

挑花技法与图案

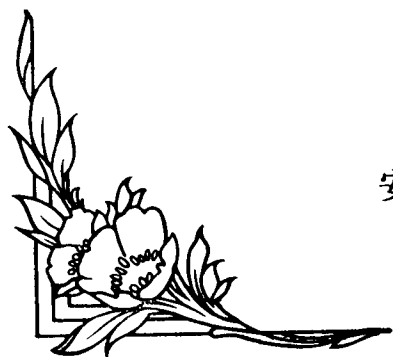
张愉 江宏鸣 杨艾强 包昌法 编绘

安徽科学技术出版社

挑花技法与图案

张 愉 杨艾强 编 绘
江宏鸣 包昌法

安徽科学技术出版社

责任编辑：刘海山
封面设计：杨艾强

挑 花 技 法 与 图 案

张 愉 江宏鸣 编绘
杨艾强 包昌法

*

安徽科学技术出版社出版

(合肥市跃进路1号)

安徽省新华书店发行

安徽新华印刷厂印刷

*

开本787×1092 1/16 印张7.25

1982年5月第1版 1982年5月第1次印刷

印数1-27,000

统一书号：8200·3 定价：0.65元

前 言

挑花又称十字刺绣，是富有民族特色的手工工艺之一。挑花既美观又实用，装饰性强，很受人们的喜爱。特别是年轻的姑娘们，更是喜欢用挑花来装饰自己的服装、鞋、帽和枕套、台布、床罩、窗帘等生活用品，以此来美化和点缀生活，使其更加丰富多彩，充满艺术情趣。

挑花图案是一种专门性的刺绣图案，变化有一定的规律，其基本内容是由无数排列整齐的十字组成，所以也叫十字挑花图案。它的用途非常广泛，除了可在纺织品挑花中使用之外，其它如绒线编结、纱线结网、提花衣料的织造等，凡是有经纬组织或有方格、方眼以及用针迹组合有规律的地方，都可使用挑花图案作为参考和制作依据。

挑花的技法比较简单，不需要什么复杂的工具。用挑花装饰的工艺品，灵巧而又雅致，美观而又牢固耐用。通过挑花工艺的制作，还能陶冶人们的性情，使人心灵手巧，培养人们的艺术素养和提高艺术鉴赏的能力。可以讲，挑花工艺是一项很好的业余文化生活，所以姑娘们都想学一些挑花技法，作为个人的业余爱好。

为了有利于挑花工艺的发展，满足人们对挑花工艺学习的需要，我们整理编绘了这本书，供读者学习参考。由于我们的挑花工艺水平有限，图案资料的收集也不全面，缺点和错误在所难免，敬希广大读者批评指正。

编 者

1981.12

目 录

一、概述.....	1
二、挑花的材料和工具.....	2
三、挑花的技法.....	3
四、挑花图案的设计与配色.....	8
五、挑花的应用与图案示例.....	11
1. 人物图案.....	12~15
2. 花卉图案.....	16~25
3. 动物图案.....	26~33
4. 鱼蝶图案.....	34~39
5. 十二生肖图案.....	40~41
6. 车船风景图案.....	42~50
7. 文字图案.....	51~55
8. 二方连续图案.....	56~69
9. 四方连续图案(即填芯花).....	70~81
10. 角花图案.....	82~91
11. 对合图案.....	92~105
12. 单模小品图案.....	106~112

一、概 述

挑花是一项优美的、历史悠久的民间手工艺，不但在我国而且在世界各国和各个民族之间，都有广泛的流传。由于它美观实用，装饰性强，并富有艺术情趣，所以受到广大劳动人民的喜爱和欢迎。

挑花是植根于民间的一种工艺，因此，在各国和各民族之间所采用的针法和图案花样也有很大的差异。以我国为例，各地区和各民族之间流行的针法和图案，内容各不相同，风格各有千秋，所选用的材料和色彩也各有特色，可以说是琳琅满目，丰富多彩。

挑花在我国西南地区 and 东南沿海等地较为流行，被人们广泛用于装饰服装衣着和各类生活用品。我国比较著名的有川西挑花和湖南挑花。川西挑花的特点是用色单纯，图案变化多样，结构整齐均衡；湖南挑花的特点是绣线色彩丰富，绣布的底色很深，多采用深青、深蓝、墨绿、黑色等，在深色绣布上配以五彩缤纷的几何图案，显得非常鲜艳秀丽，给人一种明快、丰满、热情、有力的感觉。浙江省的温州、金华、鄞县，江苏省的海门、山东省的烟台、福建省的福州和广东省的汕头等地，挑花工艺也很流行，并有各自的特色。南方流行的挑花工艺，针法细纤，图案清秀，多以花卉、动物、人物等作为题材，底布多用清淡的色布或白布，风格比较接近著名的民间蓝印花布，清秀雅致，朴实大方。

近年来，北京、上海等城市，挑花工艺发展很快，在继承和发扬传统的针法和图案方面，也作了很大的努力，并有一定的突破和创新。选用的图案大都具有北京风味和上海特色。北京的挑花多以北京的著名风景区和建筑物为题材，例如人民大会堂、历史博物馆等十大建筑，以及天坛、颐和园、北海等的园林风光；上海的挑花则以花卉、几何图案为主。为了适应对外贸易的需要，有些图案“洋”味较重，粗犷有力。挑花的绣工非常精细、整齐，用色丰富，有的作品往往要用十多种甚至几十种颜色绣成。

挑花虽然由于各地区风俗习惯不同，人们的爱好和兴趣各异，对挑花的技法和图案风格产生一定的影响，形成各种不同的流派。但是他们在题材的选择、图案的设计、表现的形式以及挑绣的技法等还是常相类似、非常接近的，在艺术上的成就基本上也是一致的。

挑花的题材很广，图案形式众多，除用几何图形连续的花边花以外，还有用花卉或动物作为主要内容的团花和角花，这种团花和角花在民间的挑花中占有很重要的地位。其中比较有代表性的传统图案有凤串牡丹、二龙戏珠、狮子滚绣球、鲤鱼跳龙门、鸳鸯戏荷花等；在现代的团花图案中有百花齐放、熊猫戏竹、拔萝卜、孔雀开屏、金鱼戏水等。

挑花工艺不仅在棉织品、麻织品上得到广泛应用，而且在丝织品和绒线编织品上的应用也日益增多。目前，十字挑花工艺品，除国内消费外，还被大量组织出口，是我国外销主要产品之一，深受国际市场欢迎。有的还作为珍贵礼品，赠送给友好国家和友好人士。随着我国“四化”建设的不断发展，广大人民物质生活水平的日益提高，十字挑花这枝具有浓厚民族形式和民间手工艺特色的花朵，一定会长得更繁华、茂盛。

二、挑花的材料和工具

制作挑花的材料比较简单，只需绣布和绣线就行了。但是绣布和绣线的种类却是很多的。通常应用最多的是纱织的平布和线织的府绸等，麻织的十字布和经纬纹路较粗的网丝布，也是绣制挑花的理想绣布。农村中用的家机布(俗称土布)、毛青布等也可用来绣制挑花。一般做服装或鞋帽等服饰用品，宜用细薄的平布或府绸等；做枕套、桌布、窗帘、床帏、帐沿等生活用品，可采用略较厚实的十字布、家机布等绣布绣制。网丝布最适宜制作提包、靠垫、画镜等不需经常洗涤的装饰用品。近年来，绣布的选用面越来越广，连灯芯绒、青年布以及呢料和各类化纤织物也有用来制作挑花的。

绣线的种类很多，有丝的、棉的、麻的和毛的等多种。过去制作挑花用单色的棉线较多，丝线和麻线则很少。毛编的绒线(即毛线)最适宜绣在麻织的网丝布上。绣线的粗细一定要和绣布的经纬丝纹粗细相配合。闪色线、三色线在挑花中应用较少，即使是多种色彩组成的挑花，也不宜用深浅不一的变色线。按照通常的习惯，用于制作挑花的绣线应该比用于其它刺绣的绣线略为粗些。有一种双股的两扣线(即十字线)，是制作挑花最理想的绣线。见图1。

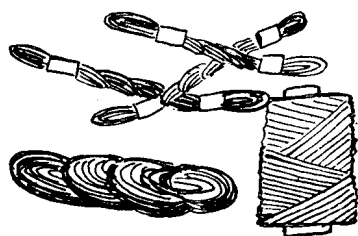

图1 挑花用的线

制作挑花的工具也非常简单，主要是绣绷和绣针等。绣绷也称绣架，有卷绷和手绷两种。卷绷是用木料做成，横竖各两根，组成一个框格，横者较短，称为绷门，绷门和绷布联在一起，刺绣的绣布便是和绷布接缝在一起。竖者较长，称为绷轴，是卷布用的。绷框的大小是根据挑花品的大小而定。这种卷绷是专门用来绣制大型绣品用的，如床帏、窗帘、桌布等。手绷较小，是由内外两个竹圈组成。挑花时将绣布夹在内外两圈的中间，轻便灵活，最宜挑绣小件绣品，如鞋花、围涎、手绢、荷包等。手绷有大有小，还有外圈是固定的和旋动的两种。但也有很多人在制作挑花时不用绷架，而放在手中直接挑绣。

挑花的绣针，应以针身匀圆，针尖锐而针尾钝者为佳，既便利挑绣又不易伤手。绣针的种类较多，主要是以长短和粗细不同分号。针号越小，则针身越粗越长；针号越大，则针身越细越短，通常应用较多的是7~8号。选择绣针的大小，应该根据绣线的粗细和绣布的厚薄情况而定。

挑花用的剪刀应以小号的刀口长而锋利的为好。剪线时应该将剪刀平卧或斜平一些，切不可坚起直剪，以免剪破绣布。有一种弯口的小剪刀，用于挑花最理想。

顶针戴在拿针之手的中指第二节上，帮助绣针推向前进。但也有人挑花时不用顶针，主要是根据各人的习惯而定。见图2。

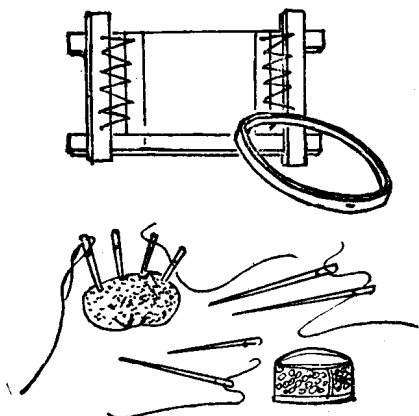

图2 挑花用的工具

三、挑花的技法

挑花的技法就是挑花的针法，非常简单，学起来比较容易，如果有点手工缝纫基础知识的人，学起来就更容易。在初学挑花时，最好选择经纬丝纹较粗的绣布和结构简单的几何图案来练习，因为布粗经纬丝纹明显，计算针数容易，不会搞错。

现将有关握针、运针等技法的基本知识介绍于下。

1. 握针的姿势 握针时用右手食指和大拇指捏住绣针，中指套上顶针紧紧地抵住针尾，绣针的主要力点应该支在顶针上。见图3。

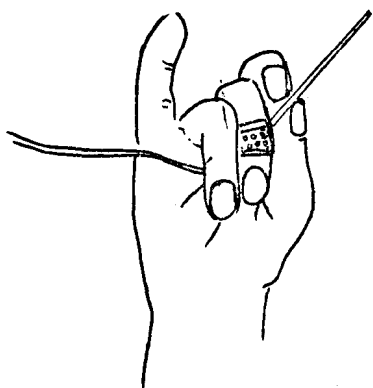

图3 握针姿势

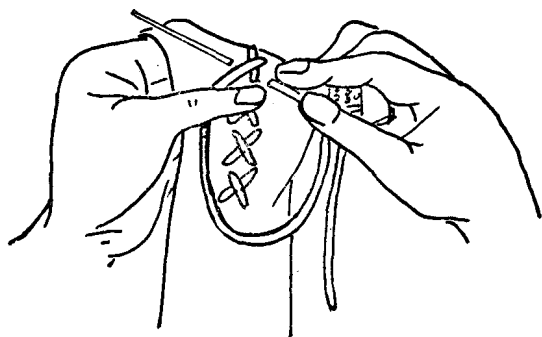

图4 挑针手势

2. 挑针 右手食指和大拇指拿针，向上挑时由食指抬起，向下挑时由大拇指压下，左手大拇指和食指拿住布料，帮助挑针。见图4。

3. 拔针 绣针向前推进后，用右手食指和大拇指拿住针头拔起，右手小指帮助拉线。见图5。

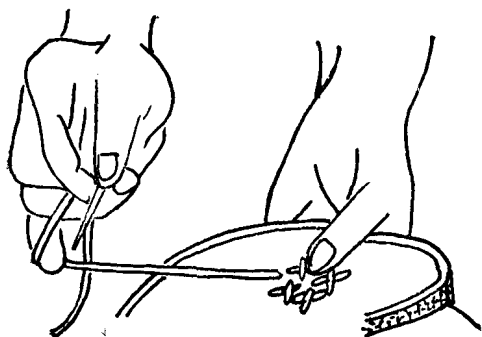

图5 拔针抽线手势

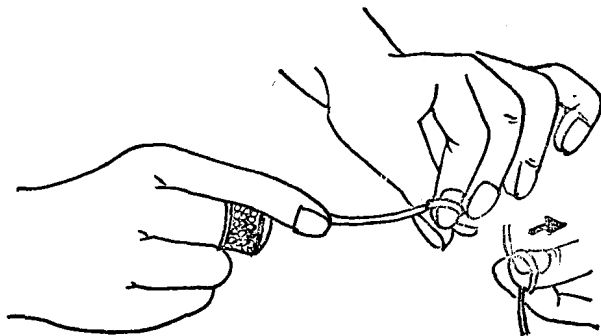

图6 打起结

4. 打起结 右手拿住绣针，左手拉住线尾，用左手的大拇指将绣线套成一个线环，和食指一起向后捻进，使线尾滑过线环成结。见图6。

5. 打止结 线头引向反面后,套成一个线环,绣针在线环中间穿过,用左手大拇指将线揪住,用右手将绣线拉起,拉紧成结即可。有时为了牢固起见,可以打上两个止结。

挑花的针法主要是通过绣针,将绣线挑成对称斜十字形的针迹,并由这一个个斜十字针迹排列整齐,组成图案,所以挑花也有称它为十字刺绣。它的技法可分成直列式挑绣、横列式挑绣和斜列式挑绣等,究竟采用哪一种方法,这要根据各人的习惯和图案的形式而定。但要注意在一件绣品中最好采用一种列式挑绣,以求整齐和统一。

在直列式的针法中,有两种不同的挑绣方法,一种是将斜十字的对称针迹从上而下一次挑成,见图7;另一种是分两次挑成,先从上而下挑好同一方向的一项,再从下到上挑另一方向的一项,这两项针迹列在一起,必须长短一致,斜度正确均匀。见图8。这种直列式的针法,非常适宜刺绣直项的带状图案。

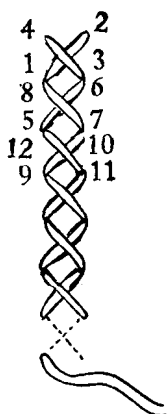

图7 直列挑花针法(一次挑成)

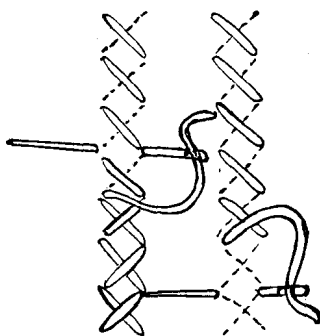

图8 直列挑花针法(二次挑成)

横列针法,根据通常的挑绣习惯,都是从左到右、从下到上。因为这样制作时比较方便顺手。见图9。这种横列针法适用于以横向为主的各种花边图案。

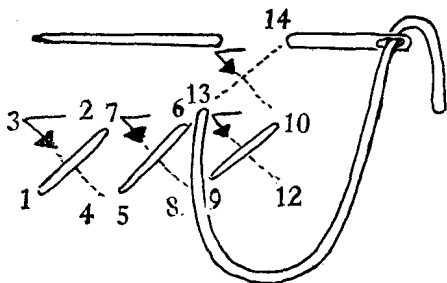

图9 横列挑花针法

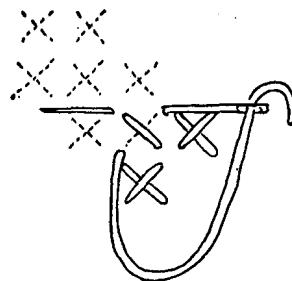

图10 斜列挑花针法

斜列针法主要是应用于挑绣团花、花卉、人物等比较复杂的图案。斜列针法也称交叉针法,它的排列没有一定的限制,从下向上斜,从上向下斜,向左斜,向右斜和留空针等都可以。不过应用这种针法,需要有比较熟练的手法,才能得心应手。见图10。

挑花刺绣是用无数的十字排列组成各种图案,因此在挑绣时,应该注意排列整齐,行与行之间的空隙要清晰,十字的大小要均匀。拉线时应轻重一致,过重容易将布拉皱,过轻绣线容易起毛,有损美观和牢固。同时在挑绣的时候要根据图案结构的不同要求,而灵活应用多

种不同的针法。例如，为了要表现图案的深密、结实，就可用双线或多线组成的十字针，表现空稀、疏远之处，可以用大小不等的单线十字针组成。见图11，12。

图 11 挑花针迹形式

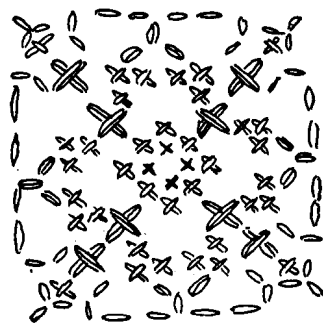

图 12 混合针迹的应用

挑花刺绣的制作，必须根据绣布的经纬纱的眼子进行(俗称数格子)。针迹的形状都是以斜形十字针为主。因此，它是一种有一定组织规律的刺绣工艺。近年来，广大刺绣工作者为了使挑花绣品更加丰富多彩地表现生活，在原来斜十字形的基本针法的基础上，又应用了许多辅助针法。在这些辅助针法中，常用的有斜针绣、链绣(俗称辫子股)、米字针、人字针等。

斜针绣多应用于花卉图案中的茎、根和人物图案的勾绘轮廓以及花边图案中的边框等。因为它的针迹能长能短，可稀可密，曲直都可根据图案的要求而随机应变。针法非常简易，刺绣时只要先将绣线的线头从反面引向正面后，退后一针向下，向前半针向上，就这样循序渐进即可。待手法熟练后，向下向上可用一针同时挑出。见图13。

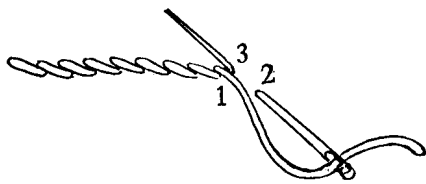

图 13 斜针绣针法

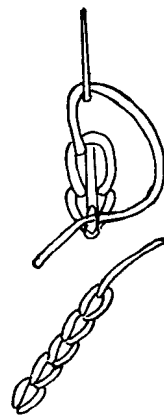

图 14 链绣针针法

链绣的用途大致和斜针绣相同，主要是配合挑花刺绣，使其针法有所变化，而且链绣的针法比较坚牢。因此，人们很喜欢将它和挑花针法配合一起使用。链绣的针法是把绣线引向正面后，与第一针并齐的地方把绣针插下，向前一针挑出，绣线压在针头下，把针拉出，再在线根并齐的地方绣第二针，就这样循环下去，到最后为了牢固起见，可钉上一针封住。见图14。

米字针又称八角绣，是一种装饰性的刺绣针法，常把它用于挑花图案的中心或四周作为装饰。米字针绣好后，本身就可成为一幅美观精致的图案。米字针的针法就是将两个斜十

字针交叉绣在一起，横、直、斜交叉挑绣而成。见图15。

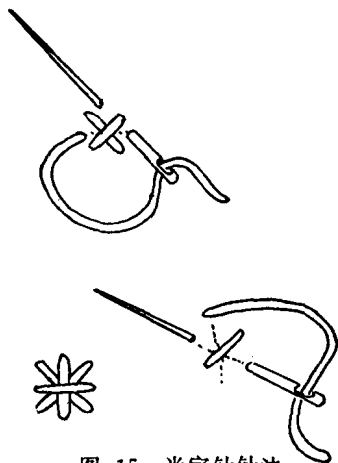

图 15 米字针针法

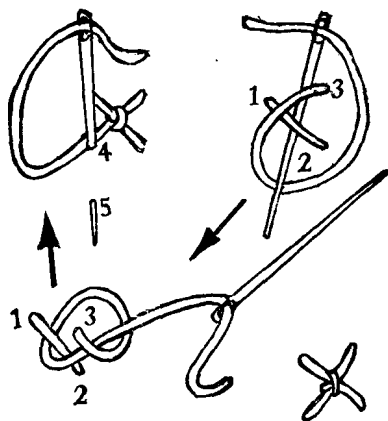

图 16 扎结十字针针法

扎结十字绣的针法特点是在十字针的中心处，打上一个绣结，使其针迹更坚牢美观。它的用途和米字针相同，是和挑花刺绣排列在一起，起着装饰作用。它的针法见图16。

人字针又称八字针，起初也是作为装饰性的针法。近年来被人们广泛地运用到绒线服装和绒线编结品上，作为装饰绒线编结品的一个主要形式。见图17。刺绣人字针的图案，也可以利用挑花图案，因为它也是需要数针数和有着一定组织性排列的刺绣针法。

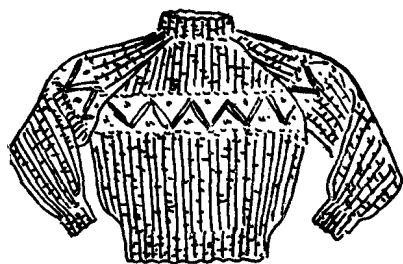

图 17 人字针的针法和应用

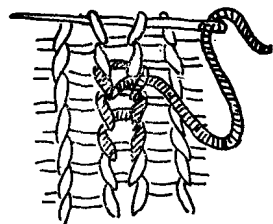
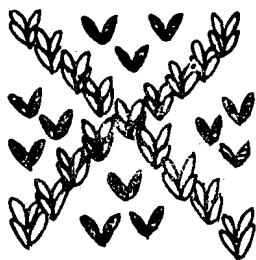

图 18 直列人字针针法(实针)

人字针的刺绣针法有两种，一种是虚的人字针，一种是实的人字针。虚针制作较易，实针比较坚牢，两者各有特点。在实针的制作中，又可分成直针和横针两种不同的刺绣针法。实横针的针法是先把绣针穿向正面，向上横挑在两根绒线的中间向下后再穿出向上。它的针法基本上和链绣相似。见图18。直针和横针的主要区别是横针是横挑在两根直项绒线的中间向上，直针是直挑在一根横项的绒线中间向上。见图19。虚针的针法更为简便，只要把绣线引

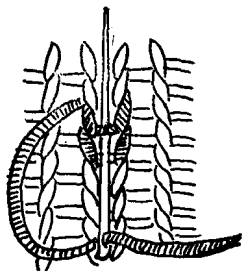

图 19 横列人字针针法(实针)

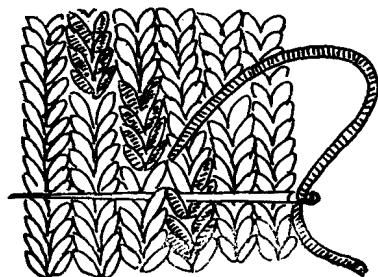

图 20 虚针十字针针法

向正面以后，按照平针绒线编结的组织，一针一针地斜行横挑，盖住原有的编结组织就行了。见图20。

不论是制作挑花或在绒线编结品上刺绣人字针，都要求耐心仔细，不可把针迹的地位和针数弄错。过高过低，多一针或少一针，都会影响刺绣品的质量，甚至使相互之间合不起来，破坏了挑花图案的完整性。

四、挑花图案的设计与配色

挑花图案又称编织图案或方眼图案，是一种形象美，实用性强，题材丰富多样，而且有着严密组织和富有高度艺术水平的工艺美术作品。就它的设计来讲，大致可以分为单色和彩色两大类。挑花图案的表现形式很多，通常人们爱用的有以几何图形为主组织的二方连续图案(俗称花边花)，四方连续图案(俗称花苞花或填芯花)，以动物或花卉为主组织的团花、角花、单模图案(俗称饼饼花或朵朵花)，以及以花卉、动物、飞禽、人物、风景、文字等为题材而组织的写实图案。

花边花的用途很广，不论是用在服装的袖口边、裤脚边、衣襟、口袋上沿等处，或用在蚊帐、窗帘、床单的边缘，以及巾帕、台布的四周等，都是非常理想和适宜的。花边花的图案结构大多是以二方连续模样为主，但也有一种由单模图案排列组织而成。组织二方连续模样的基本骨法有锯齿形、波浪形、连续法、循环法等多种。见图21。花边图案除了有丰富的基本骨法以外，又因用途和应用的部位不同，可有多种不同的宽狭之分。从较狭的一厘米开始，一直可以宽到几十厘米。有的时候，也可把两条花边或数条花边排列在一起应用。在设计花边图案的时候，要注意到造型的整齐、统一和对称，倒顺的方向不可弄错。在变化的时候，力求活泼，不要呆板。在应用花边图案作四周边框的时候，更应注意四只角偶合的模様和花边的模样的协调统一。

在制作大型绣品的时候，一般都采用四方连续图案，例如台毯布、桌布、床罩、窗帘、门幔等。在采用四方连续图案时，最好有选择地在外加一个如圆形、方形、菱形、鸡心形、椭圆形等的边框，使之有起伏变化。图案安排在绣品上什么位置，要随总体设计而定。总之，要使图案在向四面发展时有一定的空间。有些四方连续的图案模样和外缘的边框图案的模样是一致的，或风格相同的，是将边框图案的模样作为填芯之用，所以也称这种图案为花苞花或填芯花。近年来把四方连续的图案应用在绒线服装上作为装饰，非常流行，很受人们的喜爱。四方连续的基本骨法变化很多，有格式、网式、放射式、旋转式、梯式、散点式等。见图22。在设计的时候，既要结构简单，便于绣制，又要形象多变，活泼多样，达到明快美观的效果。

团花是在挑花中应用比较广泛，造型优美，图案题材丰富，具有代表性的一种图案形式。团花多应用于大件绣品的中心，有的以一个团花为一组，四周饰以花边或角花；有的以五个团花为一组，排列成梅花形。团花是一个总称，除了圆形以外，还有方形、菱形和椭圆形等。每一个团花都有一个明确的主题，有一个为主的图案。例如“富贵平安”，就是以大朵的牡丹花放在正中地位作为主要图案，四周饰以卷草、回文等花纹填满成一个圆的或方的形

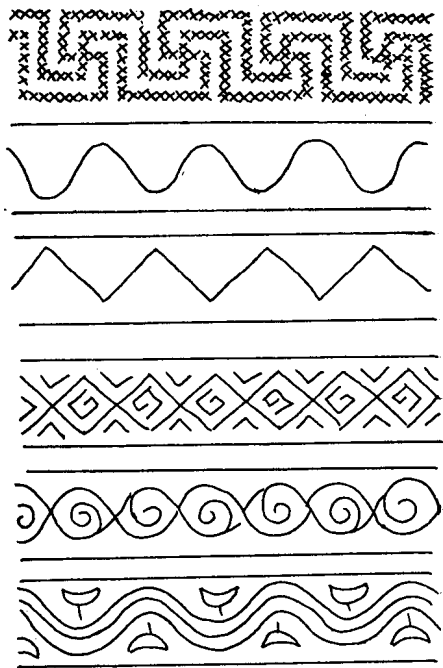

图 21 二方连续(花边)的几种形式

状；“狮子滚绣球”是以狮子作为主要图案。其它也有用象征的手法，如用桃子和佛手表示多福多寿，用鲤鱼或鸳鸯表示婚礼喜庆等。应用在团花上的传统资料还有龙、凤、蝶、蝙蝠、鹿、象、菊花、百结、如意等，这些题材都是反映人们对美好生活的向往。团花的结构也有很多变化，基本上和四方连续图案的变化相似。在设计的时候，要注意主题明确，宾主分明，造型灵活、醒目。挑绣时，针法层次要清楚。在力求活泼多样的前提下，还应注意到对称、均衡和整体的统一。

角花是一种辅助图案，很少单独应用，多数是和团花配合在一起应用。角花在人们的服装上应用较少，而在生活用品或服饰用品上应用较多，尤其在方形或长方形的绣品中应用最多，如手绢、台布、床罩等。角花有时和团花或花边用于同一题材，有时也有用单独本身为主题的。它的基本骨法有对角相同的对称式，也有中心向外扩展的放射式，或互相置换的旋转式等。在组织图案的时候，除了主要的中心图案以外，其余可用卷草和回文等线条填满空白的地方，但一定要处理疏密恰当，布局合理。见图23。

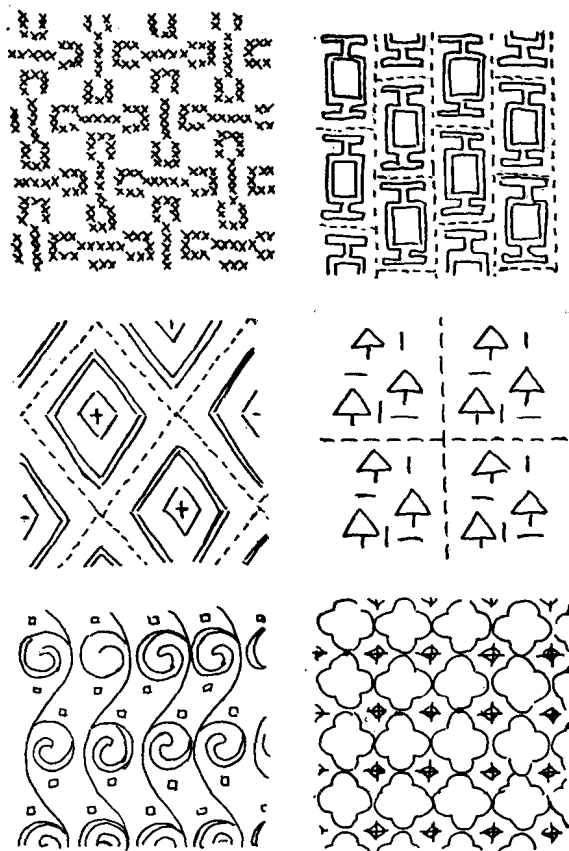

图 22 四方连续(填心花)的几种形式

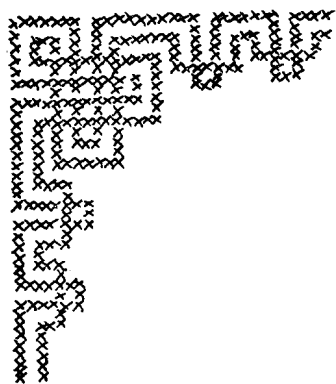

图 23 角花图案

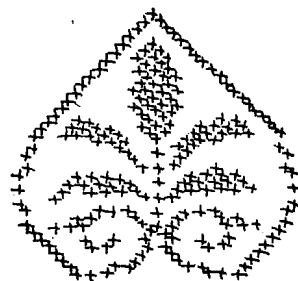

图 24 单模图案

单模图案也称小品图案，通常称它为饼饼花或朵朵花。它没有固定的形状和固定的内容，不论是一朵花，一只鸟，一件用品，一枚几何图形，都可以作为一个单模图案在小件绣品中单独应用。也可把它排列起来组织在一起应用，或作满天星式的散点花使用，或和其它

图案配合在一起应用，起着点缀和调剂画面的作用。单模图案没有固定的组织骨法，也没有统一的外形。设计时，只要根据资料的形象，进行必要删减和艺术上的加工，组织成一个图案就行。见图24。但是也需注意它的上下均匀，两边对称和外形的美观、雅致。

在挑花的图案中，除了上面介绍的以外，还有一种写实图案，在彩色挑花中应用更为广泛。所谓写实图案，就是根据某一生活原形，经过集中、概括和一定的艺术加工，塑造出最真实、最生动、最美的图案造型。在挑花中运用最多的写实图案题材有花卉、鸟兽、人物、风景、鱼禽、民间故事、戏曲人物、中外文字等。

写实图案的设计方法有两种，一种是用有小方格的计算纸作为底稿，将资料的形象先画在底稿上面，然后根据方格的排列顺序，将形象的外形和内部全部整理成方格的图案。见图25。整理时要适当留出空间或用不同的颜色分开，使其有立体的感觉。另一种方法是将资料的形象先画在白纸的底稿上，然后用透明的白纸在上面画上小方格，再将这画有方格的薄纸覆盖在画有形象的稿纸上，照着底稿的形象整理成方格状的挑花图案。初学时可以先选择一些较简单的形象试试，然后再设计较复杂的，熟练以后再设计彩色的。

图 25 写实图案的设计

挑花图案的设计，最主要的是要掌握造型特征。图案要灵活，要善于变化。根据不同的形状和用途，创造出各种不同的风格。几何图案一定要做到均衡、对称、多样而且统一。

挑花的色彩应用，基本上分为三类，一是单色挑花，二是复色挑花，三是彩色挑花。单色的多见于民间挑花，例如用蓝色的底布绣以本色绣线（即米色绣线或白色绣线），或用青布绣以大红绣线，以及用蓝色绣线绣在本色的土织布上面等，使绣布和绣线的色调形成强烈的对比，让人看了有一种清秀、明朗的感觉。复色挑花就是在一种底布上绣上两种或三种不同颜色的绣线，而这几种不同的颜色却又都属同一类型，就是同一色调的不同色阶，例如用绿、深绿、浅绿三色，或用蓝、湖蓝、深蓝三色组成等。这种复色挑花适宜挑绣各种几何图案和花边、角花等。用这种复色挑花的图案给人有一种温柔雅致的感觉。彩色挑花适宜用于写实图案，例如用它来挑绣各种花卉、鸟兽、人物、风景等。对各类几何图案和花边图案，只要配色恰当，用彩色挑绣，效果也是很好的。彩色挑花形象逼真，美观精致，富有艺术情趣，给人有一种热情和充满活力的感觉。

五、挑花的应用与图案示例

挑花的用途非常广泛，除应用在纺织工艺品外，还可应用于绒线编结物上作为装饰刺绣图案，两者都是按照方眼排列，有着极严格的组织要求。

挑花实质上也是编织图案的一种，把它运用到竹编、草编、藤编上去，也是非常适宜的。同时它对设计穿珠、结网、织造地毯、织造沙发布等物品的图案，也有一定的参考价值。

挑花图案在应用的时候，一定要灵活，不能呆板。在图案方面，有时可以将几何图案和写实图案并用，有时也可以将带状图案和单模图案结合使用。在色调方面，有时整幅绣品都是单色挑绣，有时可以用单色作为边框，将彩色绣成的写实图案放在中央。总之，图案和色彩的应用都要根据绣品的形状大小、用途和底布的色彩而定，也可以根据个人的爱好和工作的心得来选择，没有统一的规定。

在下面的挑花图案实例中，除了用×图形以外，还有用■、●、○、∨、⊗等多种图形。利用这些图形，主要是为了区分挑花用线的颜色，一种图形表示一种颜色。在一幅图案中，如有六种图形组成，就表明这幅图案是用六种颜色的绣线挑成的。

下面列举十二种图案供读者应用时参考。

