

图说中国非物质文化遗产

中国最美 第二辑

刺绣

主编◎王海霞 本册编著◎杨坚平

长江出版传媒 湖北美术出版社

图说中国
非物质文化遗产

中国最美

第二辑

刺绣

主编 王海霞
本册编著 杨坚平

长江出版传媒 湖北美术出版社

《图说中国非物质文化遗产》丛书编委会

王海霞 王开元 马书林 徐艺乙 吕霞 吕品田 陈志民

主 编 / 王海霞

丛书策划 / 王开元

责任编辑 / 吴 开

文字编辑 / 杨晓升

整体设计 / 向 冰

龚 黎

技术编辑 / 李国新

图书在版编目 (CIP) 数据

刺绣 / 杨坚平编著.

— 武汉: 湖北美术出版社, 2014

(图说中国非物质文化遗产 中国最美 第二辑)

ISBN 978-7-5394-7269-0

I. ①刺…

II. ①杨…

III. ①刺绣—介绍—中国

IV. ①J523.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 272587 号

出版发行: 长江出版传媒 湖北美术出版社

地址: 武汉市洪山区雄楚大街 268 号湖北出版文化城 B 座

电话: (027)87679520 87679521 87679522

传真: (027)87679523

邮政编码: 430070

网址: www.hbapress.com.cn

电子邮箱: hbapress@vip.sina.com

制版: 甲子工作室

印刷: 武汉三川印务有限公司

开本: 787mm×970mm 1/16

印张: 6.75

版次: 2015 年 3 月第 1 版 2015 年 3 月第 1 次印刷

定价: 52.00 元

目录

CONTENTS

001 序 王文章

002 一、刺绣历史沿革

西周——战国——汉代——南北朝——唐代——宋代——元代——明代——清代——近代——现代

008 二、刺绣的种类与产地分布

江苏苏绣 | 湖南湘绣 | 广东粤绣 | 四川蜀绣 | 河南汴绣 | 浙江杭绣 | 温州瓯绣 | 宁波金银绣 |
湖北汉绣 | 山西晋绣 | 陕西秦绣 | 辽宁辽绣 | 山东鲁绣 | 北京京绣 | 福建闽绣 | 新疆疆绣

019 三、刺绣工具、材料、工艺流程

019 (一) 刺绣工具

020 (二) 刺绣材料

021 (三) 刺绣工艺制作流程

022 四、刺绣的保护与传承

022 (一) 国家、省、市政府对刺绣的重视与扶持

023 (二) 刺绣保护与传承的八种有效模式

026 五、刺绣作品欣赏

103 参考文献

104 后记 王海霞

序

王文章

中国艺术研究院院长

中国非物质文化遗产保护中心主任

随着中国非物质文化遗产保护工作的推进和科学发展,广大民众对中国非物质文化遗产保护的关注度、参与度越来越高。非物质文化遗产保护已然成为中国文化界乃至中国社会的重要事项。在现代化进程中,人们已经看到,由于生活环境的改变和生产方式、生活方式的变化,产生于传统农业社会的非物质文化遗产正在急剧消失的现实,而这种现实将会对人类社会可持续发展的前景带来不可挽回的损失。因之,全面保护非物质文化遗产,尤其是让广大青少年认识到中华民族优秀传统文化的粹性、珍贵性和保护的重要性,已经成为全社会的共识。

2003年10月17日联合国教科文组织通过的《保护非物质文化遗产公约》指出:

“非物质文化遗产世代相传,在各社区和群体适应周围环境以及与自然和历史的互动中被不断地再创造,为这些社区和群体提供持续的认同感,从而增强对文化多样性和人类创造力的尊重。”非物质文化遗产在自然衍变发展中呈现的形态是丰富多样的,这充分反映了文化的多样性特点。世界各国都有自己的传统民族文化,中国的民族民间文化是我们的母体文化,它延续了我们几千年的文化传统,一直到今天,从未断裂,它寄托了大众的生活观念、审美理想、精神情感,承载着中华文化的基因和血脉,呈现出中华民族屹立于世界文化之林的独特个性。我们丰富的非物质文化遗产,从一个方面充分而又集中地体现着中华民族的文化精神。《图说中国非物质文化遗产》之“中国最美”系列的编撰,即是想从非物质文化遗产丰富的门类中,选择部分具有视觉美感的传统美术和手工艺作品,对构成其形态的传统制作技艺进行描述和分析,让读者特别是青少年读者认识其珍贵而又独特的价值。这些美好的传统艺术蕴含了人们的创造智慧,表达了中华民族的审美心理和人们对幸福生活的美好向往。

在人类社会现代化进程不断加快、科技快速发展和全球经济一体化的时代,越来越多的民族、地区和人口被纳入到世界变化的总体格局之中。保持人类文化的多样性,是与人类社会的可持续发展紧密相连的。而保护各个民族那些民间土壤上生长的、具有独特创造个性和蓬勃生命活力的民间艺术,是人类文化多样性形态保持生生不息生命力的重要保证。作为中华民族的子孙,我们应该认识和珍视自己传统的优秀文化遗产,并为传承和发展它们努力贡献自己的力量。我想,广大读者包括青少年读者会从这套丛书中感受到编著者的希望。

一、刺绣历史沿革

刺绣艺术历史悠久，是中华民族最具代表性的传统手工艺之一。我国 20 多个地域的传统刺绣技艺，被确定为国家级、省级非物质文化遗产的保护项目，均具有深厚的文化底蕴。纵观我国刺绣艺术的发展历史，长时间以来因地域、民族的不同，逐渐形成了各异的艺术风格。谈到刺绣，人们会联想到“绣针引彩线”的刺绣手艺，即刺绣离不开“针”，在未有钢针之前，先人用的是“骨针”。距今约一万八千年的北京周口店山顶洞人遗址中，发现了一枚“骨针”，说明当时人们已经开始制造和使用编织工具，用以连缀物质了。（图 1）

商代织绣工艺已相当发达，到春秋战国时期，刺绣工艺有了大的发展。此时，齐鲁地区织绣工艺最为鼎盛，有“冠带衣履天下”之称。湖北江陵九店 401 墓出土战国“绣衣俑”（高 50.2 厘米），说明绣衣在贵族中已应用得较为普遍。（图 2）

公元前 1046 年至公元前 771 年的西周，那一时期的刺绣工艺水平可以从 1947 年陕西宝鸡茹家庄鱼伯墓出土的两件“辫子股刺绣印痕”窥见一斑。这两件绣品的长、宽分别为 5 厘米 × 9 厘米，5 厘米 × 5 厘米，是迄今为止我国发现的最早的绣作。这种刺绣，系先用黄丝线在染过色的丝绸上绣了纹样的轮廓线条，再以毛笔蘸色在花纹部位涂绘大块颜色。色有红、黄、褐、棕四种，其中红色为天然朱砂，黄色为石黄，在这两种矿物颜料中加入粘着剂以后涂染织物，有一定牢度，色相也非常鲜明。其他颜色是植物颜料所染。（图 3）

从已发现的战国时期（公元前 475 年至 221 年）的刺绣品中，可以看到此时的绣品针法以辫绣为主，个别部位间以平绣（又称直针绣）。在绣法上能根据花纹需要，灵活巧施，如面积大的花纹，采用多条辫子股并排施绣，不露绣底，也能绣得细密整齐。（图 4）

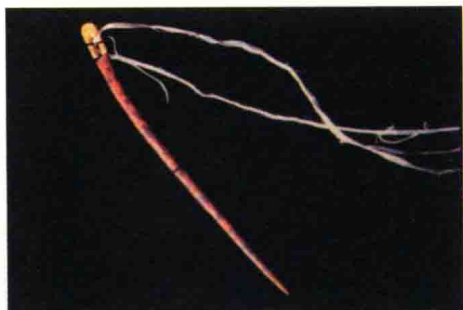

图 1 一万八千年前的“骨针”

图 2 湖北江陵战国墓葬出土“绣衣俑”

图3 西周古墓出土“辫子股刺绣印痕”之一

图4 战国红棕绢刺绣凤鸟花卉纹镜衣

图5 西汉烟色绢地信期绣残片

汉代到东晋（公元前 206 年至 420 年）刺绣仍以辫绣为主。但技法更为成熟，特别是多色绣线的运用使绣品图案、花色显得更为丰富，还出现了“齐针绣”“铺绒绣”“网绣”这些新针法。1972 年湖南长沙市马王堆一号墓出土的烟色绢地信期绣纹样，色彩温暖，富丽高雅。（图 5）

汉代刺绣以花草等装饰图案为多，反映现实生活场景的作品数量极少，可是在 1959 年甘肃武威磨嘴子出土的东汉浅黄绢刺绣人物图（长 7.5 厘米，宽 7.5 厘米），似为少女初学之作，尚未全部完成，红色绢地上还残留墨线画稿的痕迹，但它却是当今发现的最早的人物刺绣作品。（图 6）

图6 东汉出土刺绣人物图

南北朝（公元420年至589年）以后，刺绣开始逐渐走入生活用品范围，出现一些专用于装饰的制品。随着佛教在中国的兴起，刺绣也开始运用到佛教艺术中，绣艺针法进一步提高，传统的辨绣更为精细。根据纹样需要，以高超技巧、转折圆点作满幅施绣；在齐针的基础上，还出现滚针绣和钉线绣。（图7）

图7 北魏“彩绣佛像供养人”

唐代刺绣无论是图案纹样还是刺绣技艺均有新的突破。针法运用上，除了进一步完善自南北朝以来的平针绣、滚针绣等技法，还创造出套针、戗针、接针、缠针；尤其是在金银线绣基础更加完善的平金、钉金新针法。从陕西法门寺出土的“鎏金绣短绣衣”同当代粤绣（潮绣）钉金绣相比，足见距今一千年的绣衣，其刺绣技艺之精湛完美，令人无不惊叹古人之智慧。

图8 唐代陕西法门寺出土的“鎏金绣短绣衣”

（图8）

1997年新疆伊犁昭苏县波马古墓出土的“唐代红地缀金珠刺绣花纹残片”，由两片纹样不同但工艺相同的红色菱纹绮和褐色绢缝接在一起，分别用大小金珠、珍珠点缀，组成植物、几何纹样。这种缀珠刺绣的表现技艺既是民间创作的艺术珍品，也说明我国珠绣工艺在一千多年前已相当成熟了。（图9）

图9 唐代“红地缀金珠刺绣花纹残片”

五代（公元907年至960年）我国南方的刺绣技艺有了长足的进步与提高。1975年苏州虎丘云严寺塔第二层塔心窟中发现“紫绛绢刺绣宝相睡莲经帙”。经帙的中心部分绣一大朵正面莲花，四周枝叶对称缠绕。针法：花瓣用散套针，针脚均齐；莲叶用集套针，丝理向叶心汇集，叶边勾线为双勾；花枝用接针，圆转自如，两针衔接处藏针不露。整幅莲瓣色彩金黄，配淡绿色，浅蓝莲叶，绿色缠枝，色彩秀丽淡雅。（图10）

我国刺绣在唐代以前多为服饰的美化，宋朝（公元 960 年至 1279 年），刺绣艺术欣赏品进一步完善，使得欣赏性绣品同日用刺绣品双双步入发展轨迹。刺绣时多采用名画家画作，特别是盛极一时的花鸟画家作品。北宋“刺绣梅竹山禽图”可说是此类刺绣作品的典型代表。首先是绣线劈丝极细，细于绣地绢织的经纬线；其次绣线彩度低，以间色调的深浅褐、深浅绿、深浅赭以及白色等为主；再次是绣法上表现了高度的技巧，为了表现动植物的真实形态和生理情趣，几乎开启了后世明、清刺绣中繁多的针法，例如在绣梅树的树干和竹叶时，使用了前后针渐次晕色的“戗针法”，树干则用“套针法”，而且将简单的“单套针”改进为“双套针”，加上“旋针法”，都是便于表现苍劲树干的绣法，使老树枝干盘结虬展能够曲尽其妙；表现树干明暗和嫩枝以及禽鸟，都施以不同的针法达到栩栩如生的盎然生趣，将刺绣带入状物写情如同绘画作品的至高境界。（图 11）

宋代因为宫廷刺绣和民间刺绣蓬勃发展，给后代刺绣奠定了基础，为元代（公元 1206 至 1368 年）刺绣融汇民间手工艺创造了条件。例如内蒙古阿拉善额济纳旗黑城遗址出土的元“灰白色地刺绣人物花卉纹葫芦形香囊”（内蒙古博物馆藏），此香囊为葫芦形，下缀丝带编结的穗带，葫芦呈扁圆形，一面织物为白色绫，刺绣人物故事；另一面为罗织物，上半部绣三个人物，下半部似为一女一男。人物四周填绣各色花草，两葫芦中间缀黄褐两种丝带编结的小花。葫芦下缝缀用褐、蓝、黄、白四种丝带编的小结，还有两颗绿色的球状花籽。此件绣品为元代开创刺绣同编织、带饰相结合之先河的成功范例。（图 12）

图 10 苏州虎丘塔心窟中发现“五代刺绣经帙”

图 11 北宋“刺绣梅竹山禽图”

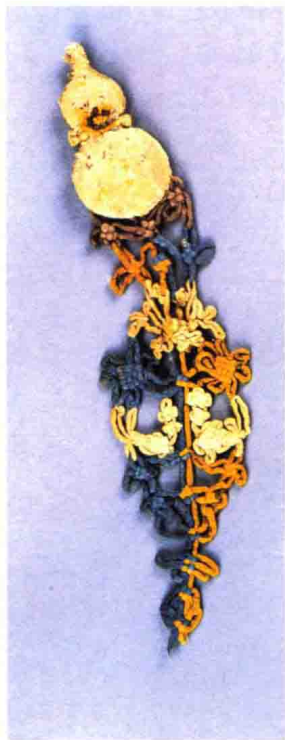

图 12 元“灰白色地刺绣人物花卉纹葫芦形香囊”

明代（公元1368年至1644年）刺绣进入了一个发展的高潮，当时宫廷绣作和江南三织造专门刺绣帝后及官员用品，各地刺绣工艺均得到很大发展，从技术和风格上主要分为南北两大系统。北方刺绣（包括宫廷、河北、山东等）特点是绣线较粗，用双股合捻的衣绒，也称衣绒绣。多用暗花绲作绣底，以写实花鸟为题材，用色浓艳，具有醇厚苍朴的风格。南方刺绣的主要代表是顾绣、苏绣、粤绣、湘绣等，特别是顾绣，在当时及对后世都有巨大的影响。

明代后期，松江（今上海）人顾名儒、顾名世兄弟在上海筑“露香园”教家人学刺绣，世称“露香园顾绣”，简称“顾绣”。明代顾绣以韩希孟为代表，所绣作品称“韩媛绣”。以针代笔，劈丝细过毛发，行针运线精巧无比，将娴熟的刺绣针法与绘画中的笔墨技巧相结合。半绣半绘，即绣、画结合，以画补绣，画理融于绣技之中，无不具有水墨韵味。（图13）

图13 明代刺绣《洗马图》

明代刺绣《洗马图》局部

图二十一 苏绣猫

图二十二 湘绣虎

清代（公元 1616 年至公元 1911 年）的宫廷绣作，集中了最优秀的刺绣艺人，他们的作品，不仅具有高超的技艺，而且不惜工本，大量使用各种珍贵材料，具有富丽堂皇、工艺精致的特点。而各地域（包括少数民族）的民间刺绣，由于人民生活 and 时年八节民俗活动以及对外销售的需要，也纷纷涌现，呈现出繁荣发展的景象，特别是苏绣、湘绣、粤绣、蜀绣更是形成了规模化生产和独具浓郁特色的地方体系。故清代刺绣最大的贡献是确立了“苏、湘、粤、蜀”为中国四大名绣，其影响力绵延至今日，为后世刺绣技艺的提高，做出了卓越的贡献，并以“苏绣猫”“湘绣虎”“粤绣龙”“蜀绣鱼”等绣作享誉国内外，形成社会上公认的响当当的艺术品牌。（图 14-1~图 14-4）

图二十三 粤绣龙

图二十四 蜀绣鱼

二、刺绣的种类与产地分布

(1) 绣种如按地域分,有:江苏苏绣(包括常州乱针绣、无锡精微绣、扬州文人绣、东台发绣),湖南湘绣,广东粤绣(包括广绣、潮绣),蜀绣(包括成都、重庆),河南汴绣,浙江杭绣,温州瓯绣,宁波金银绣,湖北汉绣,山西晋绣,陕西秦绣,辽宁辽绣,山东鲁绣,北京京绣,福建闽绣,新疆疆绣。(详见五、刺绣作品欣赏)

(2) 按材料称谓分,有丝绣、羊毛绒绣,夏布绣,发绣,人造丝线绣、珠绣、金银线绣、金绒混合绣等。

(3) 以姓氏称谓分,有:顾绣。

(4) 按刺绣技艺称谓分,有:单面绣,双面绣,双面异色绣,双面双异绣、乱针绣(又分长短乱针、细乱针、叠层乱针等),金银线绣,金绒混合绣等。

(5) 以少数民族称谓分,有:满绣,苗绣,水族马尾绣,羌绣,壮绣,侗绣,彝绣,布依族绣,白族绣,瑶绣,黎绣,回族绣,土家族绣,高山族绣,达斡尔族绣,鄂伦春族镶皮绣,乌孜别克族绣。

中国刺绣各地域绣种分类示意图

新疆	乌兹别克绣、俄罗斯族绣、疆绣
青海	土族绣
宁夏	回族绣
陕西	秦绣
内蒙古	镶皮绣、鄂伦春族绣
山西	晋绣
北京	京绣
辽宁	辽绣
吉林 黑龙江	满绣、达斡尔族绣
山东	鲁绣
河南	汴绣、安绣
江苏	锡绣、扬州绣、东台发绣、常州乱针绣、苏绣
上海	上海绒绣、顾绣
浙江	杭绣、瓯绣、宁波金银绣、温州发绣
福建	闽绣
江西	夏布绣、南昌宣纸绣
湖北	汉绣
广东	瑶绣、潮绣、广绣
广西	壮族绣、侗族绣、堆绣
海南	黎绣
湖南	湘绣、土家族绣、苗族绣、瑶族绣
贵州	苗族绣、水族马尾绣
云南	彝绣、布依族绣、白族绣
四川 重庆	蜀绣、羌绣
台湾	高山族绣

按材料称谓的绣种有：

用蚕丝刺绣的叫“丝绣”

用羊毛绒染色后刺绣叫“绒绣”

用人的头发绣制的称“发绣”

按刺绣工种技艺称谓的绣种有：

用夏布作底料刺绣的称“夏布绣”

钉金绣（平金绣）

乱针绣（苏绣）

珠绣

用金线、银线、丝线绣的叫“金绒混合绣”

正、反一样的叫双面绣（苏绣）

用人造丝刺绣叫“线绣”

正、反图案不一样,叫“双面双异绣”(蜀绣)

以少数民族称谓的绣种有：

东北满绣

广西（侗族）堆绣 孔雀纹背裙

广西壮族刺绣 八卦仙人纹背扇