

【江苏文化丛书·风物系列】

梁白泉 主编 邵磊 副主编

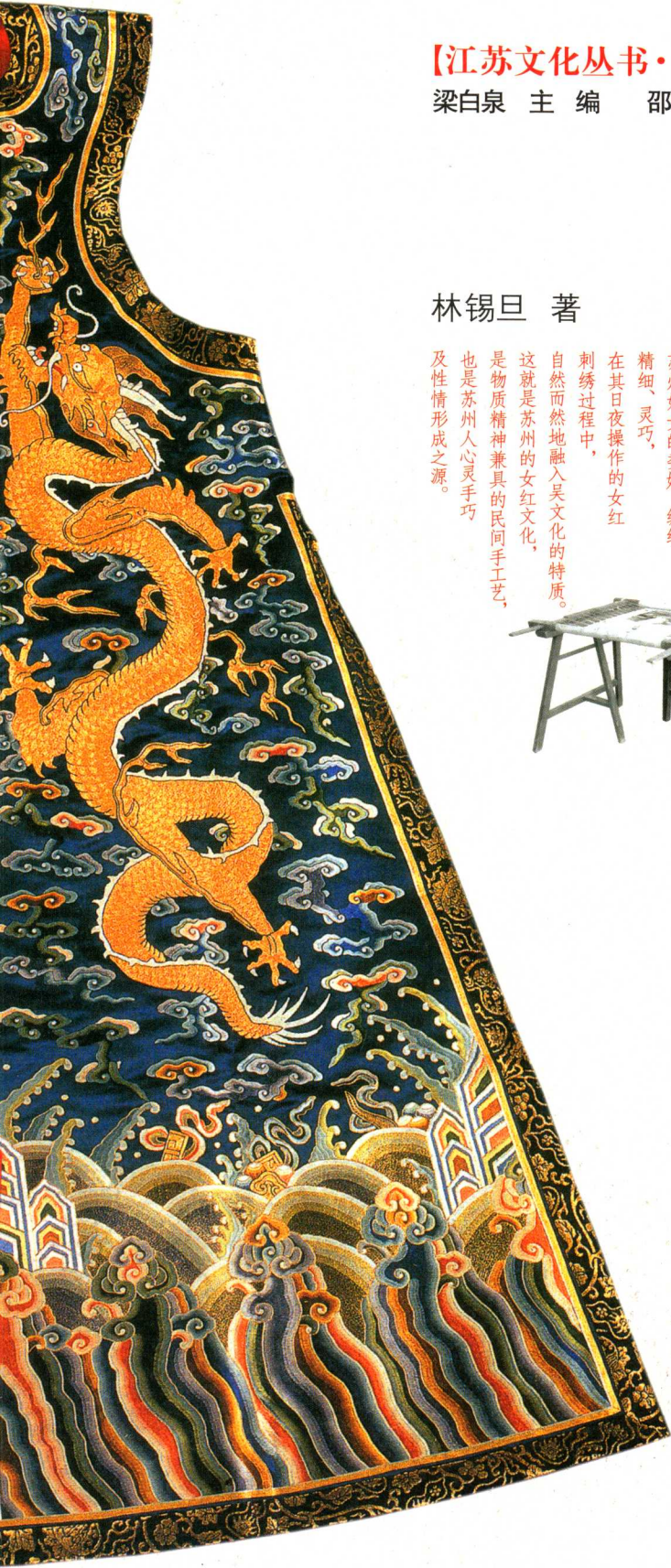
林锡旦 著

在明代《姑苏志》中，
有「精细雅洁，称苏州绣」的评语。
其精细雅洁，
来源于吴地文化的熏陶。
就其人的性情而言，
苏州妇女的委婉、缠绵、
精细、灵巧，
在其日夜操作的女红
刺绣过程中，
自然而然地融入吴文化的特质。
这就是苏州的女红文化，
是物质精神兼具的民间手工艺，
也是苏州人心灵手巧
及性情形成之源。

苏州刺绣

彩·色·图·文·版

凤凰出版传媒集团
江苏人民出版社

J 523.6
8

贵阳市图书馆

0563070

凤凰出版传媒集团
江苏人民出版社

苏州刺绣

林锡旦 著

彩 / 色 / 图 / 文 / 版

【江苏文化丛书·风物系列】

在明代《姑苏志》中，
有“精细雅洁，称苏州绣”的评语。
其精细雅洁，

来源于吴地文化的熏陶。

就其人的性情而言，

苏州妇女的委婉、缠绵、

精细、灵巧，

在其日夜操作的女红

刺绣过程中，

自然而然地融入吴文化的特质。

这就是苏州的女红文化，

是物质精神兼具的民间手工艺，

也是苏州人心灵手巧

及性情形成之源。

图书在版编目(CIP)数据

苏州刺绣/林锡旦著.—南京:江苏人民出版社,2009
(江苏文化丛书·风物系列)
ISBN 978-7-214-04990-2

I. 苏… II. 林… III. 苏绣—简介 IV. J523.6

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第168945号

书 名 苏州刺绣
著 者 林锡旦
责任编辑 王保顶
装帧设计 刘葶葶
出版发行 江苏人民出版社(南京湖南路1号南门 210009)
网 址 <http://www.book-wind.com>
集团地址 凤凰出版传媒集团(南京湖南路1号南门 210009)
集团网址 凤凰出版传媒网<http://www.ppm.cn>
经 销 江苏省新华发行集团有限公司
照 排 南京紫藤制版印务中心
印 刷 者 江苏新华印刷厂
开 本 787×1 092 毫米 1/16
印 张 10
字 数 190千字
版 次 2009年5月第1版 2009年5月第1次印刷
标准书号 ISBN 978-7-214-04990-2
定 价 30.00元
(江苏人民出版社图书凡印装错误可向本社调换)

序 言

梁 勇

《江苏文化丛书·风物系列》终于和广大读者见面了，这是江苏建设文化强省、实施文化传承展示工程的重点项目之一。该系列计有《江苏名镇》、《江苏名园》、《江苏名宅》、《江苏名刹》、《江苏名街》、《江苏名店》、《南京云锦》、《南京金箔》、《苏州刺绣》、《苏州桃花坞年画》、《扬州漆器》、《宜兴紫砂》十二种，基本囊括了江苏物质和精神文化比较有代表性的各个方面。

何谓风物，六朝时期的大诗人陶渊明在《游斜川》诗序中说：“天气澄和，风物闲美。”以致现在的不少辞书仍然在将“风物”作“风光”与“景物”解，这当然是不够全面的。唐宋以降，风物又加入了风俗与物产的内涵，如《通典》、《太平御览》等大型类书无不将风俗物产列入到“风物”的类别中。明清以后，“风物”的概念愈加宽泛，举凡风光、民俗、方言、物产、古迹、轶闻等，无不纳入到“风物”的范畴中。至如毛泽东《和柳亚子先生》诗中有“牢骚太甚防肠断，风物长宜放眼量”句，则泛指社会上各类事物以及诸色人等的心态，这当然是更加自由而近乎浪漫的表述了。作为自然景观与文化积淀的风物，往往具有鲜明的地域特征。对风物的研究，离不开对特定地域、特定群体的生存环境、生活形态与生产方式的考察，此正所谓“一方水土养一方人”。

江苏地处美丽富饶的长江三角洲，自古风物清嘉，秀丽宜人。境内傍江临海，平原辽阔，江河湖泊密布，东海、长江、太湖、洪泽湖在此汇集，苏北沿海海景壮观，苏南水乡风景婉约。江苏风景兼江湖河海之美，长江横穿东西，江面辽阔，一泻千里。古老的京杭大运河纵贯南北，连云港海阔天空，太湖烟波

浩瀚，洪泽湖碧波万顷。以著名诗人李白、白居易、刘禹锡、王安石为代表的历代诗人，在江苏留下了许多讴歌山川秀美的不朽诗篇。

江苏历史悠久，人文荟萃，是我国文化遗产资源十分丰厚的省份之一。千百年来，江苏人民依靠智慧和力量，创造了灿烂的古代文明，为我们留下了像徐州楚王墓群、南朝陵墓石刻、苏州古典园林、明孝陵与明城墙这样闻名遐迩的物质文化遗产。而作为非物质文化遗产的苏州刺绣和桃花坞年画、南京的云锦和金箔、无锡惠山泥人、扬州的漆器和雕版印刷、南通风筝和蓝印花布、宜兴紫砂、常州梳篦、苏州和扬州的盆景，以及素有“百戏之本”美誉的昆曲等，都是江苏风物的重要组成部分。

建国六十年特别是改革开放三十年来，中国文化呈现出大发展大繁荣的生动局面，江苏文化建设也取得了巨大成就。2006年，省委、省政府召开全省文化工作会议，明确提出要加快推动江苏从文化大省向文化强省迈进的目标，努力实现文化事业强、文化产业强和文化人才队伍强，使江苏文化综合实力位居全国前列。几年来，在省委、省政府的正确领导下，全省文化战线辛勤耕耘、奋力拼搏，取得了丰硕成果。全省文化事业全面繁荣，优秀文艺作品和文化人才不断涌现，公共文化服务体系不断完善，文化遗产保护成效显著；文化产业加快发展，龙头文化企业迅速崛起，全省文化实力明显增长。《江苏文化丛书·风物系列》的出版，是我省文化建设的又一个喜人收获，期望它会进一步提高我们的文化自豪感和认同感，增进我们热爱家乡的自觉意识，为江苏文化建设贡献自己的一份力量。

目 录

引 言	001
第一章 吴中刺绣甲天下	003
一、描龙绣凤岂无因	003
二、精细雅洁称苏绣	012
三、吴阊一度为绣市	018
四、刺绣流行看土风	028
第二章 针神不让天孙巧	035
一、苏绣夺魁劝业会	035
二、沈寿仿真人物秀	041
三、杨守玉创乱针绣	052
第三章 枝繁叶茂更新生	059
一、百花齐放展新姿	059
二、一鸣惊人苏绣猫	070
三、复制超凡今古奇	074
第四章 飞针走线凭观赏	081
一、尺幅凝聚画绣功	081
二、万千灵气入吴绫	087
三、集万缕兮积千针	097
第五章 推陈出新焕生机	105
一、绚丽多姿戏剧装	105
二、奇葩三异叹观止	111
三、艺术科学展未来	117
第六章 丰姿绰约遍江苏	125
一、江山代有才人出	125
二、苏绣辟出新天地	140
后 记	149

引言

刺绣,本是在织物上穿针引线构成图案色彩之手工技艺,为物质文明和精神文明之产物。冠戴服饰特别繁褥华美,乃古华夏文明之一大特色。当其始,即贵为帝皇祭祀天地所穿之礼服,为“日、月、星辰、山、龙、华虫作绘,宗彝、藻、火、粉米、黼、黻,绉绣以五彩”十二章袞服,直至袁世凯复辟,仍着十二章天子服企求正名。

刺绣在朝廷为宫货绣,在富庶人家为闺阁绣,在民间为日用绣,明清在市场上流通为商品绣。刺绣而称苏绣、粤绣、湘绣、蜀绣,自有其天时地利人和诸因素;而苏绣为“四大名绣”之冠,更有其历史因缘。物之兴衰盛亡岂有定数,主客观条件不同而已。要研究苏绣,不仅是一门纯艺术方面的学科,还是一门社会科学。

在明代《姑苏志》中,即有“精细雅洁,称苏州绣”的评语。其精细雅洁,来源于吴地文化的熏陶。就其人的性情而言,苏州妇女的委婉、缠绵、精细、灵巧,在其日夜操作的女红刺绣过程中,自然而然地融入了吴文化的特质。这就是苏州的女红文化,是物质精神兼具的民间手工艺,也是苏州人心灵手巧及性情形成之源。苏绣品是物质的,也是精神的,刺绣艺术给人以精神享受;苏绣更有其高超技艺在内,靠口传手授,人亡则艺绝,这是珍贵的非物质文化遗产,既含精神因素,也有技艺文化,所以被国家列入首批非物质文化遗产保护名录。

《释名》曰:绣,修也,文修然。刺绣,乃总五色而极思,藉罗纨而发想,具万物之有状,尽众化之为形。有的直言织绣品,有的则成为秀美的修饰词,曹子建七步成章,被称为“绣虎雕龙才子笔”,比喻才美;“锦心绣口”,形容文思优美,词藻华丽;锦绣河山、锦绣前程,谓美好如画之事物。刺绣是一种艺术,而刺绣艺术之美,早已超出了原来的涵义。

诸位读者不妨随着本文进入刺绣艺术世界,初识一下虽司空见惯却又不甚了解的苏绣,从历史中见根源,特色中知文化,绣品中识技艺,人物中悟真谛,共同来关注和扶持诸如苏绣类的人间珍贵非物质文化遗产,使之代代传承,使人们的生活更具艺术风采,则善莫大焉,功莫大焉。

【第一章】吴中刺绣甲天下

只要稍微留心一下身边的民间手工艺，就会发现都与我们的民俗生活有关。譬如江南刺绣，描龙绣凤由来已久，就是从古吴地区断发文身习俗演变而来；刺绣后来又演化成这个地区的习俗，致使吴中刺绣甲天下，苏绣成为我国“四大名绣”之首，誉传海内外。

一、描龙绣凤岂无因

传说中我国刺绣早在尧舜时就有了。迄今为止发现的最早实物是出土西周文物中的刺绣印痕，采用辫子股针法刺绣(图001)；在战国墓出土葬物品中就有对凤对龙纹刺绣面衾(图002)；西汉墓中发现的刺绣实物就更精彩了，在竹简中有乘云绣、长寿绣、信期绣等名目。随着社会发展，刺绣也在人们生活中广泛应用，各显异彩(图003)。

江南古吴地区的刺绣则源于断发文身的生活习俗。这里最早的习俗就是断发文身。文，是个象形字，像纹理纵横交错，这一意义后来写为“纹”。文，即刺画花纹；文身，就是在身体上刺画花纹，被创流血，然后上色染文。因为当初古吴地区人类在江湖中打渔，如遇惊涛骇浪、风雨雷电交加，感到恐怖，于是从雷电形成的隆隆

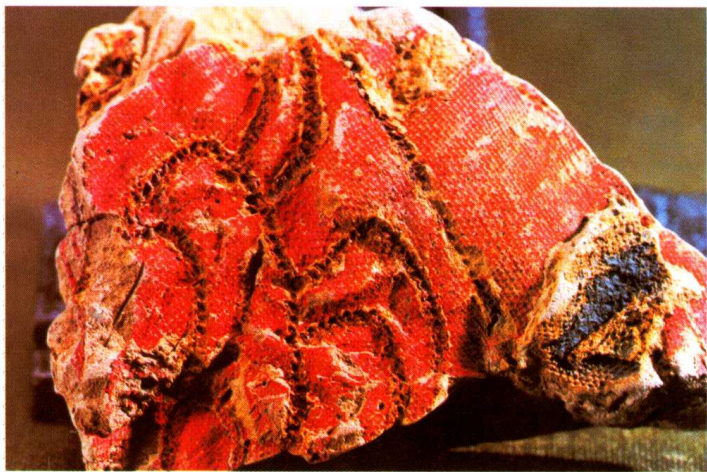

图001 西周辫子股刺绣印痕。这是迄今为止发现的我国最早刺绣实物。

图002 战国龙凤虎纹绣(局部)。头顶花冠、双翅开张、脚踏小龙的凤鸟，斑斓猛虎昂首扑逐大龙，大龙作抵御状。

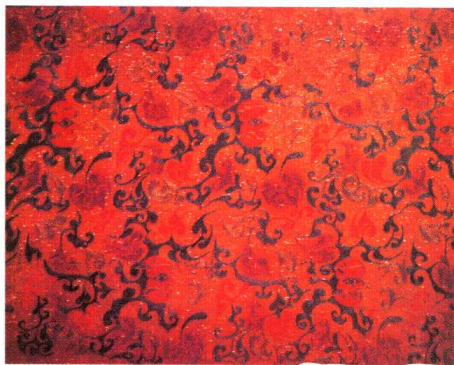

图 003 西汉乘云绣

图 004 纹身图之一

图 005 纹身图之二

声和曲折的闪电中产生了“龙”音和“龙”形，成为原始宗教崇拜的图腾：为天空中的云龙，为波浪中的蛟龙，为上天入地的神龙。因此人们就在身上刺缕龙的图纹，“以象龙子”，以避蛟龙之患。并划着雕刻成龙形的舟船打渔耕作。这也是一种原始艺术创作。《左传》引子贡言：“太伯端委，以治周礼，仲雍嗣之，断发文身，裸以为饰，岂礼也哉，有由然也。”裸其身体以文身为饰，这样的装饰是有缘由的。商末泰伯、仲雍南来，也只能随乡入俗，断发文身，可见民间习俗影响之大(图 004、005)。

泰伯去世之后，传说仲雍孙女在缝补衣服时，不小心将手指刺破，血色染衣，启发她用缝衣的针法，按辫子结股在衣服上刺缕，创出了第一件辫子股针法的绣衣。经仲雍倡导，人们才以刺绣服饰取代了文身。远古文化艺术的创始，只能从传说中探求，这就是苏绣的由来。乾隆《吴县志》称：“断发文身为吴中风俗之始，仲雍来而人知礼义。”由此改换了断发文身，由断发文身到刺绣服饰反映了社会文明的进步。

与当时断发文身相辅相随的还有龙舟竞渡。闻一多在《神话与诗》中阐述：“龙舟竞渡应该是史前图腾社会的遗俗。”“龙舟，只是文身范围从身体扩张到身体以外的用具。”苏州是我国最早诞生龙舟竞渡的地区。在端午节竞渡为其土风，是吴地先民的图腾祭，后来演变为纪念伍子胥的活动。《曹娥碑》说：“五月五日迎伍君，逆涛而上……”嗣后楚国统一吴越，此风俗西移，以屈原名声大于伍子胥而世传纪念屈原。后以绣衣取代文身，人们便身

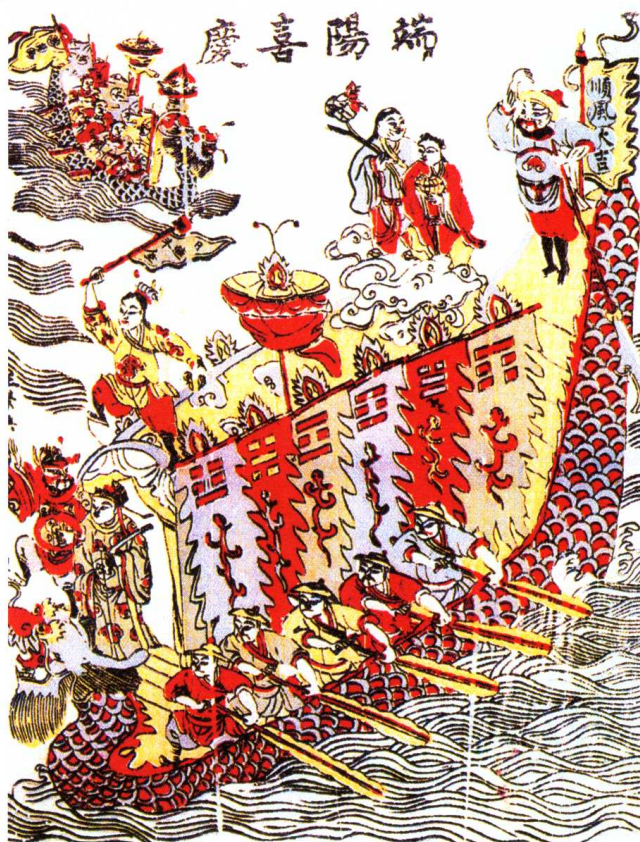

图 006 端午节龙舟竞渡

图 007 现代龙舟竞赛

著彩色绣衣而进行竞渡，因此“竞渡日，着彩衣，立龙首”。如闻一多所说，图腾文化消逝以后，文身变相为衣服的服饰。手工艺创造了丰富多彩的物质、精神世界(图 006、007)。

如此优秀的民间手工艺对苏州影响之深，远远超出了手工艺产品本身的价值和意义，对吴地民俗民风的影响，则显得更为具体。如著名的苏

图 008 清刺绣瓜迪绵绵荷包

图 009 清菊花纹刺绣眼镜套

绣,身为女子,无论贫富,女红刺绣成为女子必操的手工艺,女红习俗深入民间各层次。富家闺女闲来无事,如何打发时光呢?除了读书做诗外,就是刺绣了。绣制荷包、手帕、绣鞋、嫁衣,还绣制扇袋荷包等挂件馈赠新郎,这就是苏绣习俗影响下知书达礼的大家闺秀所必备的才艺,也就是人们眼光中心灵手巧的“准闺阁小姐”。这已经成为世俗文化中一种价值取向,如果不会刺绣便会遭人讥笑,与身份不符,所以乾隆《吴县志·风俗》称“城中妇女习刺绣”。穷苦人家的姑娘,也从小学针黹,绣制一些日常用品,更多的便是以绣品换取货值,作为谋生手段。苏绣自然而然地成熟和发展起来(图 008、009、010)。

相传当年吴王夫差与西施泛舟游湖赏荷,看到村女在湖中采莲藕,头顶荷叶,腰环荷花,伏在木盆里采莲,组成了十分美丽的采莲图。回到宫里,便命侍女用彩绸照此仿制,并以刺绣的图案装饰在包头上,在腰带上也绣上花卉,缀以流苏,西施穿戴在身,更显得妩媚可爱。人们对此都很赞赏,于是这种形式的“青莲包头”和“藕荷腰兜”成了苏州农村妇女最常用的服饰。

三国时,据晋王嘉《拾遗记》传说:“孙权常叹魏、蜀未夷,军旅之隙,思得善画者使图山川地势军阵之象。达

图 010 清民间精致袖边绣

乃进其妹，权使写九州方岳之势。夫人曰：‘丹青之色，甚易歇灭，不可久宝；妾能刺绣，作列国方帛之上，写以山岳河海城邑行阵之形。’既成，乃进于吴主，时人谓之‘针绝’。”《吴县志》中也记载，赵夫人之兄赵达，是个机巧人，就是他向孙权推荐自己的妹妹，绣出了称为针绝的高档刺绣艺术画幅。此说若真，则这是我国第一幅刺绣的山川地势图，成了闺阁绣画幅精品(图 011)。

苏绣刺绣技艺东渡日本，对东瀛的服饰至今还产生影响。西晋光熙元年(306年)和永嘉四年(310年)，日本天皇应神时期，“阿知使主等遣兵求缝绣女工”，两次派人来吴，聘请养蚕、刺绣、织锦绫的匠师去日本传授技艺。日本人在《纺织技术之历史》一书中，肯定日本的“和服”即“吴服”的谐音。苏绣开始走出国界，并成为日本的民族服饰(图 012)。

吳主趙夫人（一），丞相達之妹（二）。善畫，巧妙無雙，能於指間以綵絲織雲霞龍蛇之錦（三），大則盈尺，小則方寸，官中謂之「機絕」。孫權常嘆魏、蜀未夷，軍旅之隙，思得善畫者使圖山川地勢軍陣之像。達乃進其妹。權使寫九州方嶽之勢（四）。夫人曰：「丹青之色，甚易歇滅，不可久寶，妾能刺繡，作列國方帛之上（五），寫以五嶽河海城邑行陣之形。既成，乃進於吳主，時人謂之「針絕」。雖棘刺木猴（六），雲梯飛鶴（七），無過此麗也。權居昭陽宮，倦暑，乃褰紫綃之帷，夫人曰：「此不足貴也。」權使夫人指其意思焉。答曰：「妾欲窮慮盡思，能使下綃帷而清風自入，視外無有蔽礙，列侍者飄然自涼，若馭風而行也（八）。」權稱善。夫人乃

拾遺記 卷八

一七九

图 011 《拾遺記》載東吳趙夫人綉山川地勢圖

图 012 苏绣日本和服与和服腰帶

目前能见到的最早苏绣实物，是在建于五代北宋期间的虎丘塔、瑞光塔中出土的包经卷刺绣经帙。有块黄绢地绣凤穿牡丹纹经帙，纹样以卷草环成菱形，内有两只凤凰相对而飞，民间称之为“凤求凰”。四角绣四面对称的缠枝牡丹，针法有散套针、抢针、齐针、辫子股等。凤凰用红、蓝、绿、白等色，富有民间气息。这是弥足珍贵的“凤穿牡丹”绣品，是现今保存最早的“苏绣”标本。瑞光塔出土经袱绣着图案形花草，针法有斜缠、接针等。正反面均无线头、线结，在两叶交接处有跳针，终以年代久远难以辨认，或许可能为两面针绣，近乎双面绣(图 013)。

苏绣的艺术效果，早就被朝廷所看重，从苏州传到了京师，成为明清时期宫廷绣品的主项。元代就有宫廷特设的织染局于苏州平桥南。《元史·镇海传》：“至元十七年，世祖设东西织染局于苏杭。”

图 013 虎丘塔出土五代刺绣经帙。1956年在苏州虎丘塔第三层发现至今保存最早的苏绣标本,栗壳色罗地绣莲花、莲实、莲蕊及缠枝、叶瓣,能运用多种针法绣制,古朴雅秀,姿态各异。

至正年间又在宋提刑司旧址改建。明洪武元年(1368年)移建于天心桥东(今北局、人民商场附近)。集中织工绣匠专为朝廷织绣卤簿仪驾和皇室服饰,朝廷特派官员来苏督造,设采办刺绣官货的织造馆于女冠子桥西。江南三织造中,苏州织造局规模最大,有房间245间,设织机173张,嘉靖二十六年(1547年),在局各种人匠667名,其中有染手、结综、掉络、牵经、画匠、绣匠、织挽匠及各种管理人员。明清两代官中每年下达苏州的单子中,都有成批的苏绣品,诸如皇帝龙袍、成婚礼服、嫁妆,都与苏绣有关(图014、015)。

图 014 织造署衙门

图 015 清苏州丝绸织造织机图

图 016 苏州历来有家家养蚕户户刺绣的传统习俗

除了官办外,苏州民间织绣也非常兴盛。明嘉靖、万历年间,东北半城已形成丝织手工业的专业区,机户数千户,大量的绣件通过绣庄分散给四乡的刺绣女工绣制。因此,当时为朝廷需要而绣制的绣品以高档奢侈品为主,这个宫廷需求也影响了苏州的刺绣,使苏绣的日用品富于艺术性。而这样的商品绣,也适合苏州富裕人家的陈设和日用的需要。

江南苏州气候适宜养蚕缫丝,所出丝绸,衣被天下。明代中叶以后,苏州丝织手工业的生产工具和生产技术都有显著提高,织出的产品巧变百出,花色日新。这些丝绸,色泽艳丽,平服光亮,轻软滑爽,著名的“吴綾”、“苏缎”,面料精致,闪闪发光。这就为苏州刺绣提供了花色众多的原料,经过刺绣点缀,更加精致高雅。苏州利用地方特产原料发展副业,既无采购贩运之困难,又可随时染织,选配各色原料,使苏绣的生产大有可为(图 016、017、018)。

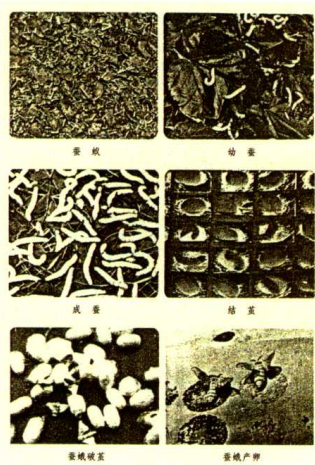

图 017 蚕的周而复始生命

图 018 现代缫丝

刺绣必不可少的花线也产于苏州。花线的色彩优劣、质量好坏,关系着绣品的成败。苏州花线可染一百多种色彩,一种色彩又可分二十多档色价,都具光、滑、细、柔的特点,规格品种极多,可根据刺绣需要分别选用。如用于刺绣艺术品和高档日用品的花线“加市贝”,可分劈成细若蚕丝的线绒,使绣出的绣品平薄匀贴,和色无痕,是苏绣所以能精美细致的主要物质条件(图 019)。

明代李诩撰的《戒庵老人漫笔》中,有一则元代苏州绣《端阳竞渡图》的记载:“元黄振鹏(一作震明)赐号孤云居士,绣《端阳竞渡图像》,如白描,甚精妙。大德九年作,在苏州张家。”所绣《端阳竞渡图》,如白描,完全是以刺绣线条构成的图像,可以想见其精细神妙的刺绣所表达出来的秀丽画面。从三国时绣《山川地势图》到元代绣《端阳竞渡图》,苏州的刺绣一脉相承,刺绣日用品和刺绣艺术画幅并驾齐驱。经过宋、元到明代,苏绣就以自己独具的地方特色而受到称誉。

图 019 苏州绣花丝线

