

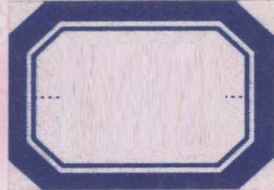
SHIYONG CIXIU RUMEN

实用 刺绣入门

赵红育 编著

金盾出版社

实用刺绣入门

赵红育 编著

金盾出版社

内 容 提 要

本书由国家级非物质文化遗产传承人赵红育大师编写。书中内容紧贴刺绣实践,就学习刺绣必备的知识与技能作了通俗易懂的介绍,主要内容包括:刺绣基础知识、刺绣所用工具及材料、刺绣术语、刺绣的工艺流程、刺绣的基本针法及运用、实用刺绣的绣制、观赏品的绣制、作者刺绣精品赏析等。

本书内容安排精当,实用性强,是广大刺绣爱好者学习刺绣的好教材,亦可供刺绣教学者及专业人士参考使用。

图书在版编目(CIP)数据

实用刺绣入门/赵红育编著. -- 北京:金盾出版社,2011.8
ISBN 978-7-5082-6989-4

I. ①实… II. ①赵… III. ①刺绣—工艺美术—技法(美术) IV. ①J523.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 074043 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 网址:www.jdcbs.cn

封面印刷:北京精美彩色印刷有限公司

正文印刷:北京印刷一厂

装订:兴浩装订厂

各地新华书店经销

开本:787×1092 1/16 印张:6.75 字数:165千字

2011年8月第1版第1次印刷

印数:1~6000册 定价:24.00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)

2007年6月9日，温家宝总理参加国家文化部在中华世纪坛举办的“中国非物质文化遗产专题”活动时观赏作者的刺绣作品

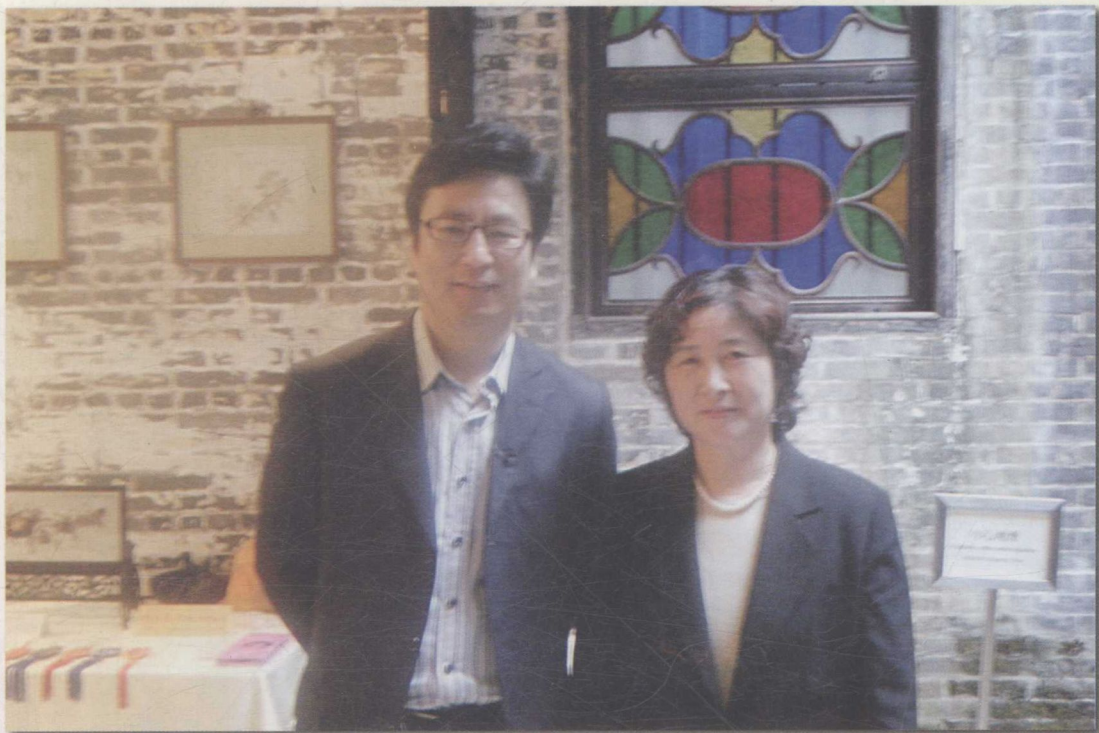
2007年6月9日，中共中央政治局常委李长春参加国家文化部在中华世纪坛举办的“中国非物质文化遗产专题”活动时观赏作者的刺绣作品

2009年10月，国家新闻出版总署署长柳斌杰在第61届德国法兰克福国际书展上观赏作者的精微绣表演

江苏省委常委、南京市委书记、无锡市原市委书记杨卫泽将作者的刺绣作品《无锡古运河》赠予国际奥委会主席罗格

2009年11月，作者在澳门卢家大屋举办刺绣展演时
与到访的央视主持人白岩松合影

2007年8月，作者参加中国刺绣艺术馆开幕式时与刺绣大师
顾文霞（左一）、陈亚仙（左二）、孙燕云（右一）合影

2009年10月，作者在德国法兰克福国际书展上展示无锡精微绣技艺

作者为徒弟们传授刺绣技艺

序

刺绣是我国优秀的民族传统手工艺之一，在旧式家庭中，女孩子的手巧与否，直接关系到她将来的生活道路和家庭幸福。这样的约定俗成，无论家境贫困与否，基本上都是通用的。而在刺绣作品上所直接体现出来的工夫，则是判断女孩子是否心灵手巧的重要依据。

中国人认为，手与心智是有联系的，即所谓“心手合一”，这样的说法是有科学依据的。现代生理科学已经证明：手与心智之开化，在某种意义上多取决于它们之间的互动。手巧之人往往是聪明人，这已经为无数事实所证明。通常，旧时的家庭对女孩子的教育多是从刺绣开始的，在掌握包括刺绣在内的全部女红的同时，刺绣也被视为是对女孩子最初的传统文化的训练。这样的传统文化属于另一种知识体系，其传承和传播并非依靠文字，而是通过行为方式的途径进行实施。手和手工艺的训练，在开启心智的同时，亦在潜移默化中接受中国传统的价值观念和处理事务的方式、方法。在未来处理繁杂的家庭事务时，这些“不识字、但识事”的女孩子之完满出色表现，往往能够让人刮目相看。

固然，在中国民间的社会生活中，用到刺绣的地方是很多的。多数的刺绣，除去自用的衣服、鞋袜、帐沿、门帘、枕巾、包袱、镜套、针线包、头巾、手帕之外，有送给爱人的汗巾、烟袋、荷包、扇套、鞋垫、耳套等，还有就是为孩子制作的各种动物造型的帽子、枕头和鞋子、围兜、肚兜、遮罩、盖被等。这些精美无比而又富有情味的绣品，有的是女孩子在娘家绣制的，有的则是嫁入夫家之后完成的。有了手艺的女孩子，在满足自己需要的前提下，有时也会承接一些当地绣庄外发的加工活计，以取得酬劳，补贴家用。

女孩子的第一个刺绣老师，一般都是自己的母亲。在牙牙学语时，身上穿的、盖的基本上都是妈妈的手艺。到了拿针习艺的时候，家中的所有女性长辈，以及邻居的女性，无论长幼，能者为师。至于年龄相仿的姐妹，更是时常切磋刺绣技艺，相互为师，共同提高。长时间以来，中国民间的刺绣工艺技术，就是以这样的家族传承方式得以传承和普及。

近代以来，刺绣工艺以家族传承为主要方式的状况有所改变，而由有成就的刺绣艺术家开班授课，更是风行一时。被实业家张謇誉为世界美术家的沈寿（1874—1921），以其卓越

的刺绣成就被清代朝廷任命为清宫绣工科总教习，创作之余教授清宫中的女性研习刺绣。后又于1914年在江苏南通马家巷开设南通女工传习所，并亲自为学员开课传授刺绣技艺，有《雪宦绣谱》传世。1930年，无锡刺绣艺术家华璫（1869—1939）在其先生等家人的帮助下，于上海兴办刺绣传习所，多次开班教授刺绣艺术，学员达数百人，著有《刺绣术》流传。

本书作者赵红育女士是新中国培养的刺绣艺术家，接受过良好的教育，多年从事刺绣艺术创作，以双面精微绣见长，其刺绣作品多次在国内外获奖，部分作品被多家公私收藏机构珍藏。她作为非物质文化遗产的国家级传承人，在从事创作和授徒的同时，认真总结经验，著书立说，旨在为初学者开启研习刺绣的门径。本书内容都是来自作者多年的实践，所以更易为学者接受，并由此登堂入室，成为刺绣艺术的实践者。

希望读者在研习刺绣工艺的同时，能够从中国刺绣艺术中汲取养分，修身养性，丰富生活，创造生活，共创美好的未来。

徐璫乙

辛卯年立夏后六日于深圳求水山

（南京大学历史系教授、国家非物质文化遗产保护工作专家委员会委员、中国民俗学会常务理事、中国民间工艺美术委员会副主任）

目 录

一、刺绣基础知识 /1

1. 中国传统刺绣概述 /1
2. 中国“四大名绣”的风格特点 /3
3. 刺绣的分类 /7

二、刺绣工具及材料 /10

三、刺绣术语 /14

1. 绣底（或绣地） /14
2. 花样 /14
3. 起针、落针 /14
4. 劈线 /14
5. 一绒、一丝 /15
6. 针脚 /15
7. 记针 /15
8. 出边 /15
9. 皮头 /16
10. 水路 /16
11. 丝理 /16

四、刺绣的工艺流程 /17

1. 创稿（选稿） /17
2. 勾稿（描稿） /17
3. 选底料 /17
4. 上绷 /18
5. 勾绷 /19
6. 配线 /19

7. 刺绣 /19

8. 整理及装裱 /19

五、刺绣的基本针法及运用 /22

1. 齐针（缠针） /22
2. 正抢针 /22
3. 反抢针 /23
4. 平套针 /24
5. 散套针 /25
6. 集套针 /26
7. 施针 /27
8. 刻鳞针 /28
9. 滚针 /29
10. 切针 /30
11. 接针 /31
12. 辫子针 /32
13. 犬牙针 /33
14. 锁边针 /33
15. 绕针 /34
16. 圈套针 /35
17. 打籽针 /36
18. 羽毛针 /37
19. 松针 /38
20. 编针 /39
21. 网针 /40

22. 贴布绣 / 41

23. 乱针绣 / 42

24. 盘金绣 / 43

25. 戳纱绣 / 44

六、实用刺绣绣制实例 / 47

1. 贴布绣 / 47

(1) 贴布绣小猫的绣制方法及步骤 / 47

(2) 在童裤上用贴布绣绣制图案 / 48

2. 丝带绣花 / 49

(1) 丝带花的绣制 / 49

(2) 在帽子上用丝带绣花 / 51

(3) 在毛衣上用丝带绣花 / 53

(4) 丝带绣在日常生活用品中的应用 / 55

3. 服饰绣花 / 56

(1) 在毛料裙子上绣花 / 56

(2) 在手帕上绣花 / 57

(3) 在手套上绣花 / 59

(4) 在儿童毛衣上绣花 / 60

(5) 在童裙上绣花 / 60

(6) 在袜子上绣花 / 62

(7) 在围巾上绣花 / 64

4. 家居用品绣花 / 65

(1) 靠垫上绣花 / 65

(2) 桌旗的绣制 / 69

七、刺绣观赏品的绣制 / 72

1. 艺术壁挂 / 72

2. 戳纱绣 / 75

3. 蝴蝶的绣制 / 78

4. 山茶花的绣制 / 80

5. 牡丹花的绣制 / 84

八、作者刺绣精品赏析 / 88

1. 丝绸之路 / 88

2. 饮中八仙 / 89

3. 阿房宫 / 90

4. 击鞠图 / 91

5. 百寿图 / 92

6. 无锡古运河、江南水乡 / 93

7. 游春图 / 94

8. 狮虎图 / 95

9. 百鸟朝凤 / 96

10. 古运河梁溪风情图 / 97

后记

一、刺绣基础知识

1. 中国传统刺绣概述

刺绣又名“针绣”，古称“黼”或“针黼”，是在织物上用针线反复穿绕形成纹样的一种装饰工艺。

中国刺绣历史悠久，源远流长。据《尚书》记载，四千多年前就有“衣画而裳绣”。1972年湖南长沙马王堆一号西汉墓出土的四十多件刺绣衣服，品种繁多，技艺精湛。在古时，刺绣在一定程度上体现了尊荣与地位。唐代时期，刺绣更为盛行，官方已设定专门机构来组织与刺绣相关的事务，并在内职官中设“绣师”一职，掌管刺绣事务，其专为后宫服务的刺绣人员就有七百多人。宋代时，朝廷设有文绣院，专为皇家绣制御服和装饰用品。

明代是刺绣发展的重要阶段，刺绣中商品绣增多了，也更加普及与平民化。

汉代冕服十二纹章

明代蟒服

苗家刺绣服饰

清代刺绣技艺日益精湛，针法越来越多，清朝皇室中生活起居用品几乎是无所不绣。随着各地民间刺绣的发展，形成了刺绣行业，特别是在江南一带，刺绣行会的出现，促使工匠不断创新，刺绣在用料、针法、形式等方面形成了不同的地方风格。到了清代后期，刺绣艺坛上出现了苏绣、湘绣、粤绣、蜀绣，被誉为中国的四大名绣。除此之外，其他各地，特别是许多少数民族地区也有着各具风格特色的刺绣，所有这些丰富多彩的绣种，形成了中国传统刺绣的民族风格，丰富了人们的生活。

龙袍

古代刺绣上衣

护耳

肚兜

2. 中国“四大名绣”的风格特点

苏绣、粤绣、湘绣、蜀绣被誉为中国的“四大名绣”，它们各有自己的风格特色和艺术特点，随着社会的发展、商品的流通，艺人们相互交流、学习，四大名绣之间有许多共同之处，充分体现了文化的可塑性，下面简单介绍四大名绣的风格特色。

(1) 苏绣

苏绣是江苏刺绣艺术的总称，它以苏州地区为中心，在国内外久负盛名，位列四大名绣之首。据西汉的《说苑》记载，早在春秋时期，吴人就开始将刺绣应用于日常生活之中。到了三国时期，苏绣已发展到较高水平。据说，三国时期的孙权夫人赵姬既能画又能绣，她为孙权绣作了一幅“画绣”，在方帛上绣制了五岳、城邑、行阵、河海等图案，乃有“绣万国于一锦”的说法，赵夫人也被人们称为“画绣”的鼻祖。到了宋代，苏绣已具有相当规模，出现了绣衣坊、绣花弄、绣线巷、滚绣坊等集中生产绣品的地方。明代顾绣的出现，对江南一带的刺绣影响很大，出现了精细雅致的“闺阁绣”。清代，苏绣流派繁衍，名家竞秀，皇家享用的大量绣品几乎全出自苏绣艺人之手，民间刺绣也丰富精彩，品种繁多，有服饰、被面、枕套、帐幔、靠垫、鞋面、香包、扇袋、眼镜袋等。这些绣品不仅针法多样，绣工精细，配色秀雅，而且图案花纹含有喜庆、长寿、吉祥之意。

苏绣的风格特色：

①苏绣图案清新秀丽，色彩和谐而统一，针法活泼，线条明快，绣工精细而雅致。苏绣图案取材广泛，有花鸟、山水、人物、书法及各种传统题材。

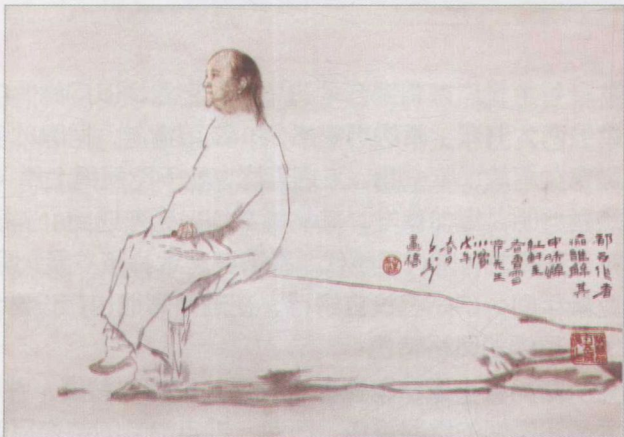
②苏绣的针法多样，达四五十余种，分为基本针法、辅助针法、专用针法等。苏绣中运用最广泛的是套针，套针所绣图案针脚匀齐饱满，不露针脚，纹样轮廓齐整。

③苏绣用线有丝线、棉线、金线、银线等，绣制日用装饰品一般用棉线；而绣制欣赏品以丝线为主，丝线用百分之百的蚕丝制成，它可以分丝分缕，能将一根细如发丝的丝线分成八份、十六份，最细可分成七八十份，能将绣品的肌理、神情动态绣得细致入微、纤毫毕现。

④苏绣用色微妙而准确，色彩清新雅致，艳而不俗，浓淡适度，所绣作品充满诗情画意，线色多达上千种，每种颜色从浅到深又可分为十余种，一件精致的作品有时用色可达一二百种以上，使刺绣作品惟妙惟肖。

⑤苏绣的主要艺术特点是所绣山水、楼阁有远近之感，人物、花鸟有生动之情。苏绣以针代笔，针法精巧细腻，色彩晕染自如，似在织物上作画。

苏绣特点总的概括为八个字，即“平、齐、细、密、匀、顺、和、光”。“平”即绣面平伏；“齐”即针脚、花样轮廓齐整；“细”即用线精细，用针纤细；“密”即线条排列紧密，不

作品名称：曹雪芹像

刺绣：华慧贞

作品名称：太湖春色

刺绣：华慧贞

作品名称：松龄鹤寿

刺绣：赵红育

露针迹；“匀”即皮头均匀，疏密有致；“顺”即丝理转折自如；“和”即色彩调和，过渡自然，浓淡适度；“光”即色泽鲜明，所绣作品光彩夺目。

作品名称：晋爵图

刺绣：赵红育

(2) 粤绣

粤绣是广东刺绣艺术的总称，它包括以广州为中心的“广绣”和以潮州为代表的“潮绣”两大流派。粤绣历史悠久，技艺精湛，据唐苏鹗的《杜阳杂篇》记载：“永贞元年南海贡奇女眉娘，年十四，工巧无比，能于咫尺绢上绣《法华经》七卷，字之大小，不逾粟粒而点画分明，细如毫发，其品题章句，无有遗阙。盖以丝分三股，染成五色”。可见当时粤绣技艺之高超。宋代至明代，粤绣技艺进一步发展，明中后期粤绣形成了固有的地方特色。清乾隆年间，广州已设立绣行，在潮州等地也广设绣坊，粤绣呈现一派繁荣景象。

粤绣的风格特色：

①品种丰富。有被面、枕套、靠垫、台幔、头巾、披肩、绣鞋、绣衣、戏装，有象征爱情和婚姻的绣品香包、荷包，寺庙佛堂的装饰品等，也有用于欣赏的挂屏、座屏、屏风、条幅，等等。

②用线多样。除丝线、绒线外,用孔雀毛捻股作线,或用马尾缠绒作线,绣线较粗,针脚长短参差,针纹重叠微凸。

③用色浓艳,对比强烈,形象鲜明,讲究富贵华丽的效果。

④构图繁密,花纹丰满,热闹欢快,常用百鸟朝凤、佛手瓜果、海产鱼虾等地方特色题材,善于将寓意吉祥和美好愿望融入绣品中。

⑤喜用金银勾线,用织金缎或钉金衬地,也称钉金绣,尤其是加衬高浮垫的金绒绣更是金碧辉煌,气魄浑厚,钉金绣和金绒绣堪称粤绣一绝。粤绣还大量采用珠绣,珠绣的粤剧戏服更为珠光宝气,珠绣手袋、珠绣拖鞋色泽娇艳。

作品名称:五福临门 刺绣:孙庆先

作品名称:九龙屏

刺绣:孙庆先

(3) 湘绣

湘绣是湖南刺绣艺术的总称,它以湖南长沙为中心。湘绣历史悠久,源远流长,早在2500多年前的春秋时期,湖南地方刺绣就有一定的发展。1972年在长沙马王堆西汉古墓中出土的40件刺绣衣物和一幅铺绒绣锦,说明在西汉时期湖南的地方刺绣已发展到了较高的水平。这些绣品图案多达10余种,绣线有18种色相,运用了多种针法,针脚整齐,线条洒脱,绣工娴熟。到清代,湘绣已普及湖南城乡,湘绣在民间刺绣的基础上,吸取了苏绣、粤绣的精华,形成了质朴、优美的艺术风格。

湘绣的风格特色:

①湘绣的绣线主要用丝线、绒线,刺绣前要将丝线放在特殊溶液中浸泡处理,防止起毛,然后分股劈线进行绣制。

②湘绣以中国画为创作蓝本,“以针代笔,以线润色”是绘画艺术与刺绣艺术的完美结

合。湘绣作品题材广泛，作品浑厚大气，受岭南画派的影响，花卉画稿有清新秀润之风，为日用品所需。创新设计的百鸟、百鱼、百子、百蝶、百花被面等是湘绣独有的品牌特征。

③湘绣针法多变，以掺针为主，并根据不同的物象、不同部位、自然纹理的要求有70多种针法，特别是其独创的鬃毛针法绣制的狮、虎作品栩栩如生，成为湘绣的独特风格，也成为四大名绣中独有的形象标志特征。

(4) 蜀绣

蜀绣是四川刺绣艺术的总称，它主要集中于四川的成都、重庆、温江等地，蜀绣历史悠久，早在晋代已闻名天下，与蜀锦一起被称为“蜀中姐妹花”。清代道光时期，成都市内已出现专业绣坊。蜀绣在清朝时期得到空前的发展，除绣制日常用品外，还绣制多种规格的欣赏品，如中堂、条幅、横批等。清中期以后，蜀绣深受顾绣、苏绣的影响，结合本地刺绣技法的精华，形成独具特色的流派。