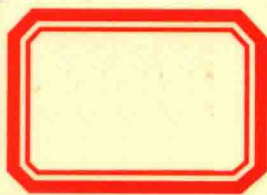

素绢彩绣

杭州手工刺绣技法
金家虹 著

浙江工商大学出版社

内容提要

在中国传统文化习俗中，刺绣是女子必学的手工艺技术，它融合了各地的民俗文化风情，从一针一线的精细手工劳作中，以自己独特的语言方式一代一代地传承下来。

本书以通俗的语言介绍杭绣，传授杭州手工刺绣的技法，以简洁的手绘插图来演示常用的针法，另附精美的杭绣作品欣赏。读者通过循序渐进的练习就可以掌握基本的杭绣针法，自如地运用到日常生活中。

上架建议：工艺美术

ISBN 978-7-5178-1080-3

9 787517 810803 >

定价：39.80 元

“映山静水”公众号

杭绣手工
绣技法
奎家虹 著

素绢彩绣

浙江工商大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

素绢彩绣: 杭绣手工刺绣技法 / 金家虹著. — 杭州: 浙江工商大学出版社, 2017.8

ISBN 978-7-5178-1080-3

I. ①素… II. ①金… III. ①刺绣—工艺美术—技法(美术) IV. ①J533.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 103545 号

素绢彩绣

——杭绣手工刺绣技法

金家虹 著

责任编辑 梁春晓

装帧设计 张庆

责任印制 包建辉

出版发行 浙江工商大学出版社

(杭州市教工路 198 号 邮政编码 310012)

(E-mail: zjgsupress@163.com)

电话: 0571-88904980, 88831806 (传真)

印刷 杭州五象印务有限公司

开本 889mm×1194mm 1/20

印张 4

字数 58 千

版印次 2017 年 8 月第 1 版 2017 年 8 月第 1 次印刷

书号 ISBN 978-7-5178-1080-3

定价 39.80 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江工商大学出版社营销部邮购电话 0571-88904970

历史篇 1

女红传说

2

刺绣概述

3

杭绣历史

8

技法篇 11

刺绣工具

12

刺绣材料

12

操作程序

13

刺绣基础排序练习

15

基本针法

16

综合针法运用

30

实用品运用

34

作品欣赏 49

后记 77

历史篇

女红传说

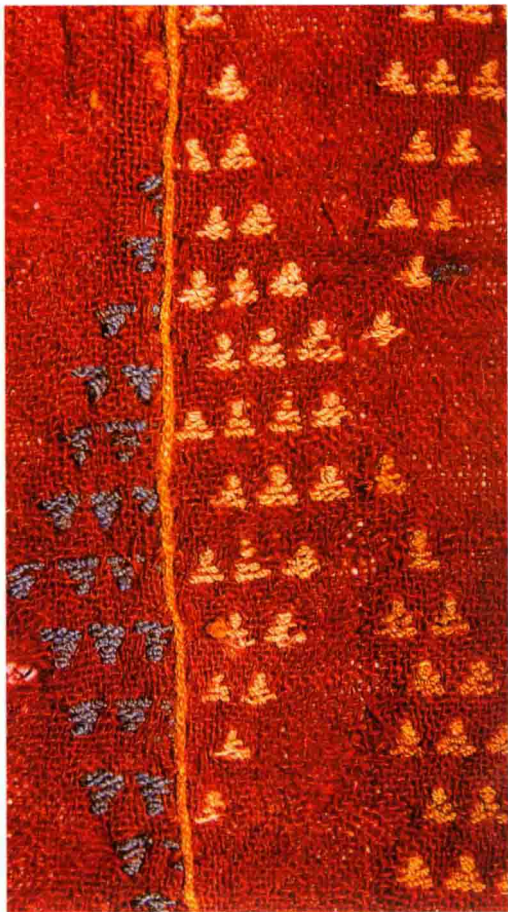
周太王之子仲雍（周文王之兄）未继承王位，到东南现苏州一带。传说仲雍有一孙女名叫女红，一天，她正在为仲雍赶制一件祭祀时穿的衣服，不小心刺破了手指，血流到了衣服上。由于时间紧急，重做已来不及，她认真琢磨起来，看着血迹，忽然受到启发，就随血迹的形状，用五彩线和辫子形的针脚缝制了一朵花。仲雍看后觉得可以把之前刺刻在人身上的图腾转移到服装上，于是令女红开始绣制图腾衣。后人为了纪念女红，于是称刺绣为“女红”。

刺绣概述

刺绣是中国古老的手工艺，它的起源与人类生活息息相关，并历经几千年而未间断。它普遍存在于我国各个地区，承载着厚重的文化精神，是雅俗共赏的艺术品。

从西周开始，服饰刺绣成为一种区分阶级等级的标志。战国时，刺绣渐趋工致精美。这一时期的针法比较单一，以锁绣（也称辫子绣）为主。

〔西周〕红地刺绣黄蓝色三角纹褐（局部）

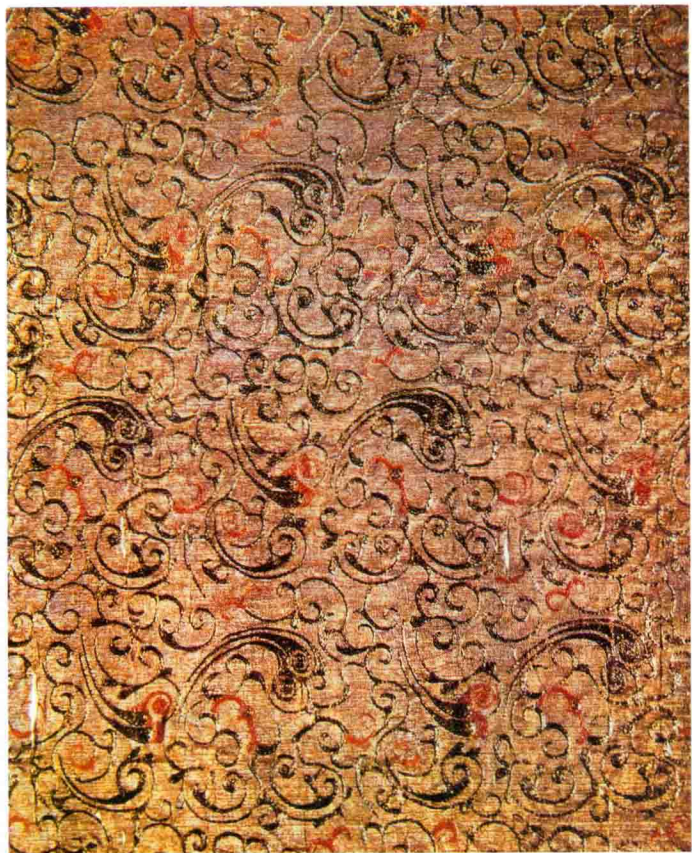
〔西周〕辫子股刺绣印痕（局部）

〔战国〕灰白罗刺绣龙凤虎纹残片（局部）

到了秦汉时期，由于丝绸之路的开通，中国的刺绣开始影响欧洲地中海地区，并与当地的手工刺绣相融合，形成了带有西方特色的刺绣。

汉末魏晋南北朝时期，佛像刺绣出现。此时针法渐渐丰富，但是刺绣佛像还是以平针为主。

〔西汉〕烟色绢地信期绣残片

〔东汉〕蓝色绢地信期绣残片

〔北魏〕深黄地刺绣忍冬联珠龟背纹花边

〔唐〕白色罗刺绣鸟食花纹残片

入唐以后，宫廷已有专职刺绣的绣工；同时，刺绣在民间的运用也十分普遍，并渐渐出现闺阁画绣。刺绣针法多达数十种，还出现了不同材质的刺绣，如用金线盘钉、用头发刺绣等。

宋代的观赏性刺绣由文人士大夫参与画稿创作，所以风格与画院画风相似。宋代刺绣用线细如发丝，密不露边缝，还出现了双面刺绣的形式。同时，实用品刺绣也深受精致欣赏类绣风的影响，整体呈现出较高的艺术水平。

〔宋〕刺绣开秦图（局部）

元代处于蒙古族统治时期，汉风格画绣逐渐退化，服饰刺绣比较精美。

明代许多闺阁女子大多能画擅绣，其中最为有名的是被董其昌称为“针圣”的韩希孟，她使“露香园顾绣”的艺术品质得到了很大的提升，并成为后世其他绣种学习借鉴的先师。

▶「元」刺绣西方广目天王像

▶「明」满绣文龙纹方补

清代的御服制度催生了江宁（今南京）、苏州、杭州三个织造局的诞生，也使大量精致的刺绣饰品面世流行。《红楼梦》中对贵族的服饰、配饰、装饰刺绣品种的描述多达四十多种数千件，可见清代刺绣的极盛。这时刺绣的地域文化特色也逐渐明显，其中最具有影响力的刺绣为四大名绣——苏绣、湘绣、蜀绣、粤绣。

清末民初，沈寿独创了“仿真刺绣”，她在继承古绣和顾绣的基础上，加入光影、透视、虚实等西方绘画的表现手法，绣面出现了很强的立体效果。之后近代的杨守玉、任慧娴又不断地探索西方绘画感更强的乱针绣技法，使刺绣的艺术效果更趋完美。

《周礼·考工记》中记载：“五彩备，谓之绣。”刺绣一直是中国人日常生活中的一部分，那些随身佩带的荷包、香囊、扇袋等服装配饰，美化装饰用的帐幔、桌围等都与生活紧密相连。人们也喜欢用“锦绣”来表达很多美好的事物，如“锦绣文章”“锦绣前程”等。

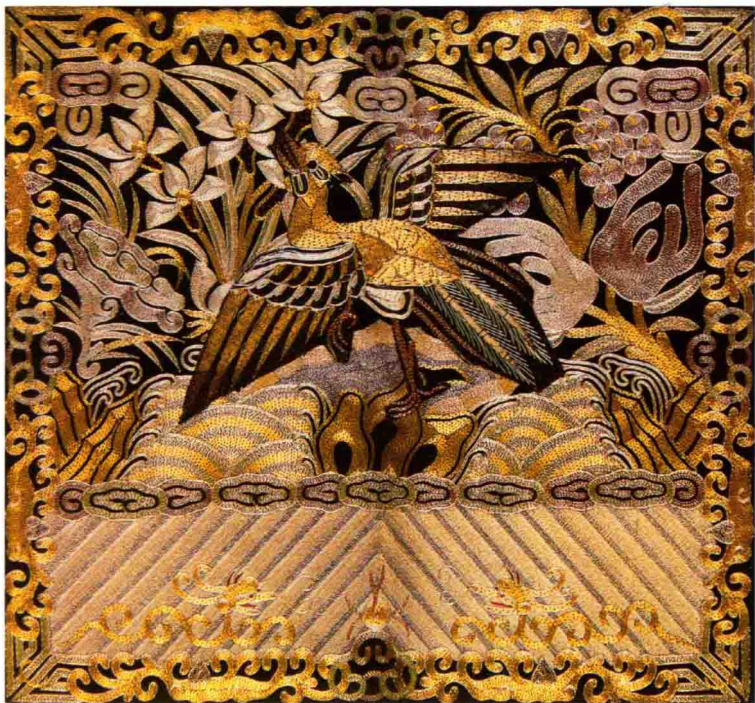
杭州自古就是丝织产品的盛产地，素有“丝绸之府”之称，丝线和真丝面料的盛产也是杭绣得以更好发展的基础。杭州刺绣早先也称“古绣”和“宋绣”，新中国成立后，为体现杭州地域特色始称“杭绣”。

杭绣开始多为民间所用，南宋高宗迁都杭州后，画师、绣工云集，朝廷设立专门的织造机构——文绣院，来自北方的能工巧匠对杭绣的发展起了很大的推动作用。官府对刺绣的管辖非常具体，哪怕是乘舆仪仗的刺绣都要规定品种、图案、色彩和工时。另外，南宋文人绘画的兴盛介入也带动了当时杭州闺阁刺绣的发展，刺绣工艺日渐精致，在各个方面都达到了鼎盛。

杭州能够确定创建时期的寺庙有400多所，还有为数不少的观、庵，大量的宗教用品也一直推动着杭绣民间绣坊的繁荣和发展。

陆游《老学庵笔记》中也记载了宋人爱在服饰上刺绣：“白地白绣，鹅黄地鹅黄绣，裹肚则是紫地皂绣。”据现代刺绣艺术家朱凤《中国刺绣技法研究》记载：“宋高宗之妃刘安，杭州人，工书画，绣有东方朔像，此发绣人像现藏于英国伦敦博物馆。”南宋周密《武林旧事》在朝廷典礼章节记载，宋代后妃们散给亲眷的物件中，就有绫罗绸缎、各类刺绣物件。明万历年间张应文《清秘藏》中记载：“宋人之绣，针线细密，用线止一、二丝，用针如发细者为之。设色精妙，光彩夺目。”这些记载都说明了南宋时期作为都城的杭州，其刺绣已有很高的艺术水准了。

另据故宫史料记载，顺治年间设立的江南三织造是宫廷服饰的主要原料产地和服饰制作官办机构。江南三织造中，江宁以织锦为主，苏州以缂丝、刺绣为主，杭州以织锦、刺绣为主。

〔清〕文官朝服补子

清代中期，杭州名媛沈善宝能诗善画爱绣，她和江浙沪的名媛多有交流，其中与嘉善名媛朱澄、松江名媛丁佩私交最好，第一本刺绣传世著作丁佩的《绣谱》中就有她为丁佩写的后序。

清末民初，杭州的后市街、天水桥、三元坊、弼教坊一带共有十多处民间刺绣作坊，知名的有“超祥春”“范聚源”等字号，刺绣种类繁多，有花轿帐幔、供桌圆屏、佛堂挂幡、龙船哨旗、神服戏装等，刺绣针法多变。历史上蜀绣、湘绣、粤绣多有男工刺绣的现象，当时杭州民间绣坊也以男工为主。河坊街一带还出现了专为刺绣上稿的“白粉店”，可见当时民间绣坊的热闹程度。

第一把翘头的绣花小剪出自杭州的张小泉剪刀厂。

民国时，杭州很多私立女子职业学校设立刺绣女红课。在1929年6月6日首届西湖博览会上，私立女校沈碧云绣制的梅屏和金致中绣制的墨梅字屏均荣获特等奖。

◀ 已故刺绣老艺人张金法

◀ 张金法（中）传授陈水琴（右）、鲁艺（左）杭绣技艺

◀ 作者刺绣启蒙老师鲁艺（左）、授业师父陈水琴（右）

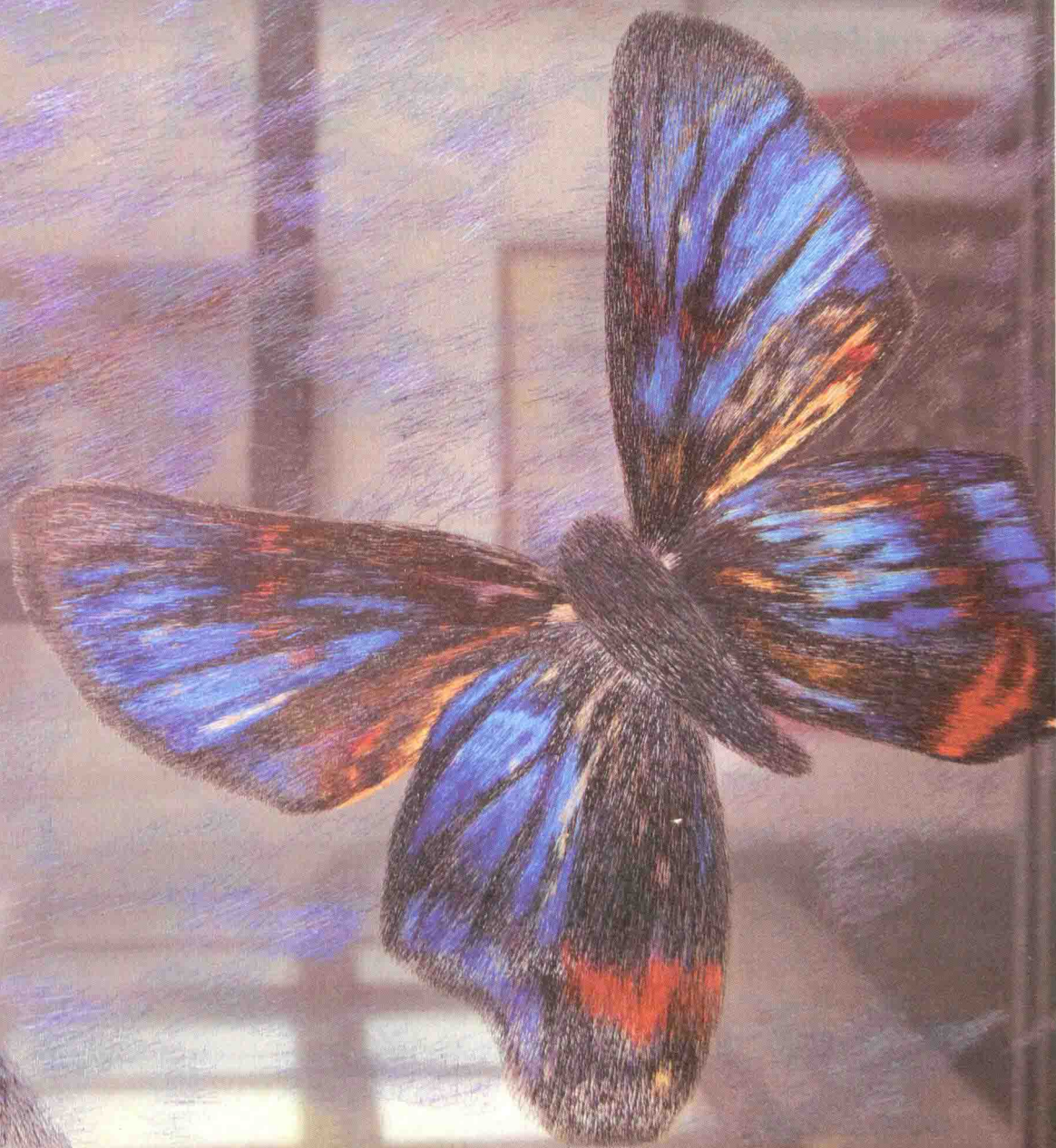
张金法作品《盘金龙》

20世纪50年代，杭州成立了工艺美术研究所，内设刺绣研究室，研究各种刺绣针法和流派，整理创作了大量的刺绣精品。老艺人赵云英以传统闺阁绣技法绣制的徐悲鸿国画《四骏图》单面刺绣挂屏，为当时的代表作。

20世纪60年代，杭州第一所手工技艺学校——杭州市工艺美术学校创办。当时的刺绣班聘请老艺人张金法和楼宝土传授刺绣技艺，他们俩一个擅长线绣，一个擅长盘金，以前行规中线绣和盘金两门技艺是分开的，做金的不做线，做线的不做金，当时聘请老师时就考虑到杭绣的特色是线绣和盘金相结合，所以两位老师同时授课，让杭绣针法得以完整保留和继承。当时首届学生鲁艺和陈水琴等后来成为培养杭绣新人和带领杭绣发展的导师和领军人物。

2005年，杭州刺绣被认定为杭州市和浙江省的传统工艺美术重点保护品种。之后，学习杭绣的新人越来越多，大量的杭绣作品出现在各级展览会上，很多精美的作品被博物馆收藏，杭绣传承有序，渐渐进入了良性发展时期。

技法篇

刺绣工具

1. **手 绷**：也称圆绷。刺绣小件作品时使用，多用竹圈制造，内外两个竹圈套合在一起，把面料夹在两个竹圈当中绷紧。
2. **卷 绷**：也称方绷。适合刺绣面积较大的绣品，多用于专业绣坊。
3. **绣花针**：从粗到细共有 12 个型号，号越大针越细，一般日用品选用 11 号针，较精细的艺术品刺绣多用 12 号针，也可以根据用线的需求来挑选配套的针。
4. **绣花剪**：体积小巧，头部向上翘起，便于平贴绣面剪断线头。
5. **针 扎**：用来收集绣花针。
6. **马 凳**：用来搁置卷绷。
7. **靠手棒**：在卷绷上绣花时，可在卷绷上放置靠手棒来搁手臂。

针、针扎

刺绣材料

1. **面 料**：任何纺织面料都能作为绣地。
2. **绣 线**：绣线的种类有丝线、人造线、棉线、发丝、马鬃等等。丝线的特点是可劈丝可合捻，可以根据图案的需要确定丝线的粗细，精细的刺绣有时会用细到一百分之几的丝线来表达。
3. **配饰材料**：刺绣还可以绣缀珍珠、玛瑙、珊瑚等作为配饰。

丝线、线篓

操作程序

1. **画稿设计**：杭绣的画稿不全是绘画为蓝本，大部分是刺绣者按需设计。早在乾隆年间，河坊街一带就有专门负责设计绘制绣样的店面，民间称“白粉店”。
2. **面料上绷**：圆绷或方绷上绷的具体步骤如下，松紧依面料而定。

A. 圆 绷

面料放在小圆上，大圆套小圆，压紧，拉平

B. 方 绷

一边嵌线

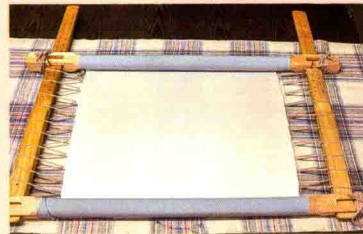
另一边嵌线

上插手，用钉子插孔固定

缝边拉线

上好的方绷架

3. **描图上稿**：采用工笔白描手工上稿，多用国画钛白、钛白粉加水稀释。
4. **配色绣制**：盘金绣金碧辉煌，层次分明；闺阁线绣清新典雅，虚实相间。
5. **绣制过程**：讲究运线的平、齐、光、顺、活、巧。

上稿

配色

开做

刺绣基础排序练习

刺绣的具体操作就是将丝线用各种形式在面料上进行排序。练习熟练后绣制各种纹样就会得心应手。

说明：

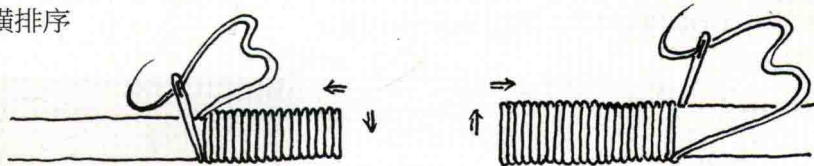
⇒ 从左至右做

⇓ 从上起针往下做

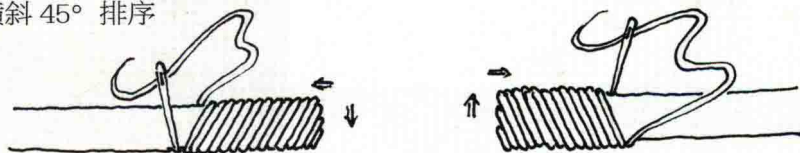
⇐ 从右至左做

⇑ 从下起针往上做

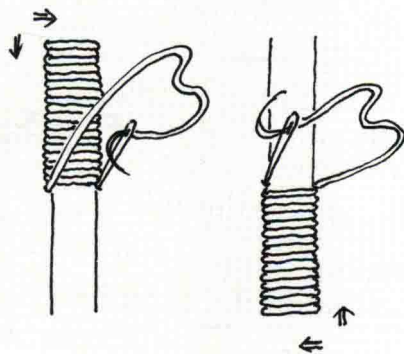
A1. 横排序

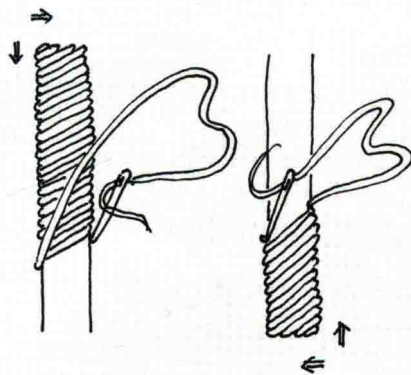
A2. 横斜 45° 排序

B1. 竖排序

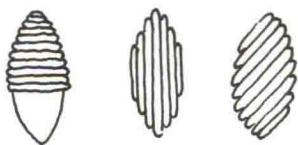

B2. 竖斜 45° 排序

基本针法

1. **齐 针**：绣线从花纹轮廓一边起针，拉到轮廓的另一边落针，将纹样盖住。齐针的特点是齐、匀、顺。“齐”是指起针点和落针点与轮廓要齐，也就是针脚要齐；“匀”是指线条排列要均匀，疏密得当，不重叠，不交叉，不露底布；“顺”是指指向顺形就势。齐针不管是竖平、横平、斜平，都要求绣面平整。

齐 针

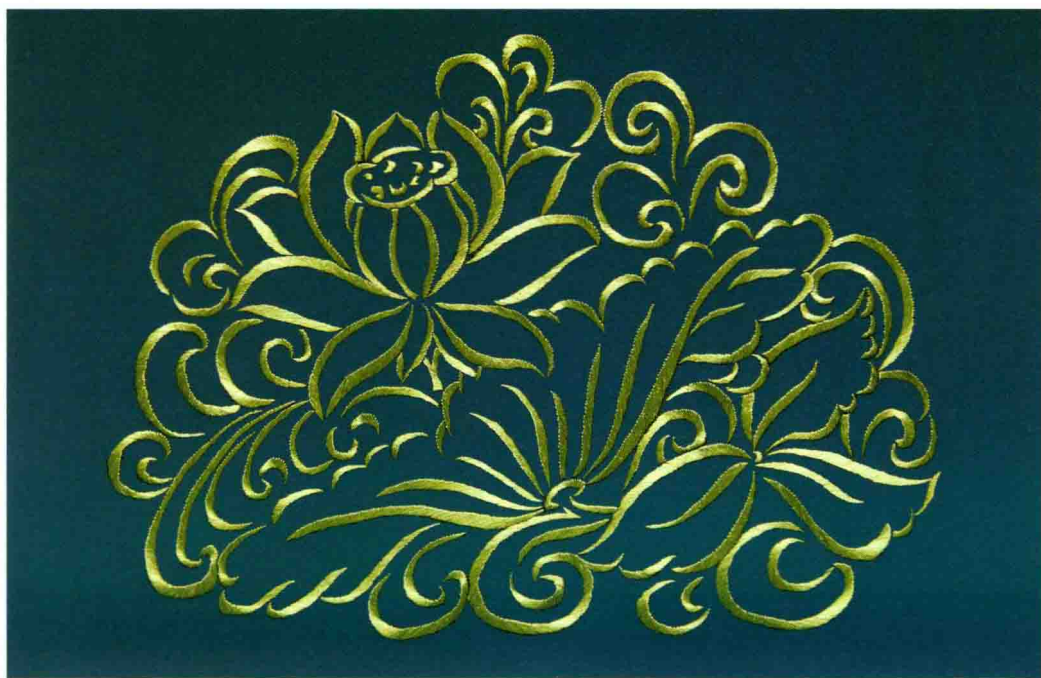
齐针花样

齐针样品

齐针花样

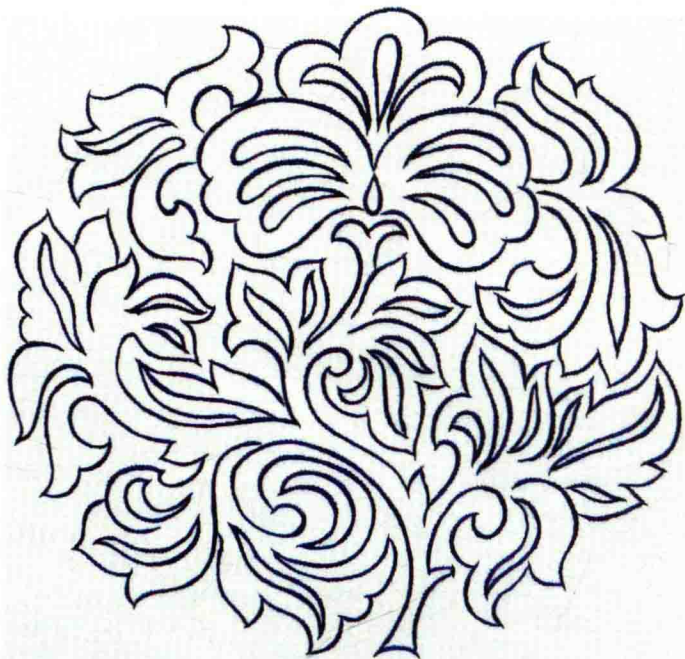

齐针样品

2. 别 针：第二针在第一针中间往前一点紧靠着刺下，针眼藏在第一针之下，第三针在第一针的尾部紧靠刺下，第四针接第二针……针针缠绕，不露针脚，线条粗细自由变化，可坚可柔，松紧适度。

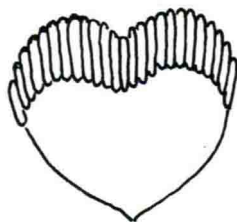

别 针

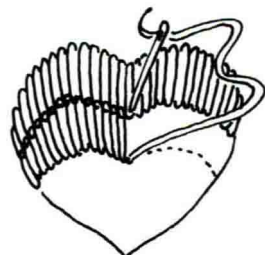

3. **正 钱**：也叫齐针套，用齐针针法由外向内绣第一皮（刺绣中将“层”称作“皮”），然后一层一层往内衔接，按色彩顺序层层晕色，层次分明，富有装饰性。

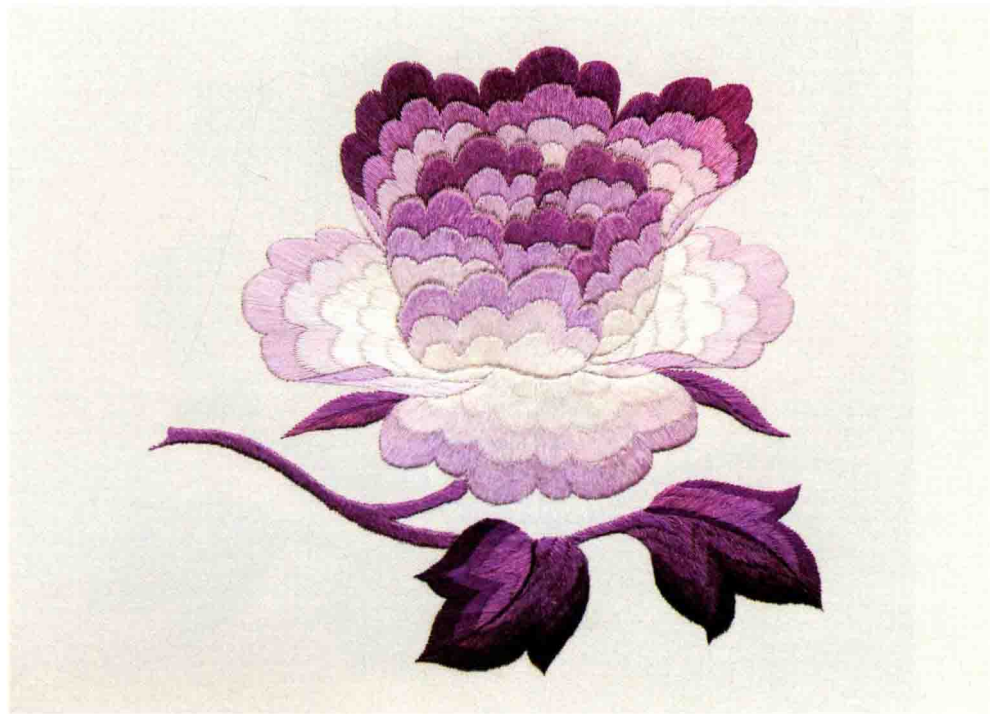
(1)

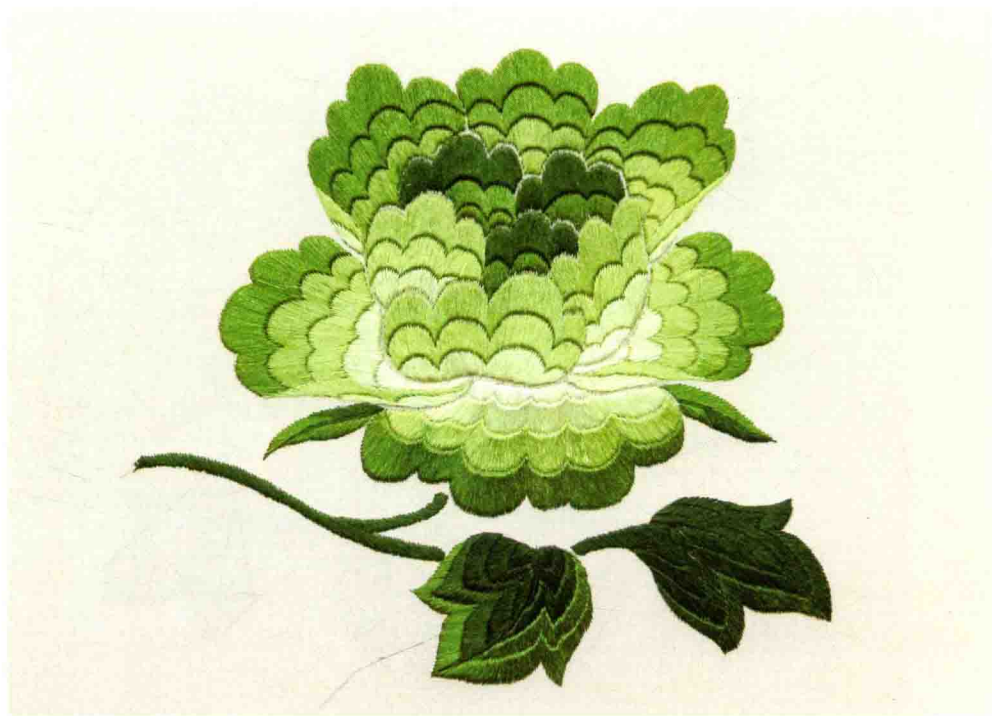
(2)

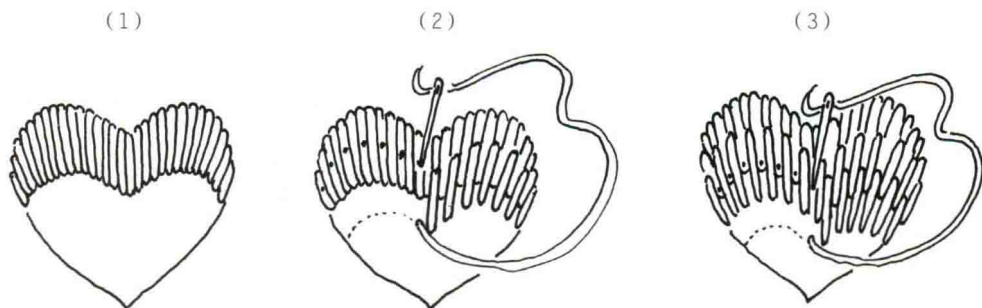
钱针（正钱）

4. **反 饊**：用齐针针法由内向外绣第一皮，然后在每一皮的末端用别针扣线，绣制时要特别注意要从空地处往扣线处运针，把扣线包住，形成强烈的立体感。如遇到花瓣等纹样结构互相叠压时，多在其交界处留一线空白绣地，刺绣术语叫作“留水路”。

5. **木梳套**：用齐针针法由外向内绣第一皮，绣第二皮时落针在第一皮的一半多一点，并且每针空出一根线的位置，绣第三皮时刚好落针在空线的位置和第一皮的尾上，层层相扣。

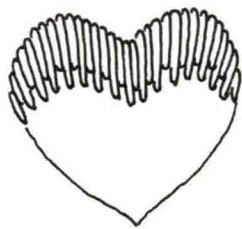

木梳套

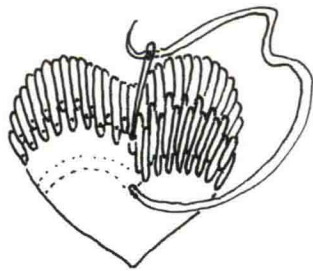

6. **互套**：用齐针针法由外向内绣第一皮，一边沿花纹图案整齐出边，一边针脚一长一短。第二皮起针脚都是一长一短，针脚参差，线条排列灵活，丝理转折自如，色彩相融，晕色柔和。现代仿绘画刺绣作品中应用最多。

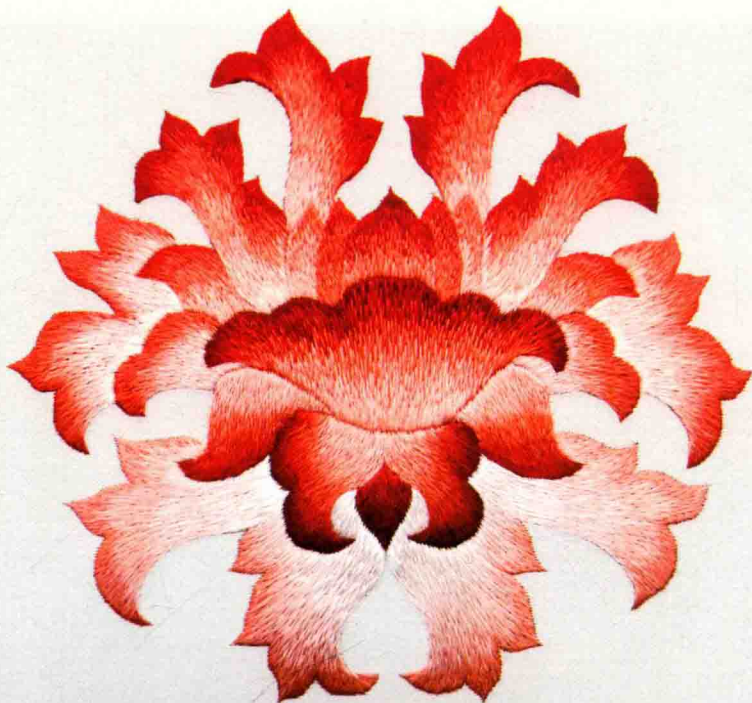
(1)

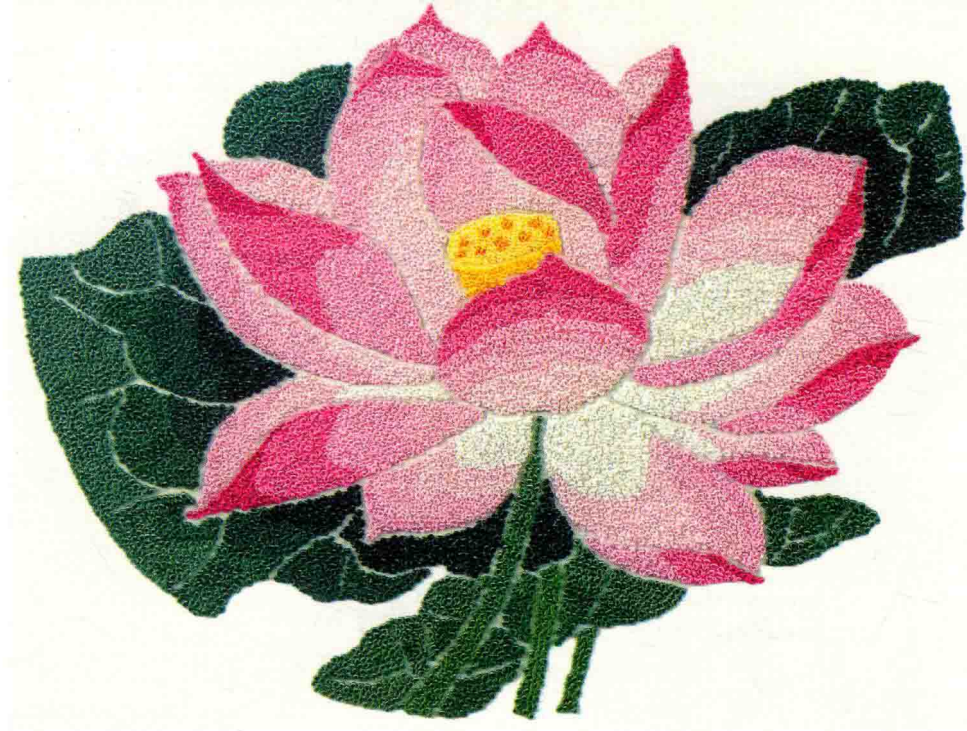

(2)

互套

7. 打籽：针出绣面后，随即用一手拉住线，用针在靠近绣地的线末端向内绕线一圈，然后向原出针处的附近下针，再收紧圈线，便成一籽，绣时从外框依次向里，籽粒要均匀。打籽绣适合装饰性的图案，坚固耐用，可以以籽点构成面，立体感强。打籽绣所用的绣针粗细根据所用线的粗细来定，粗针粗线，细针细线，这样打出的籽粒才不容易被拉掉。

(1)

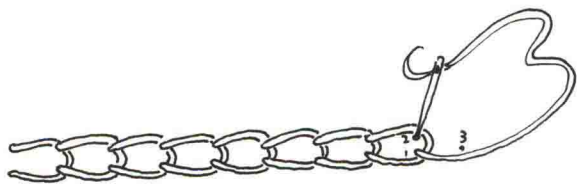

(2)

打籽

8. 锁 绣：从绣面起针后，将拉出的丝线折成半圆，在起针出右侧刺入，再从线环中左侧刺出，压住环拉紧，第一针完成。第二针在第一针刺出处右侧刺下，折好环再从线环中左侧刺出绣面，压住线环后拉紧。以后每一针都以此类推。锁绣的特点是流畅自如，既可单独形成线条，也能排成块面纹样。

锁 绣

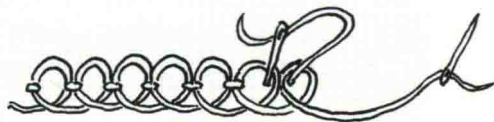
9. 挽 针：挽针需要用到引、钉两枚针。先用引针将线全部引出绣面，钉针刺出一半，用引针引线逆时针绕钉针一周，使之成小环，引出小针向左压住线环刺下，固定线环。在挽针的绣制中，引针只做缠绕成环，钉针上下穿钉，固定线环。

(1)

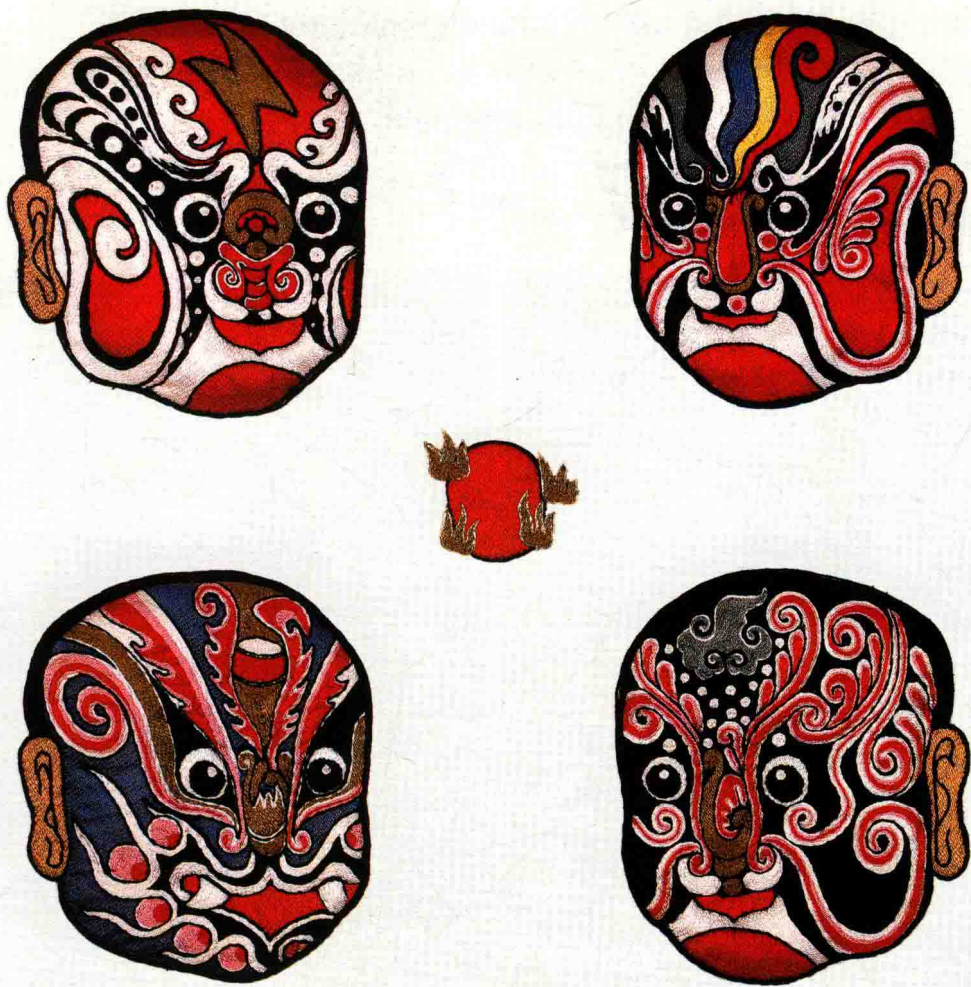
(2)

挽 针

10. **盘金绣**：用金银线盘成各种图纹，再用钉线将盘成的图纹固定在底料上。钉线用的丝缕较细，利用它们色彩的变换，可使纹饰整体调子变化多样。钉线时要求色点分布均匀，钉线针脚整齐，间距相等。仅圈钉纹样轮廓，称作“盘金”，“盘金”使纹样显得规整、突出，还可以使相邻的对比色协调起来；在块面花纹上盘满金线叫作“平金”。

11. 垫 绣：在绣横平绣前，先用竖针垫绣几针，再加横平针绣制，将已绣的竖垫针压在平绣之下，这样形成凸起的效果。竖直数量可根据起凸需要而定，也可用棉丝、泡沫海绵垫于其中。

12. **接 针**：做完第一针后，第二针紧接上第一针针尾，第三针紧接上第二针针尾，针迹长短要一致。

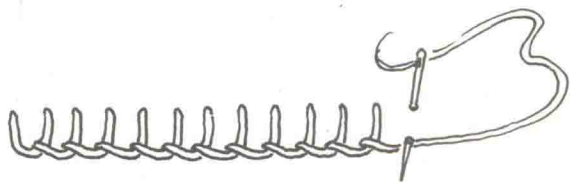
接 针

13. **旋 针**：顺旋转弧度方向将线放射状排列。

旋 针

14. **锁边绣**：常用来锁边、锁扣眼。

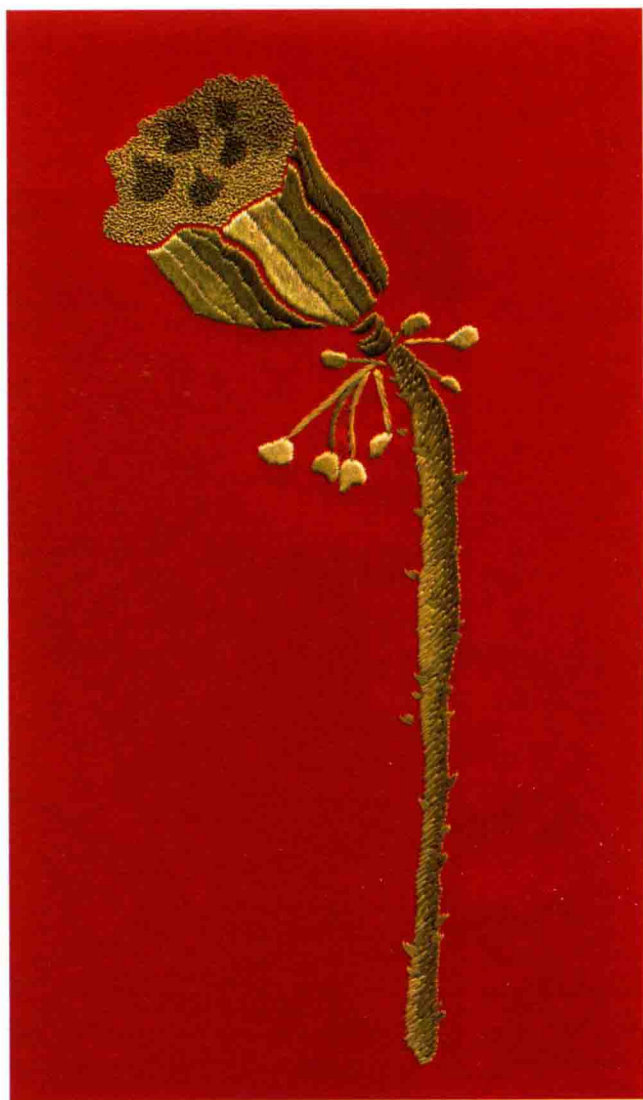
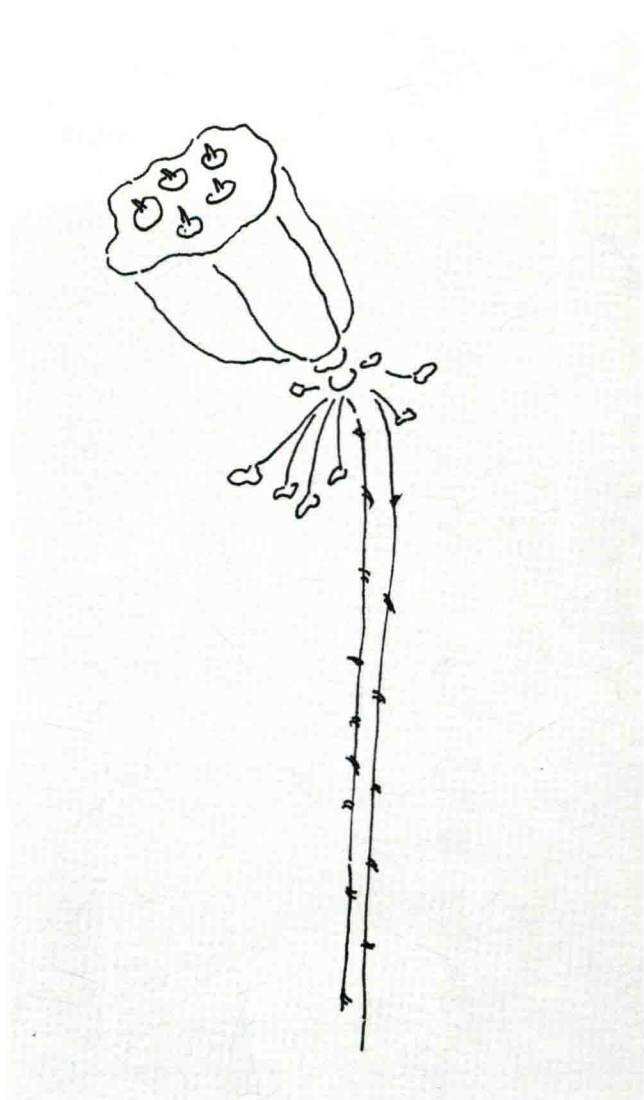

锁边绣

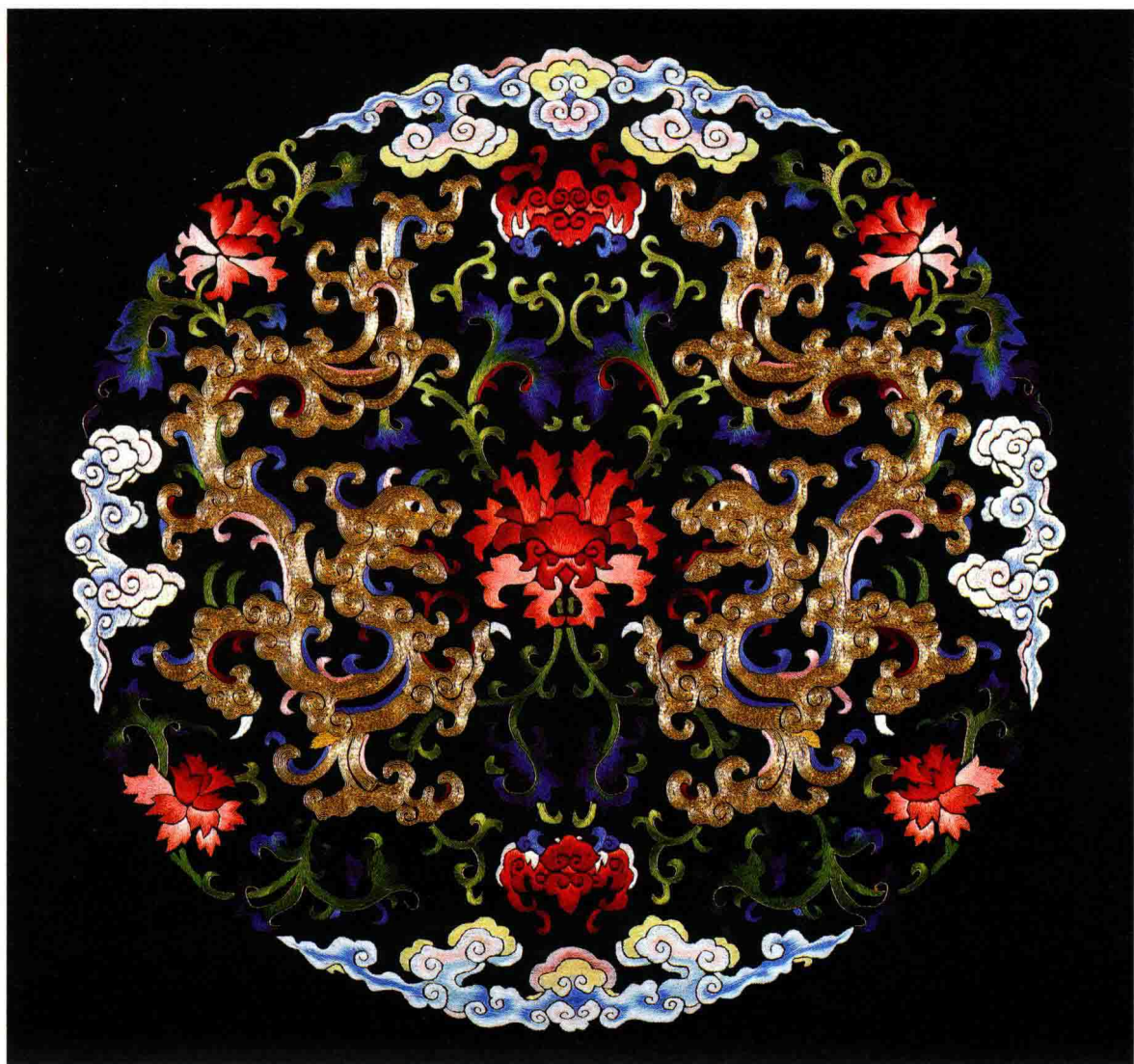
15. 纳 罗：纳罗是用彩线在杭罗上按织纹格眼进行刺绣的方法。先将绣稿描在绣料的背面，用针从反面按图穿绣正面可得所需纹饰。这种针法简单，易于操作，绣线在纱地网眼间可采用直、横、斜、跳等各种方法穿绣，但要注意不能将绣线拉得过紧或过松，以免损伤格眼或起毛套，影响刺绣效果。

综合针法运用

针法：齐套、互套、打籽

《吉祥中国龙》金家虹
针法：齐针、别针、互套、盘金、平金

《福寿同圆》金家虹

针法：齐针、别针、木梳套、打籽、盘金、盘银

《芝兰重茂》陆军君

针法：齐针、别针、戗针、木梳套、互套

实用品运用

(一) 收纳袋

尺寸：21cm × 15cm

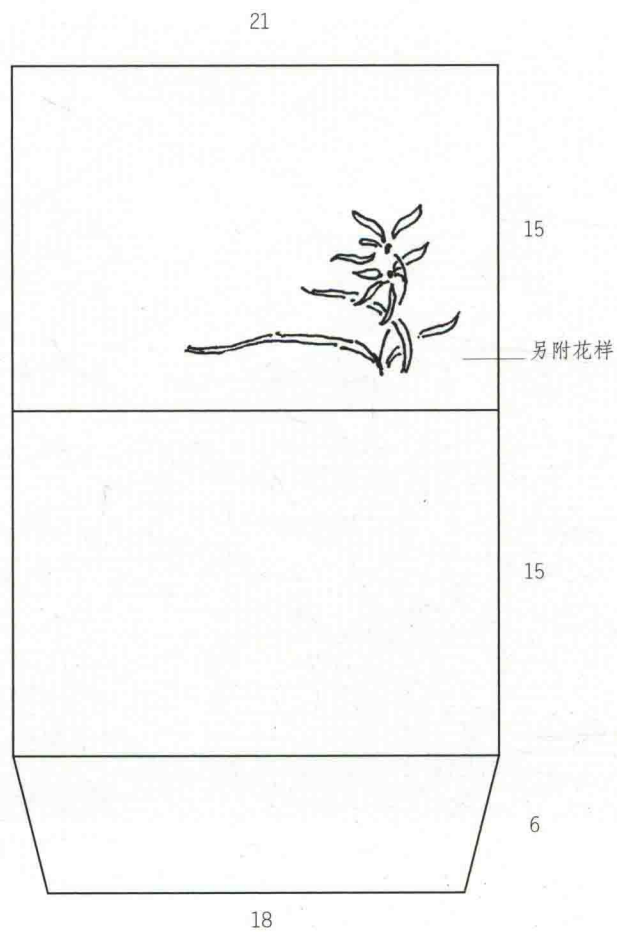
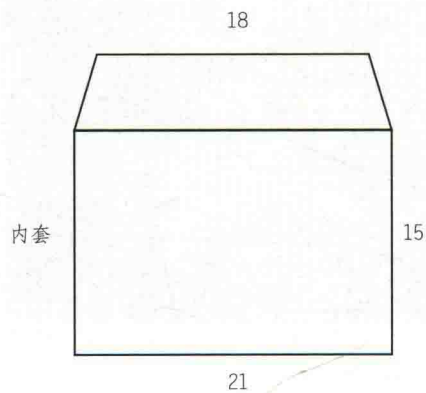
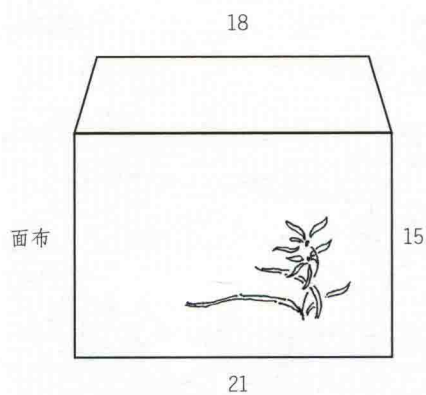
材料：绣花线、面布、内衬、里布

做法：1. 面布、内衬、里布裁剪尺寸一样。

2. 面布上绣上兰花，反面粘上内衬。

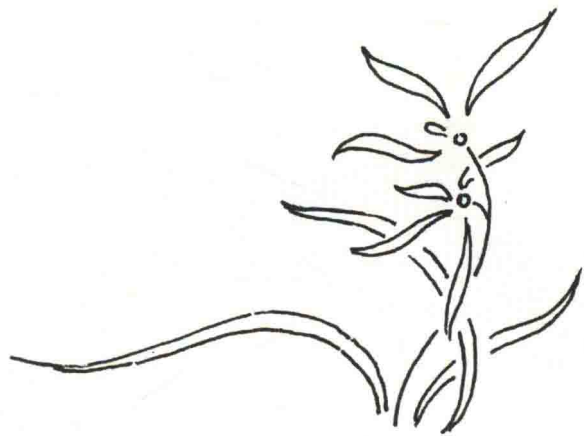
3. 里布缝制成内套。

4. 面布和内套缝合。

单位：cm

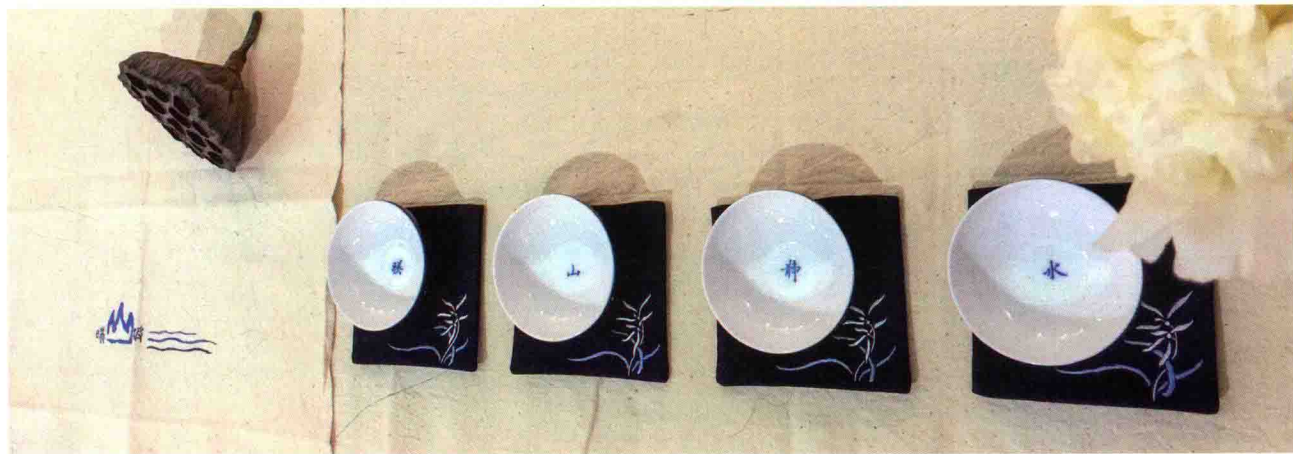
18

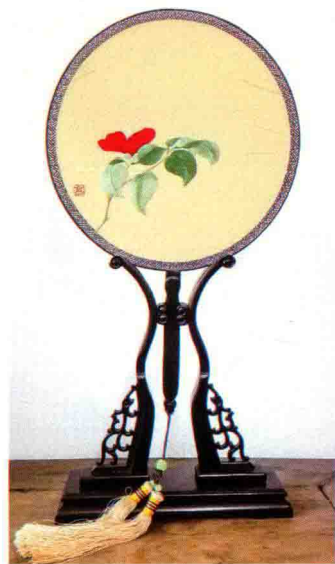
兰花花样

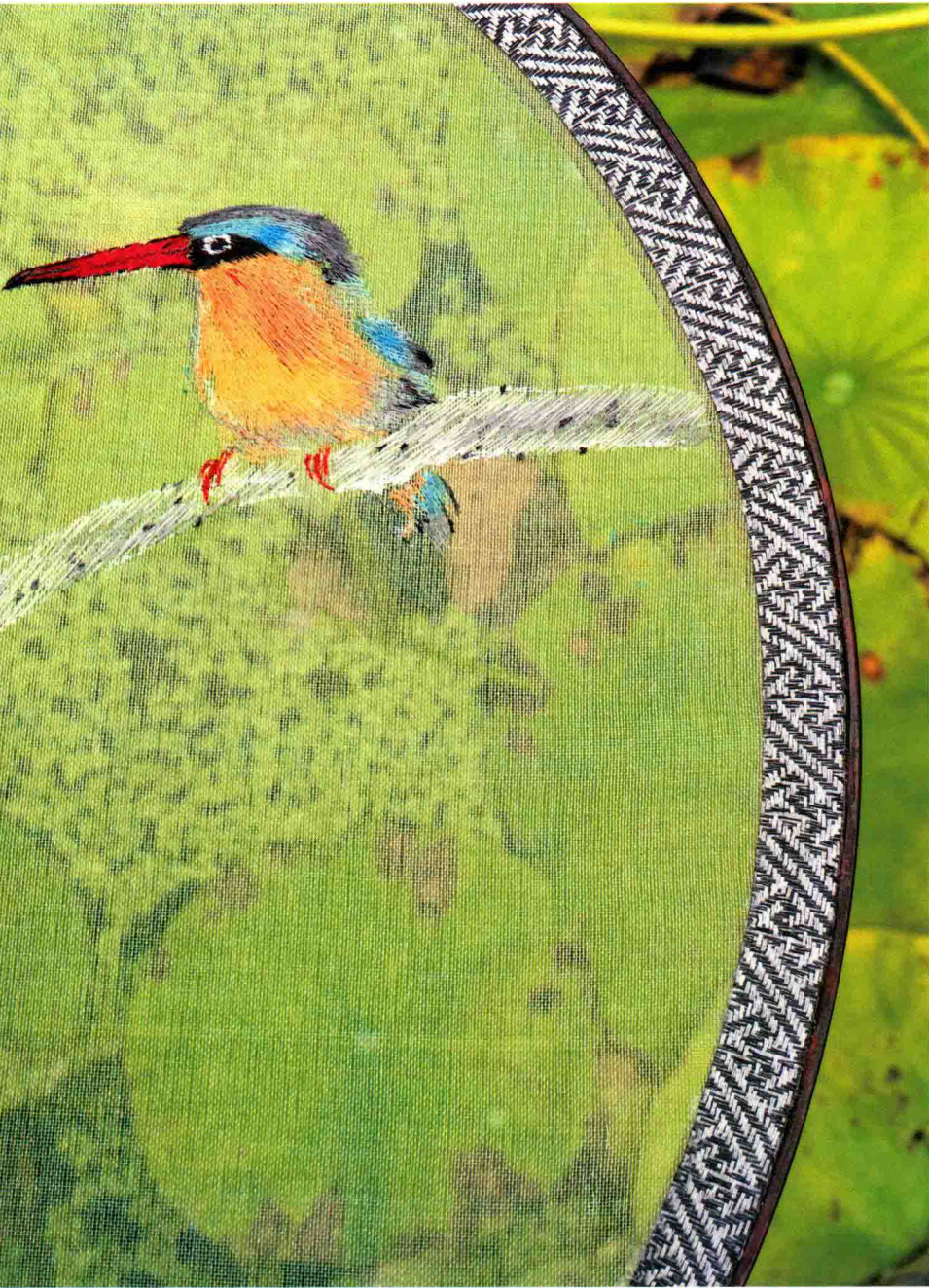

(二) 杯 垫

(三) 扇 子

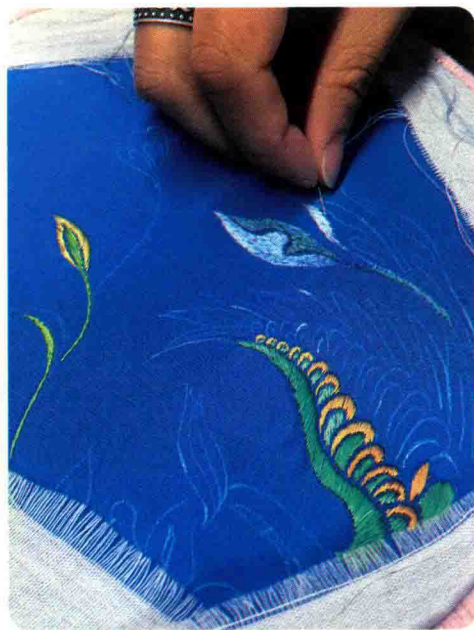

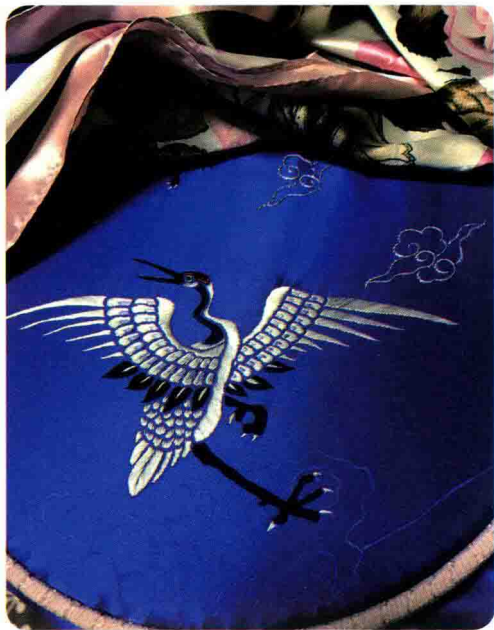
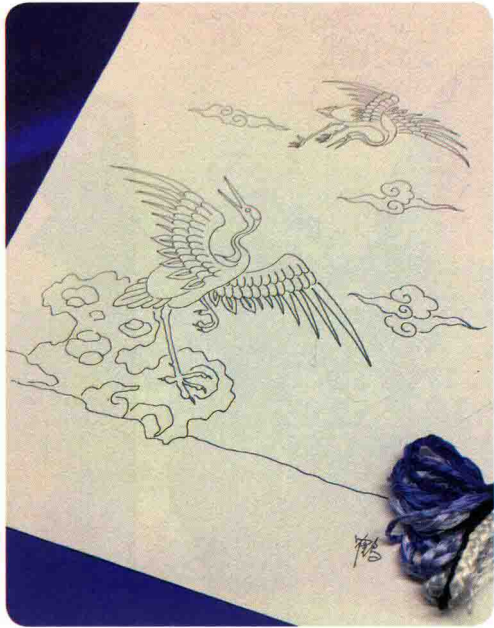

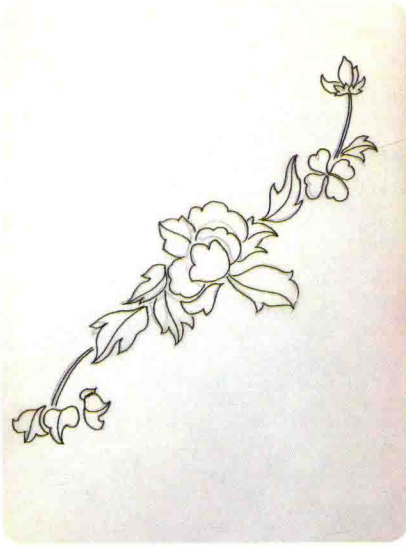
(四) 服 装

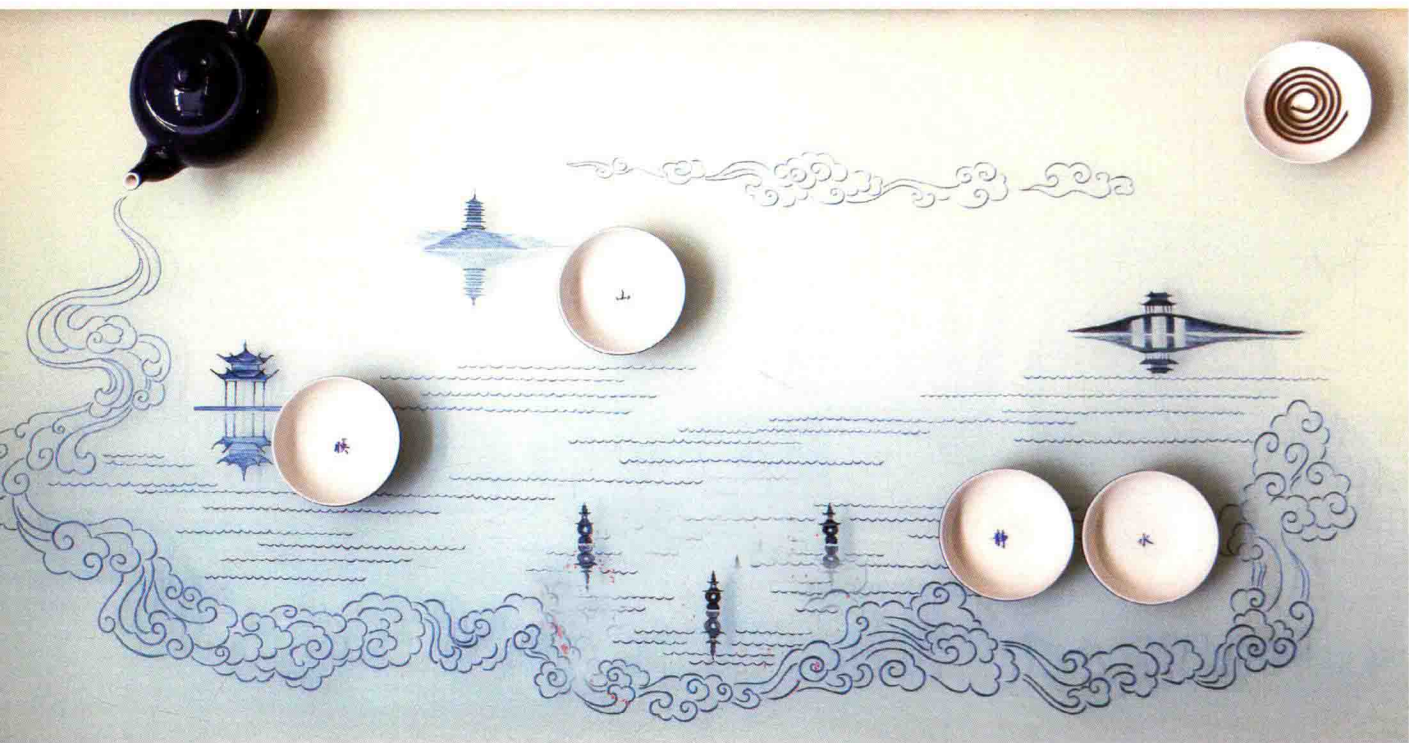

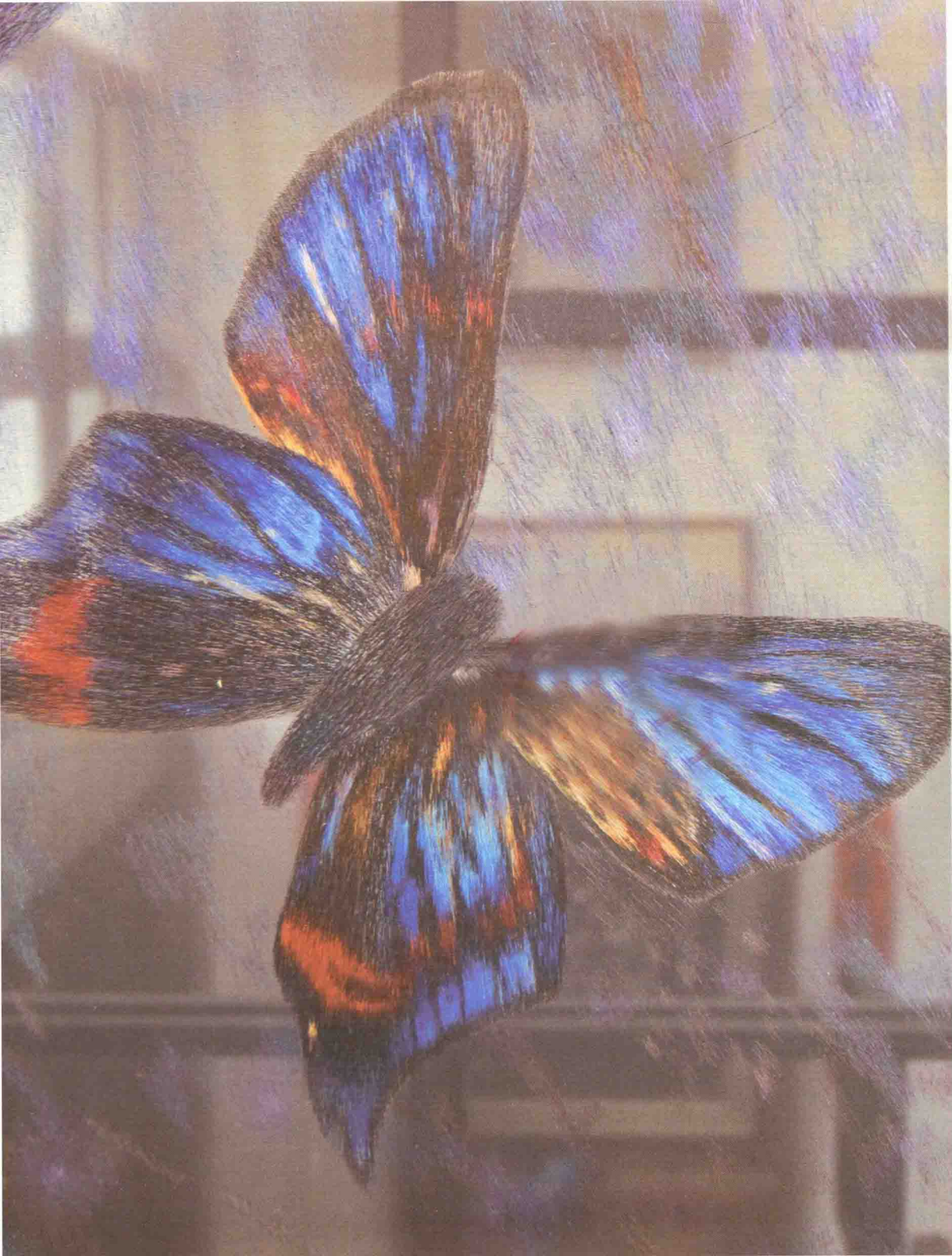

(五) 茶 席

作品欣赏

《荷塘月色》
陈水琴

《牧羊犬》 陈水琴

《猫》局部 陈水琴

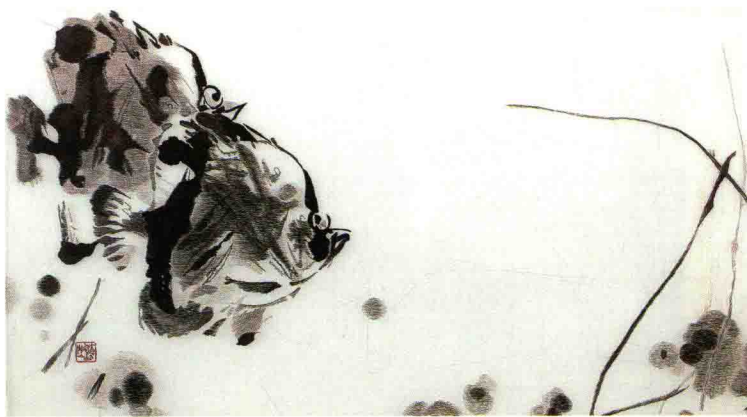
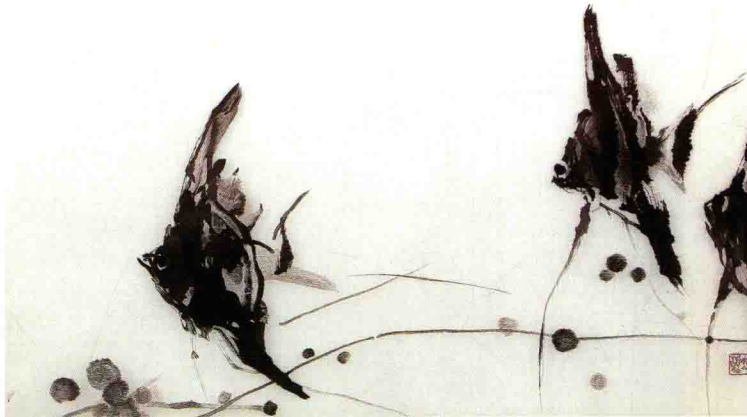

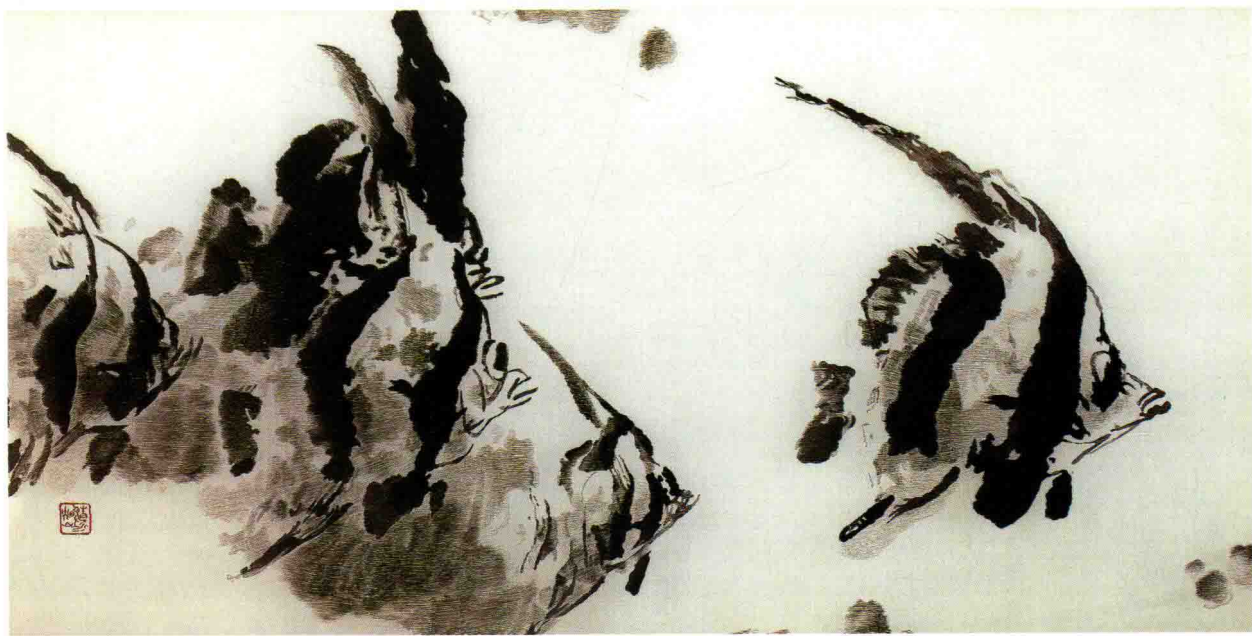

《清秋》 金家虹、王梅

《荷韵》周薇

《鱼之乐》 金家虹、高丽红、曹敏、李海燕、周薇、陆军君

《白牡丹》 张剑云

《冷香》 高丽红

《春意》
李海燕

《碧桃寿石》 高丽红

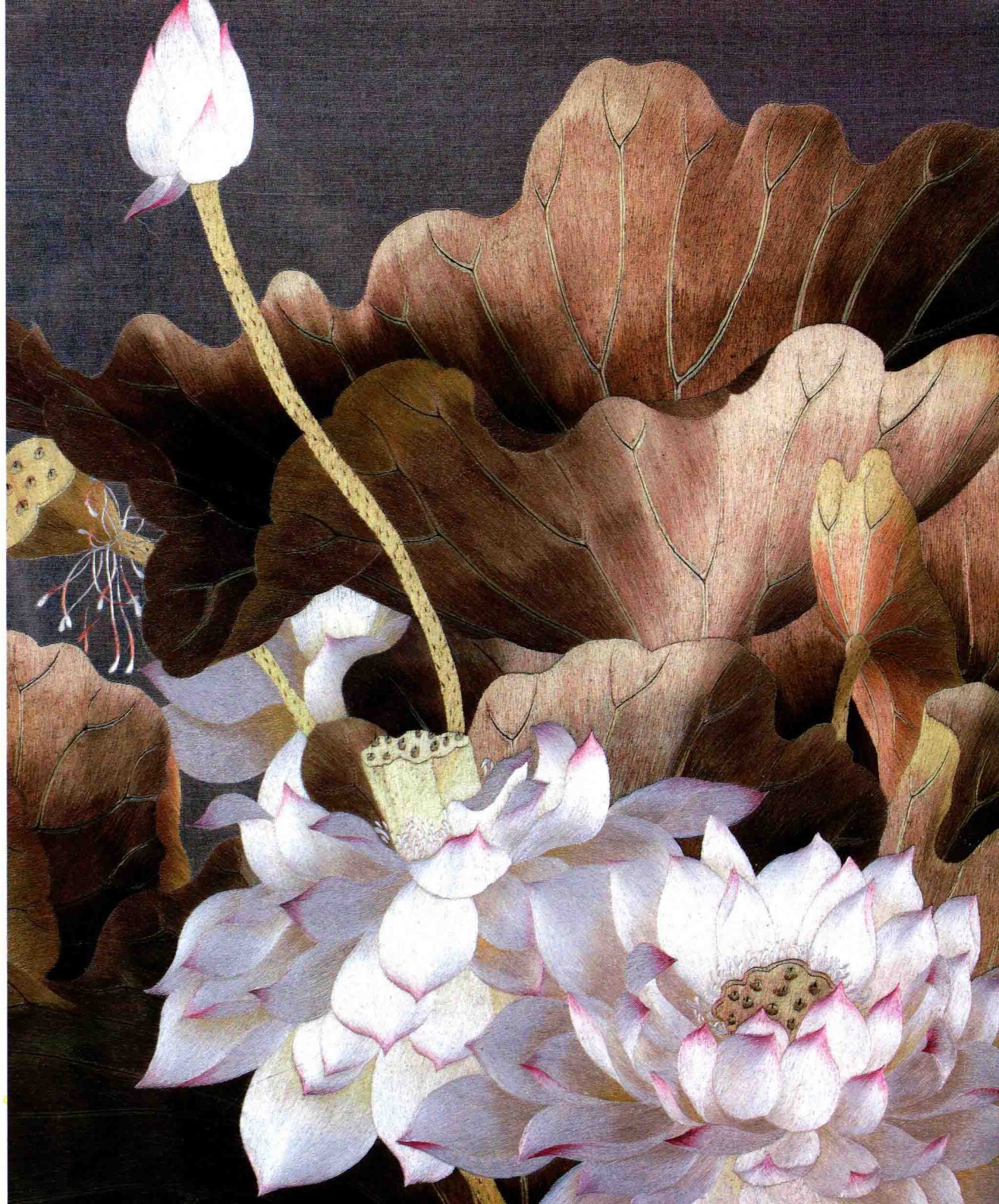
《红了樱桃绿了芭蕉》 李海燕

佛曰觀知足

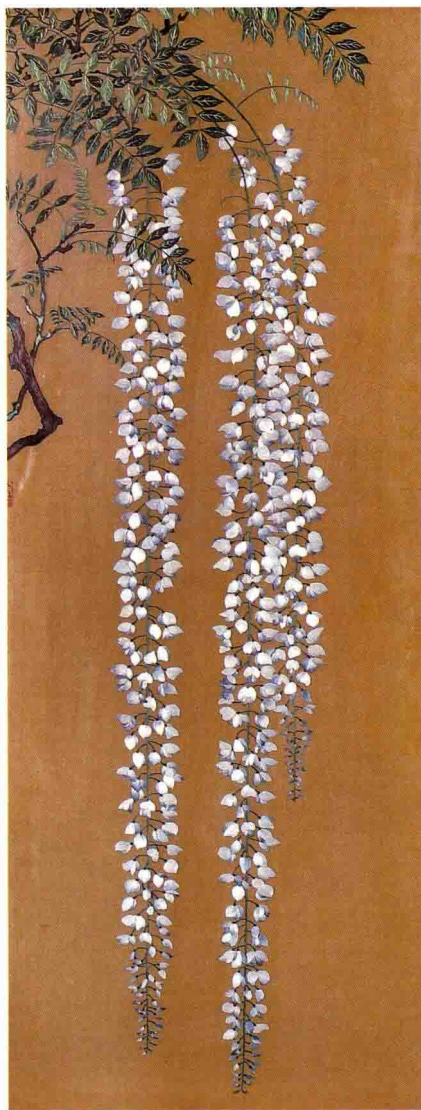

海燕
沐手

《佛曰观知足》 李海燕

《香远》局部
金家虹

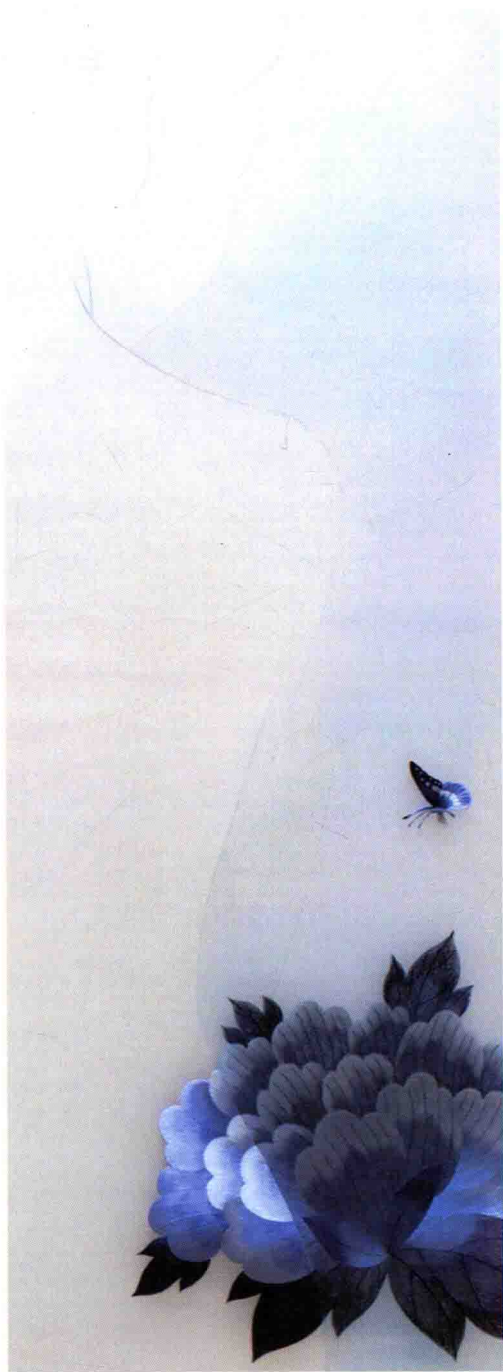
《枫·牡丹·紫藤》 金家虹

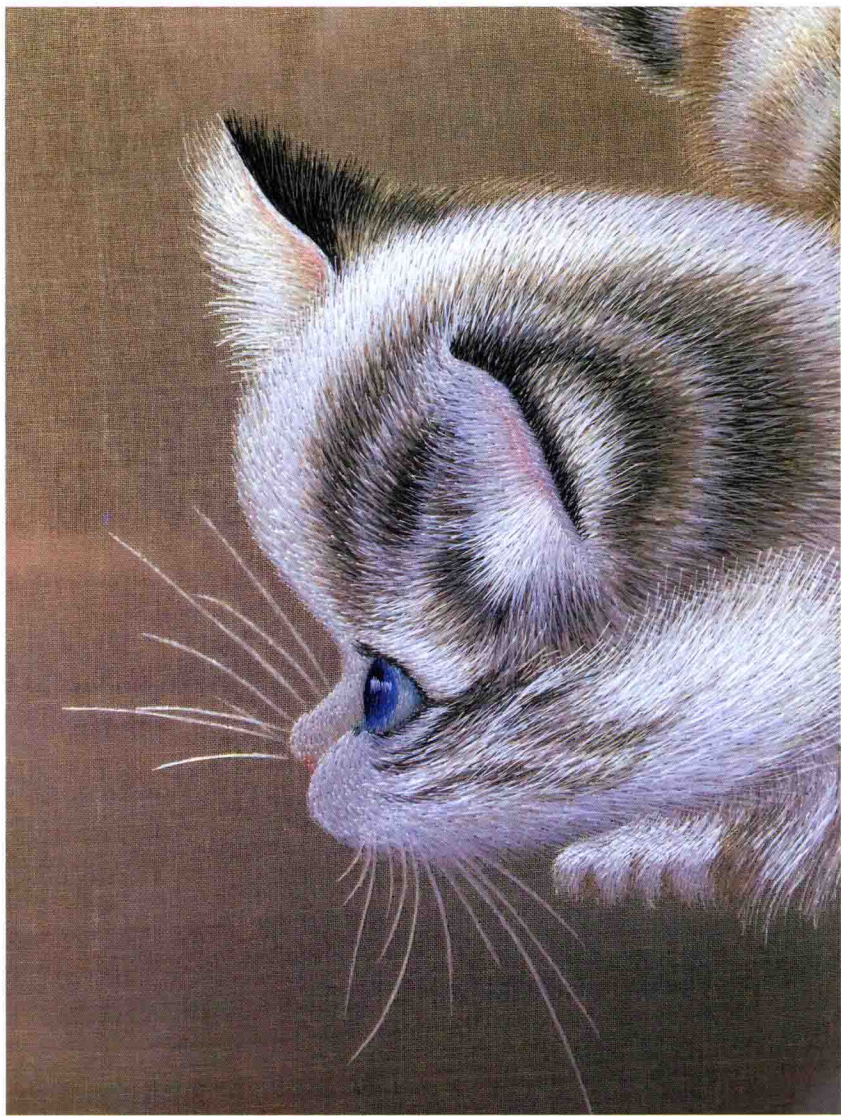
《蝶语》
金家虹

《蝶恋花》
金家虹

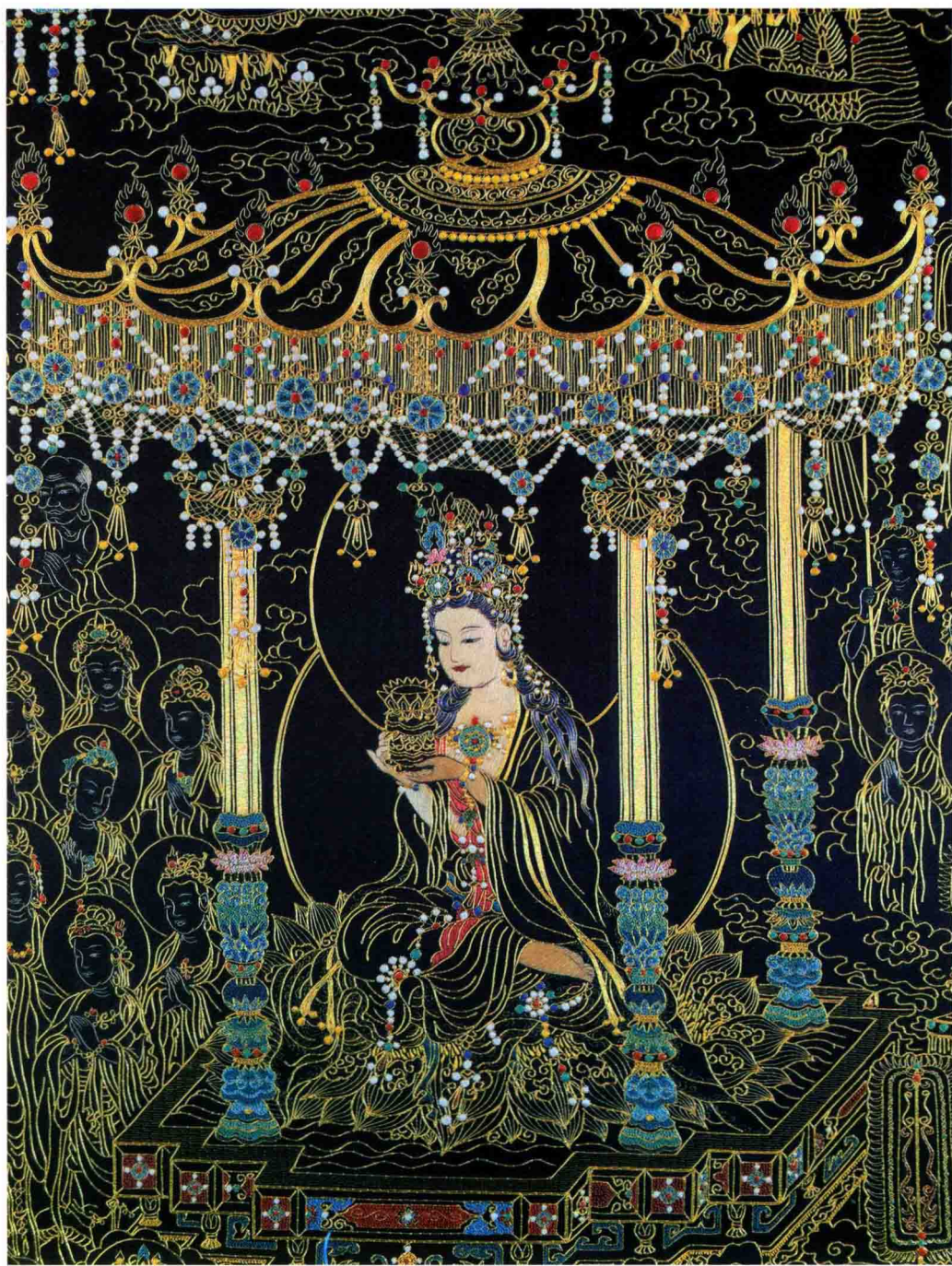

《嬉戏》局部
金家虹

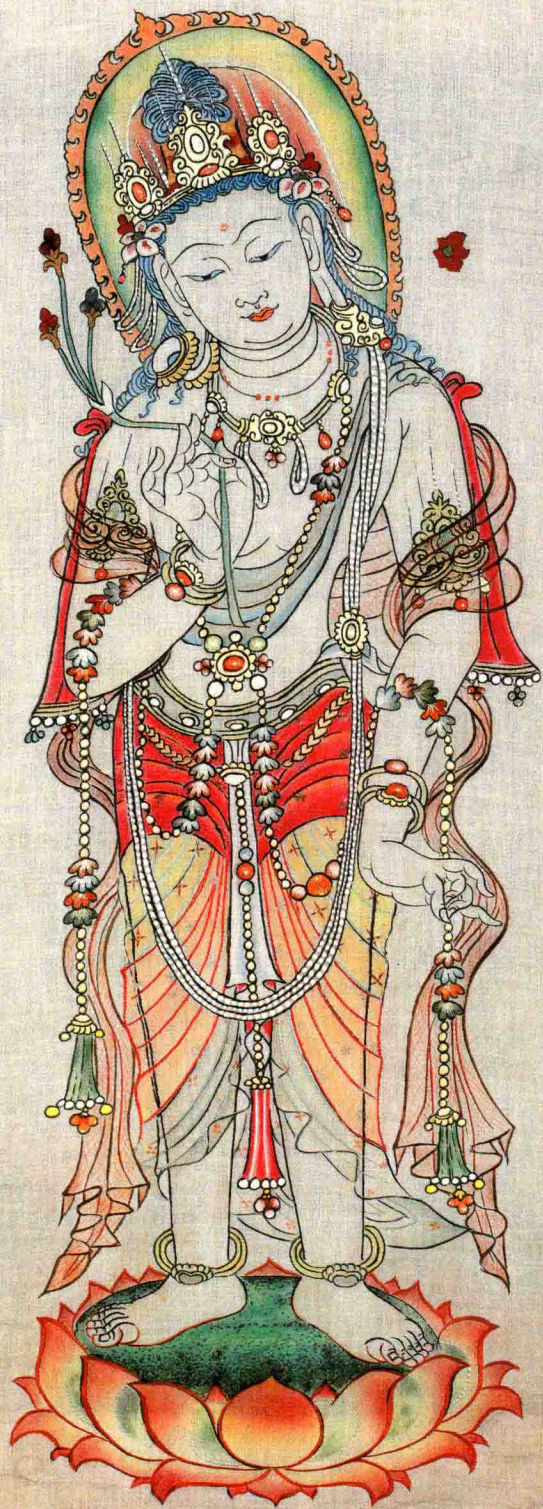

盘金绣《莲花藏界》——观世音菩萨 金家虹

盘金绣《莲花藏界》——大势至菩萨 金家虹

普賢菩薩

我记得初学刺绣时，一位老师说过：“刺绣是蕴含中国人文精神的传统技艺，它由女性情感融入而成，体现着中国手工艺文化的精神。”

本书是迄今为止杭绣历史上第一本详细讲述刺绣方法的技法书，是我传授杭州刺绣十几年的经验总结，只要根据书中详解认真练习就可以初步掌握基本针法，从而运用到日常生活中。愿刺绣女红中优雅、质朴、宁静的文化本质能融入更多人的生活，带给人们更多的精神享受。

感谢我的授业恩师鲁艺先生和陈水琴先生，带我进入刺绣艺术殿堂。感谢我的学生们为这本书制作的刺绣样品。因为能力有限，书中如有不妥之处，欢迎指正。

金家虹