

第1章

中国服装刺绣的发展

从远古时代人们开始制衣缝纫,服装刺绣就开启了她漫长的发展史。历史上每一个朝代的更替都孕育着不同的文化审美,不同的审美标准造就了不同的服装款式及刺绣工艺,以古代女性服装为例:秦汉时期女性服装较为质朴,并无多余修饰;唐代的女性服装是中国服饰文化中绚丽多彩的一页,当时的女性爱极了襦衫广袖、拖地长裙和刺绣华服(见图 1-1);清代的女性服装以满服旗袍为主,镶刺绣花边是这一时代女性服装的特色。

图 1-1 捣练图 (张萱)

1.1 原始社会时期(约前3000千纪—约前2070年)

在远古时代,人类通过狩猎满足生存需求后,对生活物资上的需求也随之产生,进而出现了土陶、玉器、纺织等为生活物资服务的工艺。缝纫刺绣工艺则是顺应人们对生活的审美需求而产生的。纺织是人类生产生活中较早出现的工艺类型,有了纺织工艺便有了织物。刺绣产生的前提条件是有针、有线、有织物,由此可以推断刺绣工艺的发展略晚于纺织工艺。

经考古发现,在距今30000年前的北京周口店山顶洞人遗址(旧石器时代)中,发现并出土了一枚长82 mm,最粗处直径为3.3 mm的骨针(见图1-2),针身圆滑、略显弯曲,针尖圆滑且锐利,在针的尾部3.1 mm处有极其微小的针眼。这枚骨针是目前世界上最早的缝纫工具。

图 1-2 山顶洞人遗址出土的骨针

在距今 6 000 多年前的西安半坡遗址(新石器时代仰韶文化)中,发现并出土了骨针(见图 1-3)、陶制纺锤、陶制纺轮(见图 1-4)和带编织印痕的陶器百余件,由此推断在当时纺织工艺已经产生,这为刺绣工艺的出现提供了前提条件。

图 1-3 半坡遗址出土的骨针

图 1-4 半坡遗址出土的陶纺轮

我国最早关于刺绣的记载是《尚书·益稷》,文中记载:"舜帝曰:'臣作朕股肱耳目。予欲左右有民,汝翼。予欲宣力四方,汝为。予欲观古人之象,日、月、星辰、山、龙、华虫,作会;宗彝、藻、火、粉米、黼黻,絺绣,以五采彰施于五色,作服,汝明。'"这是舜帝对禹说的一段话,由此得出舜帝在位时既已创立十二章服,即日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼黻十二章。而后华夏各个部落的首领、各朝代君主在举办重要的祭祀或庆典时必穿"十二章服"绣衣。图 1-5 是十二章纹样。

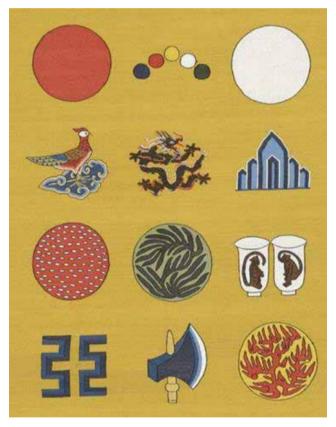

图 1-5 十二章纹样

思考题:

查阅资料, 简绘清代帝王龙袍上的十二章纹分布图。

知识拓展1

殷商时期(前1600—前1046)属于奴隶制的鼎盛时期,奴隶主作为统治阶级,其财富与日俱增,刺激了贵族们对奢侈生活的需求,青铜、玉器、陶瓷等手工艺迅速发展,其实用范围不断扩大。商代的服饰基本形制趋同,但实际上商代的服饰还是具有相当严格的等级区分的,新石器时期产生的刺绣工艺和较高级的染织品及饰品都仅供奴隶主阶级享用。

西周时期(前 1046—前 771)的社会经济得到了更好的发展。刺绣的衣服当时称"满衣",西周时期的染、织、刺绣已出现分工,刺绣工艺趋于成熟且被广泛使用。《国语·齐语》中,齐桓公曰:"昔吾先君襄公筑台以为高位,田狩毕弋,不听国政,卑圣侮士,而唯女是崇。九妃、六嫔,陈妾数百,食必粱肉,衣必文绣。……"在陕西宝鸡茹家庄西周墓葬遗址中发现,墓室的淤泥上有锁绣(即辫绣)的刺绣印痕(见图 1-6),刺绣线条流畅、针脚匀整,所出土的刺绣印痕均为单一的锁绣针法,由此可判断当时的刺绣多以锁绣为主,针法单一,但技艺娴熟。

东周时期(前770—前256)初期刺绣品以贵族们的服饰用品为主,东周王室设官员专司其职。当时时局动荡,各诸侯国之间往来频繁,织绣品作为礼物相互馈赠。由于战乱和变革,刺绣由贵族专属日益发展至为平民所用,刺绣的应用范围也从服饰扩大至日常用品。刺绣针法由单一的锁绣发展至锁绣与平绣相结合的刺绣手法,刺绣题材也由单调的几何图形发展至花草虫鱼、飞禽走兽等纹样。我国现存较早的刺绣品是春秋战国时期的绣品织物。

湖北省江陵马山一号楚墓出土的虎纹绣罗单衣(见图 1-7),现藏于湖北省的荆州博物馆,是用锁绣法在灰白色罗地上绣制而成的。绣线有红棕、黄绿、土黄、橘红、黑灰等色,绣迹轻薄精细,锁绣针迹流畅。绣衣纹样以龙、凤、虎和花卉为主,其中凤鸟纹颇具特色,与同时期漆器上的凤鸟纹风格相近。虎纹则以土红和黑色相间,十分灵动、精巧。

知识拓展2

图 1-6 西周墓葬遗址的刺绣印痕

图 1-7 湖北楚墓刺绣——虎纹绣罗单衣

思考题:

- 1. 总结先秦时期的刺绣工艺特点。
- 2. 查阅湖北省江陵马山楚墓出土的刺绣文物资料,整理并总结这一时期楚文化刺绣的特点。

1.3 帝制时期(前221—1840)

经过春秋战国的发展之后,秦代的刺绣工艺已趋于成熟,并发展出了更多的刺绣针法。考古发现,在陕西省咸阳的秦宫殿遗址出土的绣品中就运用了戳纱绣。戳纱绣是在有纱眼的面料上按照一定的规律刺绣,早期的戳纱绣以几何纹样刺绣为主。

著名的"丝绸之路"在汉代开通,以农业经济的繁荣发展作基础,百业兴盛,纺织业的高度发展促进了刺绣工艺的提升。在汉代刺绣开始了专业生产——"东织室""西织室",这些高档丝织刺绣品是专供皇室贵族享用。当时的刺绣针法仍以锁绣为主,但在锁绣的运用上有了新发展,如运用单排锁绣表现轮廓,多排锁绣并排或圈排绣制成面,这类刺绣手法坚实耐用,由此发展出了以锁绣为主的长寿绣、信期绣、乘云绣等刺绣纹样。

湖南马王堆一号墓出土的信期绣褐罗绮绵袍(见图 1-8),现藏于湖南省博物馆。绵袍身长 155 cm,双袖展开长 243 cm;右衽大襟衣,袍身为茶黄色菱纹罗地面料,通身加饰信期绣纹样,袍子边缘镶白绢作装饰。

知识拓展3

图 1-8 罗地信期绣丝绵袍

魏晋南北朝时期,中国刺绣进入了重要的转折点,在战乱不断的北方,经济和文化都受到巨大冲击。在局势相对稳定的南方地区,包括刺绣在内的经济文化得到了稳定有序的发展。受长期的战乱影响,部分北方民族相继迁徙至安定的南方定居,由此带来了南北文化的相互融合。东汉末年传入中原的佛教文化在此盛行起来,催生了对佛幡佛像等宗教用品的大量需求,以欣赏供养为主的刺绣佛像诞生了。由于其观赏价值的提高,促进了刺绣工艺的不断精进。除刺绣佛像外,发愿文书、山川地貌、供养人物(见图 1-9)等都是刺绣的题材,文化的融合和外来纹样的流入,大大地丰富了刺绣的题材和形式。

图 1-9 北魏彩绣佛像供养人

隋唐时期是历史上经济发展的繁荣时期,为染织刺绣的发展提供了丰富的物质基础。唐代佛教文化兴盛,刺绣佛像及经文成为这一时期重要的刺绣文化主题,这也是刺绣文化由纺织物装饰逐步转变为艺术欣赏品的时期。唐代宫廷少府监设染织署专门管理染织刺绣的生产,唐太宗时期首次出现了管理刺绣的专员——"绣师"。为了满足贵族对奢靡生活的需求,绣师开始运用金银线和各类珍宝进行刺绣,并突破了传统的锁绣针法,发展创新了齐针、戗针、打籽针等多种针法。这一时期传世和出土的刺绣品大多与宗教艺术密切相关。

在法门寺地宫曾出土唐代的丝织刺绣品。出土的文物中有的运用了金饰工艺,如印花贴金、描金、捻金、织金、蹙金等,其中以织金锦和蹙金绣最为珍贵。

唐代紫红罗地蹙金绣半臂(见图 1-10),现藏于法门寺博物馆。衣裳形制是唐代仕女典型的对襟衣,衣长仅过胸,两袖为半袖,袖口宽大,半臂领口以金线绣流云纹作装饰,衣身刺绣折枝花卉纹样。服装通身以金线刺绣折枝花,凸显了华丽贵气,又不失活泼的效果。

唐代紫红罗地蹙金绣裙(见图 1-11),现藏于法门寺博物馆。裙身以蹙金技法刺绣山川、流云纹饰,腰带处刺绣的云纹呈现对称状,裙身整体华丽堂皇。

图 1-10 唐代紫红罗地蹙金绣半臂

图 1-11 唐代紫红罗地蹙金绣裙

五代十国的分裂局面结束后,宋代在一段时期内社会都保持着相对安定的局面,商业迅速发展,城市布局打破了坊与市的格局限制,出现了空前的繁荣景象。受到当时海外贸易的刺激,手工业也得到了巨大发展。当时的朝廷在少府监设绫锦院、文思院、内染院、文绣院,其中文绣院内有巧手绣师三百余人,均为皇室宫廷服务。这一时期的刺绣工艺不论是质量还是数量都有所提升。受宋代花鸟画的影响,出现了许多刺绣与绘画相结合的精美欣赏品,史称"画绣"。宋徽宗时期设绣画专科,以名人画作为创作题材,多为纯欣赏的仿书画刺绣作品。这一时期的刺绣实用品也深受书画绣品的影响,实用品的刺绣技

艺也不断提升,为满足欣赏需求,创新了多种针法。

1975年,在福建黄昇墓中出土了354件服饰及丝织品,堪称宋代丝绸的宝库。在出土的织物中有暗花、小提花和大提花等提花织造纹饰,花型有牡丹、芙蓉、山茶、梅花等,织物纹样布局自然,层次分明。黄昇墓中出土的文物是目前发现最为完整的南宋刺绣品。

元代的刺绣作品虽然承袭了宋代的遗风,沿袭了宋代的工艺,但却远不及宋代的精美。明代的大家 张应文曾在《清秘藏》中描述:"元人用线稍粗,落针不密,间用墨描眉目,不复宋人精工矣!"元代是 我国历史上第一个少数民族大一统的朝代,当时的蒙古人信奉喇嘛教,所以刺绣除作服饰外,还为宗教 文化服务,被广泛用于制作佛像、经幡、经卷等。这一时期人们喜爱用金银作装饰,故元代出土或流传 保留的刺绣品多用盘金、平金、泥金、贴金箔等工艺。

在内蒙古自治区出土的棕色罗刺绣花鸟纹夹衫(见图 1-12 和图 1-13),夹衫面料为褐色四经绞素罗,衣身刺绣着散点排列的纹饰图样,纹样以飞鸟花卉为主题,各纹样不尽相同,其中的飞鸟形象灵动活泼。衣肩左右各刺仙鹤一只,以菊花、水草、山石、水纹为衬,表现生动活泼的景象。服装上的刺绣针法以平针为主,并加入了打籽针、辫针、戗针等针法的运用。

图 1-12 棕色罗刺绣花鸟纹夹衫

图 1-13 棕色罗刺绣花鸟纹夹衫(局部)

明代是我国历史上手工业的鼎盛时期,摆脱蒙古贵族统治后的明代继承了宋代刺绣的精髓,朝廷设官办的刺绣作坊为朝廷绣制服饰、用物,朝廷还规定了官服所绣的纹样图式。与此同时,全国上下不同地域特色、不同艺术风格的刺绣流派逐步形成各自的体系,如北方刺绣有北京的京绣和山东的鲁绣,南方刺绣则以上海顾绣(见图 1-14)为代表。顾绣又称"露香园顾绣",是画绣中南方刺绣的代表,其工艺精湛,配色清雅,艺术欣赏性极高,对后世刺绣工艺的发展有着深远的影响。

图 1-14 顾绣(《洗马图》)

20世纪50年代考古工作者对明十三陵中的定陵进行了考古发掘,在孝端皇后王氏的棺木中出土了绣百子暗花罗方领女夹衣(见图1-15和图1-16)。夹衣为方领、大袖的对襟衣,衣襟上镶嵌了五对红宝石捧花金扣。夹衣前襟上部绣双龙戏珠,后襟为坐龙戏珠。衣身满绣童子嬉戏的场景,童子们斗蟋蟀、踢毽子、放风筝、捉迷藏,活泼伶俐的形象惟妙惟肖。

图 1-16 绣百子暗花罗方领女夹衣(复制品,局部)

明末崇祯皇帝曾御赐给千里勤王的女将军秦良玉一件平金绣蟒凤衫(见图 1-17),现藏于重庆中国三峡博物馆。凤衫为缎绸斜襟立领式长衫,衣身平金刺绣蟒凤纹饰;胸前刺绣四爪金蟒,双肩刺绣行龙纹,后背、两袖及下摆刺绣展翅翱翔的彩凤;除了蟒、凤以外,下摆处还绣有海水江崖纹,通身间绣彩色云纹,具有丰富的层次和美感。

图 1-17 秦良玉平金绣蟒凤衫

清代经三代盛世,工农商业得以复兴,手工业迅速发展,在全方位发展的情况下各地的刺绣流派迅速成长,如四大名绣——江苏的苏绣、四川的蜀绣、广东的粤绣(粤绣包括广州的"广绣"和潮州的"潮绣"两大流派)、湖南的湘绣;四小名绣——北京的京绣、河南的汴绣、山东的鲁绣、浙江的瓯绣。当时的刺绣按用途区分为三大类:佛事刺绣、欣赏刺绣和实用刺绣。民间刺绣都具有各自的地方特色,以实用质朴为主;官办御用刺绣以精密刺绣为主。清代在江南设江宁、苏州、杭州三家织造府,招绣师专为朝廷服务。刺绣在清代达到了极盛时期,在如今众多传世的经典刺绣服装中,以清代的传世作品数量最多,且保存最为完整。

清明黄纳纱五彩金龙夏朝袍(见图 1-18)现藏于沈阳故宫博物院,为清光绪皇帝礼服,通身刺绣金龙及十二章纹。朝袍面料为明黄色的底料,上面的纹饰以纳纱刺绣工艺绣制。袍身正前后方及双肩各绣一条金龙,加饰十二章纹样、五彩祥云纹和海水江崖纹;袖口绣行龙纹;披领、腰帷均绣双龙戏珠纹;下摆绣团龙及正龙、行龙,加饰五彩祥云及海水江崖纹。服装色彩明亮,服饰富丽华贵,金龙栩栩如生,尽显天子贵胄的威严和尊贵。

红色提花刺绣蝴蝶常服(见图 1-19)为清代女性平日所着便服,以红色提花料为底,衣服的领口、襟口、袖口、下摆及左右开衩处都拼接蓝色绣花缎面,上绣蝴蝶和各色花卉纹样,并拼接织花绦边。红色提花料通身刺绣翩翩飞舞的蝴蝶,蝴蝶纹样分布均匀,疏密有致。繁复的镶边和丰富的花卉刺绣,尽显了清代服饰的华美。

图 1-18 明黄纳纱五彩金龙夏朝袍

图 1-19 红色提花刺绣蝴蝶常服

思考题:

简述各个朝代的服装刺绣特点。

1.4 近现代时期(1840年起)

19世纪末期,欧洲传教士将欧洲的刺绣抽纱工艺带到了中国,并在我国沿海一带发展起来,20世纪初期便已发展至上海、江苏、浙江、山东和广东等地,被称为"花边抽绣"(见图 1-20)。

图 1-20 花边抽绣

民国时期虽战乱不断,但刺绣行业却并未受到过多影响,各地绣坊林立,各刺绣行会的会员达千人 之余。这一时期的东西方贸易交流增加,绣品远销海外。西方科学、文化、艺术的传入,为中国传统艺 术注入了新鲜的血液,刺绣工艺在这一时期也出现了新的变革。

图 1-21 是民国时期的黄慧兰所穿的百子嬉春旗袍,现藏于美国的大都会艺术博物馆。这件旗袍为一字襟形式,这类形式在 20 世纪 30 年代前期到中期使用较多。这件旗袍以湖蓝色真丝缎为底,袖口、襟口、下摆和左右开裾处都加饰双色绲边;旗袍前后各绣一条金龙,通身刺绣童子嬉戏的纹样,童子或一、或二、或三五成群,泛舟、下棋、放风筝,自得其乐,整个画面丰富、活泼。图 1-22 是身穿百子嬉春旗袍的黄慧兰。

图 1-21 百子嬉春旗袍

图 1-22 身穿百子嬉春旗袍的黄蕙兰

20 世纪 30 年代左右,机器刺绣传入中国。1941 年上海胜家缝纫机公司开办了机绣缝纫传习所,以传授机绣技艺。在随后的二三十年里,机器刺绣在上海、杭州、无锡、青岛等地发展起来。由于机器刺绣兼具了设备简单、操作简单、投资收益快等三大特点,所以很快在全国各地推广发展起来。

新中国成立以后,为复苏国家经济,优秀的工艺美术品便成为我国对外贸易的重要商品。为出口创 汇,全国各地相继出现了不同规模、不同类别的刺绣厂。图 1-23 是创汇时期的出口绣衣。

与此同时,全国各地也陆续开始引进国外的自动刺绣机,国内机绣生产也有了进一步的发展。我国的花边抽纱工艺不断吸收当地刺绣工艺的特点,提升图案设计与工艺技巧,并在这一时期迅速发展起来。

随着经济的迅速发展,我国工业化程度不断提高,传统手工行业受到了现代工业的冲击,刺绣也不例外。手工刺绣已出现被效率高的机器刺绣所取代的趋势。

1982年,中国机绣史和中国刺绣行业史迎来了第一个发明专利——"巧联目"机绣工艺。该工艺的成功在于将电热技术原理运用到机绣工艺上,第一次将手绣工艺中的"直丝梯凳"针法运用到机绣工艺

中。1995年,日本幸福公司正式在上海建立工厂,生产绣花机。随后,中国富怡集团也开始从事绣花机的生产、绣花软件的设计和服装 CAD 业务。图 1-24 是机绣图案。

图 1-23 创汇时期的出口绣衣

图 1-24 机绣图案

2000年后,随着中国非物质文化遗产保护工作的陆续推进,我国的四大名绣和部分少数名族刺绣于2006年被正式列入我国的第一批非物质文化遗产保护名录,其他优秀的手工刺绣技艺也随后被列入非物质文化遗产保护名录。

知识拓展4

思考题:

查阅资料,列举多个近现代时期出现的新刺绣工艺。

1.5 中国服装刺绣的现状

随着时代的发展,为满足人们的审美需求和高效的社会发展需求,机械化生产逐步替代了手工生产,机器刺绣崛起并替代了手工刺绣。从事手工刺绣的人员越来越少,自此手工刺绣转变为轻奢品,从人们生活中的日用服饰工艺转变为手工艺品,渐渐淡出了人们的日常生活。

作为优秀的传统手工艺,刺绣凝结了我国丰富的民族特色和文化底蕴,是我国劳动人民智慧的结晶。 机器刺绣的出现,冲击着手工刺绣业,手工服装刺绣市场被机械化生产所替代,加之市场经济的不断提 升,力求效率、效益第一的市场,慢慢摒弃了慢工细活的传统刺绣,从事传统手工刺绣的人也越来越少, 已然出现传统刺绣工艺传承断代断层的现象。图 1-25 是身着民族服饰的哈尼族姑娘。

2017年,国务院下达重大国策"全面复兴传统文化",使得许多被当代社会冲击得支离破碎的传统文化又迎来了新的生机,传统的刺绣工艺也因此重生。任何一种传统工艺,脱离了人们的日常生活都是无法继续存活的,所以手工刺绣也回归到了人们的生活中,被运用到服装和日常生活用品中。

随着近年来古装剧的热映,精美的传统刺绣服装被再次展示在大众面前,从早期的《卧虎藏龙》《夜宴》,到《延禧攻略》《如懿传》等,剧中都不乏精美的刺绣服装,为了增加其可观赏度,部分影视剧在服装的制作上放弃了批量的机器刺绣,而是选择了较为精细的手工刺绣或半机械化刺绣,抛开剧中

服装的设计是否符合历史文化这一问题,仅是精美的刺绣服装便可带给人们视觉上的享受。随着剧集的 热播,服装刺绣也再次进入大众的视野,成为当下服装设计中不可或缺的精致元素。

图 1-25 身着民族服饰的哈尼族姑娘

第2章

中国服装刺绣

中国的服饰文化具有悠久的历史和深厚的底蕴,不同的地理环境会呈现不同的地域特色,不同的宗教信仰、人文风俗、生活习性都会形成不同的服饰文化,不同的服饰文化则造就了不同的服装刺绣风格。在我国广袤无垠的土地上,从农耕民族的包头巾到游牧民族的皮靴、马鞍,从闺阁姑娘的绣巾手帕到粗壮汉子的腰带披风,都是妇女们一针一线智慧的创造。不同地域的服装刺绣不仅反映了当地的文化,而且反映了当地人们的物质生活品质和精神生活状态。

我国丰富多样的服装刺绣文化具有普遍性、民族性、阶级性、时代性四大特征。在传统的服装上,刺绣纹样、图腾是民间的文化习俗,一是美化服装,满足人们的审美需求,二是部分地区依照风俗信仰将图腾刺绣在服装上,两者都是服装刺绣普遍性的体现。不同的民族文化及信仰,致使他们的服装刺绣各具特色,如苗族偏好在服装上绣蝴蝶和飞鸟、羌族偏好在服装上绣羊头和火镰,这是服装刺绣民族性的体现。在刺绣工艺发展的早期,刺绣品是贵族阶级的专属,后来随着时代的发展慢慢进入民间为平民所用,但服装刺绣的纹样及部分工艺一直是贵族享有的特权,这是其阶级性的体现。随着时代的变迁、社会的进步、经济的繁荣,人们的审美意识不断提升,我们的服装发生了翻天覆地的变化,服装刺绣也在悄然地发生变化,这是其时代性的体现。

2.1 传统服装刺绣

在我国辽阔的土地上,不同的生活环境孕育了风格迥异的地域文化,不同的地域文化则造就了不同的工艺风格。苏绣、蜀绣、粤绣和京绣流传至今仍保留着原有的工艺特点。

2.1.1 苏绣

苏绣(见图 2-1 和图 2-2)是以江苏苏州为中心的刺绣工艺的总称,距今已有 2 600 多年的历史。早在东汉时期(25—220)已有记载,隋唐时期初见风韵;到宋代便初具规模,有了绣衣坊、绣花弄等刺绣坊巷;明清时期苏绣发展极盛,江南地区丝织刺绣工艺精湛,朝廷便在江宁(今南京)、苏州设织造局,统一织造宫廷所需的丝织用物和刺绣用品。同治六年(1867)行业创立锦文公所,当时的绣庄根据产品类别分为:绣庄业、戏衣剧装业和零剪业三大门类,其中绣庄业在清代主营官货,民国时期改营服装、被面、马褂和少量欣赏品。

苏绣是我国四大名绣之首,刺绣品以"精、细、雅、洁"四大特点著称,其刺绣技艺则具有"平、齐、细、密、和、顺、匀、光"八大特点,讲究刺绣时绣面平整服帖,针脚、轮廓整齐,用线细腻、用针精巧,刺绣的线条排列细密,配色柔和适宜,丝缕圆转自如,丝线粗细均匀、疏密相宜,刺绣品色泽光鲜、亮丽。

用于服装上的苏绣雅致清丽,绣工擅长用深浅不一的丝线过渡调和用色,以达到配色和谐统一的效果。刺绣在服装上的布局要合理均衡,纹样多为寓意吉祥的传统纹样,以达到构图巧妙、纹样质朴的要求。

苏绣的针法分平绣、条纹绣、网绣、纱绣、编绣、点绣、辅助针法七个大类,各个针法大类下再细分多种针法,如平绣又细分齐针、平套针、戗针、反戗针、迭戗针、施针、混毛套、集套、擞和针九种针法,条纹绣又分锁绣、滚针、接针、切针、钉线、平金和盘金绣七种针法。其中常用于服装刺绣的针法为:齐针、戗针、平套针、平金、盘金、打籽绣等针法。

齐针(见图 2-3)是指起针、落针都要在纹样的外缘处,线条排列均匀,要做到不重叠、不露底,刺绣边缘整齐,施针时讲究平、齐、密、匀,刺绣出的作品以平整、疏密有致、绣线均匀为上。齐针按其施针方向分直缠、横缠和斜缠三种。

戗针(见图 2-4)是运用直针依照刺绣纹饰外形分批次一层一层地刺绣上去,头层均匀整齐地排列,后层的每一针继前一针形成不压线的衔接,前后刺绣之间留一线距离。刺绣时每一层的色彩都有细微的变化,多为渐变的深浅过渡,呈现清晰的色阶变化,装饰效果强烈。

图 2-2 苏绣服装 (局部)

图 2-3 齐针范例

图 2-4 戗针范例

图 2-5 ~图 2-7 为提花缎牡丹蝴蝶女氅衣(清)。服装以提花缎料为底,是日常的右衽大襟长袖衣,领口、襟口、下摆、手肘处镶蓝底三蓝绣花边,以黑色缎料包边。服装通身刺绣牡丹蝴蝶纹样,多数刺绣图案以服装中线为对折线,呈左右对称纹样,空间比例疏密适中,整体色彩明艳喜庆又不失端庄。

图 2-5 提花缎牡丹蝴蝶女氅衣(前)

图 2-6 提花缎牡丹蝴蝶女氅衣(后)

图 2-7 提花缎牡丹蝴蝶女氅衣 (局部)

2.1.2 蜀绣

蜀绣(见图 2-8)是以四川成都为中心的刺绣总称,是我国的四大名绣之一,距今已有三千多年历史,西汉文学家扬雄在《蜀都赋》中赞:"若挥锦布绣,望芒兮无幅"。秦汉时期,蜀地刺绣便已有一定的刺绣基础;西汉时期,民间已具有熟练的刺绣技艺;两晋因战祸及中原,蜀地偏僻而幸免于难,其刺绣业得以发展;而后中原地区多次战乱均未祸及蜀地,随着刺绣品的需求量增大,当地的刺绣工艺也随之提升;明清时期蜀地刺绣逐步形成体系,被冠名"蜀绣"。随着从事蜀绣的人日益增多,催生了"三皇神会"和"劝工局"的成立,根据市场需求蜀绣进一步分为"穿货""行头""灯彩"三大类,从而造就了一批各有所长的绣工。在蜀绣行业中,"穿货业",即主要制作服装、被套、霞披、鞋面等生活实用品,在行业的发展中从业人员日益增多,产量不断提升,技艺也随之提高。

蜀绣品素来以"严谨细腻、片线光亮、构图疏朗、色彩明快、气韵生动"著称。蜀绣技艺通常要求"严谨细致,平齐光亮,车拧到家",按照这一要求刺绣出的绣品片线平整光亮,针脚整齐统一,掺色柔和明丽,车拧自如优美,劲气生动自然,虚实得体有度,神形兼备。

用于服装上的刺绣配色受蜀地的地域文化影响,其配色亮丽而不张扬,活泼且不失灵动,刺绣的内容仍是以传统的吉祥纹饰为主,整体分布平衡均匀。

蜀绣是我国刺绣流派中针法最为丰富的,其针法分为十二大类,一百三十余种。常用针法有晕针、铺针、滚针、盘金、钉金、衣锦纹针等,用于服装刺绣的针法主要为晕针、滚针、铺针、盘金等针法。

晕针(见图 2-9),是用于表现色彩晕染和层次效果的长短针针法,其表现出的晕染效果自然、生动,可以刺绣出纹样的色彩层次和明暗光影。晕针起针、落针严谨,根据不同的规律分为二二针、三三针和二三针三种。

图 2-10 ~图 2-12 为蜀绣藏青缎喜相逢团纹绣衣,服装为藏青色缎料底的圆领对襟衣,领口、袖口处各镶嵌细小的刺绣花边,左右袖口各镶湖蓝色缎料刺绣大花边,前胸及后背各绣喜相逢团花纹样,蝴蝶、牡丹等花卉纹样加饰其间,绣衣下摆处刺绣海水江崖纹,寓意福寿吉祥。