

该项目由“清华大学自主科研项目资助”

supported by Tsinghua University
Initiative Scientific Research Program

珠绣 艺术设计

张红娟
著

清华大学出版社

珠绣 艺术设计

张红娟 著

清华大学出版社 北京

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签，无标签者不得销售。
版权所有，侵权必究。侵权举报电话：010-62782989 13701121933

图书在版编目（CIP）数据

珠绣艺术设计 / 张红娟著. — 北京：清华大学出版社，2018
ISBN 978-7-302-51607-1

I. ①珠… II. ①张… 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(2018)第257340号

责任编辑：王琳
封面设计：傅瑞学
责任校对：王荣静
责任印制：杨艳

出版发行：清华大学出版社

网 址：<http://www.tup.com.cn>，<http://www.wqbook.com>

地 址：北京清华大学学研大厦A座 邮 编：100084

社总机：010-62770175 邮 购：010-62786544

投稿与读者服务：010-62776969，c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈：010-62772015，zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者：北京亿浓世纪彩色印刷有限公司

经 销：全国新华书店

开 本：185mm×260mm 印 张：9.5 字 数：201千字

版 次：2018年11月第1版 印 次：2018年11月第1次印刷

定 价：49.80元

产品编号：074032-01

珠绣是以珍珠、宝石珠、玻璃珠、亮片等为材料的刺绣工艺技法，是中国传统刺绣品种之一。据考古资料显示，最早的珠子出现在史前1.8万到2万年前的北京周口店山顶洞人的洞穴，那时人们的装饰品主要是野兽牙齿、骨管、贝壳和小石珠，由于技术与工具的限制，人们对于这些材料的处理与加工更多保留了材料的原始属性。随着工具不断地发展，人们制作各种珠子的技术越来越娴熟，珠子的种类和样式也越来越丰富。汉晋时期，已经可以看到出土的珠绣实物，到了唐代，在刺绣品上缀珠的技巧已经非常娴熟，如唐代《杜阳杂编》中记载咸通九年，同昌公主出嫁时所带的嫁妆中有“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，珠如粟粒，五色辉焕。”从文中的描述可以看出公主出嫁的被子上所绣的花草图案上便有珠绣，珠子的大小如粟粒一般。在随后的宋元明清时期，都可以看到关于珠绣的记载。

珠绣可应用的范围非常广泛，服装、首饰、家居用品、装饰艺术品等都可用珠绣艺术来表现，珠绣虽是一种传统的艺术表现形式，但又是极具现代感的表现手法，是极为重要的现代装饰技艺。

《珠绣艺术设计》一书的主要内容是在介绍中国珠绣历史概况的基础上，着重分析现代珠绣的各种工艺技法，以及设计应用的方法，让读者更好地了解珠绣的发展源流以及现代珠绣的艺术特色及制作方法。全书共分为五个章节，第1章从历史的角度看待珠绣在中国传统工艺中的重要性，主要介绍了中国珠绣的历史发展概况及现代珠绣的艺术特色，使读者对珠绣有一个大致的认识。第2章主要介绍了珠子的不

同种类以及制作珠绣作品所需的材料和工具，并讲解了珠绣作品制作时的工艺流程。第3章从实际操作的角度讲解了珠绣工艺的基本技法，列举了米珠、管珠、珠片等不同种类的珠子在进行绣制时的方法、步骤和注意事项。第4章是珠绣创新设计方法及针法详解。这一章介绍了珠绣创新设计的方法和原则，并详细讲解了近20种不同的针法，不仅从工艺流程的角度介绍了每种针法的基本步骤，演示了每种基本针法的变化方法，还从设计的角度展示了不同针法的应用情况，在本章中经过变化后的针法效果有100多种。最后的第5章是对现代珠绣作品的赏析，主要分为服装、首饰、包袋、家居产品、艺术品五个方面，通过一些珠绣作品的实例，分析不同类别珠绣作品的艺术特色及设计原则。

在《珠绣艺术设计》一书的写作过程中，得到了很多朋友、同事和学生的帮助，在这里表示衷心的感谢！此外，还要感谢“清华大学自主科研计划”对本书的资助！最后，要感谢我的家人对我在写作过程中的支持、理解和鼓励！

第1章 珠绣的历史及艺术特色..... 1

- 1.1 什么是珠绣..... 1
- 1.2 珠绣的历史概况..... 1
 - 1.2.1 石器时代..... 2
 - 1.2.2 夏商周时期..... 4
 - 1.2.3 春秋战国时期..... 5
 - 1.2.4 汉代..... 6
 - 1.2.5 魏晋南北朝时期..... 8
 - 1.2.6 隋唐时期..... 9
 - 1.2.7 宋代..... 10
 - 1.2.8 元代..... 11
 - 1.2.9 明代..... 12
 - 1.2.10 清代..... 13
- 1.3 珠绣的艺术特色..... 16
 - 1.3.1 点、线、面的形态变化..... 16
 - 1.3.2 抽象与具象的造型变化..... 17
 - 1.2.3 平面与立体的空间变化..... 19
 - 1.3.4 材料与肌理的视觉变化..... 20

第2章 珠绣的材料及工具..... 25

- 2.1 珠子的基本种类..... 25
 - 2.1.1 玻璃米珠..... 25
 - 2.1.2 玻璃管珠..... 28
 - 2.1.3 珠片..... 28
 - 2.1.4 其他种类..... 29

2.2 辅助材料与工具	31
2.2.1 珠绣的面料.....	31
2.2.2 珠绣的基本工具.....	31
2.2.3 珠绣的线.....	32
2.3 珠绣的工艺流程	33

第3章 珠绣基本技法..... **37**

3.1 起针收针的方法	37
3.1.1 双股线起针（一根线对折）.....	37
3.1.2 双股线起针（两根线合股，线尾打结）.....	37
3.1.3 单股线起针.....	38
3.1.4 线尾打结的方法.....	38
3.1.5 刺绣结束时，收针的方法.....	38
3.2 米珠的绣制方法	38
3.2.1 单颗珠.....	38
3.2.2 单颗珠串.....	39
3.2.3 立珠.....	39
3.2.4 叠珠.....	39
3.2.5 连续串珠.....	41
3.3 管珠的绣制方法	45
3.3.1 单颗管珠.....	45
3.3.2 连续管珠.....	45
3.4 珠片的绣制方法	47
3.4.1 单个珠片.....	47
3.4.2 连续珠片.....	48

第4章 珠绣创新设计及针法详解..... **55**

4.1 珠绣创新设计方法	55
4.1.1 不同载体的尝试.....	55
4.1.2 针法的变化.....	56
4.2 珠绣针法变化详解	60
4.2.1 平针绣.....	60

4.2.2	回针绣	62
4.2.3	轮廓绣	66
4.2.4	钉线绣	68
4.2.5	锁链绣	72
4.2.6	雏菊绣	74
4.2.7	羽毛绣	76
4.2.8	扣锁绣	80
4.2.9	扣锁绣 (变化针法)	82
4.2.10	折线绣	86
4.2.11	山形绣	88
4.2.12	干鸟绣	92
4.2.13	飞鸟绣	94
4.2.14	边缘珠饰	96
4.2.15	各种花形	100
4.2.16	垫珠齐针绣	105

第5章 当代珠绣作品赏析..... 109

5.1	珠绣在服装中的应用	109
5.1.1	“全覆盖式”珠绣面料	109
5.1.2	“透底式”珠绣面料	112
5.1.3	局部装饰型	116
5.2	珠绣在首饰中的应用	119
5.3	珠绣在包饰中的应用	125
5.4	珠绣在家居中的应用	130
5.5	珠绣在艺术品中的应用	134
5.5.1	平面珠绣作品	134
5.5.2	立体珠绣作品	140

1

CHAPTER

第1章

珠绣的历史及艺术特色

1.1 什么是珠绣

珠绣是在纺织品上按照设计意图，运用不同的针法将各类珠子、珠片等材料固定，形成图案的刺绣方法。珠绣的材料丰富多样，质感各异，可以在面料上增加层次以达到美化、装饰的目的，闪亮的光泽感是它的一大特色。

1.2 珠绣的历史概况

珠绣是中国传统刺绣品种之一，在我国具有悠久的历史。珠绣的发展与历朝历代的经济发展、政治制度、审美文化等各个方面息息相关，并受到制珠工艺的直接影响。因此我们分析珠绣的源流，必定要从其所需要的材料——珠子的工艺发展入手，从珠子的材质、大小、形状、穿孔方式等要素的演变，纵向分析珠子的源流发展，并通过考古发现、文字记载、图像资料等来看古人对珠子的应用方式如何从穿缀式演变到缝缀式，再到各种针法的应用，这期间珠绣演变发展的脉络也逐渐清晰。

图1.1 动物牙齿、骨管、贝壳、小石珠

1.2.1 石器时代

据考古资料显示，在史前1.8万到2万年前的北京周口店山顶洞人，人们已经开始用野兽牙齿、骨管、贝壳和小石珠等作为装饰品（见图1.1）。人们利用这些材料自身所带的孔洞，用兽皮制作的绳子或者动物的筋穿缀在一起，佩戴于颈项、手臂或额头上。由于技术与工具的限制，人们对于这些材料的处理与加工更多的是保留了材料的原始属性，并没有对其进行过多的打磨加工。经过长期的艰苦劳作和与自然的磨合，到了新石器时代，人们已经可以打造出锋利的石器作为工具（见图1.2），在石器制造技术提高的基础上，各种石器、骨器的制造也开始初具规模，石珠、骨珠呈现出繁荣的景象，研究人员曾在半坡遗址的临潼姜寨少女墓中发现8577枚骨珠，如图1.3所示，这些骨珠的外径大约3~7mm不等，珠子的孔径约1~2mm，厚度在1~2mm，骨珠基本呈圆形^①。马家窑文化的花寨二十三号墓中出土的随葬品中也有大量的骨珠。这表明当时的人们已经可以比较熟练地制作骨珠。这些珠子的使用方式虽是以穿缀作为项饰为主，还没有开始缝缀于服饰之上，但这些材料已经具备了珠绣材料的基本特点，从某种意义上来说，这些材料可以看作是珠绣材料的起源。此外，骨针的发明为缝纫技术的发展奠定了工艺基础（见图1.4），也为珠绣工艺的出现提供了可能性。

伴随着三大流域古文明的发展，人们在石器生产经验中

图1.3 陕西临潼姜寨少女墓随葬品

图1.2 河姆渡出土的尖头石钻

图1.4 山顶洞人时期发现的骨针

① 朱晓丽.中国古代珠子.[M].桂林:广西美术出版社,2013.1.

逐渐提升处理各种材料的能力，人们对各类珠子的制作技术也相继得到提升，从出土的文物中可以看出，新石器时代的珠子的材料开始出现玉石、玛瑙等，钻孔、雕刻的技术也较前代有所发展。这一时期除了在珠子的正中钻孔以外，还出现了一种新的玉石钻孔方式——牛鼻孔。图1.5所示为在安徽凌家滩出土的小玉人，玉器的背面有一对隧孔。这种特殊的打孔方式在良渚文化的动物形缝缀件（见图1.6）、绿松石椭圆珠（见图1.7）和北方辽河流域的红山文化遗址的半球形珠上都有发现。图1.8所示为红山文化出土的半球形玉质珠子，背面也是这种牛鼻孔，这些珠子的玉质非常细腻且具有光泽，有的表面呈半球形，也有的较平呈扣形，其中直径最大的有2.5cm左右，最小的有1.3cm左右。从这些文物和文献记载中也可以看出当时的打磨、钻孔技术已发展得较为成熟。这些缝缀件主要用于“良渚人衣裳、冠帽、鞋履以及部分礼器的装饰。”^①这种打孔方式在缝缀时可以将缝线遮挡起来，使正面的装饰更美观。“牛鼻孔”的穿孔工艺手法在以后的各个时期也相继有所呈现，比如商朝的小玉鸟装饰，西周的项饰和腕饰的佩玉上，以及汉代云南滇文化的乳突扣上都可以看到，可见这种打孔工艺技术的传播范围之广，且在历史的长河中也有所延续和发展，直至现代这种打孔方式仍在沿用。

图1.5 玉器背后有对钻的隧孔

图1.6 良渚文化的小玉鸟和半球形珠，背后有牛鼻孔

图1.7 良渚文化出土的绿松石珠

图1.8 红山文化的半球形珠

① 俞为洁.饭稻衣麻——良渚人的衣食文化.[M].杭州:浙江摄影出版社,2007.10.

1.2.2 夏商周时期

夏商时期都市文化的兴起，使得城市中出现了专业的手工艺人，而这一时期青铜工具的发展，使得珠玉在造型、工艺上更加精雕细琢，款式纹样上更加丰富。在出土的文物中我们不难发现各种以小动物纹饰为主的珠玉，这些小动物既有抽象的，也有写实的；既有活泼可爱的，也有庄严肃穆的；造型多样，各具风采。材质上除了玉制品，还有各种玛瑙、绿松石、孔雀石、贝壳等。在考古发掘的文物中，就有商代用绿松石和玉石制作的牛形、鱼形、鸟形等动物形象的装饰品（见图1.9、图1.10），这些绿松石或玉石的物件仍有些采用“牛鼻孔”的打孔方式（见图1.11），应该也是可以缝缀在织物上的。

这一时期，在商代殷墟遗址还出土了各种玉珠和玉管。这种玉珠和玉管除了作为人们穿缀的装饰品，还可以作为马羁的饰品，图1.12所示为河南安阳出土的马羁饰，上面缝缀了贝壳、珠玉等做成马头部的装饰品。这种把珠玉缝缀在皮革或织物上作为“头箍”的装饰形式，之后也逐渐在人们的配饰中使用，到明代尤其流行。

图1.9 牛形（上） 鱼形（下）

图1.10 绿松石鸟形

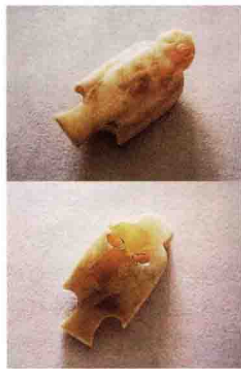

图1.11 商代的小玉鸟

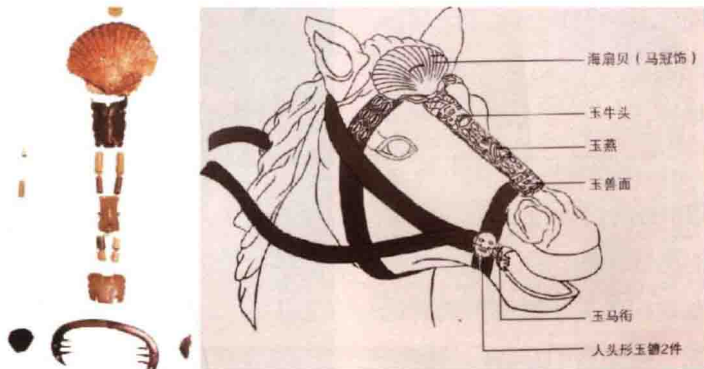

图1.12 河南安阳殷墟西北岗出土的马羁饰及复原图

周代时期，新疆拜城古墓出土了我国境内最早的一批玻璃珠，经专家鉴定后认为和西亚古玻璃的成分相似，但含有当地矿产的氧化物，应该是从西亚传入的玻璃制造技术，在当地制作的。通过丝绸之路，古玻璃逐渐由新疆地区传到中原地区，中原地区的古玻璃制造要比新疆地区晚四五百年。^①以上研究表明，从周代开始，我国已经出现了玻璃制造技术，这为之后玻璃珠的应用奠定了必要的技术基础。

1.2.3 春秋战国时期

春秋战国是中国历史上一个大动荡、大变革、大融合的时代。诸侯争霸、逐鹿中原，诸侯各国围绕争霸战争进行变法和改革，这不仅体现在政治制度方面，在工艺美术上也有着显著的改变。战国时期大为风行的齐国水晶珠，楚国风格艳丽的“蜻蜓眼”玻璃珠，秦人简洁大气的珠佩，都使得这一时期的珠玉增添了新的面貌。图1.13所示为出土的齐国水晶珠，从这些水晶的切割、抛光以及孔洞的形式可以看出此时制珠工艺的精湛。“蜻蜓眼”玻璃珠是这一时期另一种工艺独特的珠子，这种珠子以其独特的纹样和成熟的烧造工艺而著称，见图1.14。浪漫的楚国人对珠玉设计大胆地创新，这种在图案上的“天马行空”与他们生活在仙道巫风的环境中不无相关，“蜻蜓眼”玻璃珠为这一时

① 千福熹 承焕生. 中国古代玻璃的起源——中国最早的古代玻璃研究.[J]. 中国科学, 2007(3).

期珠子的形式增添了风采，成为这一时期特有的装饰特色。

据目前的资料来看，这一时期的珠玉大多以穿缀的形式出现，在文献中没有发现很多关于缝缀形式的记载，但是我们却可以从这些珠玉的雕刻造型上看出制珠工艺在不断地进步，珠玉的造型艺术与思想内涵完美结合，体现了当时人们多样的审美观念和设计智慧。

1.2.4 汉代

汉朝丝绸之路的开通，使得中西文化艺术交流频繁，珠子的材料、种类也更加丰富。汉代的出土文物已经可以看到珠绣的实物，此时期，人们不仅喜爱将细小的珠子穿成项饰、腕饰，还会将珠子缝缀在贴身的手帕、衣物上作为装饰。图1.15所示为在新疆尉犁县营盘22号墓出土的刺绣织物，这件织物出土时放置在墓穴女主人的胸前，刺绣的纹样清晰精致，织物长约16.6cm，宽约14.5cm，底料为毛织物，中心图案用锁针针法绣四瓣花图案，边缘缝缀着绿色、红色和黄色的

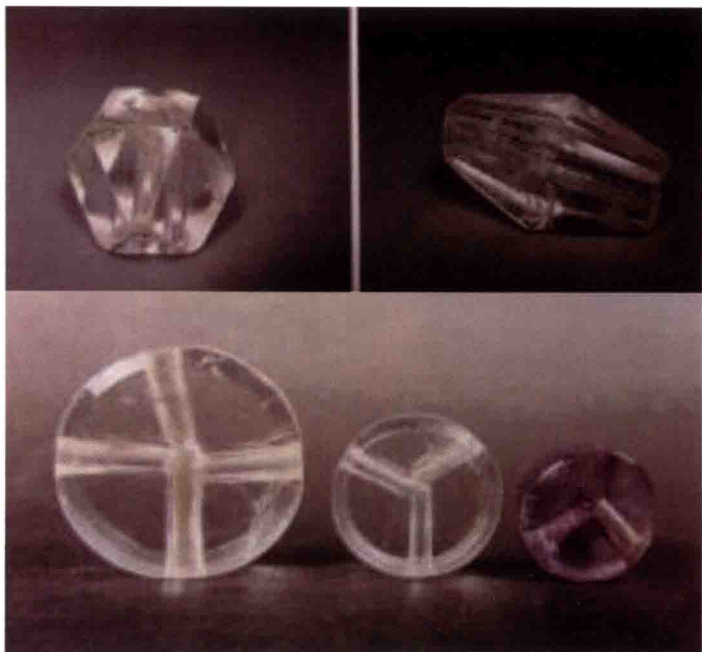

图1.13 齐国水晶珠

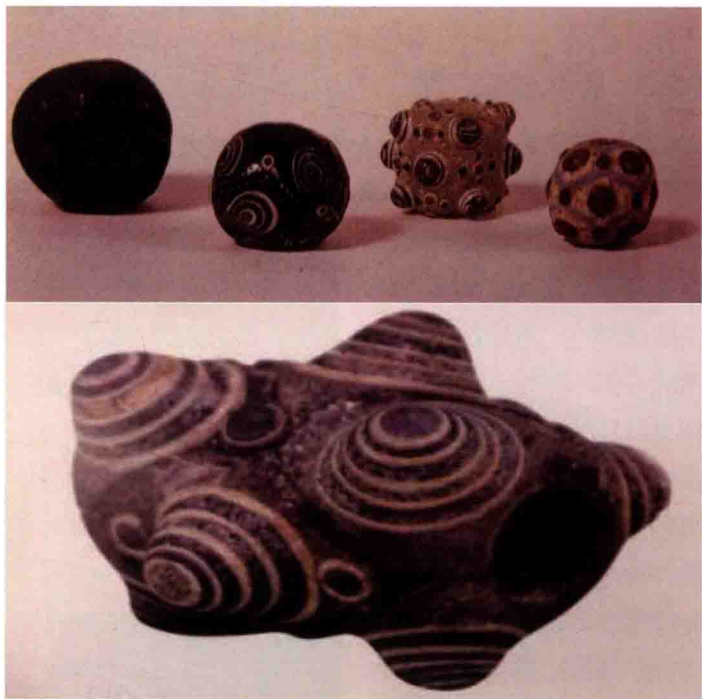

图1.14 “蜻蜓眼”玻璃珠

珠子作为装饰。由于新疆地处我国西部，毗邻西域各国，更加容易受西域装饰风格的影响，因此我们在考古资料中也发现了各种形制的西域珠子，装饰风格也充满了异域风情。

这一时期在我国的云南地区，也出土了大量不同形式的珠子。云南古滇国的珠子集合了来自中原腹地、北方草原、西亚印度和东南亚民族各种文化元素，可谓是一个“珠子的王国”。从出土的珠子中看，古滇人的珠子不仅形制上丰富多彩，而且制作工艺也十分精湛。在云南各类珠饰中，玛瑙乳突扣可以说是云南滇文化一种典型的珠子形态。如图1.16所示，这种乳突扣背面采用牛鼻孔的穿孔方式，也是同样作为钉缝在织物上的装饰品，这种打孔方式与早期良渚文化出土珠玉的打孔方式一脉相承。

在云南李家山还曾出土一种特殊形式的珠绣用品——“珠襦衣”。如图1.17所示，这件珠襦衣由珠、管、扣等形制的装饰小件组成，这些珠玉以横向穿缀的形式连在一起，采用钉缝的方式固定在织物上，衣服整体呈长方形覆盖于死者身上，犹如一件用珠宝缝缀的珠被。由于时代久远，纺织物已经腐烂，出土时珠子有些散乱，但还是可以看出大致的排列方式。这件珠襦衣中也出现了云南特有的乳突玛瑙扣。

图1.15 花卉纹刺绣织物

图1.16 滇文化玛瑙乳突扣

图1.17 江川李家山出土的珠襦衣

1.2.5 魏晋南北朝时期

魏晋时期，随着工艺技术的提高，珠绣工艺被人们更多地应用于各种纺织品上。魏晋诗人在《咏玉阶》中曾描述“轻苔染珠履，微淀拂罗衣。”南朝梁诗人何逊在《苑中》一诗中写到“楼殿闻珠履，竹树隔罗衣。”这两首诗中所描绘的珠履便是珠绣在鞋履中的应用。此外，1997年伊犁哈萨克自治州昭苏县波马古墓出土了一件缀金珠的刺绣织物残片，上面就采用了钉珠的手法来装饰织物（见图1.18）。相关文献资料中对这件织物有详细的记载：“这件织物由两片织物拼缝而成，残破呈不规则形。下片为红色菱纹绮，背衬本色锻纱。绮上缝缀着圆形金泡珠，形成四方连续的圆圈纹，圆圈内正中镶有多粒小金泡珠，组成四瓣花纹。花纹周围用黄色丝绒锁绣四片忍冬叶纹，然后用许多直径0.7~2.5mm的小珍珠覆盖住忍冬叶纹。其方法是用细线将珍珠穿成忍冬叶纹形状钉在锁绣上，钉的时候，每隔一个珍珠钉一针，这种方法叫“钉绣”或者“珠绣”，是中原地区一种传统的刺绣工艺。大圆圈之间的菱形空隙中，也以先锁绣后钉珠的方法饰四瓣花纹。上片的缀金，珠绣工艺与下片相同，仅纹饰有所变化。”^①这块织物的珠绣非常精美，体现了魏晋时期珠绣工艺的技艺水平。

魏晋时期社会动荡不安，南北长期处于分裂状态，长期的战乱使得民不聊生，在这种环境下，人们把希望寄托于神灵，而这一时期佛教的传入刚好为人们找到了一种精神寄托，统治者也希望利用佛教来巩固自己的统治，在这种社会氛围下，各种各样的佛像艺术品随之而生，珠绣佛像便在这样的背景下产生。北魏洛阳永宁寺就曾出土了大量疑似用于做珠绣像的五色玻璃珠。《北魏洛阳永宁寺1979—1994年考古发掘报告》中提到，根据《洛阳伽蓝记》中的记载，在永宁寺佛殿中有各类佛像，如金像、玉像、织成、绣珠像。在考古发掘中，也发现了超过15万枚的大小珠子，其中除了少数珠子的材料为玛瑙、水晶外，其余大部分是玻璃

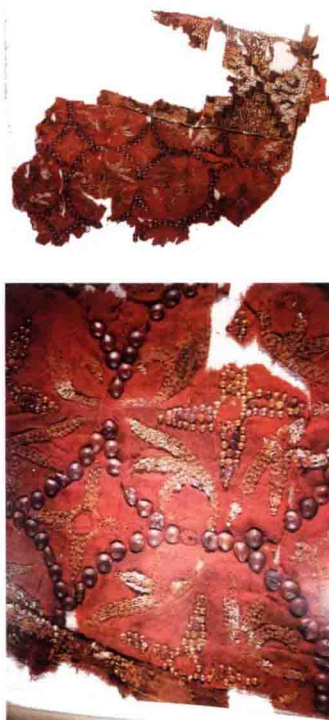

图1.18 缀金珠刺绣织物残片

图1.19 洛阳永宁寺出土的玻璃珠

① 中国历史博物馆 新疆维吾尔自治区文物局编.天山古道东西风.[M].北京: 中国社会科学出版社, 2002.12.