

东 华 文 库 系 列

浙江省社会科学界联合会研究课题《国家级非物质文化遗产之宁波金银彩绣研究》（2013N023）的研究成果

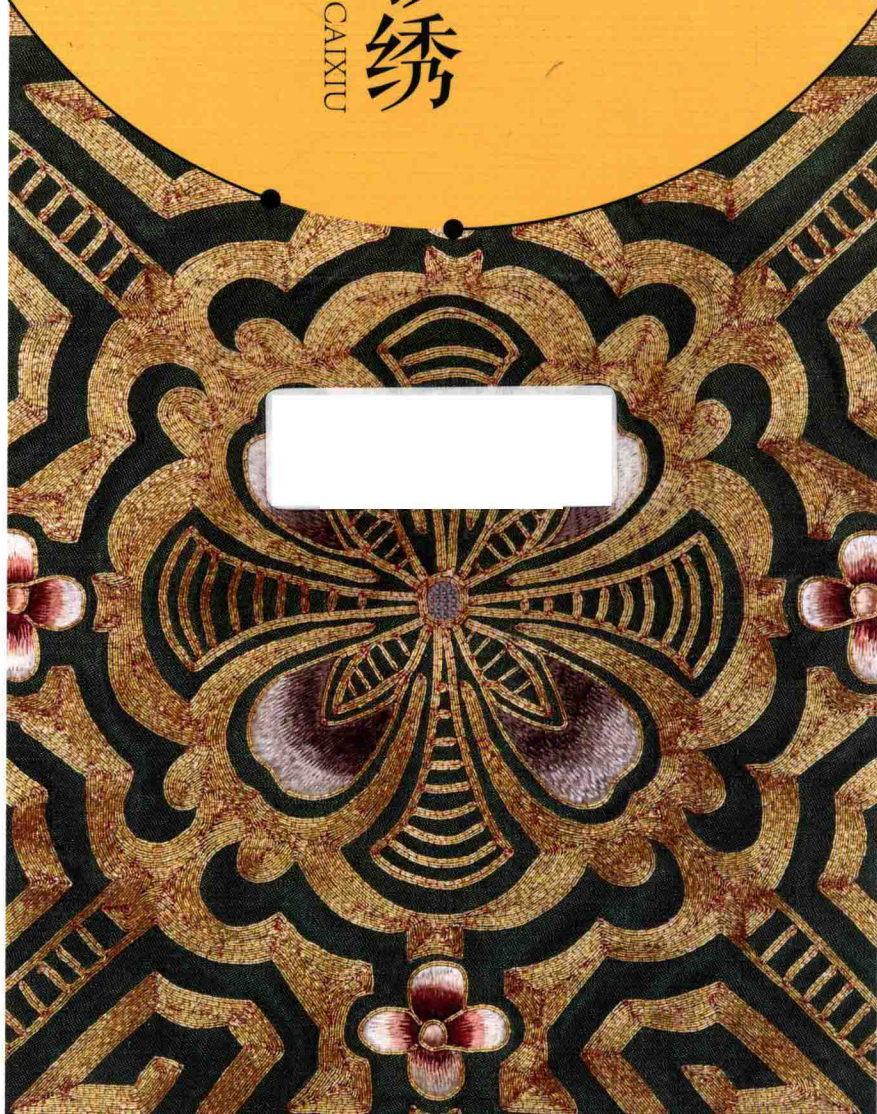
茅惠伟◎著

甬上锦绣

— 宁波金银彩绣 —

YONGSHANG JINXIU · NINGBO JINYIN CAIXIU

东华大学出版社

东华文库系列

浙江省社会科学界联合会研究课题《国家级非物质文化遗产之宁波金银彩绣研究》（20130023）的研究成果

茅惠伟◎著

甬上锦绣

— 宁波金银彩绣 —

YONGSHANG JINXIU · NINGBO JINYIN CAIXIU

东华大学出版社·上海

内 容 提 要

甬上锦绣——宁波金银彩绣以国家级非物质文化遗产“宁波金银彩绣”为研究对象,从历史演变、品类缤纷、纹样多彩、工艺巧匠、非遗视角5个方面进行探讨。

图书在版编目(CIP)数据

甬上锦绣:宁波金银彩绣/茅惠伟著, —上海: 东华大学出版社, 2015.12

ISBN 978-7-5669-0983-1

I. ①甬… II. ①茅… III. ①刺绣—民间工艺—研究—宁波市 IV. ①J523.6

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第006286号

责任编辑:曹晓虹

封面设计:戚亮轩

甬上锦绣——宁波金银彩绣

YONGSHANG JINXIU: NINGBO JINYIN CAIXIN

茅惠伟 著

出版: 东华大学出版社(上海市延安西路1882号 邮政编码: 200051)

联系电话: 编辑部021-62379902

发行部021-62193056 62373056

网 址: <http://www.dhupress.net>

天猫旗舰店: <http://dhdx.tmall.com>

经 销: 新华书店上海发行所发行

印 刷: 杭州富春电子印务有限公司

开 本: 889 mm × 1194 mm - 1/16

印 张: 9.5

字 数: 357千字

版 次: 2015年12月第1版

印 次: 2015年12月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5669-0983-1 / J · 197

定 价: 98.00元

目 录

前言·····	001
第一章 历史演变·····	004
第一节 港口之地刺绣之乡 ·····	004
第二节 民间俚语掇英拾萃 ·····	004
第三节 甬上锦绣兴衰演变 ·····	009
第二章 品类缤纷·····	013
第一节 十里红妆女儿梦 ·····	013
第二节 梨园世界百态生 ·····	026
第三节 祈福求佑禅风播 ·····	032
第四节 岸芷汀兰不胜收 ·····	038
第三章 纹样多彩·····	044
第一节 龙凤瑞兽 ·····	044
第二节 花鸟虫鱼 ·····	051
第三节 无量佛光 ·····	057
第四节 世俗百景 ·····	061
第五节 古艺新花 ·····	066
第四章 工艺巧匠·····	069
第一节 绣之工具 ·····	069
第二节 绣之技法 ·····	085

第三节 绣之过程	096
第四节 绣之艺人	104
第五章 非遗视角.....	110
第一节 申遗之路	110
第二节 保护传承	111
附 录 宁波金银彩绣部分绣品赏析.....	142
参考文献.....	142

“一片丝罗轻似水,洞房西室女工劳。花随玉指添春色,鸟逐金针长羽毛。”唐代罗隐的一首七言绝句《绣》生动地描述了绣娘穿针引线刺绣的美景。刺绣又名“鍼(针)绣”,俗称“绣花”,是用丝线、绒线、棉线、金银线、发丝等,在绸缎、布帛等纺织品上绣成花纹、图像或文字。^①古代称“黹”、“鍼黹”,后因刺绣多为女子所作,故又名“女红”。^②这种在织物上用针引线穿绕形成图案的装饰方法将刺绣与织物、编织物等区分开来。

中国纺织艺术的起源可以追溯到新石器时代晚期,它有着两个不同的源头,一是织造艺术,另一个便是刺绣艺术。刺绣是中国古老的手工技艺,是中华民族艺术宝库中重要的组成部分。刺绣的历史从文献记载上可追溯到尧舜时期,《尚书·夏书》:“余欲观古人之象:日、月、星辰、山、龙、华虫,作会;宗彝、藻、火、粉米、黼、黻、絺绣”。^③《尚书》言会绣,为绣之肇始。然而这十分遥远,无法证实。但在河南安阳出土的殷商时期的青铜器上,确实出现了刺绣的痕迹。1974年在陕西宝鸡茹家庄西周墓室的淤泥中出土了我国迄今为止最早的锁绣残痕,显示了中国刺绣的早期成就。锁针是现存刺绣实物中最早出现的刺绣针法,其特点是前针勾后针从而形成曲线的针迹,是中国古人的发明,先秦及汉以锁绣独领风骚。此后的战国、秦、汉迎来了我国刺绣史上的第一个极盛时期,无论是湖北江陵马山的盘龙飞凤纹刺绣,还是湖南长沙马王堆出土的各类云气纹绣,都彰显了楚汉时期刺绣的精美和精巧,所采用的也都是锁绣的针法。这些蔓草、龙凤和云纹的刺绣纹样,绣线配色和谐、绣工精细,展现了楚汉特有的流动飞扬的韵律之美,极具浪漫气息。到了唐宋,刺绣艺术的发展达到了一个新的阶段,刺绣的技法有了很大的飞跃,锁绣已不再是唯一的针法,平针、钉针、钉金绣都有了应用。尤其是运针平直的平针技法,常常采用多种颜色的丝线刺绣,色彩变化丰富,故也被称作“彩绣”。史料记载唐玄宗时贵妃院有刺绣工人多达

① 上海博物馆编. 海上锦绣顾绣珍品特集 [M]. 上海:上海古籍出版社,2007:16.

② 吴山主编. 中国工艺美术大辞典 [M]. 南京:江苏美术出版社,1999:435.

③ 张馨编. 尚书 [M]. 北京:中国文史出版社,2003:39.

七百人,规模之大,让人惊讶。宋明时期,采用画绣结合,相得益彰。明清之际,刺绣更为普及,针法也更加完善,各地都形成了独特的风格,生成了大量的地方绣种。其中苏绣、粤绣、蜀绣、湘绣最为著名,被誉为“中国四大名绣”。

在这些地方绣种中,包括宁波金银彩绣。宁波金银彩绣原称“金银绣”,20世纪60年代初,宁波工艺美术界为使该名与当地其他四字称谓的著名“三金一嵌”工艺品(金银彩绣、朱金木雕、泥金彩漆、骨木相嵌)名称相匹配,结合其用色特点,添一“彩”字,即为“金银彩绣”。这种在丝质地上用金线或(和)银线,结合各色彩线刺绣而成的手工艺品是宁波工艺美术史上最为悠久的工艺之一。^①不过,“金银彩绣”并非宁波独有,其与中国传统刺绣血脉相连,根据相关史料记载和出土文物证实,最早的金银绣实物出自陕西法门寺的唐代地宫中,一套随奉真身菩萨绛红罗金线绣衣物模型保存极好,共五件,分别为衣、裙、架装、案裙、坐垫。当时可能称为蹙金绣或盘金绣。其中以金线为主做图案的称为钉金绣,以盘金块面为主呈现图案的可称蹙金绣(或盘金绣),而纹样轮廓用钉金勾绣,轮廓内又用彩色丝线填满的称为压金彩绣。^②这类刺绣在辽金时期依然十分流行。“压金彩绣”一名见于辽代史料,契丹贺宋朝的生日礼物清单中就有“红罗匣金线绣方鞵二具”一条,这里的“匣”应该是“压”的另一种写法。在辽代,尤其是在耶律羽之墓中,找到了大批的刺绣品,像罗地压金彩绣团窠飞鹰逐鹿和刺绣花卉对鸳鸯等,捻金线或捻银线或单或双地被用于纹样的轮廓。有时,由于式样设计的需要,捻金线之间甚至会相互重叠来改变轮廓线的宽窄。到金代,这种绣法也为金人所采用,当时史料中记作“金线压”和“金条压绣”。^③

无论是法门寺出土的唐代金银绣或是耶律羽之墓出土的辽代金银绣,我们可以推断金、银本身的价值就决定了金银绣是一种高端刺绣,故有人把金银绣归入“宫廷绣”范畴,主要为帝王官宦、达贵显族们服务,所以金银绣常用于龙袍、补服等袍服的图案绣制。从宋朝,特别是到了清代,朝廷在江宁、苏州、杭州设置了三个织造府后,促使了江南刺绣的发展,宁波金银彩绣的兴起也在这个阶段。浙东村姑巧救小康王的动人传说,使得“浙东女子全封王”,金银彩绣也从宫廷流入了民间。

然我们纵观整个中国刺绣,金银彩绣作为一种技法,在其他绣种中也有使用,最典型的的就是粤绣中的潮绣,潮绣作为中国四大名绣之一的粤绣中的一大流派,其最大的特色就是金碧、粗犷、雄浑的垫凸浮雕效果,宜于庙堂会所装饰和喜庆之用,它的技法包括了垫、绣、贴、拼、缀等技术处理,并借助地理优势,占领新加坡、马来西亚一带的南洋市场。此外,少数民

① 陆丽君、茅惠伟. 宁波金银彩绣的探源与研究[J]. 宁波大学学报(人文科学版), 2008(3): 124-127.

② 赵丰. 中国丝绸艺术史[M]. 北京: 文物出版社, 2005: 106.

③ 赵丰. 辽代丝绸[M]. 香港: 沐文堂美术出版社, 2004: 125, 129.

族如新疆小花帽也有用金银彩线盘绣制成,其色彩绚丽,针迹细腻,缀有各色塑料小珠子,是维吾尔族美的标志之一。虽然金银彩绣的技法在其他地区、其他绣种中均见遗存和使用,但刺绣作为一种植根于民间的手工艺艺术,在漫长的历史和地域文化的交融发展中,形成了风格迥异的地方特色。每一支系都有自己的历史文脉,工艺手法亦各具特色。故,这个曾被赵朴初赞赏为“斟酌古今,裁云剪月,奇花异草,神笔妙针”的地方绣种在宁波这个丰腴之地、港口城市,会有怎样的锦绣故事?让我们一起聆听绣的呓语。

编 者

第一章 历史演变

第一节 港口之地刺绣之乡

每一座城市都有她的历史,追溯这一历史常常是一件颇令人兴奋的事情。因为对大多数人来说,城市只是一个空间的概念,也就是说她只是地图上的一个点,人们可以通过读图知道她的方位、交通,她与周边城市的关系以及大概的地貌特征。我们更多的只是看到巨大的建筑群,这些建筑加强了城市的空间性,却又冰冷地忽略了她的历史性。其实城市是一个生命体,它一直随着时间的变化而变化,她有成长,也有落寞,所以她有生动的故事。对宁波这座古城来说亦是。“浙东名城宁波城,三江六塘河护城;六道城门绕罗城,遗迹鼓楼是子城。”位于浙东宁绍平原的宁波地区,水网密布,土地肥沃,不息的江河浇灌着百乡千村的水田。这里的历史可以追溯到 7000 年前的河姆渡文化。这是中国江南新石器时代的代表性遗址,出土了大量的栽培稻谷、耕作农具、干栏式建筑遗存和家养牲畜遗骨以及原始宗教用品。这些出土文物证明,早在 7000 年前,宁波所在的宁绍平原东部已经有人类活动,并且文明达到了一定的水平。

夏时,宁波所在地区称为“鄞”。春秋战国时,越王勾践始建句章城。秦朝时,宁波属会稽郡,下辖鄞、鄮、句章 3 县。六朝^①时,佛教传入宁波,至今仍有较大影响。唐朝,称宁波为明州,市域范围逐渐形成,与当代宁波城市格局相近的城市规格也在那时形成。同时,宁波依赖地理优势成为全国最大的开埠港口,与日本、高丽均有非常频繁的贸易往来。^②“海外杂国贾舶交至”,江厦码头一带“帆樯如林”“镇鼓相闻”。五代时,宁波属吴越国,吴越王钱镠的富民政策发展了宁波的经济。宋代,以王安石为代表的一批大学者使得宁波开始确立“耕读传家、商儒并生”的传统,本土的四明学派开始出现。人口的南迁使得宁波的农业生产

① 这里的六朝指孙吴(或称东吴)、东晋、南朝宋、南朝齐、南朝梁、南朝陈这六个朝代。

② <http://zh.wikipedia.org/wiki/宁波历史>。

和文化领域都有了长足的进步,对外贸易的进一步发达使得宁波作为海上丝绸之路的地位日益重要:“南则闽广,东则倭人,北则高句丽,商舶往来,物货丰衍。”宁波城内有不少海上丝绸之路文化的遗存,比如隐藏在江夏公园内的“来远亭”,是明州“海上丝绸之路”出入舶货的历史见证。旧时,一切外来舶货在来远亭经检核办理有关手续后,方可入市舶务门,然后再运至市舶务内的市舶库贮藏。比如宁波第二百货商店边上的“波斯巷”,是因为北宋时西亚的波斯商人经常来宁波做生意,当时的政府就专门在波斯商人聚居地设置了一个“波斯馆”,波斯巷因此而得名。波斯巷附近还出土过一块墙基石,上面刻着一个阿拉伯人牵着一只波斯狗(图 1-1),这也是波斯人在古宁波生活过的有力证明。还有迄今为止全国唯一保存的高丽使馆遗址,位于现在的月湖东岸宝奎巷一带,除了接待高丽使节之外,商贾、留学生也纷至沓来,一时间,月湖畔处处可闻异国之音,时时可见异域风情。元代,宁波已经成为南北货物的集散地和全国最为重要的港口之一。到了明代,朝廷实行“海禁”,宁波港却凭着天然优势,一度发展成为 16 世纪亚洲最大的自由贸易港。当时,宁波港被指定为接待日本“贡船”的唯一港口。说到这儿,就不得不提到“四明驿”。四明驿位于宁波市区柳汀街,现为佛教居士林址。四明驿是日本勘合贸易船赴京进贡的起程站和其返国补充水源的基地,相当于当时的高速公路服务区。明朝时宁波商帮也在此时作为重要的商业力量在中国出现。清代,宁波出现了全国闻名的学派浙东史学,与西方的交流也日渐频繁。1840 年鸦片战争后,宁波被辟为全国“五口通商”口岸之一。中华民国时期,宁波经历战乱,经济发展起伏很大。中华人民共和国成立后,尤其是改革开放以后,宁波在众多优惠政策和海内外宁波商帮人士的帮助下开始迅速发展。

图 1-1 宁波波斯巷出土墙基石

从上述简介可窥见宁波历史悠久,自古富庶。取自“海定则波宁”之意的宁波,与日常生活息息相关的手工艺在河姆渡文化中就已萌芽,如出土的用于纺织、缝纫的工具陶纺轮、石纺轮、木卷布棍、木织刀、骨机刀、分经棒、骨针、管状针、骨锥等。这些工具的发现,充分说明了河姆渡人已具有相当熟练的运用生产工具的能力。唐宋时期由于蚕桑业的普及,宁波就形成了“家家织席,户户刺绣”的传统。无论是富贵人家还是寻常百姓,许多女子儿时便开始学习“女红”。甚至鉴真在明州(宁波)启程再次东渡时,除带去僧尼 24 人(其中女尼 3 人)外,还一同带走了工匠、画匠、雕刻师、铸造师、刺绣师等多人。^①《中华古今女杰谱》记载:“朱如一,宋代绣经能手,宋代钦成皇后侄女,20 多岁便素服斋居,虔修。曾用碧绒线,历 10 年时间绣成《法华经》,其绣品,针锋绵密,点划鲜明,中间唱礼佛的名号处多至八万四千。之后又绣阿弥陀佛观世音像。南宋绍熙四年(公元 1193 年),将所绣 7 卷经轴,送给罗喉罗道场僧堂供奉。其事载入《女红传征略》。”^②至明代,有“鄞县贞女金星月,许字同里黄大经之子定声,未嫁定声死,女时年十七,为绣五百阿罗汉以资冥福,足迹不下楼十余年始成,丁巳三月随父来杭张挂昭庆寺,观者如堵。”^③可见绣佛、绣经等刺绣在当时的宁波民间和皇室均为功德。此外,南宋明州画家周季常、林庭珪(约 1178—1188 年)在明州画《五百罗汉》百幅,现日本大德寺藏 88 幅,美国藏 12 幅,每幅高 1 米余,画中佛、菩萨、罗汉、官员有着华丽的金银绣服饰,以及佛帐等。^④

1844 年 1 月 1 日正式开埠的宁波处于中国传统文化与西方文明的撞击点上,宁波人最早领略了“西方文明”。纷至沓来的传教士在宁波开设了近代中国第一所女子学校——祝都桥女塾,开设课程有圣经、国文、算术,并要求学生在功课之外学习缝纫和刺绣。^⑤明清时期随着刺绣业的继续发展,宁波城内的咸塘街、车轿街形成了衣饰、嫁妆、织绣、裱画、戏服等专业街。

宁波依水而生,以水为径。作为著名港口,江阔水深的航运优势得以充分的发挥,“万里之舶,五方之贾,来此贸易”,在对外交流和中外贸易上一直占有显著优势。城外的村落、村口常种有古樟或银杏,树下挖一口古井,井水甘甜可人。无论村族大小,村里必有祠堂,堂上供奉着列祖列宗的手绘彩色肖像。依靠祖先的家法和宗族的长辈,规范着基层人群的伦理道德。祠堂前搭有戏台,逢年过节、农闲庆典,戏台上演出越剧或平调耍牙,传播着善恶、忠奸和贞妇烈女的故事,教化着一代又一代的子民。上述这些人文地理造就了宁波特色的金

① 王重光. 鉴真东渡与古明州. 鄞州区地方文献整理委员会主办. 鄞州文史第二辑 [C]. 2006: 164.

② 史载《女红传政略》,但未寻得该书,只在网上查的电子版,根据书中所记,朱如一为钦成皇后之侄明州薛生妻也,详见 <http://wenxian.fanren8.com/05/06/75.htm>

③ 高魁祥、申建国. 中华古今女杰谱 [M]. 北京: 中国社会出版社, 1991: 22.

④ 陈素君. 鄞州传统手工艺 [M]. 宁波: 宁波出版社, 2010: 24-25.

⑤ 谢振声. 来甬传教士的文化活动初探. 鄞州区地方文献整理委员会主办. 鄞州文史第二辑 [C]. 2006: 190.

银彩绣,港口优势为宁波刺绣的对外传播和技艺交流提供了广阔的发展契机,同时也促进了金银彩绣在技法、材质上的变革,这也是其他内陆地区刺绣所不具备的发展特质。

第二节 民间俚语掇英拾萃

宁波方言很有个性和特色,常常被外埠人戏称“宁可与苏州人吵架,不可与宁波人闲话”,吴语侬依,争吵起来亦同吟唱;甬话铿锵,随口聊聊恰如口角争锋。宁波话最大的特色就是“硬”。语言不仅是思想交流的工具,同时也是文化传承的重要载体。特别是俚语、谚语、俗语等,这些语言化的文化,承载了诸多地方风土习俗。这些宁波老话,在世代的口舌相传和实际应用中,起到了传递地域文化和习俗的作用。石骨铁硬的“古人老话”,洋溢着浓浓的生活气息。因为它们淳朴率真,很少有文人加工的痕迹,且一直流传在当地,也很少受到异域文化的感染,所以保留了许多原生态的元素,能生动反映当时社会的生产生活、民俗风情。在不少宁波俚语、歌谣、童谣、谚语和俗语中,稍稍用心,都能寻到刺绣的踪影,甚至能串成一条完整的刺绣线索,从蚕丝到绸料,从绣房到绣娘,从工具到针法,从图案到成品。

让我们先从一首名为《花花扁担》的宁波童谣开始:“嘭,嘭,嘭,啥人敲门啦?是我啦。依舍西拉?我佗花花扁担啦。依佗到阿里去啦?到天里。咋会爬得上?我用扁担撑上去。咋格下来啦?我用扁担撑下来。依格花花扁担在阿里?芥橱顶上藏起啦,被一只老鼠拖落拖断了。依格断扁担呢?烧灰了。依格灰呢?壅桑了。依格桑叶呢?喂蚕了。依格蚕呢?做茧了。依格茧呢?抽丝了。依格丝呢?做绸了。依格绸呢?做绸衣了。依格绸衣呢?拨弟弟穿去了。”^①这首内容通俗、语言简洁、弥漫着乡土韵味的童谣,以扁担为引子,将桑叶喂蚕,蚕作茧吐丝,蚕丝做绸,绸做衣裳的过程清晰表述。

朗朗上口的时令歌中有两首是这么唱的,《十二月歌》:“正月拜岁吃瓜子,二月行会放鸽子,三月种田下秧子,四月晒场辗菜子,五月端午吃粽子,六月乘凉摇扇子,七月荷花结莲子,八月月饼嵌馅子,九月重阳裹粽子,十月姑娘上棚子,十一月落雪子,十二月冻煞叫花子。”^②《夏至起九》:“一九二九出脚凸手,三九四九汗出淌流;五九六九扇子勿离手,七九六十三床上寻被单;八九七十二被单翻夹里,九九八十一绣房生炭结。”看来每年的十月,我们的绣娘就要开始架绣绷,上针线了。而到了最冷的三九天,在绣房穿针引线的姑娘们得靠生炭来取暖。正是在暖暖的绣房中,“金漆架子木搭台,红粉姑娘坐起来,红花绿叶徐徐开。”

① 傅瑞庭编,宁波童谣[M].宁波:宁波出版社,2012:111.

② 同上,2012:62.

《十绣荷花》的宁波歌谣唱道：“千针刺，万针挑，妹坐西楼绣荷包，一绣天上众星托明月，二绣海边白鹤衔仙草，三绣麒麟送子来报喜，四绣南极仙翁捧蟠桃，五绣月里嫦娥伴玉兔，六绣龟鹤延年松不老，七绣牛郎织女鹊桥会，八绣八仙过海云头飘，九绣刘海砍樵戏金蟾，十绣丹凤朝阳霞光照。”还有一首《红绣袄》：“自幼学就手上技，针针线线有姿势。谈龙就刺龙入海，说凤就绣凤栖巢。更出手绣将相袄，红黄朱紫搭配调。”赞美的正是宁波绣娘巧夺天工的刺绣技艺，同时也提到了十种常见的传统吉祥纹样。事实证明，上述吉祥纹样深受人们喜爱，流传至今。

直言刺绣的歌谣，不仅能从中觅到刺绣的材料、工具与技巧，更能体察绣者的心情。比如这首“踢踢绊绊，绊过南山，南山南岙，纯是茅草，茅草旯用场，烧掉种棉花，棉花白洋洋，喜煞大姑娘：‘花皮弗许卖，阿囡要纺纱。’纺纱织布，只话做条裤。偷偷穿绷，枕头绣鸳鸯。衣裳做嘞两红箱，红红箱子囡得牢。零零碎碎收起来，好给小孩做挂袋。一心想着找对象，风风光光到婆家。心想老倌会夸奖，不料爹爹骂白生。”^①多么生动地表现了一个待嫁姑娘的心情，她纺纱织布，穿绷绣鸳鸯，甚至连将来给小孩做挂袋的边角料都藏好了。宁波姑娘正是用一针一线代替语言或文字，来倾吐内心的情思，表达对异性的倾慕，对孩子的关爱以及对生命对幸福的憧憬和热爱。宁波人又特别信奉“佛要金装，人要衣装，三分人，七分扮”，正如宁波民间流传的一句老话所言：“不要问我家中妻，只要看我身上衣。”女性的勤劳和贤惠完全可以通过女红表现出来，这种以衣窥人的方式，也给了姑娘们无尽的动力。

广为流传的宁波童谣《囡囡宝，依要偌依抱》有多种版本，其中一个版本是这样吟唱的：“囡囡宝，依要偌依抱？我要阿爷抱。阿爷腰骨伧勿倒。囡囡宝，依要偌依抱？我要阿娘抱。阿娘念佛烧香进庵堂。囡囡宝，依要偌依抱？我要阿爸抱。阿爸出门赚元宝。囡囡宝，依要偌人依抱？我要阿姆抱。阿姆纺花做棉袄。囡囡宝，依要偌依抱？我要阿叔抱。阿叔劈柴磨柴刀。囡囡宝，依要偌依抱？我要阿姑抱。阿姑出嫁就要到。囡囡宝，依要偌依抱？我要阿哥抱。阿哥读书做文章。囡囡宝，依要偌依抱？我要阿姐抱，阿姐绣花描凤凰。囡囡宝，派来派去旯人抱，鞋是自介走走好。”这首童谣流传极广，一大一小，一问一答，生动地展示了一幅宁波民俗风情图，其中就有阿姐绣花的场景。《囡囡宝，依要偌依抱》中的阿姐是普通庶民，那么千金小姐是否也描花绣凤呢？答案是肯定的。宁波当地的千金闺房赋词是这么描述小姐的卧房的：“梨花镜明晃晃，梳妆台亮堂堂。箱笼叠起步步高，客工针线缝衣裳。朝南一张象牙床，一副对联添风光，上一联，雪漫山中高士卧，下一联，明月林下美人藏。丝银罗帐四周罩，古铜帐钩悬两旁，鸭绒被头仙鹤毯，荷花枕头绣牡丹。”^②

至于人生中最喜庆的新婚时分，更少不了红绸彩绣：“一对红烛照新房，倚栏眠床朝

① 傅瑞庭编，宁波童谣[M]，宁波：宁波出版社，2012：38。

② 潘莉，宁波曲艺与宁波民俗文化[M]，北京：海洋出版社，2011：165。

南放,大红绸被叠满床,绣花枕头堆成双,抽斗拽开金元宝,马桶掀开有红包,打开箱子新衣裳,打开大橱银子木佬佬。小叔走来要依抱,小姑跑来拉着衣裳弗肯放,新娘擦干眼泪马上笑,依话该户人家好弗好。”^①想必这大红绸被和绣花枕头上定是绣了龙凤吉祥、鸳鸯戏水。

宁波刺绣与宁波歌谣、宁波老话都是在四明文化土地上孕育发展起来的共生现象。在宁波这块浸润着河姆渡七千年文化的古老土地上,研究民间刺绣的文化内涵,收集有关刺绣的民歌、民谣、民间传说及神话故事,无疑对开阔视野、开拓思路大有益处。

第三节 甬上锦绣兴衰演变

宁波金银彩绣与中国传统刺绣血脉相连,历经长久的传承发展。她所跨越的沉浮兴衰,是一条有起也有落的漫漫长路。这条路在今人的努力下,还要继续走下去。

1. 宁波金银彩绣之源

宁波金银彩绣究竟始于何时,已不可考。但至唐宋时期宁波地区即形成了“家家织席,户户刺绣”的传统。入宋后,宁波与日本交流分外频繁,宁波古代不产金,然而通过海上贸易,从日本输入的首位“细色”就是黄金、白银。它们在宁波熔炼为贵金属,加工成箔,金箔裹上棉线或丝线即成了金银线。宁波老城里的“三百六十行”中“绣花”“打金箔”“做戏装”“卖针线”“卖花样”^②等行业赫然在目。

“无宁弗成市”,宁波崇商风气自古浓厚。宋代城镇商品经济发展之后,民间刺绣从自产自用、自娱自乐走向商品化。自宋至明清,以许德来绣花写花店、真善美戏服店为代表的多家绣庄集中在明州(宁波)城内大梁街、车轿街、咸塘街和碶闸街等月湖周边。这些专业的金银彩绣制工场以作坊形式承接官府和民间高档金银绣。正因为有这些“绣坊”“绣庄”的存在,明州城内又有了专门的线厂、箔厂和纺丝坊等,提供充足的原料和辅料。清末民间戏曲的兴起,祠堂、庙寺、道观和会馆的演艺,也促进了金银彩绣作为商品走向市场化。

到了民国时期,据《鄞县通志·食货志》记载,“刺绣其先由药行街仁慈堂之天主教徒传授女工,渐增至千余人,以手帕、台面、椅套等出品为多,运至国外高价销售。法人经营此业颇守秘密,嗣邑人知之,起而效之。迄今业此者有一二十余家,工人二千余名,散处镇慈及各县者亦凡千余人。工资以件计,如裙衫裤等每件自三角至四元不等,普通每人每月约得十余元。提花(刺绣)之先又须写花,则由男工充之,每件工资五分。次种刺绣业全年营业额亦在

^① 傅瑞庭编,《宁波童谣》[M],宁波:宁波出版社,2012:8.

^② 周时奋,《宁波老城》[M],宁波:宁波出版社,2008:102-103.

数十万之间,有益民生。”^①这段文字虽只笼统提到“刺绣”,但结合所拜访的宁波当地金银彩绣艺人的口述,他们多次提到“鸦片战争后,外国传教士进入宁波,引入了国外的刺绣针法,当地人称之为‘外国绷’。宁波绣工把当地民间刺绣的传统技法和‘外国绷’绣法巧妙地结合起来,开创了具宁波特色的金银彩绣。”可以推断“外国绷”技法的加入为宁波金银彩绣增添了不少特色,而且据此推断民国二十一年(1932年)宁波金银彩绣已走上兴盛之路。

2. 宁波金银彩绣之盛

上述地理环境和物质条件都催生了宁波金银彩绣的发展和兴盛。建国前,宁波的咸塘街(现在的天一广场)为当时的行业街道,约有刺绣店铺30至40家,被视作“绣衣一条街”,多是家庭作坊式,一家一户,前店后场,女眷擅长针线刺绣,所有制品靠手工来完成。这条街上的“真善美”戏服店,在当时宁波乃至浙江省范围内的演员都以能拥有一套在那里量身定做的戏服为荣,徐玉兰、筱丹桂、毕春芳等越剧名角都曾在此做过戏服。还有不少出租婚嫁用品的店铺,宁波一带有“浙东女子皆封王”的传说,因此宁波新娘的装束极尽奢华,但是一般人家由于经济条件有限,置办不了太多的婚嫁用品,出租行业就应运而生。大到描金绣凤的万工花轿,金银彩绣的嫁衣,小到精工细作的披纱,以及新房里的桌围、门帘等。咸塘街上出租婚嫁衣物的店铺多冠以吉祥上口的店号,规模较大的有“大吉祥”“同吉祥”“大吉号”“新彩庄”等。^②

1956年,宁波响应国家号召,开展手工业改革高潮,各家手工业个体店合并成手工业社,其中就有“绣品合作社”。这些改革组织起了强大的刺绣队伍,为迎接宁波金银彩绣的繁盛做了最好的铺垫。1969年左右,宁波的金银彩绣迎来了最盛时期。其盛起的原因,据刺绣老艺人孙翔云先生口述有两种:其一,在某次展销会上,宁波绣品厂(前身即绣品合作社)的职工参照梁祝戏剧中祝员外(祝英台之父)所穿戏服上的团花纹样,单独做成的金银绣片,意外受到外国客商的喜爱,于是开始大规模制作外销;其二,当时宁波二轻局干部去北京参观皇陵出土文物的展览时,认为出土袍服上的补子很有开发再创作的意义,于是结合宁波金银彩绣的技法,制作成金银绣片,并刻意采用如出土文物般的灰暗色系丝线,亦受到海外客商的追捧。因此宁波金银绣片也曾一度称作“仿古绣”。可见,宁波金银彩绣的盛起和外贸出口有密切联系。这和宁波作为港口城市的特点是分不开的。

新中国成立后,金银彩绣一直是绣品行业抢救、继承和发展的项目。20世纪70年代末80年代初,是宁波绣品厂的黄金时期。“1979年,宁波绣品厂完成工业产值四百九十五万四千元。1980年,在‘扬长避短、保护竞争、推动联合、发扬优势’的方针指导下,采取了多种形式的经济联合。其中宁波绣服厂与上海丝绸进出口公司签订了联合经营出口绣服的协议,联

^① 张传保修,陈训正,马瀛纂. 民国鄞县通志·食货志[M]. 上海:上海书店,1993:57-58.

^② 余晓丽,旧时绣衣一条街——咸塘街[N]. 现代金报,2007-9-9.

营三年来,取得了显著成效。1982年完成工业总产值一千九百一十一万一千三百元,实现利润二百六十五万七千一百元,分别比1979年增长百分之九十点六和两倍多。”^①这些承接出口的产品,除由宁波绣品总厂提供设计、绣制以外,宁波周边的上千名农村女性也参加了绣制。1989年,宁波市绣品总厂委托宁波市工艺美术学会组织设计“百鹤朝阳”金银彩绣,向国庆40周年献礼。作品由杨古城、许谨论担任主体画面设计,周玉屏等6位绣工将宁波传统金银彩绣法和现代绣法结合,制成宽3.6米、高2.6米的大型双面金银彩绣立屏。该作品获得当年轻工业部百花奖珍品“金奖”,并由中国工艺美术馆珍品馆收藏。这件大型精美的金银彩绣作品,将宁波金银彩绣推向了一个至高点,但此时宁波金银彩绣已经走向了衰败。

3. 宁波金银彩绣之衰

查阅宁波市人民政府1983年第96号文件报告“宁波绣品厂十月份无外发绣花任务,几十家社队协作加工点停工待料,经十几年努力形成的一支一万余人的绣花队伍面临群体威胁。”^②可见20世纪80年代宁波的金银彩绣与其他手工技艺一样遭遇了历史性的衰退。虽然相关机构仍然为开拓销路而努力创新,比如“向浙江省工艺品进出口联合公司提供新老货号样品,积极推销,扩大销路,省工艺品进出口联合公司向工厂即使介绍国际市场情况。”^③但是,金银彩绣业的萎缩,还是不可避免地来临了,这和整个社会的转型和变革紧密相连。一方面,随着西方生活用品源源流入,传统手工艺的市场遭受严峻挑战;另一方面,传统手工艺的技艺、风格程式化,使传统手工艺偏离了时代文化。近十几年来,随着产业化结构的变革和机械化生产的发展,宁波金银彩绣已由集中出口转为分散经营。电脑刺绣很大程度上代替了手工刺绣,此外金银彩绣的生产成本也锐增。如此种种原因,导致整个手工金银彩绣业急剧萎缩。

据调查,现宁波地区尚在世的金银彩绣艺人均年事已高,除六世从事刺绣绘图业许谨伦先生、擅长金银彩绣日本和服腰带的周玉萍先生和三代从事刺绣工艺的孙翔云、王素贞老夫妇外,还有一些多为原宁波绣品厂的退休老工人和散居乡间的为数不多的以金银彩绣为副业的妇女。宁波手工金银彩绣已衰退到历史的低点,面临失传的危险。

4. 宁波金银彩绣之承

自国家开始进行非物质文化遗产的普查,宁波政府对地方绣种金银彩绣也给予了很大关注。经过多方努力,2007年宁波金银彩绣入选省级非物质文化遗产名录,2011年又进入国家级非物质文化遗产名录。

位于宁波市鄞州区创新128园区的金银彩绣艺术馆是宁波金银彩绣的传承基地,“绝代

① 宁波市人民政府1983年第96号文件报告,影印自宁波档案馆。

② 同上。

③ 浙江省工艺品进出口联合公司文件1984年浙艺综32号文件报告,影印自宁波档案馆。

有佳绣,幽居在繁甬”。金银彩绣艺术馆不仅展出绣品,现场演示绣法,更承担着传承这一国家级非物质文化遗产项目的重任,艺术馆在筹备阶段就已经发展了 200 多名民间热爱金银彩绣的手工艺人,展厅里的一些绣品就是出自她们之手。艺术馆还与宁波东钱湖旅游学校建立了长期合作关系,把喜欢刺绣的学生召集起来,并由金银彩绣传承人为学生定期上课、传授技艺,在学生中培养一批金银彩绣的爱好者。

金银彩绣艺术馆把非物质文化遗产“做活”的代表作就是大型金银彩绣《甬城元宵图》,由金银彩绣的传承人史翠珍、张世君、沙珍珠、陆亚菊等人创作,将 250 余名人物的欢庆热闹场面绣入画面,融入了宁波地域文化特色。这幅浓郁地域风情的作品中有天封塔、城隍庙等甬城古迹,有状元楼、缸鸭狗、升阳泰等百年老店,更有灯会抬阁、舞龙耍狮等传统习俗……《甬城元宵图》还在刺绣技法和表现手法上取得了突破,传统的金银彩绣作品一般使用五六种绣法,而《甬城元宵图》使用的绣法有 20 余种,包括解花绣、网绣、盘金绣、盘银绣、打籽绣等,仅金银线、彩色丝线就用了数十种,共费时 2 个月 1000 个工时才完成。在第二届中国浙江工艺美术精品博览会上,《甬城元宵图》一举夺得“天工艺苑杯金奖”。

作为地方小绣种,宁波金银彩绣的困境在于它不仅仅和所有非物质文化遗产一样面临着全球化和现代化的冲击,它同时还面临着被大绣种同化的问题。因此如何保护与传承这一非物质文化遗产是目前迫切需要解决的问题。