

郭松针
著

女红

NÜGONG NÜGONG NÜGONG

NÜGONG NÜGONG NÜGONG

中国民间工艺
美术技法丛书

天津人民美术出版社

中国民间工艺美术技法丛书

中国民间工艺美术技法丛书

中国民间工艺美术技法丛书

女红

NÜGONG NÜGONG NÜGONG

NÜGONG NÜGONG NÜGONG NÜGONG

郭松针 著

责任编辑:刘 正
版式设计:刘 正
封面设计:丁采瑛
摄影:陈秉华

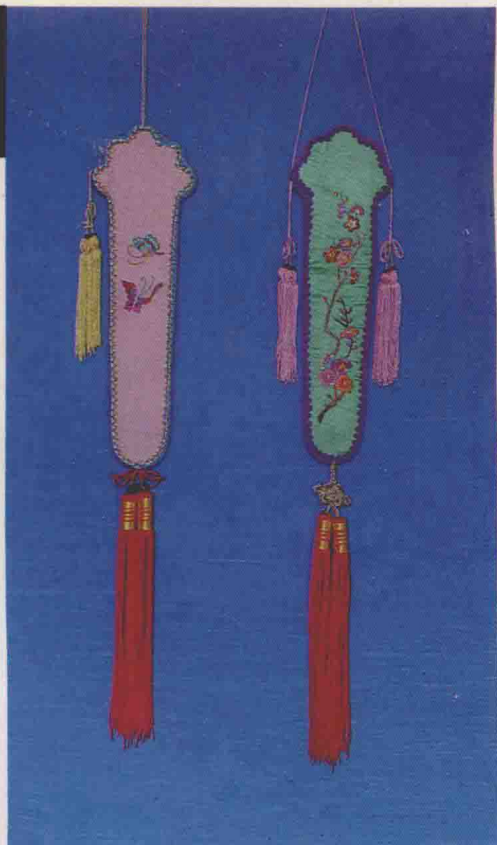
天津人民美术出版社

女红工艺作品选

《虎枕》

《金龙腾飞》

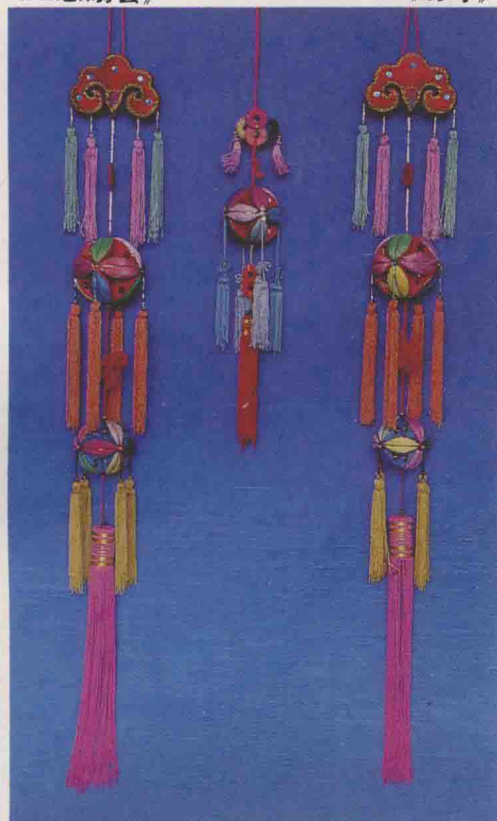

《如意扇套》

《绣球》

《香袋》

《盆莲》、《福禄寿三如意》、《菊花》(封面)

《如意香袋》

《虎》

《鱼拱莲》

《钥匙包》

《狮子滚绣球》(封底)

工艺美术远可上溯到人类与猿相揖别,打制粗糙石器而始。中国工艺美术有 8000 余年悠久历史,世代承袭的民间工艺美术作为分支,同具辉煌,在华夏民族文化宝库中弥足珍贵。

民间工艺美术是生产者的艺术,它出自民间,服务于民众,始终把实用和审美融合于一体,带有物质和精神的双重性,非为纯艺术现象。民间工艺美术植根社会最基层,在不同民族、不同地域生生不息,构筑了基础雄厚的大众文化底蕴,并对其它文化艺术产生过深远的影响。从此意义上说,民间工艺美术的市场和拥有的读者群十分广大。

由于民间工艺美术品贴近生活,取材方便,价廉物美,加之大多都能手工制作,因而备受欢迎。近年来,伴随物质生活的改善,人们对民间工艺美术品的需求也与日俱增,同时渴望了解掌握一些相关的技能。然而,目前此类技法书出版较少,不无遗憾。有鉴于此,我们特意推出这套《中国民间工艺美术技法丛书》,聊以弥补。

在我们身边,纸、布、草、木、竹、石、毛、面、泥等俯拾即是,均可利用。学会自己动手制作一些民间工艺美术品,既能装点居室,美化生活,又能陶冶情操,自得其乐。另外,一些城乡择业人员,若掌握好一二项技能,组织批量生产,不仅增加经济收入,说不定还会发家致富。本书提供的学习资料通俗、翔实、全面,愿能帮助大家打开无师自通的方便之门。

刘建平

郭松针 新乡市群众艺术馆副研究馆员。1928 年出生,1951 年毕业于河南省立开封艺术学校音乐专修科。系中国民俗学会会员,中国工艺美术学会民间工艺美术委员会会员,河南省民间文艺家协会理论研究委员会副主任。1996 年联合国教科文组织与中国民间文艺家协会授予“民间工艺美术家”称号。

近年来,多次在省级以上报刊发表有关民俗研究的论文和女红工艺的作品,如《足下艺术的俗与情——浅析女红构图破五》、《女红中的民俗传统》、《女红工艺漫议》、《豫北民间的女红工艺》等。并创作和收藏民间女红工艺品 300 余件。曾在河南省第一、二届艺术节作精品专柜展出,并两次获创作一等奖。

目 录

一、女红工艺的珍贵性	1
二、女红工艺的历史	1
三、女红工艺的技艺分类	2
(一)刺绣工艺	2
(二)拨花工艺	2
(三)缝贴工艺	2
(四)缠织(挑)工艺	3
四、女红工艺图案的表现手法	3
(一)谐音法	3
(二)会意法	3
(三)象形法	3
(四)综合法	3
五、女红工艺中图案反映主题的演变	4
六、女红工艺的现状与前景	5
七、郭松针女红工艺作品选	6

女红工艺

女红(音 gōng),即民间的女工工艺,也就是经过妇女们美化了的活计。妇女们为了驱灾免祸、祈求平安,亲手做出的各色各样意含祥瑞的工艺品,如坠花、香囊、荷包、小老虎以及其它生活用品,以寄托人们对幸福生活的向往和对美好未来的追求。这些女红工艺,在不同的地区,不同的年代,随着民俗和民风而产生,并逐渐成长和繁荣。

一、女红工艺的珍贵性

满怀激情进行制作,是女红工艺的一大特点。特别是在制作婚俗工艺品上,表现更为突出。待嫁女制作的图案,虽是龙和凤,而心目中构想的却是婚后的夫唱妇随、和睦相爱和生活美满幸福。这是处女最赤诚的希望,是人生最纯洁的爱。她们怀着无限激情所绣制出来的工艺品的纹样,是活着的花和鸟,是有灵气的龙和凤……这些女红工艺,它既不是商品,更不是临摹下的仿制品。因为临摹者虽可以临摹出相同的图案,仿制者可仿制出相同的线条和针法,但却临不出相同的爱 and 情,仿不出一颗深沉的火热的心。

女红工艺是情的反映,又是意的表现。贤德善良的妇女们,怀着美好的向往,有时撑着太阳,有时伴着孤灯,有时在姊妹结伴的欢笑声中赶制,有时则在默默无言,思绪重重的深情中缝织。一针针、一线线精心设计,巧手描绘,画呀、贴呀、比呀,使得一块块花绢,一个个图案,一缕缕彩线,都选择搭配得恰到好处,既美观又协调,既大方又匀称,真是根根银针缝进了真挚的爱,条条金线绣上了赤诚的心。正因为它包含着的情比泰山还高,蕴藏着的意比大海还深,所以它是出自亲人内心的希望,是来自爱人心灵深处真挚的情感。俗话说:“黄金有价,艺无价”,信矣!把这一件件象征吉祥如意的小小工艺品,称之为无价之宝,一点也不过分。

二、女红工艺的历史

民间女红工艺的历史,源远流长。处在原始社会母系氏族公社中的新石器时代,就已产生了纺织工艺。从仰韶文化和其它文化遗址中,都发现有陶、石纺轮和骨梭等纺织工具。当时人们已经能够采剥野麻纤维,捻制麻纱而织成麻布。后来有了针的发明,使

得女红工艺向前跨进了一大步。商周时期,绣已逐渐普及在衣裙之上,到南北朝时期,绣已从衣裙上发展到被褥和枕头等物品上。女红工艺发展到文化兴盛的唐代时,就更为普遍和繁荣了,甘肃敦煌千佛洞,发现唐代用轻绢制成的幡,上面就有彩线刺绣。唐诗中也多有描写,如:“翡翠黄金缕,绣成歌舞衣。”白居易的《议婚》中也写道:“……红楼富家女,金缕绣罗襦……。”杜甫的《丽人行》中有:“……绣罗衣裳照暮春,蹙金孔雀银麒麟。”由此来看,此时的绣工已相当精致、细腻,堪称巧夺天工。传说武则天的孙女安乐公主,曾穿一条用百鸟羽毛所绣的裙子,上面绣有花卉鸟兽,价值十万钱。

唐时,不但绣工技艺在民间普遍盛行,而且香囊荷包一类的小工艺品,也有所流传。传说杨贵妃在马嵬坡被迫缢死了一年之后,玄宗难忘“在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝”的海誓山盟,便密令宦官高力士移葬尸体。但掘开土丘后,发现尸体已腐烂,唯有胸前佩挂的香囊依然存在,因为它用冰蚕丝织制的绸缎面料,上用金丝绣制彩色花朵,内装防腐避瘟的香料,不但完整无损,而且还在闪闪发光,并徐徐地放出异香,为此唐代诗人张祜曾作七绝《太真香囊子》:“蹙金妃子小花囊,销耗胸前结旧香。谁为君王重解得,一生遗恨系心肠。”

女红工艺延续到明清之后,得到更大的发展。明代的吉祥图案,达到了历史上的最兴盛期,图案总数达数百种之多。清代民间工艺是历史上最繁荣的时期,特别是清朝宫廷贵族,身上所佩带的九大件中的扇套、荷包等,也多为刺绣和缝贴的女红珍品。

三、女红工艺的技艺分类

女红工艺技艺的分类,大致可分为四种。

(一)刺绣工艺:它是中国最古老,而又比较普遍易学的女红工艺。在封建社会中,人们常以刺绣的技艺,作为衡量女子手巧的标准。因而未出阁的少女们,甚至有的从七八岁时,就开始在祖母和母亲的指导下学习刺绣。因此可以说,刺绣应该是小姑娘们学习女红的第一课。

刺绣工艺,长期流传在我国民间,它在众多妇女世代相传的创造下,南北东西,各具特色,其中手法有平绣、包绣、套绣、网绣、十字绣、打子绣、割绣等数十种。常见于枕头顶、窗帘、帐沿、门帘腰、鞋面、荷包、扇套上。真是万紫千红、争奇斗艳,把生活点缀得分外妖娆。

(二)拨花工艺:它是通过巧手将彩色绸缎,拨弄为花、兽、虫、鸟等造型,看起来新颖、柔和,它颤颤欲动,勃勃而有生机。拨花工艺可分为硬拨和软拨两种,硬拨是剪褶为形,后包绸缎,如栲栳上的“狮子滚绣球”、“菊花”等。软拨是直接用绸缎抽缝,如“栲栳”上的蝴蝶,“马虎帽”前额顶之花和叶等。

拨花工艺,多用于童帽栲栳顶之上,男帽多有“麒麟送子”、“相公帽”、“雪金莲”、“福祿寿三如意”等。女帽多用“凤凰戏牡丹”、“秋叶海棠”、“腊梅报春”、“蝶恋花”等。其花样之多,有可达百顶不重样之说。

(三)缝贴工艺:顾名思义,即又抽缝、又补贴的工艺。它是流传在民间的一种比较古

老而简单易做、寓意深刻、价格低廉、备料容易,而且在生活上又很有使用价值的工艺品,它的制作方法是先用彩布缝制出各种造型的外壳,然后内装填充物,如棉花、谷糠、稻皮、或药用的绿豆皮、菊花、灯草及香料等。最后补贴上需要的图案即成。

缝贴工艺,是由古代妇女面部贴花的梳妆之俗演变而来。妇女们把装饰自己的手法,挪用到缝制的工艺品上,补补贴贴,打扮得那些“小老虎”造型独特、神态生动,雄壮而善良,威武而温顺,装饰性强、趣味性浓。让孩子们玩它、枕它,以祝愿孩子(特别是男孩子)像兽中之王的老虎一样威武、健康成长。

端午节人们所缝制的香草袋,雅称香囊,俗称料布袋儿、香包。它小巧玲珑、秀丽雅致,是昔日流传在闺阁中的女红佳作。它内装苍术、白芷、香附等中草药,佩戴在身上,或悬挂于床帐内,以清香驱虫、避瘟防疫。它的制作方法有“双合式”,如“寿桃”、“小猪”、“蝴蝶”等;有“抽缝式”,如“秋叶”、“鸡嗦”、“四角娃娃”等。各色各样的香包,赠送给长辈,挂在腰间,祝愿老人延年益寿;赠送给小弟弟戴在脖子上,祝愿他健壮成长;赠送给心上人系在衣襟,祝愿他消灾免祸、鹏程万里。

(四)缠织(挑)工艺:如帐沿坠花和香囊中之“菱角”、“团圆饼”等。它是先用硬纸裱叠成形,然后用彩线缠绕,可出现规则形的装饰图案,有些较复杂的手法,还可缠中带织(挑)则更为细腻美观。这小小的女红工艺,丝线纵横交错,红绿相映,其手法运用的巧妙,真是煞费苦心,它充分显示了中国古代妇女的聪明才智,和丰富的想象力。

四、女红工艺图案的表现手法

一件女红工艺,就是一件象征吉祥的艺术品。它通过吉祥图案的造型,反映出了制作者内心的祝愿。其图案的表现手法,大体上可分为谐音法、会意法、象形法和综合法等,现分类举例如下。

(一)谐音法:即借其谐音,以取吉庆的手法。如借“莲”为“连”,借“鱼”为“余”,以象征“连年有余”。借“柿”为“事”,借“瓶”为“平”,借“案”为“安”,象征“事事平安”等。

(二)会意法:即会其图案的含意,以象征吉祥的手法。如绣球,古时有抛绣球招婿的习俗,故后人用绣球作为爱情的信物以定终身,在我国很多地方的民间,他们将绣球作为新娘的陪嫁物,用它常挂在新婚洞房的帐沿和门帘杆上,以五彩圆润的色和形表示婚姻美满,富贵吉祥。绣球的上下还配有两个或四个古铜线,以象征双喜临门或事事如意,系着的红绒线,则暗寓千里姻缘一线牵的佳话。

又如栲栳,即是流传在豫北地区,一种圆圈的童帽,戴在头上,寓意铐牢住生命,永不丢失,它象征小儿长命百岁,健康成长。其帽顶盖上各种图案的拨花,则更是象征吉祥富贵了。

(三)象形法:即取其图案的形状,而反映其吉祥的主题。这种手法,直观性强,因它的图案与主题一目了然,如“麒麟送子”、“万字不到头”、“五毒虫”、“十二生肖”等。还有用文字美术化的“囍”,代表双喜,用“百寿图”象征长命百岁等。

(四)综合法:大图案中,还有借其音、会其意、用其形,采取三者或两者同时并用的综

合手法,以使其交错相映,含意更为完整。如豫北民间小儿出生后,要穿蓝、红、紫三双不同颜色的虎头鞋。俗语为“头双蓝(取其谐音,拦住不夭折),二双红(则会其含意,红能避邪,可以免灾),三双紫落成(借其谐音,“子”在自家成人长大)。“鞋底又多打为九颗圆子儿,意为“九子十成”。再加上镇妖驱魔、百兽之王的“虎头”形,以示吉祥平安。

再如小儿穿的猪头鞋和猫头鞋,民间谚语说:“先穿猪,后穿猫,气的老婆(指送子四奶奶,传说她送的孩子,她还要叫回去,不成人)摸不着。”也是用其形、会其意二者并用的综合手法,以预祝孩子成人长大的意思。

又如端午佳节,穿黄色五毒服饰之俗,也是用其形、会其意的手法。民间常说:“抬头喝藤黄,低头见阎王。”这是利用其有毒的黄色,绣上五毒虫的形象,采用以毒攻毒的含意,以祈求子孙消灾免祸。

除以上服饰穿戴外,反映在生活用品上的,如婚俗陪嫁之钥匙袋,常用古万字做袋形,上拨有莲花(芙蓉)。此袋常同枣、柏枝一齐挂在衣柜的鼻儿上,取其谐音早(枣)日连(莲)生百子(柏枝)。并借其芙蓉的谐音和古万字之形,寓意“富贵荣华,万年常存”。

女红吉祥图案,有些对其主题的反映,是一目了然的,但也有些是含意深刻,耐人寻味的,如五只蝙蝠和一个寿桃,以寓“五福捧寿”,其中的五福载《书·洪范》:“五福,一曰寿、二曰富、三曰康宁、四曰攸好德,五曰考终命。”再如女红工艺中,常爱用“蝉”的形象,寓意吉祥,其出处是因为蝉在古代人的心目中,象征为文、清、廉、俭、信五德俱全的高士。唐诗人李商隐的《蝉》:“本以高难饱,徒劳恨费声,……烦君最相警,我亦居家清。”以比喻自己的清高和廉洁。还有桃、蝙蝠及两枚古钱,称为“福寿双全”,是因为“钱”在古代称为“泉”,“泉”、“全”同音而得。《周礼·地官·泉府》贾公彦疏“泉与钱,今古异名”。

同时,也有些吉祥图案,不仅仅含意丰富,而且一幅图案,就是一则富有吉祥寓意的传说故事。如“和合二仙”、“嫦娥奔月”、“麻姑献寿”、“天女散花”等,它不但含意深刻,而且富有教育意义。

五、女红工艺中图案反映主题的演变

女红工艺,在历史的长河中,随着不同社会的政治、经济、文化、意识形态等的演变与发展,其图案反映的主题,也不断地变化,如豫北地区常用于帐沿的坠花——“鱼”和“莲”,它是从古至今,婚俗中不可缺少的图案之一,它的产生原是在生殖崇拜的远古母系社会的影响下,称之为“鱼拱莲”,以象征男女婚配,繁衍后代。到封建社会以后,儒佛道三教统治了社会,尤其是宋、明朝标榜以礼治天下,把男女之事,认为是“非礼勿视,非礼勿闻”之事,并冠以“淫秽”之罪名。因此,原来“鱼拱莲”图案的主题含意,就转化为谐音“连年有余”了。

再如女红工艺中的“龙”和“凤”,则更是如此,其主题随着社会发展而演变。古时,它原是保护人们生存的图腾。帝王时期,则是代表统治阶级的皇帝与后妃。后来流传至民间,用“游龙戏凤”象征美满姻缘,用“龙凤呈祥”象征风调雨顺,国泰民安。现今则又成为炎黄子孙、龙的传人等伟大形象的代表了。

六、女红工艺的现状与前景

中华大地、文明古国，历代文物灿若星河，虽然多毁于自然灾难，或遭受盗劫、兵燹破坏，但更多的国粹珍宝，仍在各级博物馆保存着。唯独女红工艺，得以保留下的寥寥无几。因为古时作为随葬品的女红，在地下早已腐烂化为泥土了。留在民间比较古老的，也不过是清代的珍品。特别是在十年浩劫中，大部女红工艺被当作“四旧”遭到了毁灭性的扫荡。幸存至今的已是寥若晨星。很明显，目前看到的几个民俗展览馆，特别是婚俗馆的新房，大都缺乏女红工艺的点缀，要知道当时新房中的帐沿、门帘、枕、被等，它们的用色、绣花，和挂什么坠花，以及脸盆内放什么花，都是有一定的讲究，同时每件工艺品，都含有极深的民俗意义。因此，可以说女红工艺，是当今婚俗馆的灵魂。但要补充这些必不可少的东西，使这些民俗再现人间，实非易事。因为过去的姑娘早已变为白发苍苍的老妪，眼花了，手颤抖了，既无穿针之能，又无青春之情，现今的年轻人跟着时代的转变，不再喜欢那些所谓“老渣皮”的玩艺儿。

此画册，在众多民间老艺人的传授帮助下使部分女红工艺，追其源，复其形，以使这久枯的女红之花，为历史的研究，为民俗的探讨重放芳香，再展异彩。

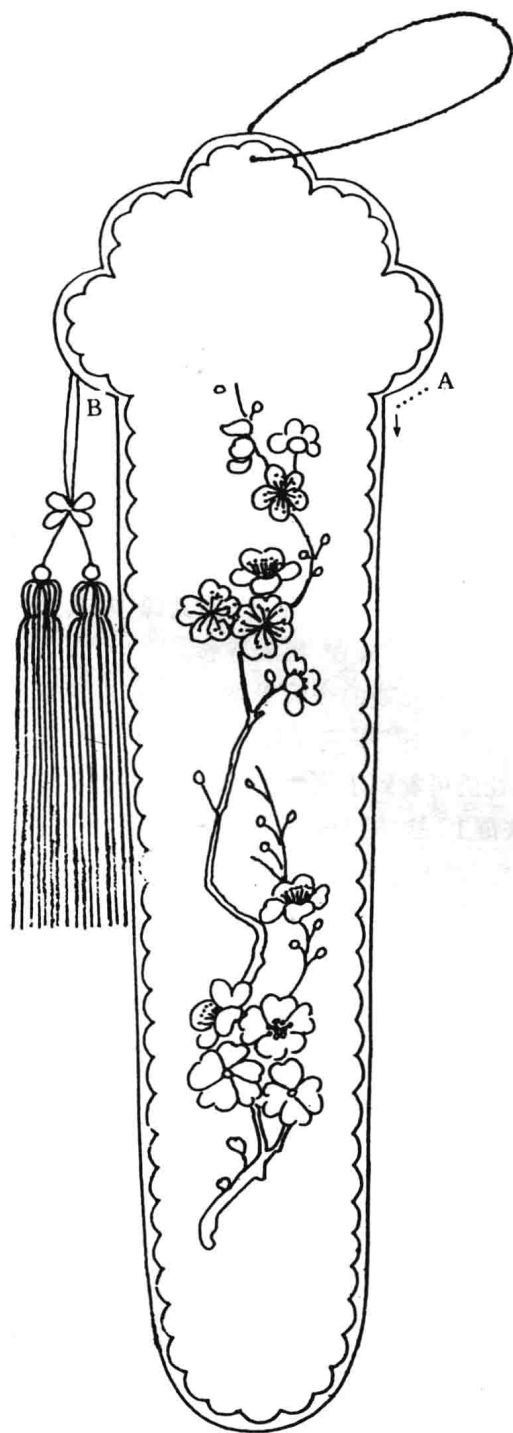
古代留传下来的女红工艺活动，在科学极大发展的今天看来，似乎有点滑稽可笑，但是我们说，女红工艺中所反映的人们希望无灾无难、平安幸福、健康长寿、和平团结的愿望和要求，无可非议。在现实的生活中，到处仍可看到求福免祸、祝愿和平的事例，如年轻的情侣或青年新婚夫妇，在攀登黄山的铁链上，挂“同心锁”以祝愿夫妻相爱、白头到老；还有的人游览古庙时，闭目摸“福”字的求吉，亲人死后送个花圈以示悼念；汽车司机挂工艺唐僧帽于面前以求平安；就连第十一届亚运会，还要确定熊猫盼盼为吉祥物而取吉，由此来看今后的女红工艺，仍会随着时代的发展，伴着人类文明的进步，还会不断地剔其糟粕，取其精华，在继承的基础上，得到长足的发展。女红工艺之花，将会代代相传，与日月共长久，与人类共存亡。

七、郭松针女红工艺作品选

（见第6页—第46页）

1996年4月于新乡

如意扇套 (一)

做法:

- (1) 边长放大 $\frac{1}{3}$, 为实用图。
- (2) 按图剪薄布裕褙两片, 贴缎刺绣。
- (3) 周围沿花瓣。
- (4) 两扇从A至B处缝在一起。
- (5) 如意头之提绳, 前后扇各钉一头。
- (6) 扇子插在套内, 扇穗可在一侧飘垂。

刺绣主色提示:

梅: 深浅粉红色

花蕊: 黄色

梗: 棕色

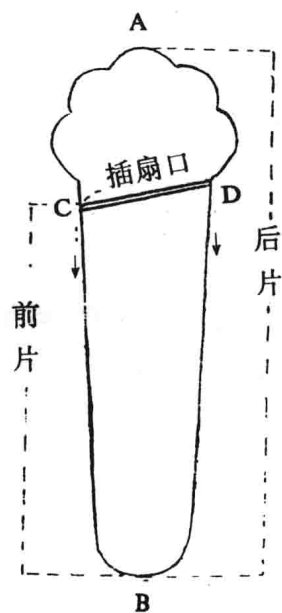
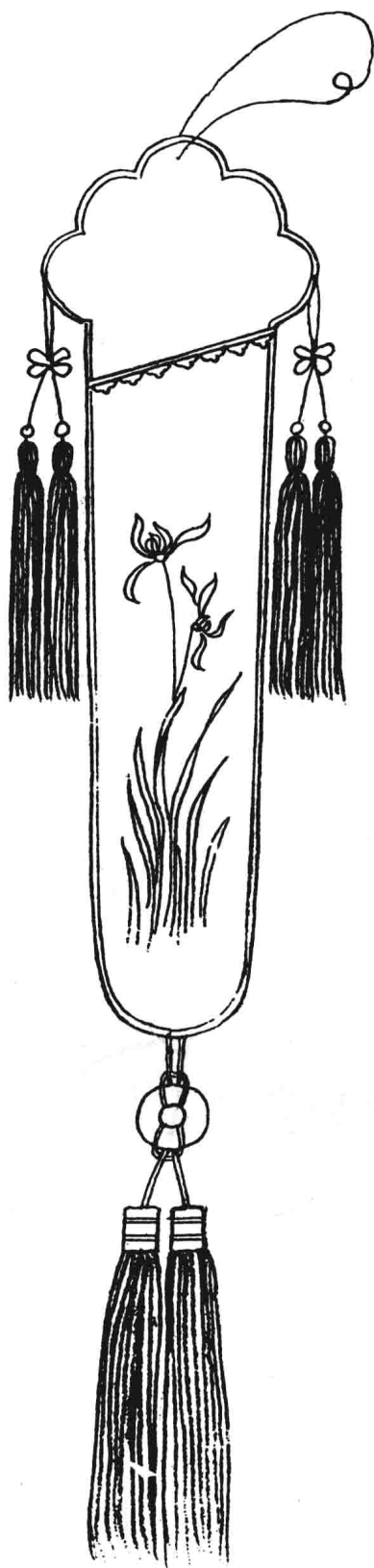
使用习俗:

清代男子常挂在腰带上, 或挂在书房和床头, 以作装饰。

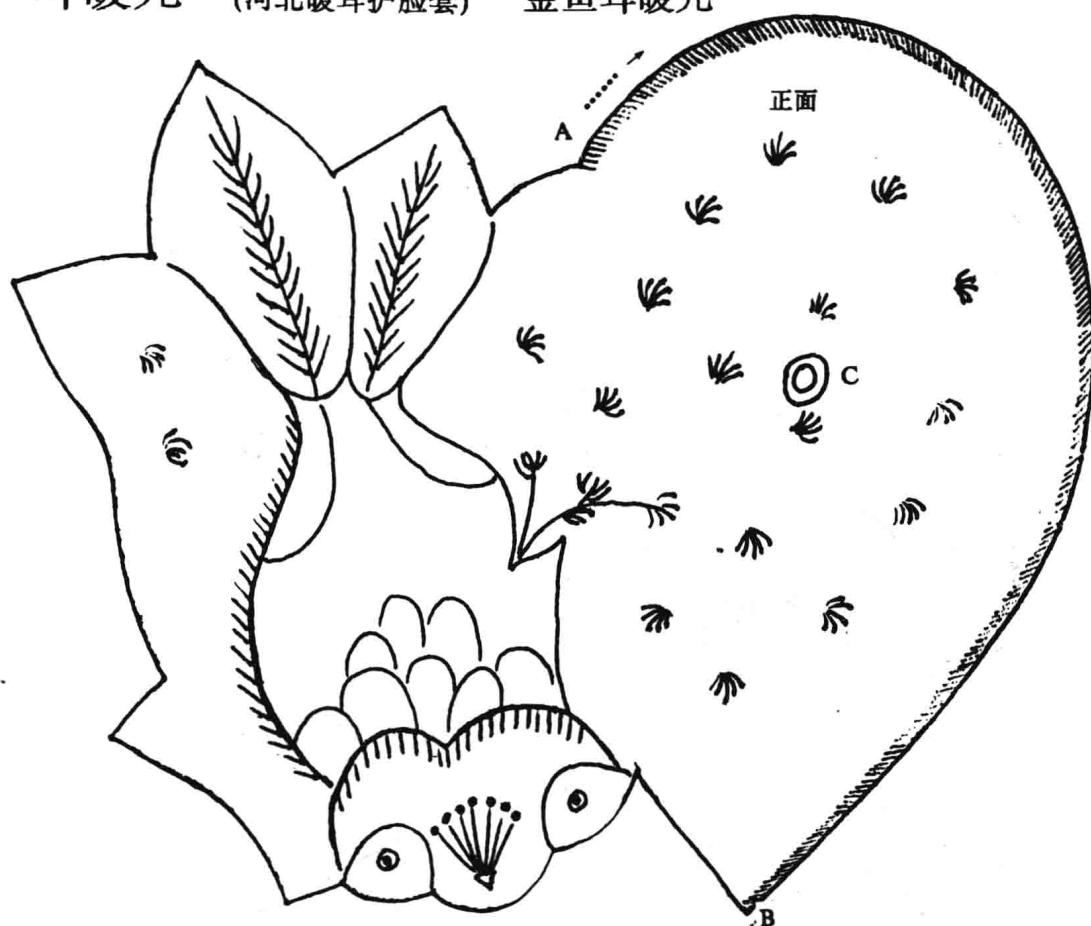
如意扇套 (二)

做法:

- (1) 按左图边长放大一倍。
- (2) 前、后片，按图剪薄裕梢，贴缎、刺绣。周围滚“灯草边”。
- (3) 插扇口加沿花瓣。
- (4) 如意头至C、D，也是露出之面，也要滚“灯草边”或加花瓣，做工也应仔细。
- (5) C至D缝合为袋。
- (6) 按图缀穗和提绳。

耳暖儿 (河北暖耳护脸套) 金鱼耳暖儿

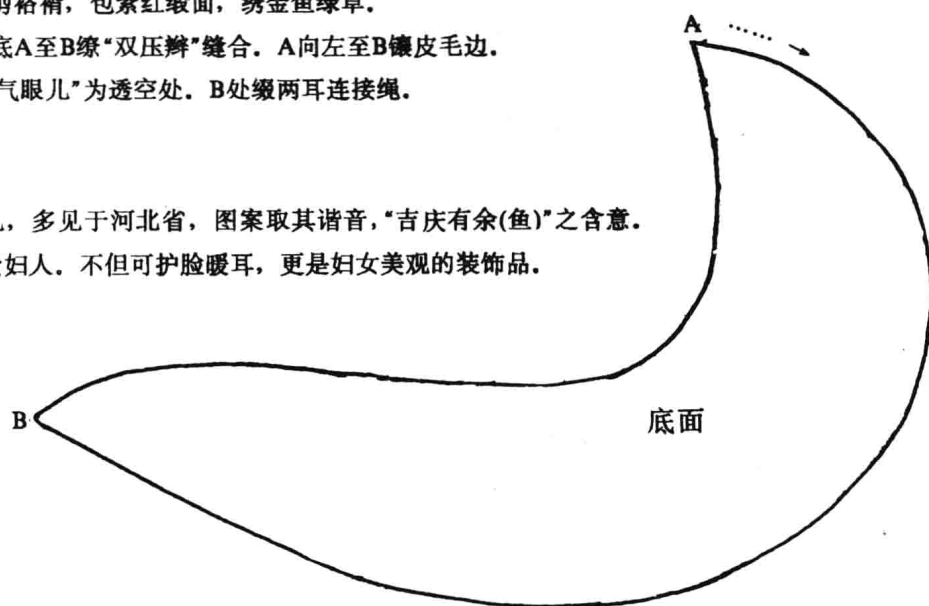

做法:

- (1) 按图剪格稍，包紫红缎面，绣金鱼绿草。
- (2) 面和底A至B缘“双压瓣”缝合。A向左至B镶皮毛边。
- (3) C钉“气眼儿”为透空处。B处缀两耳连接绳。

使用习俗:

此耳暖儿，多见于河北省，图案取其谐音，“吉庆有余(鱼)”之含意。清末多用于贵妇人。不但可护脸暖耳，更是妇女美观的装饰品。

桃形耳暖儿

做法:

正面与底面繅

“花椒眼”缝合。

其他与前图同:

使用习俗:

桃形耳暖, 流传在

河南省, 多用于中

老年妇女。意为祝

愿长者长寿。俗语:

“桃长三千岁

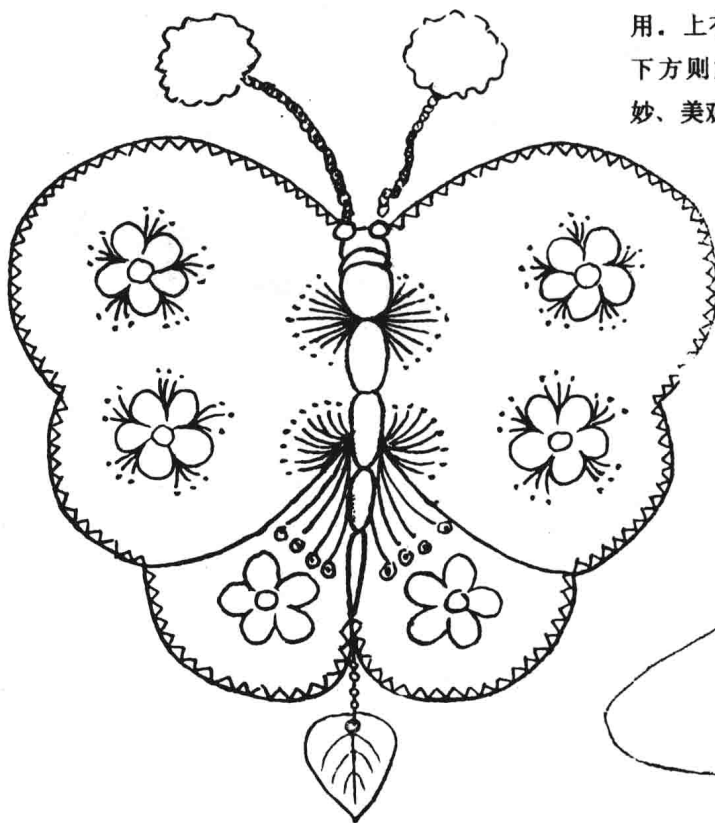
人寿一百春”。

蝴蝶耳暖儿

使用习俗:

昔日流传于河北省, 多由小姑娘使用。上有两根小弹簧绒球, 颤颤欲动, 其下方则露出姑娘耳环摇摇摆摆, 设计巧妙、美观真可称为民间装饰的一绝。

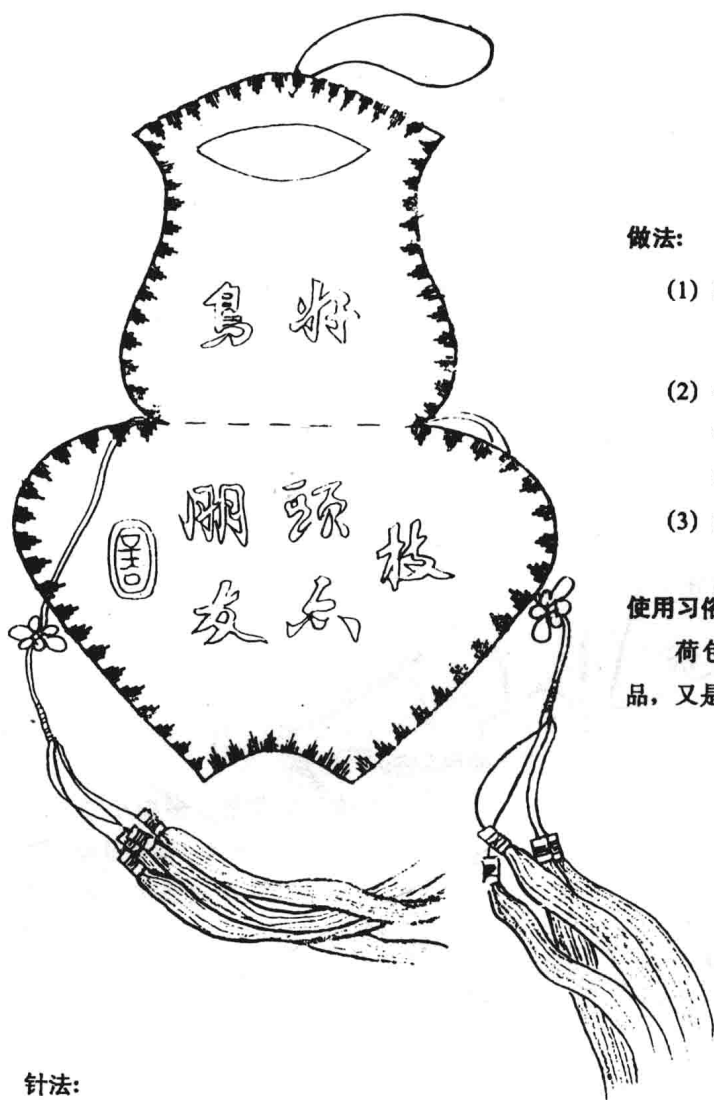
荷包

做法:

- (1) 按图边长放大 $\frac{1}{3}$, 剪薄格襟两片 (扇), 包缀, 绣花 (字)。
- (2) 每片周围锁“实狗牙”边儿, 用丝绳抽缝中腰, 两端缀穗。贴里, 然后将两片底端缘在一起。
- (3) 提绳两端各缀在一扇的上端中间。

使用习俗:

荷包, 是清代男子挂在腰间的装饰品, 又是民间少女赠送情人的信物。

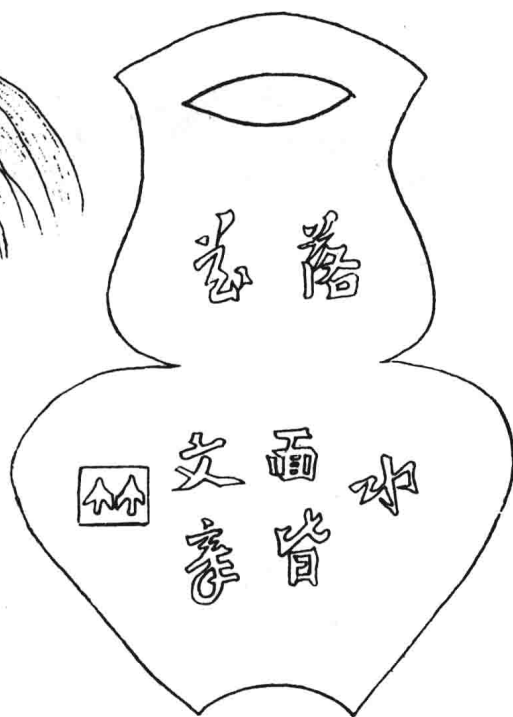
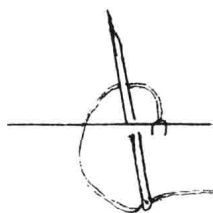
针法:

△锁“实狗牙”边儿:

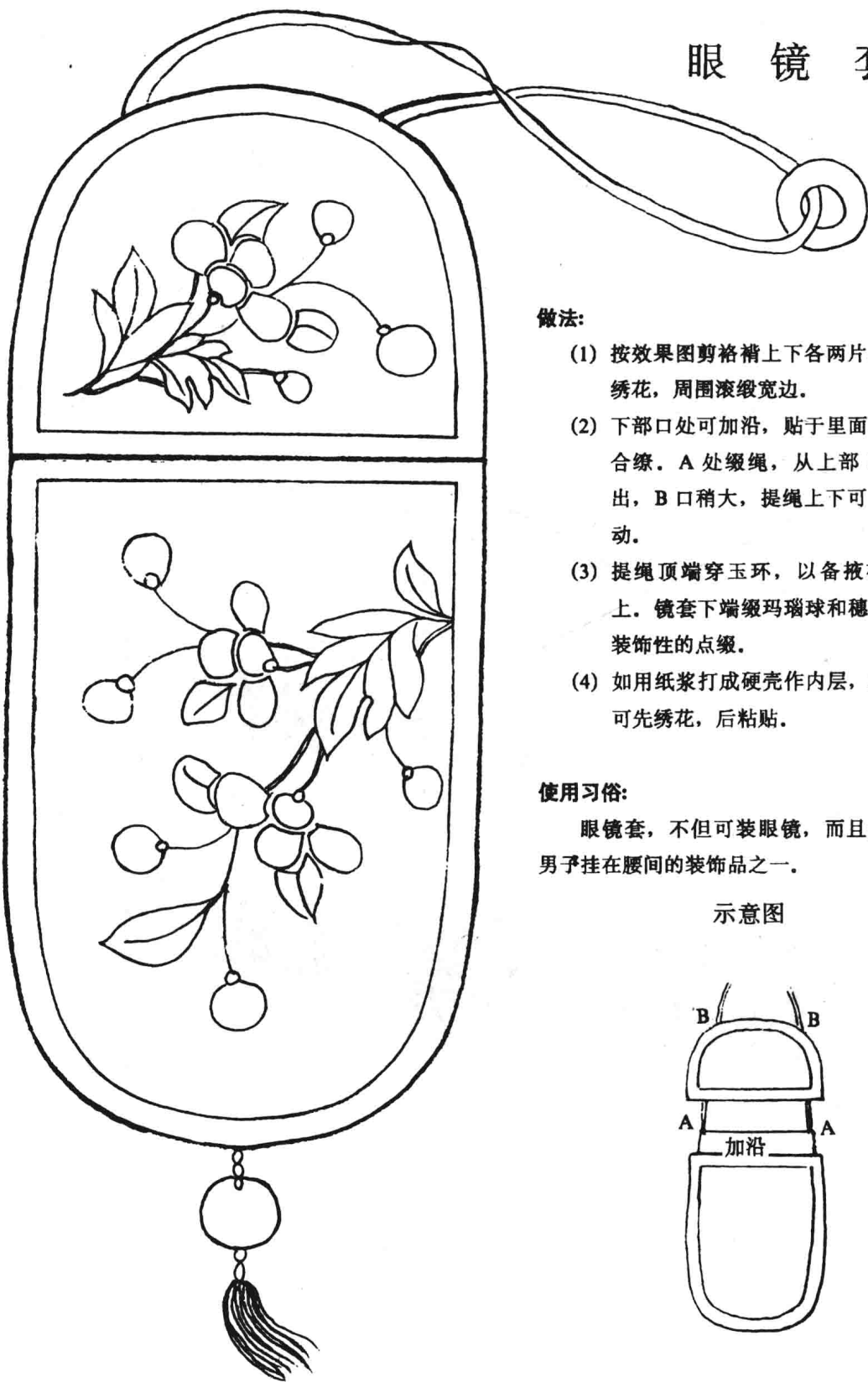
长短五针为一个狗牙, 用锁扣眼针法。

△锁扣眼儿:

针向左绕时, 先将线向前绕, 然后针从绕线中穿出, 如图:

眼镜套

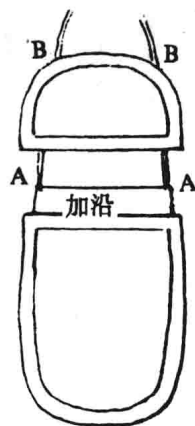
做法:

- (1) 按效果图剪裕襟上下各两片，包缎绣花，周围滚缎宽边。
- (2) 下部口处可加沿，贴于里面。两片合缘。A 处缀绳，从上部 B 处伸出，B 口稍大，提绳上下可自由活动。
- (3) 提绳顶端穿玉环，以备掖在腰带上。镜套下端缀玛瑙球和穗，以作装饰性的点缀。
- (4) 如用纸浆打成硬壳作内层，其缎面可先绣花，后粘贴。

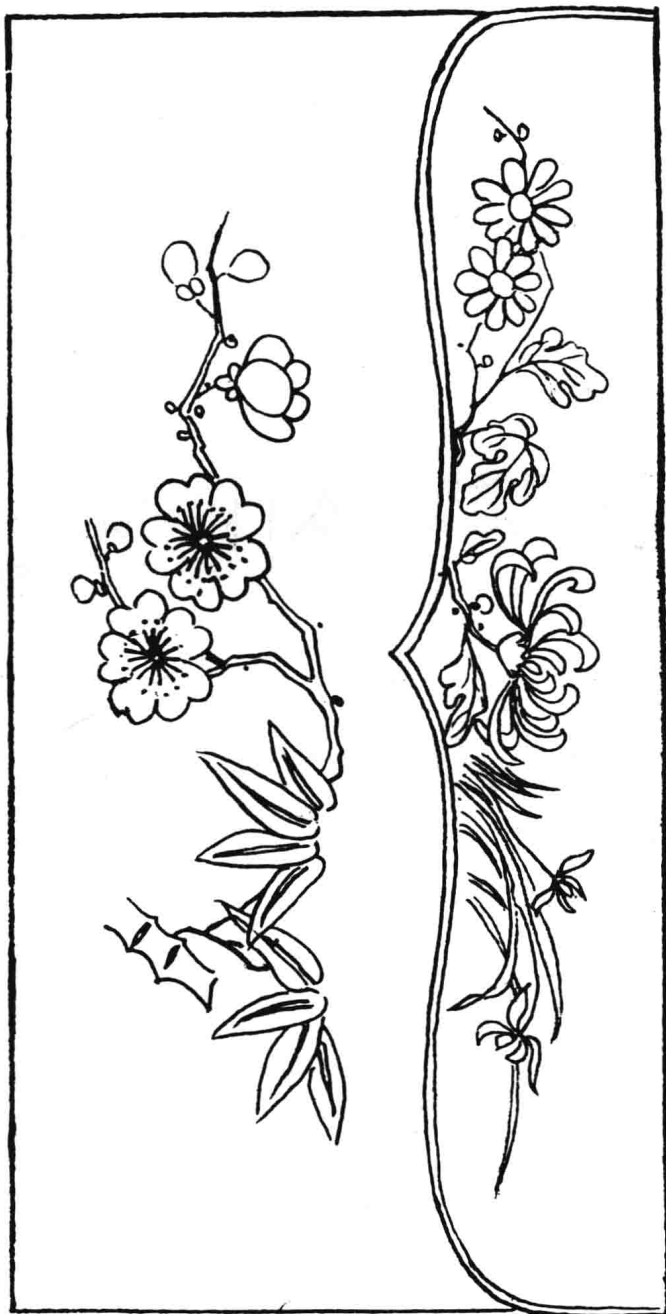
使用习俗:

眼镜套，不但可装眼镜，而且是清代男子挂在腰间的装饰品之一。

示意图

腰儿里摸 (男士钱包)

做法:

- (1) 按示意图剪裙襟, 包缎、绣花, 包盖滚“灯草边”。
- (2) 在B处缀穿腰带之布带儿, 贴里。
- (3) A与A相合缝在一起, 将盖放下, 即成。

使用习俗:

腰儿里摸, 是清代青年男子佩戴在腰间的钱包。上绣“竹菊梅兰”以表示志士的清高气节。

示意图

