

国家级非物质文化遗产

油绣

田顺新 编著

湖南人民出版社

保护主体：长沙市人民政府
管理机构：长沙市非物质文化遗产保护中心

国家级非物质文化遗产

湘绣

田顺新 编著

湖南人民出版社

保护主体：长沙市人民政府
管理机构：长沙市非物质文化遗产保护中心

图书在版编目 (CIP) 数据

湘绣/田顺新编著. —长沙: 湖南人民出版社, 2008.10

(国家级非物质文化遗产)

ISBN 978-7-5438-5470-3

I. 湘... II. 田... III. 湘绣-简介 IV. J523.6

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第167014号

国家级非物质文化遗产·湘绣

编 著: 田顺新

出 版 人: 李建国

出版策划: 袁 伟

责任编辑: 许久文

特约编辑: 刘 皓

装帧设计: 陈 新 谢俊平

封面题字: 许魁第

出版发行: 湖南人民出版社

网 址: <http://www.hnppp.com>

地 址: 长沙市营盘东路3号

邮 编: 410005

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 深圳华新彩印制版有限公司

印 次: 2008年10月第1版第1次印刷

开 本: 787×1092 1/16

印 张: 16.5

字 数: 109000

书 号: ISBN 978-7-5438-5470-3

定 价: 98.00元

继承和发扬工
艺美术的优
秀传统

朱德
一九六四年
一月十日

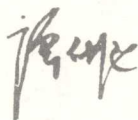
中华人民共和国开国元勋 全国人大常委会原委员长朱德题词

果然錦上添花
陳出龍山煩中華一草
習念須再學習猶如領袖
在長沙

一九五三年青
郭沫若

郭沫若先生参观湖南省湘绣厂时的题诗

序言

长沙，三湘大地上的一座文化名城，她穿越悠远的时空，在漫漫的历史长河中，沉淀自己的文明，创造了璀璨而深厚的文化源泉。我们且不说汉代古长沙国的繁华，且不说唐代诗圣杜甫行吟江畔的雅韵，且不说宋元时期岳麓书院里云集的八方学人，只说说这块土地上色彩瑰丽的民间艺术，就足以让人怦然心动。湘江之滨，岳麓山下，勤劳智慧的长沙人民，用灵巧的双手创造出“星城”的民间艺术之花，并世代相传，不断创新，成就了当代长沙工艺美术的独特风采。被誉为“魔术般艺术”的湘绣、“东方艺术瑰宝”的长沙铜官窑陶瓷和“全球一”的浏阳菊花石雕，堪称“长沙三绝”，与以“浏阳花炮响天下，天下花炮数浏阳”美称闻名天下的浏阳烟花一起，成为映衬湖湘文化的四朵奇葩，使长沙成为享誉海内外的传统艺术之都，也理所当然地忝列国家首批公布的中国历史文化名城。

湘绣，源起于2000多年前长沙地区的民间刺绣，或许是近代湖湘文化的兴起，为她的传承和创新注入了勃勃生机。百余年前，在借鉴国内其他地域民间刺绣技艺的基础上，经消化、吸收，再到创新、发展，至19世纪末，长沙地区的民间刺绣已发展成为一种独特的刺绣工艺系统，成为一种具有独立风格和浓厚地方色彩的手工艺品，“湘绣”这一个专门称谓也就应运而生。此后，湘绣在技艺的创新上不断攀升，终成蜚声中外的刺绣名品，与苏绣、粤绣和蜀绣一起，并称为中国的“四大名绣”。特别是新中国建立以来，湘绣业界的艺术家和广大员工，积数十年间的奋斗，使湘绣技艺水平取得了突飞猛进，以独特的风格和高超的绣艺傲立于“四大名绣”之列，成为湖南乃至中国的“艺术名片”。

当代湘绣已形成了独特风格和完整的刺绣体系，其作品具有极高的传统手工技艺价值和地域性文化艺术价值；湘绣绣品形象生动逼真，色彩鲜明，形神兼备，动静互彰，有“绣花花生香，绣鸟能听声，绣虎能奔跑，

绣人能传神”的美誉，不仅是湖南优秀文化遗产中一块价值超卓的“活化石”，也是闪耀着湖湘文化灵光的一块神奇瑰宝！

我国的文化遗产蕴含着中华民族特有的精神价值，是中国各民族智慧的结晶，也是人类文明的精华。随着经济全球化趋势和现代化进程的加快，我国的文化生态正在发生巨大的变化，非物质文化遗产及其生存环境受到严重威胁，因此，增强抢救与保护的责任感就尤显紧迫。

长沙市人民政府从弘扬中华文化优秀传统、建设有中国特色社会主义文化的高度出发，充分认识到抢救保护、继承发展历史文化遗产的重要性和紧迫性，遵循“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的工作方针，于2006年元月，为湘绣申报国家级非物质文化遗产名录，作为湘绣项目的申报保护主体。同年5月20日，湘绣顺利通过国家审核，入选首批国家级非物质文化遗产名录。

非物质文化遗产承载着中华民族的传统人文精神和精湛的手工技艺，它既是历史发展的见证，又是珍贵无比、不可再生的文化资源；及时挖掘整理、抢救保护、传承发展非物质文化遗产，是我们义不容辞的责任。为了更好地有效保护丰富多样的非物质文化遗产，长沙市非物质文化遗产保护中心加强领导、落实责任，在举办学习班、培训专业人才，开展普查、建立数据库，加大宣传力度、提高社会公众的保护意识等方面，进行了全面、细致而有规划的部署，做了大量富有成效的工作。《国家级非物质文化遗产·湘绣》就是这项工作的硕果之一。它以大量史实的普查为依据，以代表性传承人核心，以全面系统、图文并茂的形式，将湘绣百余年的传承发展史提炼、浓缩成书，不仅将使湘绣这朵奇葩开得更加绚丽，历久弥香，而且将为湖湘文化的继承和弘扬锦上添花，并将带来难以估量的社会效益和经济效益，对构建社会主义和谐社会，实现社会经济全面、协调、可持续发展，也将起到“助推器”的作用。

本书的付梓出版，长沙市非物质文化遗产保护中心和编撰者付出了极大的心力，做了一件很有意义的工作，值得赞赏。

(谭仲池，湖南省政协副主席、湖南省文学艺术界联合会主席)

百鸟朝凤 条屏

松鹰 条屏

目 录

- 1 · 湘绣所在区域及其地理环境·····1
1. 地理与资源状况/1
 2. 流传和分布区域/2

- 2 · 湘绣的历史渊源·····3
1. 湘绣的起始年代/3
 2. 湘绣的发源地/5
 3. 湘绣创始人及其事迹/5
 4. 湘绣技艺体系的形成与相关传承人/9
 5. 湘绣业的兴衰与发展历程/24

- 3 · 湘绣的传承方式及代表性传承人·····38
1. 传承方式/38
 2. 传承谱系/39
 3. 代表性传承人简介/41

- 4 · 湘绣的原材料·····64
1. 名称(俗称)/64
 2. 材料成分、规格与产地/64
 3. 加工方法及用途/65

- 5 · 湘绣的工具和设备·····66
1. 名称(俗称)/66
 2. 材质、形别及结构/66
 3. 工作原理及功能/67

- 6 · 湘绣的工艺流程·····68
1. 工作内容/68
 2. 技术目的及常规工时/69
 3. 操作简要/70

7 · 湘绣的传统画稿·····71

1. 传统题材的线描创稿/71
2. 题句汇抄/76
3. 印章汇编/79

8 · 湘绣的刺绣技法·····90

1. 平绣针法及其表现效果/90
2. 织绣针法及其表现效果/97
3. 网绣针法及其表现效果/100
4. 扭绣针法及其表现效果/102
5. 结绣针法及其表现效果/104
6. 其他绣针法及其表现效果/105
7. 技术要求及操作要领/107
8. “鬃毛针”绣法创研与传承/107
9. “双面全异”绣法创研/109

9 · 湘绣的代表性作品赏析·····110

10 · 湘绣的基本特征及主要价值·····176

1. 基本特征/176
2. 主要价值/176

11 · 湘绣有关组织和经营状况·····178

1. 1898年（清末）至1949年的主要绣庄/178
2. 1949年至1978年的湘绣企业/186
3. 1978年至2008年的湘绣博物馆、代表性湘绣企业和绣庄 /202

12 · 湘绣文论辑选·····224

1. 继承湖南民间刺绣的优良传统开发湘绣新产品 黄淬锋/224
2. 浅谈人物题材双面全异绣的设计体会 黄淬锋/234
3. 谈谈我绣狮子老虎的体会 余振辉/237
4. 刺绣技艺琐谈 周金秀/240

后记·····252

湘绣所在区域及其地理环境

1 地理与资源状况

长沙是湘绣的发祥之地，古为楚之重镇、秦之名郡、汉之国都，是一座具有三千年历史的文化名城。

长沙素有“荆豫唇齿、黔粤咽喉”之称。地处长江以南，北连武汉，南接广州，又扼承东启西的要冲，堪为战略重镇。

因民谣“天上长沙星，地上长沙城”，故长沙又称“星城”。位居湖南省东部，湘江下游，为丘陵盆地。湘江纵贯其间，靳江、浏阳河、捞刀河、浏水从东西两侧汇于市区注入湘江。它西倚岳麓山，东北则是浏阳河冲积平原，江湖密织，山岳连绵，四通八达。年平均气温摄氏16.8~17.2度，属北亚热带湿润气候区。地理位置可谓得天独厚，历来为蕴秀滋华之地。

长沙物产资源富饶，素有“鱼米之乡”、“花炮之乡”、“湘绣之乡”、“陶器之乡”、“有色金属之乡”的美誉。自古商贸繁荣，历史上曾为中国四大茶市、四大米市、五大陶都之一。富饶的物产也造就了厚重的人文资源。“潇湘洙泗，屈贾之乡”，屈贾留传的诗赋、汉墓出土的文物、张仲景的《伤寒论》、长沙窑的釉下彩及千年学府“岳麓书院”，无不闪烁着历史文化的光辉。“惟楚有材，于斯为盛”是历史寄予长沙的希望。远到怀素的书法，近到田汉的戏剧、谭盾的音乐等一大批闻名遐迩的文化名片，均为长沙大地所润育。

悠久的湖湘文化、神秘的伟人故里、秀美的山水洲城、人杰地灵的区域环境，是湘绣得以成形、兴盛繁荣的源泉。

享有“山水洲城”美誉的长沙之一景：
橘子洲头

千年学府岳麓书院

2 流传和分布区域

长沙为湖南省的省会，历来是湖湘政治、经济、文化、交通的中心。全市总面积1.18万平方公里，现有人口613万。湘绣主要分布在长沙市开福区境内的捞刀河、高岭、沙坪等乡镇，以及所辖长沙县境内的北山、石常、牌楼、新桥、星沙、水渡河、安沙、顶功桥、青山铺、福临铺、开慧、望新、黄花、春华山、回龙、果因、路口、金井、双江、梨梨、干杉、梅花、河田等乡镇，望城县境内的霞凝、丁字、桥驿、杨桥、茶亭、西湖、书堂、东城、铜官、靖港、新康、雷锋、白若、麻田、莲花、桐木等乡镇。

2 湘绣的历史渊源

湘绣的形成和发展，与中华民族悠久的物质文化史紧密相连，时代的兴衰使它经历了艰难的历史发展过程。它在继承传统技艺的基础上，经过历代艺人的相互交流、切磋，不断创新，并在满足人们生活需求、适应市场需要的过程中，逐步形成了相对完整的技艺体系。

1 湘绣的起始年代

湘绣是中国刺绣历史发展过程中的文化遗产代表。中国刺绣工艺史的载体就是一部材料史，据《皇图要览》记载：“伏羲化蚕，西陵氏始蚕”，在距今七八千年前的新石器时代，我国就开始出现了养蚕、缫丝、织帛；约2500多年前，开始出现刺绣。当时的刺绣主要以纹样和色彩为蓝本，因此，《周礼·考工记》的“五彩备，谓之绣”，就将刺绣和形象的描画结合起来。《诗经》中的《唐风》载有“素衣朱绣”；《左传》中的“衣必文绣”，都说明远在2500多年前的东周时期，刺绣就已十分盛行。

1958年，在湖南长沙烈士公园工地所发掘的战国木廓墓中，出土了两件绣花绢残片，佐证湖南刺绣已具有2000多年历史。田自秉教授在所著的《中国染织史》中指出：“湘绣的历史，过去一般都认为创始于清朝末年，最为晚出。但自1972年长沙马王堆一号墓出土‘绢地长寿绣’、‘绢地乘云绣’、‘罗绮地信期绣’等精美汉代刺绣后，对于它的历史有了新的认识。可以这样说：湘绣是在清代后期形成了独特风格的刺绣体系。”

在湖南民间，妇女很早就普遍从事刺绣。据清

对龙对凤纹绣凤鸟纹 战国

绢地长寿纹绣 西汉

绢地茱萸纹绣 西汉

荷鹤图 曾寿山绘 胡莲仙刺绣 清末

嘉庆十五年(1810年)《长沙县志》卷十四“风俗”条载：“省会之区，妇女工刺绣者多，事纺绩者少。”又光绪三年(1877年)《善化县志》(含长沙市西南及望城县)卷十六“风俗”条载：“省会刺绣者多，乡村习纺绩者众。”这是长沙县现存方志中，两条内容相近而仅有的关于刺绣的记载。可知在1810年到1877年之间，湖南的刺绣原只限于自绣自用，以之美化生活环境。因此，在光绪三年(1877年)以前，湖南还没有“湘绣”这个专门的称谓。1877年到1887年间，湖南境内官员的服饰全由外省输入。太平天国农民起义被镇压后，清政府封赏了一大批湘军军官，这些新贵官员需用大量黼黻品级的刺绣品以装饰身份，于是，适应这种需求的绣庄便在长沙应运而生。最初，绣庄的业务专以运销苏绣、粤绣产品为主，而后，湘绣兴起，逐渐取代外省运入的绣品。据湖南近代著名社会史料汇集人徐崇之在《泸读羁居记》所述：“吾湘旧时绣店，亦题‘顾绣’，莫知所从来”；“上海顾绣始于顾氏，顾即顾名世之闺阁妇人，刺绣人物，气韵生动，字亦有法”；“长沙光绪末叶，湘绣盛行，超越苏绣，已不沿顾绣之名。法在改蓝本，染色丝，非复古步矣”；“绣像今复见之湘工，且流播海外，非顾氏所能及矣”。这说明，清光绪末年已首次较为完整地提出和记述了“湘绣”的概念及演变过程。

中国湘绣之乡——开福区沙坪镇牌坊

湘绣技艺起始年代当在清光绪四年至二十四年(1878—1898)之间，是在湖南民间自绣自用的基础上，伴随着商品经济繁荣的催化和适应市场的需要，开始受“顾绣”的启发和影响，到尔后形成有独立的创稿、染丝线和自绣自销的绣庄，随着刺绣技艺的精进，“湘绣盛行，超越苏绣”，逐渐不再沿用“顾绣”之名，而“湘绣”这一名称，也就是在这个时候开始见称于世。

2 湘绣的发源地

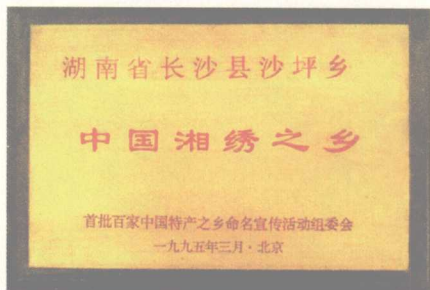
湘绣形成的起因是都市流通市场的需求和文人绘画的不断参与，而在长沙城区，随着众多绣庄的设立和湘绣技艺的发展，城镇和农村妇女从事刺绣者逐渐增多，又为湘绣的发展奠定了良好的基础。现长沙东乡的袁家冲、沙坪，浏阳门外的东山、圭塘，河西的渔湾市、溁湾市、三义矶，宁乡的朱石桥，当是湘绣的最早发源地。

清光绪十年（1884年）前后，到辛亥革命时期，长沙地区从事刺绣者发展已逾2000人。袁魏氏在袁家冲及邻近的沙坪传授徒弟100余人，至今已逾百年。目前，沙坪已成湘绣的生产加工重镇。1995年，首批“百家中国特产之乡”命名活动组委会正式授予湖南省长沙县沙坪乡（今为开福区捞刀河镇沙坪）为“中国湘绣之乡”的称号。2003年，经国家质量监督检验检疫总局认定，沙坪被确立为湘绣的主要发源地，获湘绣《原产地标记注册证书》。

3 湘绣创始人及其事迹

湘绣的发端，最初始于一些民间妇女的家庭劳作。至清代末叶，湘绣才逐渐成为商品，进入市场流通。由于从业者众，湘绣品质得以逐步提升，特别是涌现出来的具有开拓和创造精神的杰出绣工代表胡莲仙、魏氏、李仪徽等人，她们长期辛勤工作，积累了丰富的刺绣经验，再经广泛吸收中国其他绣种的优点，开始对传统的刺绣方法进行变革，推动了湘绣的崛起。又由于她们将自己摸索的经验、技巧，毫无保留地传授给他人，使湘绣的技艺价值、实用价值和商品价值得以迅速提升，为湘绣在清代后期逐渐形成独特风格奠定了坚实基础。

胡莲仙 祖籍安徽，生于清道光十二年（1832年）。其父曾在江苏各县做官，而她少时长住江苏

胡莲仙肖像

郊游图 挽袖 清末

吴县，很早就学会了刺绣，亦擅绘画。20岁时，她嫁与湖南湘阴人吴健生，婚后随夫回到湘阴。中年时，丈夫病逝，遗下四子一女，家中又无土地，生活一度极为困窘，她便尝试着以刺绣手艺来维持一家人的生活。最初，她将绣品托亲友带到长沙出售，但所托之人欺侮她没有人手，不是说亏损了路费，就是称绣品勉强叫人家受了，没有取回货款，肆意克扣代售绣品的钱资。为生活计，她没有因此放弃所擅长的刺绣劳作，反而精益求精，对刺绣的绣法、取材作了若干改进。

光绪四年（1878年），她为了推销绣品，举家迁至长沙。经人介绍，她一度到曾国藩家中专教妇女绣花，因受不了那些娇贵夫人小姐的约束，不久即离开曾家。几经寻访，在长沙天鹅塘一偏僻处租下一间破烂房屋，于门前贴上“绣花吴寓”字样，接受他人订货。

天鹅塘在长沙南郊偏僻之处，订货一事鲜有人问津，她又移居长沙尚德街位列三台处，屋前改挂“彩霞吴莲仙女红”木招牌，可上门买她的绣品仍然很少。她这时只好改在晚间刺绣，白天将绣品放置在一只拜盒内，携着挨家挨户去推销。

由于她经常与购买绣品的市民接近，且虚心询问意见，逐渐摸清了市民的需要和喜好，遂着力对绣品的制作进行改进和创新。如此一来，她的绣品很快就开始供不应求。

胡莲仙的精湛刺绣手艺传开了，单靠她一人制作已无法满足顾主的需要。于是，她便邀约了街坊邻里上的贫穷妇女，同时还收了一些女徒，向她们传授刺绣技艺。她擅刺绣，又能绘画和剪制绣稿，向她学习刺绣者日众。她的每一张绣稿和每一件绣品几乎都是凝聚了其智慧的创造，这就为她刺绣开辟了一条实用和创新之路，也奠定了她在湘绣形成

和发展中的地位。

光绪二十四年（1898年），胡莲仙之子吴汉臣、吴勋臣，在长沙司门口开设了第一家销售自产绣品的“吴彩霞绣坊”（后改称绣庄，还曾改为公司），绣品都是她徒弟所制作。“湘绣”之名，在这个时候才逐渐为外间知晓。绣坊设立后的次年（1899年），胡莲仙就逝世了，享年68岁。其墓在今长沙市北郊新码头史家港侧面。

胡莲仙的朋友魏氏，也是奠定湘绣基础之人，其贡献就是将刺绣推广到农村，造就了湘绣形成过程中的深厚民间基础。

魏氏 不知其名，湖南长沙人。清道光二十二年（1842年）生于袁家冲。其丈夫袁理安，原是贫穷农民，后到长沙城亲戚所开绸布庄做学徒。当时的绣庄以运销黻黻为主要业务，因此魏氏得有机会看到她丈夫带回家的一对黻黻（亦称补子）。她十分喜爱，便好玩似地学着刺绣，偶由理安拿到城里托售，居然很快就卖了出去，此后，她便开始有目的地绣制黻黻，以换取钱资贴补家用。当时，她每三天可绣成一对黻黻，售价一元银元，而一银元可买谷子一石。她的成功刺激了袁家冲一带农村妇女，纷纷跟她学绣黻黻。这是光绪十年（1884年）前后的事了。

黻黻主要为贵族官员所需，因绣庄从外省进货过多过滥，且质量低劣，黻黻的销路逐渐萎缩。光绪十二年（1886年），魏氏耳闻不少人称道胡莲仙的手艺，又打听到胡莲仙的绣花生意很好，便进长沙城去寻访胡莲仙，索取绣花稿样。后来，两人因刺绣技术交流、切磋，很快成为交往密切的朋友。

清光绪二十五年（1899年），魏氏的儿子袁瑾荪在长沙八角亭开设“锦云绣馆”，为湘绣开创新的局面建立了良好的基础。

魏氏先后在长沙东乡的袁家冲及邻近的沙坪传

丹凤朝阴 黻黻（补子）清末

紫鹭鸶 黻黻（补子）清末