

母亲的针和线 刺绣与香包

王光普 张燕◎编著

民间刺绣造型优美，内容古朴，绣技高超，奇异多变的形象是中华民族远古图腾的再现，是劳动人民聪明才智的结晶。

读者出版集团

D P G C . L

甘肃人民美术出版社

王光普 张燕◎编著

母亲的针和线 刺绣与香包

读者出版集团

D P G C . L

甘肃人民美术出版社

图书在版编目(C I P)数据

母亲的针和线：刺绣与香包/王光普，张燕编著. —兰州：甘肃人民美术出版社，2009.8
ISBN 978-7-80588-779-1

I. 母… II. ①王… ②张… III. 刺绣—简介—中国
IV. J523.6

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第128617号

母亲的针和线：刺绣与香包

王光普 张 燕 编著

责任编辑：杨继军

封面设计：余 岚

出版发行：甘肃人民美术出版社

地 址：兰州市南滨河东路520号

邮 编：730030

电 话：0931-8773224(编辑部)

0931-8773269(发行部)

E-mail: gsart@126.com

网 址: <http://www.gansuart.com>

印 刷：兰州新华印刷厂

开 本：710毫米×1020毫米 1/16

印 张：10

版 次：2009年11月第1版

印 次：2009年11月第1次印刷

印 数：1~7 600册

书 号：ISBN 978-7-80588-779-1

定 价：29.00元

如发现印装质量问题，影响阅读，请与印刷厂联系调换。

本书所有内容经作者同意授权，并许可使用。
未经同意，不得以任何形式复制转载。

序

冯 真

我们勤劳智慧的祖先在中国丰厚的土地上创造了彩陶文化和青铜文明，又在锦帛织造的同时衍发出刺绣技艺。它不仅为王宫、贵府添彩，更为民俗生活（生、寿、婚、丧……）及宗教节庆服务。刺绣的操作者不仅是专业的匠人和闺阁小姐，甚至是僻远乡村的劳动妇女，因此出现了一些方圆若干里内闻名的巧姥姥、巧舅妈、巧姑姑、巧姨姨、巧妈妈……这批民间刺绣人才往往能创作出有独创性的作品。

王光普同志从甘肃等地区搜集的民间民俗刺绣（不少是同布艺造型相结合的），不仅体现出民间艺术特有的刚健、醇厚、生猛的气质，它们在色彩上偏于利用浓重的紫红底色并利用深蓝深黑的宽边，所以显得庄严、神秘。这些民俗刺绣所依附的制品造型有许多是今人不甚理解的，它们引领我们的思绪通向古老历史文化的深处。

明清时期就有城市出售的纸印刺绣底样供民间绣手入门操作。印得十分优美周详，但它们并不能阻碍民间巧手们创作思维的发挥，这里的坐虎、虎帽、伏狮、布鸡、蛇盘盘吊挂不仅是节日点缀品和玩物，它们是争取生存、呼唤幸福的充满爱心之杰作。

这些刺绣品虽然还太少，但也使人们能多少窥视到我们的先人为生存和幸福所付出的顽强努力以及他们那惊人多样的艺术想象力。

随着时代变迁，人类的生存与幸福的内容和范围已大大的改变，面对这崭新的大课题，我们应该用什么样的创造魄力和毅力来应对啊！

关于刺绣我想强调以下几点：

虎头帽的纹饰——

直到目前中国农村（甚至许多城镇）都还有兽眼兽耳的小孩帽，当然是简化的，只留下审美和保暖的功用，而王光普同志收藏的虎头帽不仅形、色、纹显得极其庄重、威武、神秘，其中还蕴藏着古老的文化内涵。曹振峰同志就把古殷商时代的军帽样式来同民间的小孩虎头帽比较，发现前者是后者之师，我同意他的研究结论，并且民间虎头帽还可以即兴地在眼、鼻、耳、口中加上许多有古老文化内涵的纹样。

为何虎头帽上两眼如此明亮？因为它象征着天上的太阳。为何虎耳中绣着一圆二勾？这是古代的罔字，是光明纹。为何虎口两边饰绣着如意纹，虎眉用祥云纹或艾叶纹？这些都是用天地间的阳气来驱赶阴邪，表达了祈福迎祥的愿望。

公鸡的象征意义——

公鸡是全人类公认的驱邪纳福的瑞禽，它浑身充满正气。在甘肃一带，老乡用布鸡作为贺寿礼物，并珍藏下来，待老人去世出殡时作为引魂鸡用。

有关“百家衣”“百家被”——

小孩的“百家衣”“百家被”是家长为了借百家的“福气”（阳气）来威慑神鬼保护小生命的法码。是向各家亲朋、邻里讨要碎布、叠成三角或六角、八角等（角是护身符的一种）。现在流行的民间布拼背心只剩下审美价值了。

敢于同神鬼斗智争夺生命的艺术品——

有的胆大和智慧的姥姥、舅妈们在小孩被面上贴绣着一个等身大的布娃娃，目的是欺骗鬼域派来的勾魂使者，诱使他们抓走被面上的娃娃，而真正有血有肉的小生命就此逃过一劫，这种带有巫术把戏的民间艺术今人看来当然是反科学荒诞不经的小把戏，是文化渣滓，但在科学未得到发展、医学未能有效地挽救生命时，人们在生存条件极其恶劣的环境中，寻求战胜病魔的绝望中不得不运用有限的智慧，求助于古代自然崇拜、生殖崇拜，甚至神鬼崇拜、祖先崇拜等等属灵文化。通过巫术来与神鬼周旋（或迎合，

或感应，或暗示，或欺骗，或恐吓，或抗拒)。在这上面反映了人们求生存的迫切愿望迸发出的智慧和勇气，同时也显现了艺术的魅力。

陇东的蛇盘盘吊挂（香包）——

甘肃陇东地区的端午节吊挂中有不少生动撩人的“蛇盘盘”，它们是挂在老人、小孩胸肩上的辟邪保护神。而在晋南运城地区的端午虎挂中，蛇的形象是被神虎踩在脚下的，这两地区对蛇的待遇如此截然不同可能需要从古代不同民族、种族的文化史上去找答案。在法国巴黎铁塔广场边上的东方文化艺术陈列馆中，陈列着两个西周时期出土文物——巴掌大小的青铜祭器蛇盘盘，由此亦显示了蛇在西周时的神圣地位。陇东地区是古代周族最早的文化发祥地，后因不堪游牧民族的侵扰而避让到陕西岐山，由此是否可推论，蛇盘盘是周祖在陇东地区的文化遗存？

有关鱼耳枕中间的大窟窿——

陇东地区的婚俗礼物中不少挖有大洞的鱼耳枕，陕西宝鸡地区也有类似的蛙耳枕，据当地老乡说是为娃娃侧身睡时放耳朵用的，当地有的老乡说这叫“子孙眼”，希望新婚夫妻得到多子的感应。远古时的彩陶祭器就有不少鱼、蛙形象。有的蛙身上还画有不少圆圆的卵，这种有“子孙眼”的蛙神和鱼神，可能同是祈求、呼唤生命来临的生殖崇拜文化子遗。

庄严威猛的生命守护神（坐虎）——

这一带，当娃娃过“百岁”或过满月时舅家专送的大礼是“坐虎”（有的是布缝的、泥做的、面捏的）。此地外婆和舅家保护外甥的民俗可能是从原始母系神话中流传下来的规矩。这尊坐虎，还只是第一件礼品，舅家还要每年正月十五给外甥送元宵灯笼，直到外甥十二岁才算尽到爱护的责任。我们回头看看这尊布坐虎的眼神和坐姿，它不仅是娃娃的玩伴，俨然是一尊不辱使命的生命守护神！

是为序。

（冯真：中央美术学院教授，中国年画研究会会长，中国剪纸研究会原会长）

前 言

在中国民间刺绣品中，留名青史的民间艺术家几乎没有。但从人们生活需用来讲，以刺绣日用品、衣饰、鞋帽为主体的刺绣物件，始终没有离开人们的日常生活。它们的制作者，多为中国古代妇女，她们靠着一针一线，绣出了中华民族艺术之瑰宝。刺绣从古至今都是中国妇女的拿手绝活，妇女又占人口一半，所以在现代化的今天，仍被人们颂扬为“母体艺术”。

刺绣在民间俗称为“绣花样儿”，实际上就是用绣针穿彩线（丝、绒、线、马尾、头发等），按照设想的花样，在织物（绸绢、布帛、麻片等）上刺缀运针，以绣迹构成纹样或文字。一根绣花针，一把剪刀，一只竹圆绷，各种绣线，便可绣出五彩缤纷的宇宙万物了。

民间刺绣一般分为四大类：一是彩色绣物，夺人眼球；二是单色绣，素雅大方；三是贴布绣，由各种色块布拼绣而成；四是双面立体绣，有立体浮雕之感。

刺绣的针法更是多种多样。这里简单介绍常用的24种。1.竖针绣——针路呈直线；2.多色线竖针绣——色线交替，富有变化；3.横针绣——线路呈水平线，横而直；4.斜针绣——针路呈斜坡线；5.打籽绣——针路呈圆点状；6.回针绣——针路由前向后，可连续或不连续；7.扭针绣——两针相接处针略错开，向前绣；8.扩针绣——由心向外一针针间隔绣制；9.钉线绣——将绣线沿花纹轮廓分段钉住；10.盘轮绣——将绣线钉成旋转盘轮状；11.锁边绣——将花纹轮廓线绣锁住；12.犬齿绣——针路呈锯齿状；13.辫绣——针路如辫状，亦称拉锁子；14.链针绣——针路形成链条状；15.套针绣——针路大小相套；16.绕针绣——将线缠绕进行绣制；17.轮网绣——针路呈蛛网

状；18.结网绣——线路呈8字形编结；19.交叠绣——针路呈斜线相交、重叠；20.雕绣——根据纹样要求，将轮廓边缘线锁好，然后将锁好的花纹挖空；21.抽丝绣——将织物部分经线或纬线抽去，再用线编绣；22.垫绣——在所绣花纹上先垫以纸或棉花，再用刺绣法将垫物裹住，有立体浮雕效果；23.垫锁绣——与垫绣相同，只是边缘线用锁边针绣；24.乱针线——针路方向和长短均不规则，根据画面的光影变化自由绣制。

贴布绣也十分受年轻人喜爱。贴布绣是用各种绣花拼贴制成的绣物。制作步骤：起壳，用纸板剪成花型，再用花布按花型剪成花片，将花片边缘粘在花型上，最后将花片绣上花，拼接而成。一般用有色布料制成，如亚麻布、麻袋片等，多用于大型挂件。

本书在这里除简述刺绣发展的历史踪迹外，主要介绍民间刺绣品、劳动者美化自己生活的日用绣品，以及香包。民间刺绣内容丰富，朴实艳丽，大多数绣件的图纹样式都是农村生活题材的再现，也是人们特别是劳动妇女美好理想的寄托之物。

绣件中针针线线所绣的牛、羊、鸡、猪、瓜果、蔬菜表达了她们对劳动的熟稔，对丰收的喜悦心情。逢年过节所绣的胖娃娃、飞鱼、游鱼、猛虎、香包又是她们诚心诚意祈福美满幸福生活的杰作。馈赠给心爱的人的钱夹和鞋垫，为打扮孩子所绣的虎头帽、涎水围也是那么让人爱不释手。民间刺绣不同于苏绣、湘绣、蜀绣、粤绣、京绣等，它们纯属于劳动者自由奔放、大胆想象创造的作品。民间刺绣客观上受当地风土人情的影响，又有着鲜明浓郁的地方特色，加上刺绣者在施针用线上不拘一格，或精细工整，或粗犷奔放，呈现出绚丽夺目的光彩。我们从遗存下来的绣件上可以看到传统绣品，往往以丰富奇诡的想象，充实饱满的构图，飞扬流动的气势，而深深地打动观者的心。

生活永远在不停地向前发展，任何历史上优秀的艺术形式，也不可能永远满足人们不断发展变化着的审美需要。但是，你却无法将它遗忘和忽视，因为它早已成为这个民族不灭的记忆和人们心中永远的情愫。

目 录

第一章 追寻刺绣的历史踪迹 / 001

- 一 出土文物和典籍中的刺绣 / 005
- 二 流派纷呈的明代刺绣 / 007
- 三 富贵华丽的清代刺绣 / 007
- 四 工艺出新的近现代刺绣 / 009

第二章 飘散生活气息的民间刺绣 / 010

- 一 情趣盎然的童用刺绣 / 011
- 二 男女嫁娶的传情绣物 / 030
- 三 长寿多福的老年刺绣 / 051

第三章 琳琅满目的刺绣饰物 / 058

- 一 针插 / 059
- 二 小物件 / 066

第四章 民间刺绣与民俗文化 / 084

- 一 虎文化与刺绣 / 085
- 二 葫芦文化与刺绣 / 092
- 三 节庆文化与刺绣 / 096

第五章 香包释义 / 102

- 一 香包的来历 / 102
- 二 民间传统香荷包 / 118
- 三 端午节与祭祀人文始祖 / 119
- 四 香包的独特价值 / 130
- 五 香包的特征要素 / 132

第六章 独具魅力的民族绣品

- 一 少数民族刺绣的天空 / 145
- 二 甘肃独有民族的刺绣品 / 147

第一章 追寻刺绣的历史踪迹

刺绣又叫针绣，俗称绣花，何时出现已不可考，于是创始人被归功于古代圣贤，且用生动传神的故事进行记述。明代徐炬明的《事物原始》上就有“舜令禹刺五彩绣”的说法。另外，还有一个美丽的传说也讲述刺绣乃神所赐：黄帝的妻子嫫祖为人类做了一件大好事。那是在一次庆功会上，众神都来给黄帝送礼。最后，一位全身缟素、美丽动人的女神走上来，把手里捧的

端午节孩子们脊背蛇、青蛙、老虎……，保佑平安成长

金代大定年间香荷包，出土于甘肃省华池县双塔寺二号石像塔内

黄白两绞丝献给黄帝。黄帝见这两绞丝黄的像黄金，白的像白银，就问那位女神：“你是怎么把黄金、白银做成这样柔软的丝呢？”女神说：“不，这是我口中吐出的蚕丝。”原来这女神就是蚕神。她和同伴们住在遥远的呕丝之野，那里生长着高达百丈的桑树，蚕神住在桑树上，以叶为食，然后口中吐出闪闪发光的丝。黄帝端详着蚕丝夸赞道：“今天众神献宝，没有比这蚕丝更珍贵的了。”他把蚕丝交给妻子嫫祖，嫫祖又把它交给自己的孙女。那些心灵手巧的孙女把蚕丝织成美丽的绢。这绢轻得像天上的行云，软得像溪中的流水，缥缈如月光，灿烂如云霞。嫫祖想生产更多的蚕丝，让神和人都穿上美丽的衣服，她找来蚕神商量办法。蚕神把衣袖一扬，一群飞蛾从衣袖中飞出来，她又从另一个衣袖中取出一段桑枝，插在地上，桑枝立刻长成一株桑树。飞蛾在桑树上，产下一片片的蚕种。蚕神向桑树呵了口气，蚕种就孵出了蚕宝宝。蚕神对嫫祖说：“养蚕是很辛苦的。你必须把它们照料好，它们能和我一样吐丝。”嫫祖高兴极了，把全部精力都用在养蚕上。不久，

送子香荷篮·清代

第一批蚕宝宝吐了丝，结了茧。嫫祖就把养蚕、缫丝的方法传授给妇女。从此，养蚕、采桑、缫丝就成了中华大地上妇女的专业。

刺绣的发明到应用，是为了美化服饰，因而多附着于服装、日用物件上，发展到后来，实用性与欣赏性并重。从刺绣艺术的神话故事中走出来，我们实实在在能够看到的就是出土文物和典籍中的刺绣品，以及存在于现代生活中的绣品了。

一 出土文物和典籍中的刺绣

传统的刺绣作品，究竟何时出现，存在了多少时间，在历史的时光隧道里曾有多光鲜，我们无法知晓。今天除了民间传说外，能够给予传统刺绣品准确而真实描述的，也只有出土的文物和典籍中的记载了。

我们现今看到的最早的实物刺绣品，是河南安阳殷墟妇好墓出土的铜解上黏附的绣迹残片，它告诉我们刺绣有着久远的历史，至少也有五千年至四千年。出土于江陵楚墓，距今约2700年的两件绣罗单衣上的龙、凤、虎复原纹样，则是我国迄今出土刺绣纹样最早的实物。

据《尚书》记载，远在三四千年之前的章服制度就规定，“衣画而裳绣”。2400多年前的长沙楚墓中已有大量绣品出土，并在广州南越王墓中发掘出迄今世界上最早刺绣——西汉套色印染织物。

但这些绣品大都作为装饰而出现。据东汉王嘉《拾遗记》的记载，刺绣还有另一用途——绣地图。魏晋至隋唐，敦煌莫高窟就发现了北魏时期绣有佛像及供养人的绣片，是目前所能见到最早的一幅宗教绣花制品。敦煌莫高窟还发现了宛如敦煌壁画的高达2米的一佛二菩萨绣品，还有唐代奇女卢眉娘在一尺的绢上绣七卷《法华经》，绣字不比粟粒大。

刺绣在宋代发展到一个高峰，且在此时开创了纯审美艺术绣品。

宋代刺绣，风格趋于工整秀美，绣品的数量和质量也空前繁荣，除了保持装饰和实用外，刺绣书画开始兴盛起来。宋代已有绣院出现，一些绣院内

明代肃王妃香包。香包上有明代著名画家董其昌墨绘梅花。出土于兰州白衣寺塔内

绣工达三百多人，刺绣人物、花卉、山水楼阁成为主流。

刺绣用针纤细巧妙，针法极为细密，表现手法也花样繁多，分为刺、绣、印、染、挑、贴、扎等数种，因而出现了刺绣、挑花、染印等艺术品种。这些品种，由于流传地域不同，而形成不同风格，特别是少数民族地区，更出现了特有的民族纹饰和表现方法，并且由服饰用品向欣赏品绣画发展。如当时的代表作品《南极老人像》《老子骑牛像》《刺绣王维山水》

等，它们夺丹青之妙，分翰墨之妆，可与书画分庭抗礼。明代屠隆在《考槃余事》中写道：“宋之闺绣画，山水人物楼台花鸟，针线细密，不露边缝，其用绒止一二丝，用针如发细者为之，故眉目毕具，绒彩夺目，而丰神宛然，设色开染，较画更佳。女红之巧，十指春风，迥不可及。”

到明代刺绣承前启后，推陈出新，扩大了刺绣的艺术范畴，成为刺绣风气流行最盛时期。

二 流派纷呈的明代刺绣

到了明代，刺绣明确地分日用品和欣赏品两大类。明朝嘉靖皇后用的《百子衣》，绣有30多种游戏场面、100多个小男孩，有戏鱼的，有玩龟的，有跳跃的，有洗浴的，有爬树的，有踢球的，有捉迷藏的，或三五成群，或一人独玩，还配以各种龙纹，有翱翔空中的飞龙，有缓步地面的行龙……整件绣衣上用了孔雀羽毛、金线、绒线、丝线，并运用了抱针、套针、盘针等十一种针法，堪为日用品刺绣的典型代表作，也是北京洒线绣的精品。

另外，嘉靖皇后保存的露香园上海顾绣，既有刺绣运针的技巧，又有翰墨笔趣，表现出绘画的意境，称之为“绣画”，开创了独特的刺绣流派。除北京的洒线绣和上海的顾绣外，还有山东的鲁绣、广州的金银绣、苏州的绒绣和开封的汴绣等，都具有不同地域的刺绣风格，形成不同的流派。此时各地少数民族的刺绣也非常丰富奇异，色调瑰丽多变。他们描绣的对象，除了花鸟、鱼虫、飞禽走兽外，特别是古老的民族图饰，民族自己的崇拜图纹，尤为突出，宗教信仰与当地风情民俗也十分浓郁。

三 富贵华丽的清代刺绣

清代刺绣的写实性和装饰性较为突出，且刺绣流派各显其长。清代刺绣还融合西洋绘画观点入绣。清代最引人注目的要属帝王之家的服饰，以及