |
| (五) 绣衣图案的纹样组织 | (30) |
| 1. 单独纹样 | (31) |
| 2. 适合纹样 | (31) |
| 3. 二方连续 | (31) |
| 4. 四方连续 | (32) |
| (六) 绣衣图案位置的选择和布局 | (32) |

| | |
|---|------|
| 1. 以主花(或一组主体纹样)为核心, 周围配散花加枝叶、藤、蔓(或唐草纹、己字纹)····· | (33) |
| 2. 以几何图形为骨骼配散花散叶····· | (33) |
| 3. 以唐草纹为依托, 连缀大小花卉····· | (34) |
| 4. 以散点花卉构成图案····· | (34) |
| 5. 以“插花”的形式构成图案····· | (34) |
| 6. 以人物、动物或风景为主体, 配上散点图案····· | (35) |
| 7. 连续图案····· | (35) |
| 8. 藤蔓式的散花图案····· | (35) |
| 绣衣图片插页····· | (37) |
| 三、绣衣图案色彩的运用····· | (39) |
| (一) 绣衣性质与色彩····· | (39) |
| (二) 绣衣面料与色彩····· | (40) |
| (三) 销售地区与色彩····· | (40) |
| (四) 对比与调和····· | (41) |
| (五) 色彩的冷暖····· | (42) |
| 四、花卉的写生和便化····· | (43) |
| (一) 花卉的写生····· | (43) |
| 1. 整体入手, 细部刻画····· | (43) |
| 2. 抓动态, 写特征····· | (43) |
| 3. 讲章法, 分主次····· | (44) |
| (二) 花卉的便化(俗称: 变化)····· | (44) |
| 1. 简化····· | (44) |
| 2. 加强····· | (45) |
| 五、绣衣图案与针法运用····· | (46) |
| (一) 图案与针法····· | (46) |
| 1. 平绣类(包括右绣)····· | (46) |
| 2. 垫绣类····· | (48) |
| 3. 雕绣类····· | (48) |
| 4. 抽绣类····· | (49) |
| 5. 拉绣类····· | (49) |
| 6. 其它类····· | (49) |
| (二) 针法与面料····· | (50) |
| 1. 真丝类····· | (50) |
| 2. 棉麻类····· | (50) |

| | |
|---|------|
| 3. 化纤类 | (51) |
| 4. 其它类 | (51) |
| (三) 针法与技巧 | (51) |
| 1. 平绣类 | (51) |
| 2. 垫绣类 | (51) |
| 3. 雕绣类 | (52) |
| 4. 抽绣类 | (52) |
| 5. 拉绣类 | (53) |
| 6. 其它类 | (53) |
| 六、绣衣图案的复制 | (54) |
| (一) 针稿 | (54) |
| (二) 刷花 (别称: 揩花) | (54) |
| 七、绣衣的配套与系列 | (55) |
| (一) 旅游型 | (55) |
| (二) 宴会型 (包括夜礼服) | (55) |
| (三) 夜衣型 | (56) |
| (四) 假日型 | (56) |
| (五) 晨衣型 | (56) |
| 八、绣衣的洗涤和保养 | (57) |
| 九、附表 | (58) |
| 附表 1 全国手绣绣衣评分细则 (绣花部分) | (58) |
| 附表 2 国内各绣区手绣绣衣常用针法的统一名称 | (59) |
| 附表 3 一些国家、地区的图案喜忌 | (59) |
| 附表 4 一些国家、地区的色彩喜忌 | (60) |
| 附表 5 绣衣各部位的名称和测量方法 [根据中华人民共和国轻工部部标准(绣衣)] | (61) |
| 附表 6 女衬衣的规格 | (62) |
| 附表 7 外销女绣衣的规格 (尺码) | (62) |
| 附表 8 外销女绣衣的规格 (代号) | (63) |
| 附表 9 外销连衣裙的规格 | (63) |
| 附表 10 国际通用洗涤指示 | (64) |
| 十、附图部分 | (65) |
| 附图 1 取材于建筑的线脚元素 | (65) |
| 附图 2 取材于宝石反折射幻影 | (65) |
| 附图 3 表现对象的变化 | (65) |

| | | |
|-------|---------------------|------|
| 附图 4 | 纹样组织的变化 | (65) |
| 附图 5 | 虚实关系的变化 | (65) |
| 附图 6 | 组织、构图统一起来的花的变化 | (65) |
| 附图 7 | 动感三例 | (66) |
| 附图 8 | 象的夸张 | (66) |
| 附图 9 | 动物的夸张和拟人 | (66) |
| 附图 10 | 放大花朵缩小人物 | (66) |
| 附图 11 | 等量等状 | (66) |
| 附图 12 | 等量不等状 | (67) |
| 附图 13 | 等状不等量 | (67) |
| 附图 14 | 主次 | (67) |
| 附图 15 | 对比 | (67) |
| 附图 16 | 均衡 | (67) |
| 附图 17 | 单独纹样 | (67) |
| 附图 18 | 点装纹样 | (67) |
| 附图 19 | 填充纹样 | (67) |
| 附图 20 | 围绕纹样 | (68) |
| 附图 21 | 二方连续 | (68) |
| 附图 22 | 点网纹样 | (68) |
| 附图 23 | 散点纹样 | (69) |
| 附图 24 | 交接纹样 | (70) |
| 附图 25 | 复合纹样 | (70) |
| 附图 26 | 以主花(或一组主体纹样)为核心 | (71) |
| 附图 27 | 以几何图形为骨骼 | (71) |
| 附图 28 | 以唐草纹为依托,连缀大小花卉 | (72) |
| 附图 29 | 以散点花卉构成图案 | (73) |
| 附图 30 | 以“插花”的形式构成图案 | (73) |
| 附图 31 | 以人物、动物或风景为主体,配上散点图案 | (73) |
| 附图 32 | 连续图案 | (74) |
| 附图 33 | 藤蔓式的散花图案 | (74) |
| 附图 34 | 反领花1(配绞边) | (75) |
| 附图 35 | 反领花2(配绞边) | (75) |
| 附图 36 | 反领花3(配绞边) | (75) |
| 附图 37 | 反领花4(配绞边) | (75) |
| 附图 38 | 中领花5(配绞边) | (75) |

| | | |
|------|------------|------|
| 附图39 | 尖领花 | (75) |
| 附图40 | 企领花 (男绣衣) | (76) |
| 附图41 | 反尖领花 (男绣衣) | (76) |
| 附图42 | 驳角花 | (77) |
| 附图43 | 袖口花和袖蹄花 | (77) |
| 附图44 | 门襟花 | (78) |
| 附图45 | 脚花 | (79) |
| 附图46 | 牵牛花的写生 | (79) |
| 附图47 | 牵牛花的简化 | (79) |
| 附图48 | 牵牛花的加强 | (79) |
| 附图49 | 田园小景 | (81) |
| 附图50 | 童趣 | (82) |
| 附图51 | 新月 | (83) |
| 附图52 | 五月的花 | (83) |
| 附图53 | 小城故事 | (84) |
| 附图54 | 有趣的梦 | (84) |
| 附图55 | 狂欢节 | (85) |
| 附图56 | 梦幻 | (85) |
| 附图57 | 路边 | (86) |
| 附图58 | 晨曲 | (86) |
| 附图59 | 山花烂漫 | (87) |
| 附图60 | 憧憬 | (87) |
| 附图61 | 香花葡萄 | (88) |
| 附图62 | 龙的传人 | (89) |
| 附图63 | 夕照 (局部) | (90) |
| 附图64 | 太阳升 (局部) | (90) |
| 附图65 | 花儿朵朵 (局部) | (91) |
| 附图66 | 佳果 | (91) |
| 附图67 | 独秀 | (92) |
| 附图68 | 庭园一角 | (93) |
| 附图69 | 对话 | (94) |
| 附图70 | 姐妹花 | (94) |
| 附图71 | 校园 | (95) |
| 附图72 | 野百合 | (95) |
| 附图73 | 谧 | (96) |

| | | |
|-------|-----------|---------|
| 附图74 | 微风 | (96) |
| 附图75 | 暮蔼 | (97) |
| 附图76 | 繁星 | (98) |
| 附图77 | 绣球花 | (99) |
| 附图78 | 诉说 | (99) |
| 附图79 | 野蔷薇 | (100) |
| 附图80 | 春光 | (100) |
| 附图81 | 连续 | (101) |
| 附图82 | 花之歌 | (101) |
| 附图83 | 花中君子 | (102) |
| 附图84 | 秧歌 | (103) |
| 附图85 | 玫瑰的风韵 | (104) |
| 附图86 | 花语 | (105) |
| 附图87 | 风筝 | (106) |
| 附图88 | 塘趣 (领花) | (107) |
| 附图89 | 芳草 | (107) |
| 附图90 | 菊 | (108) |
| 附图91 | 无题 | (109) |
| 附图92 | 江南好 | (110) |
| 附图93 | 蝶恋花 | (111) |
| 附图94 | 三角形 | (112) |
| 附图95 | 山茶花 | (113) |
| 附图96 | 花间舞 | (114) |
| 附图97 | 金秋 (局部) | (115) |
| 附图98 | 故乡情 | (116) |
| 附图99 | 花趣 | (117) |
| 附图100 | 凤凰牡丹 | (118) |
| 附图101 | 花果 (局部) | (119) |
| 附图102 | 连续 | (119) |
| 附图103 | 清秋 | (120) |
| 附图104 | 玫瑰花园 | (120) |
| 附图105 | 吐鲁番葡萄熟了 | (121) |
| 附图106 | 花香鸟语 | (121) |
| 附图107 | 圣诞红 (一品红) | (122) |
| 附图108 | 组花 | (122) |

| | |
|------------------|-------|
| 附图109 牵牛花····· | (123) |
| 十一、时装绣衣100例····· | (124) |
| 后记····· | (136) |
| 注解····· | (137) |

一、 绣衣针法的分类

潮州绣衣的针法，不仅发挥了潮绣（粤绣的一大流派）的传统技法，还吸收了各类名绣的精华，不断加以发展。概括起来大致可分为平（包括右绣）、垫、雕、抽、拉和其它针法六大类，每一种类又包括若干种的针法。

（一）. 平绣类（包括右绣）

其方法就是绣线通过手针均匀排列，将图案填满或将线条的轮廓勾划出。运针的方法有：直针、横针、斜针，有时还用不同形态的长短交叉针也都属此类型，它包括：平绣、掺绣、托天绣、托地绣、锁枝、辫仔锁、珠链锁、屈针、踏针、钉针、乱针等等。

附针法的示意图：



图 1-1-1

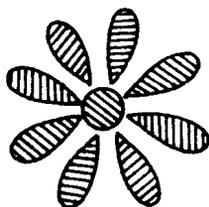


图 1-1-2

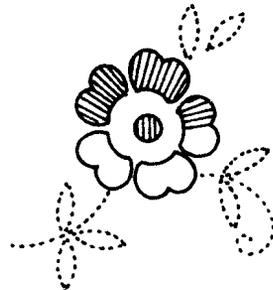


图 1-1-3

平绣：运针有直针、横针、斜针等区别，有的只作勾勒轮廓用（锁枝）。图 1-1-1、图 1-1-2 的斜线部分为运针的方向，虚线为钉针。至于长短套针（掺针）则必须根据图案要求先确定中心点，再逐步按照丝理刺绣（详见图 1-1-3）。

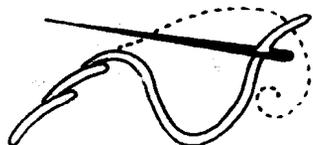


图 1-1-4 锁枝

此针法多用于绣枝叶的轮廓，系装饰点缀用的针法，绣制要求接针自然，贴实、顺畅，按照图案线条尽量等距离，依次递进。

珠链锁是一种链状绣，它的针法是一环紧扣一环，似锚链又似珠链故称珠链锁。针法有正、反套两种，绣制时先用绣线绣出一个线环，然后将绣线压在绣针下拉过。辫仔锁针法与此雷同。

此针法从A处把绣线引向正面，并齐从B处刺入，由C处出，依照图案循环进行。针法为图所示，从A处刺入，从B处挑出，把绣线压在针头下拉过，再刺第二针，依照图案循环进行。

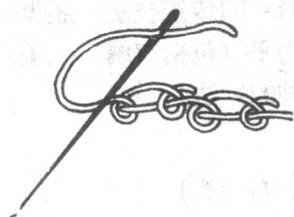


图 1-1-5 珠链锁

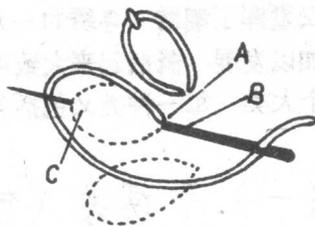


图 1-1-6 屈针

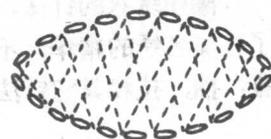


图 1-1-7 变形锁枝

交叠针又称交叉针，其针迹的疏密可根据实际掌握，这种针法的正面是上下交叠的叉形针迹，而反面却是一个针迹连接的轮廓。

如手工缝纫的行针，按照图案用一定大小的针迹不规则的排列（针迹不叠合，不拘方向，但疏密却要有规律）。

踏针的运针按图案纹样的角度先行牵线（绣花针用两条纱线）再用另一针在牵线上面绣等距离的踏针，循序递进。见针法图例：

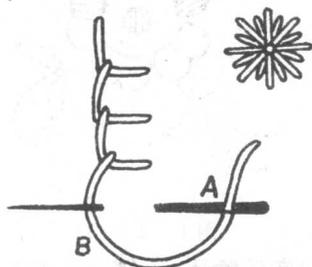


图 1-1-8 托天绣



图 1-1-9 乱针

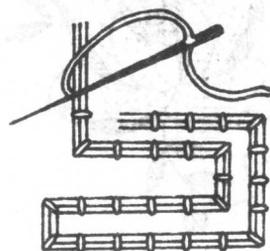


图 1-1-10 踏针
(牵双线踏针)

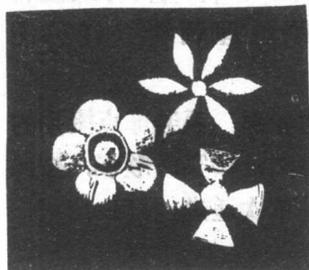


图 1-1-11 平绣

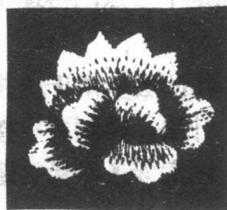


图 1-1-12 掺绣

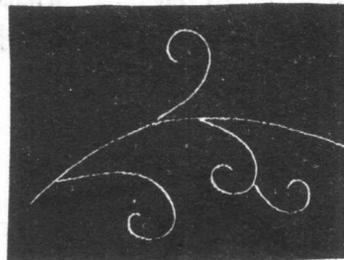


图 1-1-13 锁枝

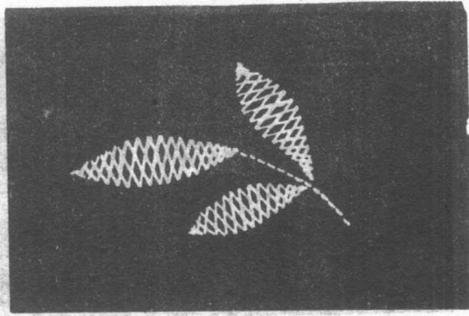


图 1-1-14 托天绣

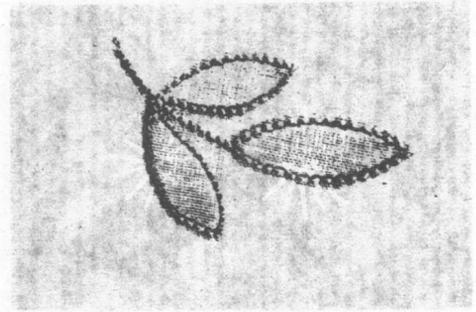


图 1-1-15 托地绣

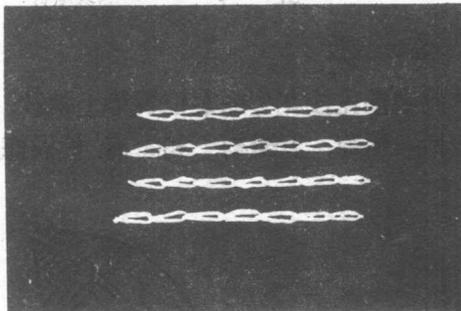


图 1-1-16 辫仔锁

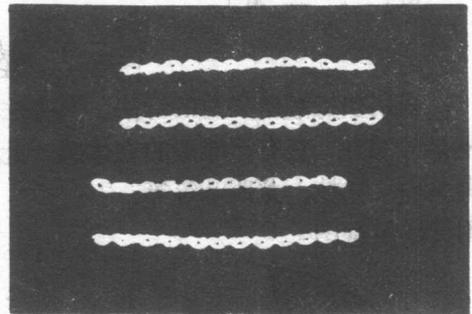


图 1-1-17 珠链锁

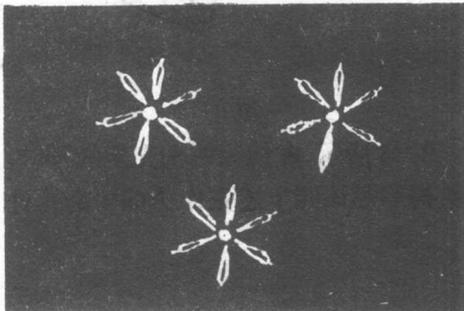


图 1-1-18 屈针

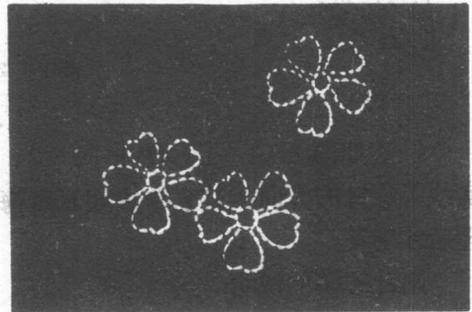


图 1-1-19 钉针

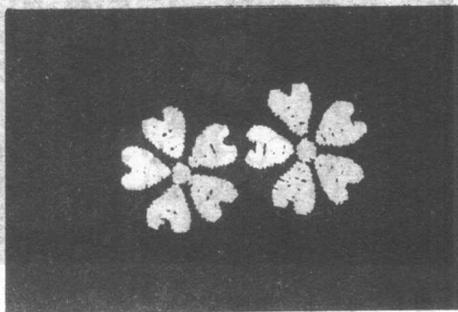


图 1-1-20 杜猴梅

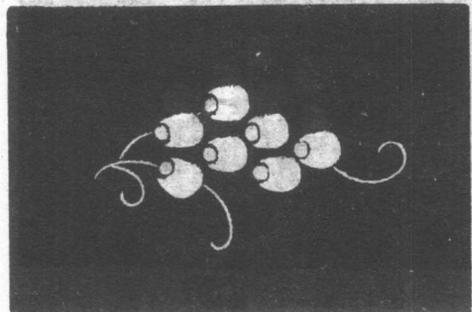


图 1-1-21 葡萄

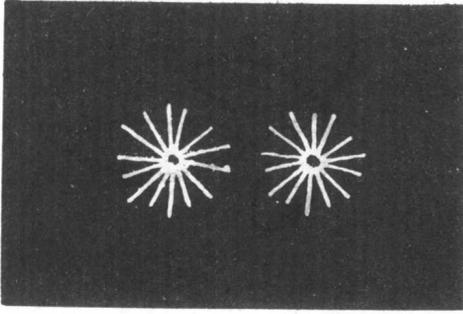


图 1-1-22 踏针

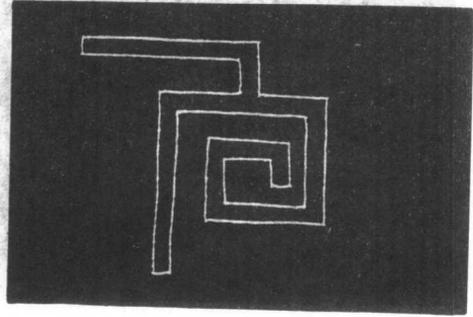


图 1-1-23 牵双线踏针

(二) 垫 绣 类

采用独特潮绣垫绣的针法，其方法是绣制之前先按花型图案位置垫上棉纱，然后才绣花，富有浮雕般的立体感。此类包括：葡萄、五瓣梅、和尚梅、杜猴梅、尖头梅、扎枝、龙眼叶等等。

附针法示意图：

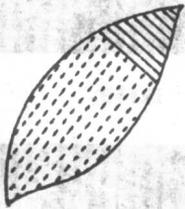


图 1-2-1



图 1-2-2

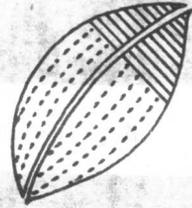


图 1-2-3

针法如图 1-2-1、图 1-2-2、图 1-2-3 所示，虚线为绣前先垫的棉纱，实线为行针的方向。其它绣法如五瓣梅、包头梅等等该照上述先作绣前垫高的处理后才绣花。

附针法图例说明：

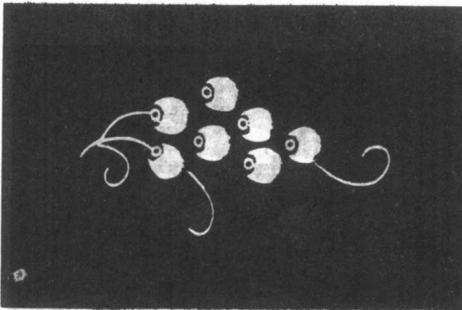


图 1-2-4 葡萄

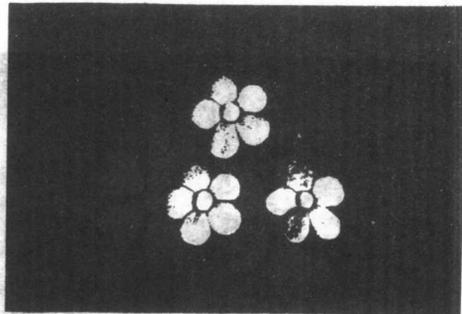


图 1-2-5 五瓣梅

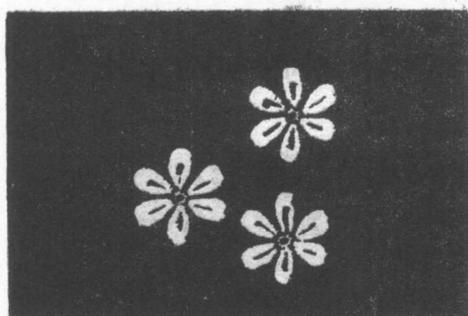


图 1-2-6 包头梅

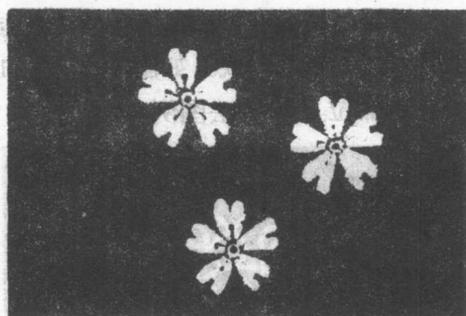


图 1-2-7 杜猴梅



图 1-2-8 扎枝

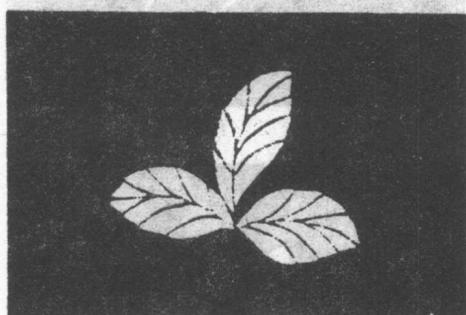


图 1-2-9 龙眼叶

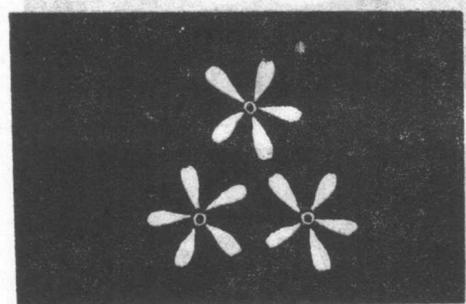


图 1-2-10 铜钱菊

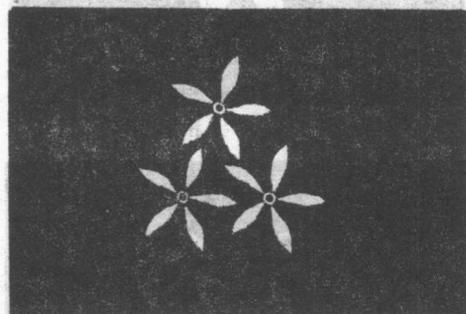


图 1-2-11 尖头梅

(三) 雕绣类 (包括绞边)

其方法是先按图案的花型位置，用绞边将边缘的轮廓线条扣好，然后用小剪刀把要镂空的地方剪去，既有立体层次又有玲珑剔透的趣味。它包括有剪去布地钮空（变形钮空）。

附针法示意图：

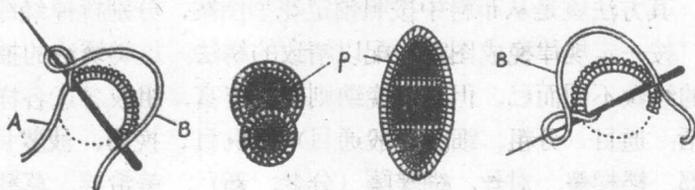


图 1-3-1 雕绣