

针尖上的美丽画卷

刺绣工艺多媒体
培训教程

中国工艺美术协会刺绣专业委员会 组编
虞美华 主编 张梁生 副主编

国家出版基金项目
国家重点音像出版规划
《一技之长闯天下》多媒体丛书

农村读物出版社

国家出版基金项目

NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION 国家重点音像出版规划

《一技之长闯天下》多媒体丛书

针尖上的美丽画卷

刺绣工艺多媒体 培训教程

中国工艺美术协会刺绣专业委员会 组编

虞美华 主编

张梁生 副主编

农村读物出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

刺绣工艺多媒体培训教程/虞美华主编. —北京:
农村读物出版社, 2010.9

(一技之长闯天下多媒体丛书)

ISBN 978-7-5048-5393-6

I. ①刺… II. ①虞… III. ①刺绣—民间工艺—中国
—技术培训—教材 IV. ①J523.6

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第188424号

责任编辑	王华勇 杜建国 张林芳
出版	农村读物出版社 (北京市朝阳区农展馆北路2号 100125)
发行	新华书店北京发行所
印刷	中国农业出版社印刷厂
开本	787mm × 1092mm 1/32
印张	5.625
字数	127千
版次	2010年9月第1版 2010年9月北京第1次印刷
印数	1~3 000册
定价	70.00元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

编写人员

BIANXIE RENYUAN

组 编 中国工艺美术协会刺绣专业委员会

主 编 虞美华

副 主 编 张梁生

编 著 (按姓氏笔画排序)

马如东	王玉良	王耀华	毛建方	卢 群
孙小娟	苏 芳	苏荣华	李守敬	吾 霞
吾利春	张达明	张梁生	陆晓芳	陈水中
郁爱英	金蕾蕾	府天林	赵国琴	夏金根
徐卓人	徐敏燕	郭 成	黄春娅	裘 星
虞美华	濮英娟			

艺术指导 (按姓氏笔画排序)

王丽华	尤小英	卢菊英	卢梅红	卢福英
朱寿珍	邹英姿	陈红英	陈英华	陈彩萍
郁丽芳	郁丽琴	周海云	姚红英	姚建萍
姚梅英	姚惠芬	姚惠珍	姚惠琴	倪雪娟
梁雪芳	蔡梅英	薛金娣	濮凤娟	濮惠菊

序

中国是世界四大文明古国之一，也是世界上最早生产纺织品的国家之一，被世人誉为“衣冠王朝”。在五千年多的文明史中，中华民族创造了辉煌灿烂的服饰文化，刺绣便是其中必不可少的元素。

中国的刺绣源远流长，不仅在世界服饰文化宝库中占有重要的位置，而且在中国传统工艺美术行业中也颇具影响，它是中华民族智慧的结晶，是百花园中瑰丽多姿的一朵越开越艳的奇葩。

刺绣是基于“丝”的发现和利用而发展起来的，它不仅充实和丰富了人们的物质生活，同时也是一种高层次的精神享受。特别是经过长期的积累和发展，刺绣作为一项传统手工技艺，在我国各个地区及各个民族中逐步形成了各具特色的刺绣流派。其中，享誉国内外又兼具鲜明地方特色的苏绣、湘绣、粤绣和蜀绣就并称为我国“四大名绣”。此外，还有京绣、瓯绣、顾绣、苗绣、卡绣、榕绣、汉绣、发绣、机绣、绒绣、剪绒绣、抽纱刺绣等，都自成一派，使中国古

老的刺绣业繁荣似锦，大放异彩。

本书着重讲述的就是四大名绣之一——苏绣。苏绣具有图案秀丽、构思巧妙、绣工细致、针法活泼、色彩清雅的独特风格，地方特色浓郁。绣技具有“平、齐、和、光、顺、匀”的特点。苏绣的发源地在苏州吴县一带，早在二千多年前的春秋时期，吴国已将刺绣用于服饰。到了明代，江南已成为丝织手工业中心。在绘画艺术方面出现了以唐寅（伯虎）、沈周为代表的吴门画派，推动了刺绣的发展。刺绣艺人结合绘画作品进行再制作，所绣佳作栩栩如生，笔墨韵味淋漓尽致，有“以针作画”、“巧夺天工”之称。自此，刺绣艺术在针法、色彩图案诸方面已形成独自的艺术风格，在艺苑中吐芳挺秀，与书画艺术媲美争艳。清代是苏绣的全盛时期，解放后有了很大的发展，真可谓流派繁衍，名手竞秀，题材广泛。以前皇室享用的大量刺绣品，几乎全出于苏绣艺人之手。现在中国苏绣工艺已达到很高的水平，绣品也多次在国际国内获奖。

如今，苏绣在江苏苏州一带具有广泛的群众基础，尤其以苏州西部镇湖镇的刺绣最为有名，到处都能看到刺绣师们飞针走线的绝活。为更好地传承苏绣工艺和艺术，苏州高新区镇湖镇党委政府多年来抓住机遇，不断加大刺绣人才培养、平台建设、技艺创新等方面的扶持力度，在短短的十几年里，使镇湖刺绣在生产规模、工艺水平和花样品种上都有了长足地进步，并形成了8 000多人的绣娘队伍，刺绣产品更是畅销全国和世界各地。2000年，文化部授予镇湖“中国民间艺术之乡”的称号；2005年，镇湖刺绣被列入首批国家非物质文化遗产保护项目；2006年，镇湖被文化部命名为“国家文化产业示范基地”，被国家旅游总局命名为“中国刺绣艺术之乡——镇湖生态旅游区”。

苏州镇湖在保护、传承和发展刺绣这项民族工艺上所取得的显著成绩，不仅有力地促进了我国传统手工技艺的可持续发展，而且为当地带来了巨大的经济效益，并进一步提升了新时代农民的物质文化生活。2009年，镇湖刺绣的年销售总额超过了6亿多元，农民家庭收入的70%以上来源于刺绣，刺绣俨然已成为镇湖的支柱产业。

为更好地推广刺绣这项民族工艺，传承刺绣文化，让全国更多的妇女学习刺绣技艺，进一步夯实刺绣产业的群众基础，特别是为有志于创业和下岗再就业的

群众提供一个学习刺绣、勇创大业的平台，苏州高新区镇湖街道办事处在查阅大量资料的基础上，在当地一批知名刺绣师的指导下，编写了本书，该书重点从刺绣的针法和绣法入手，详细讲述了刺绣的基础知识和基本技法，具有很强的指导性、针对性和可操作性。希望本书能让更多对刺绣感兴趣的人增进了解，从而学习、学会刺绣，最终成为一名优秀的刺绣师。

江西省原副省长
中国工艺美术协会原执行会长

蒋仲平

前言

刺绣作为一项古老的传统手工艺，在我国各个地区及各个民族中，通过长期的积累和发展，形成各具特色的刺绣流派——即不同的绣种。苏绣、湘绣、粤绣和蜀绣这“四大名绣”是我国具有鲜明地方特色的绣种。近年来，为更好地传承刺绣工艺和文化，全国各刺绣产区地方政府在刺绣产业发展方面给予经济和政策上的大力支持，各地方刺绣行业协会也在中国工艺美术协会和刺绣专业委员会的指导下，积极探索刺绣的保护和传承之路，使刺绣产业在短短的时间里有了快速发展，刺绣的艺术欣赏品功能得到了不断加强，刺绣产品销量逐年上升。

近年来，随着我国工艺美术产业的兴起，刺绣作为一项民族传统工艺得到了迅速发展，以刺绣为主题的各种商业街、文化场馆如雨后春笋般涌现。刺绣产业的发展不仅使我国丰富多彩的民族文化得到了发扬光大，而且为百姓找到了一条致富的康庄大道。在刺绣文化工艺的传承发展方面，苏州高新区镇湖积极探索低碳生态的经济社会发展之路，不仅很好地保护了刺绣文化，丰富了新时代农民的精神生活，而且为当地带来了巨大的经济效益。2009年镇湖刺绣的年销售

总额超过6亿元，农民家庭收入70%以上来源于刺绣，刺绣俨然成为这里的支柱产业。2000年，文化部授予镇湖“中国民间艺术之乡”称号，2005年，镇湖刺绣被列入首批国家非物质文化遗产保护项目，2006年，文化部将镇湖命名为“国家文化产业示范基地”，被国家旅游局命名为“中国刺绣艺术之乡——镇湖生态旅游区”。

为较全面地介绍我国刺绣的历史和发展现状，较系统地整合刺绣技艺，更好地推广刺绣这门艺术，传承刺绣文化。同时，农业部中国农业出版社和中国工艺美术协会要求刺绣专业委员会组织编写了《针尖上的美丽画卷——刺绣工艺多媒体培训教程》，力求让全国更多的妇女学习刺绣技艺，扩大刺绣产业的群众基础，特别是为有创业之志和失业下岗的群众提供一个学习刺绣和勇创大业的舞台。

本书从刺绣发展的历史到现实，从刺绣的题材创意到具体技艺，写得都很详细，是刺绣爱好者学习刺绣的一本较为合适的教材。希望通过这本书，能让更多的人加深了解刺绣，学会刺绣，成为一名优秀的刺绣师，在以刺绣为载体实现劳动致富的同时，为我国刺绣民族文化的发扬光大贡献一份力量。

目录

序 前言

第一讲 刺绣的历史与发展	1
专题一 中国刺绣历史	1
专题二 刺绣的流派与艺术特色（发展趋向）	11
一、苏绣	12
二、粤绣	13
三、蜀绣	14
四、湘绣	15
五、鲁绣	17
六、蒙古民族刺绣	17
专题三 镇湖刺绣发展历程及启示	17
一、历史	18
二、传承发展	20
三、成绩	23
四、前景	25
第二讲 刺绣师的职业素养	26
一、热爱刺绣，追求艺术	27
二、勤于学习，勇于创新	28
三、细致入微，精益求精	28
四、尊重他人，保护自我	29
五、创作经营，相得益彰	30
第三讲 刺绣的制作流程	31
专题一 传统制作流程	31
一、设计绣稿	31

二、选配刺绣底料·····	33
三、配线·····	35
四、上绷及上绷需要注意的问题·····	36
五、翻绷·····	39
六、勾稿·····	39
七、勾绷·····	40
八、劈线·····	41
九、穿针引线和打线结·····	42
十、刺绣操作·····	43
十一、落绷·····	46
专题二 现代制作流程·····	47
一、设计·····	47
二、电脑打印底料·····	47
专题三 刺绣成品制作的辅助工序·····	48
一、装裱·····	48
二、装框与包装·····	55
专题四 刺绣常用术语·····	58
一、刺绣术语概述·····	58
二、常用刺绣术语·····	59
第四讲 刺绣的工具与材料 ·····	63
专题一 传统制作刺绣的工具·····	63
专题二 制作刺绣的材料·····	65
专题三 现代科技设备在刺绣领域的运用和推广·····	66
一、现代科技的迅猛发展,使刺绣艺术如虎添翼·····	68
二、近年来绣花工艺融入现代科技·····	67
第五讲 刺绣的制作技艺 ·····	69

专题一 刺绣的基本针法	69
一、传统的常用针法	70
二、辅助针法	93
三、针法创新	96
专题二 刺绣的基本绣法	104
一、绣法	104
二、基本绣法	105
三、其他特殊绣法	110
专题三 不同题材的绣法	112
一、山水风景画的绣法	112
二、瓜果、静物的绣法	119
三、花鸟动物的绣法	121
四、人物像的绣法	132
五、其他题材的绣法	139
专题四 优秀作品欣赏	143
第六讲 刺绣发展中存在的问题与思考	155
专题一 知识产权与权益保护	155
一、知识产权保护	155
二、苏绣的知识产权发展与保护状况	155
三、解决版权问题的探索	157
专题二 刺绣产业发展面临的问题	158
一、专业人才匮乏	158
二、品牌意识不强	159
三、劣质产品影响	159
四、资源亟待整合	160
专题三 刺绣发展的嬗变及其思考	160
一、转变经营观念，树立精品意识和品牌意识	160
二、镇湖刺绣行业的质量标准及品牌战略	162
后记	166
主要参考文献	168

第一讲

刺绣的历史与发展

专题一 中国刺绣历史

刺绣是指在毛、麻、丝、棉等织物上，按照设计穿刺运针，以针带线，组成各种图案和色彩的传统手工艺。刺绣在我国很早就已出现。据《尚书》记载，帝舜时已经绣制六章图案了。当时已形成用丝线在丝绸上绣出花纹的线条轮廓，再以毛笔填绘大块颜色而成的刺绣技艺特征。在20世纪30年代河南安阳出土的殷代铜觶上已经发现了菱形纹刺绣残片；陕西宝鸡西周早期墓葬的泥块上也保存着极为清晰的刺绣（图1-1），这

图1-1 陕西宝鸡茹家庄西周墓出土的锁绣辫子股刺绣印痕，是迄今发现最早的刺绣实物

些4 000多年前的实物例证了中国刺绣的悠久历史。

战国中期的《凤鸟花卉纹绣浅黄绢面绵袍》。绵袍面料上鸟纹形体形象而完整突出，与藤蔓花草穿插成一体，布满全幅，是春秋战国时期典型的刺绣纹样（图1-2*）。

图1-2 春秋战国时期的刺绣纹样

秦汉是我国刺绣史上第一个极盛时期，人们已用辫绣法全部施绣而成，这标志着刺绣工艺已发展到成熟阶段。而且刺绣品已广为普及，几乎在每一个出土丝织品的墓葬中都会出有刺绣。尤其以湖北江陵马山楚墓和湖南长沙马王堆汉墓中出土的刺绣品最为精美和量大，例如湖北江陵马山一号墓出土的《龙凤虎纹绣蝉衣》局部（图1-3），轻薄绢地上绣有龙凤虎纹，图案中虎纹姿态矫健，夸张变形的龙凤与植物蔓草交合成一体，再如该墓出土的《龙凤合体相蟠纹绣》局部（图1-4），致密绢地上绣有几何菱形为基本骨架，内填龙凤交合体的图案，这是春秋战国时期典型的刺绣纹样。此外，新疆乌鲁木齐鱼儿

* 以下实物照片摄于“中国刺绣艺术馆”。

沟、苏联巴泽雷克地区都出土了来自中原地区的时属公元前5世纪前后的刺绣，说明中国刺绣在此时已扬名天下。

图1-3 龙凤虎纹蝉衣

图1-4 龙凤合体相蟠纹绣

汉代由于封建统治者和富商大量应用丝绸和刺绣品制作服装，使刺绣的社会需求大为增加，民间刺绣技艺也很快得到发展。《信期绣》（图1-5）、《长寿绣》（图1-6）、《乘云绣》（图1-7）为汉代最为典型的三种名绣。

图1-5 西汉《信期绣茶黄绮曲裾》，长沙马王堆一号汉墓出土

图 1-6 西汉《长寿绣》局部，长沙马王堆一号汉墓出土

图 1-7 西汉《乘云绣》局部，长沙马王堆一号汉墓出土的绣品的复制品

到魏晋南北朝时期，因佛教在中国盛行，刺绣被用来绣制佛幡、佛像，由此出现了人物绣像，为今后的人物绣品开了先河，刺绣《释迦牟尼佛像》是当时一幅典型的代表作（图 1-8）。