

|古|典|新|读|

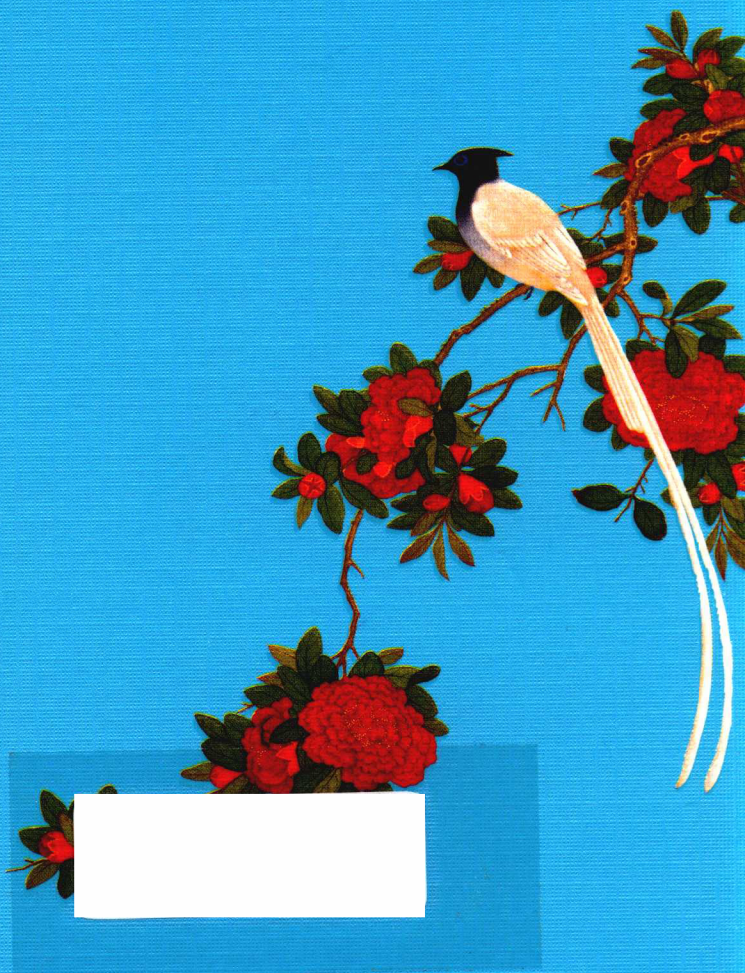
中国古代的生活格调

绣谱

(清)

丁佩 著

戚嘉富 编著

全国百佳图书出版单位

时代出版传媒股份有限公司
黄山书社

绣谱

(清) 丁 佩 著
戚嘉富 编著

全 国 百 佳 图 书 出 版 单 位
 时代出版传媒股份有限公司
黄 山 书 社

图书在版编目(CIP)数据

绣谱 / (清)丁佩著;戚嘉富编著. — 合肥: 黄山书社, 2015.7

(古典新读·第1辑, 中国古代的生活格调)

ISBN 978-7-5461-5138-0

I. ①绣… II. ①丁…②戚… III. ①刺绣—工艺美术—技法(美术)—中国

IV. ①J523.6

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第175678号

绣谱

XIUPU

(清)丁佩 著 戚嘉富 编著

出品人 任耕耘

总策划 任耕耘 蒋一谈

执行策划 马磊

项目总监 高杨 钟鸣

内容总监 毛白鸽

编辑统筹 张月阳 王新

责任编辑 欧阳慧娟

图文编辑 王新

装帧设计 姜楠 李晶

图片统筹 DuTo Time

出版发行 时代出版传媒股份有限公司 (<http://www.press-mart.com>)

黄山书社 (<http://www.hspress.cn>)

地址邮编 安徽省合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场7层 230071

印刷 安徽联众印刷有限公司

版次 2015年12月第1版

印次 2015年12月第1次印刷

开本 710mm×875mm 1/32

字数 128千

印张 5

书号 ISBN 978-7-5461-5138-0

定价 26.00元

服务热线 0551-63533706

销售热线 0551-63533761

官方直营书店 (<http://hssbook.taobao.com>)

版权所有 侵权必究

凡本社图书出现印装质量问题,
请与印制科联系。

联系电话 0551-63533725

前言

在中国，刺绣的历史可谓源远流长。早在 4000 年前，《尚书》中就有“衣画而裳绣”的记载，然而清代以前未曾有刺绣专著流传于世。直到清道光年间，女刺绣工艺家丁佩开风气之先，著成《绣谱》。此书将刺绣理论进行了较为全面的论述，为中国刺绣工艺的发展奠定了理论基础。

《绣谱》全称《云间丁氏绣谱》，是我国古代最早的刺绣专著。全书共分六章，即《择地》《选样》《取材》《辨色》《程工》和《论品》。在这些篇章中，丁佩特别强调刺绣的选样和品格。她将中国的绘画原理运用于刺绣之中，指出刺绣需层次分明、井然有序，却又不失灵动。丁佩在《论品》一章中，将中国的刺绣工艺升华，总结出刺绣有能、巧、妙、神、精工、

富丽、高超这几层品格，将刺绣艺术提高到了一个新的境界。

特别值得一提的是，《绣谱》中数次以书法、绘画、建筑、诗词等艺术同刺绣比较，指出其共通和可借鉴之处，深入浅出地解说了刺绣工艺的规律。同时，丁佩引经据典，用大量史实加以例证，可见作者的艺术涵养之深厚。

现代社会，随着工作节奏的日益加快，女性参与社会工作的比例增高以及电脑刺绣的兴起，日常生活中已鲜有人进行手工刺绣，偶有十字绣怡情，却不显技艺高超。但随着近年来“重返手工业”的潮流，手工刺绣又逐渐受人瞩目。在旗袍、礼服、手袋或其他工艺品中，人们再次领略到手工刺绣或华贵、或艳丽、或清灵的丰姿。随着人们生活水平的提高，刺绣摆件、屏风以及大的挂件等刺绣工艺品也越来越受到人们的欢迎。

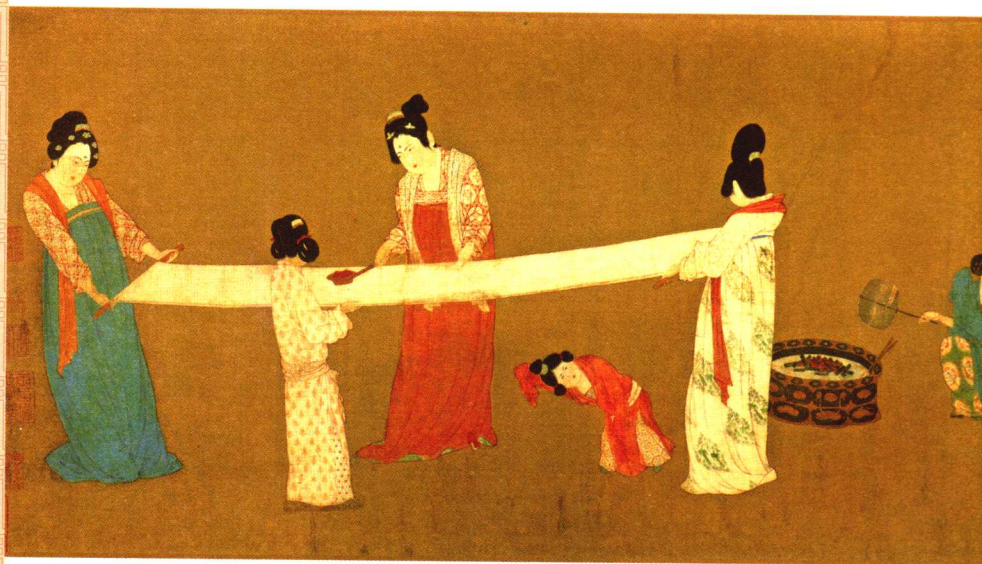
本书对《绣谱》进行了详细的评注和解读，以现代人的视角对中国刺绣工艺做了阐释，希望对刺绣爱好者有所助益。

自序.....	001
例言.....	010
择地第一.....	022
选样第二.....	030
取材第三.....	072
辨色第四.....	090
程工第五.....	124
论品第六.....	138
跋.....	149

自序

工^①居四德^②之末，而绣又特女工之一技耳。古人未有谱之者，以其无重轻也。然而闺闼^③之间，藉以陶淑性情者，莫善于此。以其能使好动者静，好言者默，因之戒慵惰，息纷纭，一志凝神，潜心玩理。固不特大而施之庙堂，小而饰之鞶帨^④，莫不瞻黼黻^⑤之光，得动植之趣也。至于师造化以赋形，究万物之情态，则又与才人笔墨、名手丹青同臻^⑥其妙。顾^⑦习之者因无成法可宗，难究其趋，辄^⑧复厌而弃去，何惑乎工于此艺之罕觐^⑨其人哉！

《捣练图》张萱（唐）

此图描绘了唐代贵族妇女捣练缝衣的工作场面。“练”是一种丝织品，刚织成时质地坚硬，必须经过沸煮、漂白，再用杵捣，才能变得柔软洁白。图画上按劳动工序分成捣练、织线、熨烫三组场面。人物动作生动自然，充满生活气息。

【注释】

- ①工：女工，亦称“女红”。
- ②四德：即古代女子的妇德、妇言、妇容、妇工。“四德”一词最早见于《周礼·天官·内宰》，内宰是教导后宫女子的官职，负责教导后宫女子的品德、言语、容仪和女工。
- ③闺闼（kǔn）：古代女子闺房。
- ④鞶（pán）帨（shuì）：古代腰带和佩巾。
- ⑤黼（fǔ）黻（fú）：礼服上所绣的精致华美的花纹。
- ⑥臻：达到。
- ⑦顾：只是。
- ⑧辄（zhé）：则，就。
- ⑨觐（gòu）：遇到。

【解读】

这是作者本人为《绣谱》作的序，开篇讲述成书的背景。

在中国古代，女工是女子四德之一，即指妇女所做的纺织、刺绣、缝纫等事。古时候有“男耕女织”的传统思想，刺绣虽然不如纺织、缝纫等技能实用，却是中国古代女性的必修课。女子自幼就要在家中女性长辈的指导下学习刺绣。

丁佩在文中提出了她对刺绣的独到见解：身居闺阁的女子以刺绣陶冶性情。刺绣能使好动者安静下来，使言多者沉默下来，还能戒除懒惰，摒除外界纷扰，避免人事纷争，让人潜心专研，耐心细致，全神贯注。

女工的优劣是评判传统女性是否贤惠的重要标准。古时候，闺中女子大多是亲手绣制嫁衣和随嫁物品的。因此，许多女子练就了精湛的绝艺，凭借着一枚细小的绣花针做上下穿刺运动，就能构成各种复杂而优美的图像、花纹或文字。汉代王充的《论衡》中记载“齐郡世刺绣，恒女无不能”，足以说明当时刺绣技艺的普及。相传三国时期

《月曼清游图》之《文窗刺绣》 陈枚(清)

的吴王赵夫人可以用针线在帛上绣出“五岳列国”地图。唐代女子卢眉娘十四岁时就能在一尺绢上绣出七卷《法华经》，每字仅有粟粒大小，笔划细如毫发。

丁佩生于清代，清代可谓中国传统刺绣艺术发展的全盛时期。满清入关时，效仿汉人礼制，对品服、乘与仪仗规定极其详细，内室所配帘、垫、衣罩等，无不用绣。宫廷刺绣以华丽炫目、严谨精细著称，常见的品种有龙袍、霞帔、裙服或袍服上的装饰等，其中以龙袍等宫廷之物最为精美。清代服饰面料，早期以花纹雅丽、色调清新为主，纹样在继承明代纹样的基础上，更为精致细腻，甚至发展到繁缛堆砌的程度，题材多有富贵、吉祥、如意等寓意。清代《宫女谈往录》曾有记载：“我们有个姑姑专教刺绣，也有针线局妈妈教我们，有的当

月关的银子不够用，宫女们靠着做针线来挣零钱花。宫人出宫，都能带出一双巧手去……”

民间刺绣的发展也十分繁盛，除普通女子自绣自用外，各大中城市中均开有大大小小的刺绣作坊，绣制商品绣件出售。《红楼梦》一书中就曾提到 40 余种绣品，包括绣袍、绣裤、绣衣、绣鞋、绣褥、绣帐、绣毯、绣椅搭、绣靠背、绣帘、绣幔、绣幕、绣墩、绣旌、绣茵、绣绦、绣带、绣裙、绣帕、绣香囊、绣巾、绣凤銮、绣枕、绣荷包、绣桌围、绣幄、绣盘等。这一时期，苏绣、粤绣、蜀绣、京绣、湘绣等名绣和各绣种绣派各具特色，争奇斗艳，出现了许多可考的著名艺人，如杨君卯、沈关关、丁佩、余蕴珠、陈书、华堪、凌杼、沈寿、林青青等。

清代服饰工艺的繁华为历代所不及，盘金满绣也堪称历代之最，有的绣花面积多达 70%。当时的江苏巡抚在《训俗条》中对苏州地区的风俗衣饰有记载：“妇女衣裙有琵琶襟、大襟、对襟、百桐、满花、印花等形式。镶滚之费更甚。有所谓白旗边、金白鬼子栏杆、牡丹带、盘金满绣等名色。一衫一裙，镶滚之费加倍，衣身居十之六，镶滚居十之四，一衣仅有六分绫绸，新时离奇，变色以后很难拆改……”反映出女子服饰在设计和制作工艺上的智慧。

清代时期，女子刺绣已经非常普遍，但是古人认为刺绣不过是“女工之一技”，前人没有专门为其做谱的。这一现象使一些人最终放弃了对刺绣的进一步钻研。然而丁佩认为刺绣并非雕虫小技，其用途极为广泛，大到宗庙的装饰挂件，小到衣带、佩巾、荷包等配饰，一应俱全。刺绣题材也非常多样，取材于自然，将千姿百态的世间万物纳入绣品当中，一些栩栩如生的绣作可与才子文章和名家画作相媲美。丁佩将刺绣看作与文章、书画同等重要的艺术门类，并专门为其著书立说。她对刺绣艺术价值的定位，的确难能可贵。

佩少居三泖^①，长适双溪^②，问安视膳^③之余，主饋调羹之暇，辄复拈针理线，乐此不疲。兹即管见^④所及，以至习俗之所不得不革^⑤者，凡得若干条，厘^⑥为二卷。傥^⑦蒙海内针神绣女有以诲^⑧其不逮^⑨，斧藻^⑩成篇，或亦女红之一助云尔。

道光辛巳^⑪乞巧^⑫前一日，归^⑬颖川^⑭，步珊^⑮丁佩识于雩娄^⑯官舍。

【注释】

- ①三泖（mǎo）：上海松江泖湖。
- ②双溪：今浙江省金华市。
- ③视膳：侍奉父母进餐。
- ④管见：从管中窥物，比喻目光短浅。此处是作者的谦虚之辞。
- ⑤革：改变。
- ⑥厘：整理。
- ⑦傥：同“倘”。
- ⑧诲：教诲。
- ⑨不逮：不及。
- ⑩斧藻：修饰。
- ⑪道光辛巳：道光元年，即公元1821年。
- ⑫乞巧：乞巧节，又称“七夕节”，即农历七月初七。乞巧节是古代未出嫁的女子们最为重视的节日之一。这一天，姑娘们会手绑彩线，乞求可以像天上的织女一样心灵手巧。乞巧的方式一般是穿针引线，绣制一些小物件，比赛谁家女子的女红精巧。唐代诗人林杰在《乞巧》中云：“家家乞巧望秋月，穿尽红丝几万条。”
- ⑬归：回到。

⑭颍川：今河南省禹州市。

⑮步珊：丁佩的闺名。

⑯零娄：今河南省商城县东北。

【解读】

丁佩是上海松江人，而松江正是顾绣的发源地。因而丁佩自幼便习得刺绣针法，以刺绣为乐。嫁到浙江后，在日常的侍奉长辈、烧茶煮饭外，闲暇时常事针线。丁佩把刺绣的心得体会以及不得不加以改变的问题，加以总结，并整理、罗列出来，分为上下两卷。丁佩认为四海之内擅长刺绣的女子非常多，若是刺绣高手读过此书，发现有不足之处，也请指出，修饰成文，或许也有助于女红的发展。

顾绣

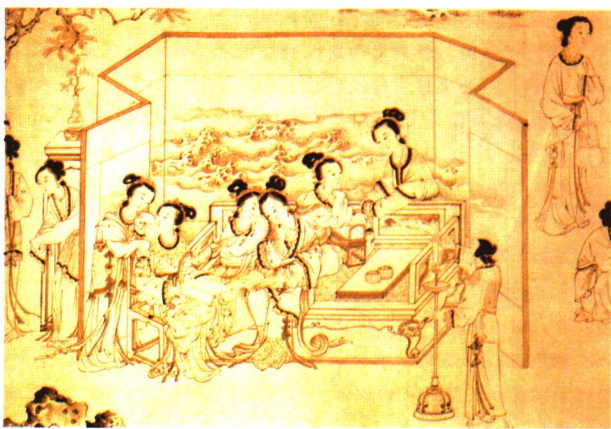
顾绣是中国刺绣历史最悠久的流派之一。它以名画为蓝本，专绣书画作品，把宋绣中传统的针法与国画笔法相结合，以针代笔，以线代墨，勾画晕染，浑然一体，素来享有“画绣”的美誉。

顾绣起源于明代上海松江地区的顾氏家族。明代崇祯年间《松江府志》记载：“顾绣，斗方作花鸟，香囊做人物，刻划精巧，为他郡所未有。”据传顾氏的绣法出自皇宫大内，绣品使用的丝线比头发还细，针刺纤细如毫毛，配色精妙。绣制时不但要求形似，而且重视表现原作的神韵，做工精细、技法多变，仅针法就有施、接、抢、摘、铺、齐以及套针等数十种。一幅绣品往往要耗时数月才能完成，所绣的山水、人物、花鸟均精细无比、栩栩如生，受到了官府和民间广泛的推崇。明代大画家董其昌对顾绣极为赞赏，称其：“良丝点染精工，遂使同侪不能见其颜色……人巧极天工，错奇矣！”

清代，顾绣传人开始设立刺绣作坊，广收门徒，将家传技艺传于外姓，传授顾绣技法。自此，顾绣在上海附近地区流传开来，

民间妇女争相仿制顾绣，商人开设绣庄收购绣品，顾绣之名传遍了江南。但顾绣的高超技艺是以高素质的艺人和大量的工时为代价的，所以难以普及，后来难以为继，清末时几近失传。中华人民共和国成立后，这项绝技得到了一定程度的恢复和发展。

顾绣独到的刺绣技法主要体现在三个方面：一是半绣半绘，画绣结合，这也是其最为独特之处。其以宋元名画中的山水、花鸟、人物等杰作为摹本，画面均是绣绘结合，以绣代画。如画中人物所穿的锦裳，是先上底色，然后再在底色上加绣作锦纹；人物的面部则是先绣后画；云雾则只用画笔直接用色，而不加绣。这种大胆创新的技法所表现出来的山水和人物尤为生动。二是针法复杂且多变，常用的针法有十余种。三是为了更形象地表现山水人物、虫鱼花鸟等层次丰富的色彩效果，采用宋绣中所未见过的正色之外的中间色线，即老嫩、深浅、浓淡等各种中间色调的色线进行补色和套色，色彩过渡自然，从而让刺绣作品更为生动，有道法自然之美。

《乞巧图》【局部】丁观鹏（清）

《十二美人图》中的《烛下缝衣》(清)

例 言

一，刺绣古无成书，兼之闺阁见闻浅隘，偶有所得，亦第师心^①自用而已。挂一漏万，难免贻讥。是在慧心人触类旁通，即以此为秕糠^②之导可耳。

一，是编专指刺绣而言，他如结子、铺绒、盘金、穿纱之类，偶一及之，理本相通，无烦覩缕^③。

一，绣事惟选样为尤要。原拟博采图式附于篇末，第^④思四方风气不同，好尚亦别，金针度与，岂能执形迹以求哉？故复删除，俾^⑤归简易。

一，是编因绣余清暇，偶尔濡毫^⑥，积久辄成篇帙，未敢出以示人。近因鸳湖金听秋太夫人暨武林沈湘佩女弟驰书见索，词意甚殷，势难藏拙，各寄一册。辽东白豕^⑦，得无掩口胡卢^⑧耶。

【注释】

- ①师心：以心为师，自以为是。
- ②秕糠：秕，中空或不饱满的谷粒。糠，稻、麦、谷子等子实上脱下的皮或壳。秕糠，比喻没有价值的东西。
- ③颀（zhěn）缕：颀，视，珍视。缕，抽成细丝。颀缕，仔细梳理。
- ④第：但。
- ⑤俾：使。
- ⑥濡毫：濡笔，即蘸笔书写或绘画。
- ⑦辽东白豕（shǐ）：出自汉代朱浮的《与彭宠书》：“往时，辽东有豕，生子白头，异而献之。行至河东，见群豕皆白，怀惭而还。”意思是以前辽东（辽河以东的地区）有猪生了一只白头小猪，主人甚是惊奇，便准备进献给皇帝。但当他走到河东（指现在山西省境内黄河以东的地区）时，看见很多猪的全身都是白色的，便羞愧地回家了。后人就用“辽东白豕”比喻少见多怪，见识浅薄。
- ⑧胡卢：亦作“卢胡”，喉间的笑声。

【解读】

在《例言》中，丁佩说明了自己写此书的原因和书的主要内容：

一、在作者之前，还没有人为刺绣著书，加之女子的见识薄浅，即便是偶尔的心得体会，也不过是一家之言，挂一漏万，难免贻笑大方。作者写作此书，希望起到抛砖引玉的作用，聪颖的女子可以获得启发，触类旁通。

二、本书虽专门介绍刺绣，但其他技法，如结子、铺绒、盘金、穿纱等，道理相通，只是偶尔提及，不作赘述。

三、选样对于刺绣来说至关重要，作者本想在书后附上诸多绣样，但由于各地的风俗不同，每个人的喜好也各有不同，而且刺绣本就不必执着于形式，故又删去。

四、本书是作者日积月累而成，本不想示人，但由于有人想要阅览，且言辞恳切，只好献丑。

中国刺绣历史源远流长。早在原始社会，人们便开始在衣服上刺