

中国传世名绣品

实录研究

李雨来
李玉芳
著

The research records
of Chinese embroideries

东华大学出版社

中国传世名绣品

实录研究

李雨来
李玉芳 著

内容简介

作为从事中国古代织绣品收藏的行家，作者具有丰富的藏品积累和收藏心得。本书以明清时期传世实物为主要依据，详细介绍中国传统地方名绣的起源、发展、工艺和特色。内容包括蜀绣、苏绣、湘绣和粤绣在内的四大名绣，以及京绣、鲁绣和潮州绣，视角独特，方式新颖，论述详细。以文章论述和实物注解相结合的方式，通俗易懂地阐述了每个地方名绣的特点，从构图、色彩、针法上进行比对和研究，同时给出每种地方绣常见的刺绣品种，以及它们的使用场合和所盛行的年代，希望以此还原中国传统地方绣的文化和历史，为各类绣品的鉴定提供依据。

图书在版编目(CIP)数据

中国传世名绣品实录研究/李雨来,李玉芳著. —上海:
东华大学出版社, 2017.5

ISBN 978-7-5669-1137-7

I. ①中… II. ①李… ②李… III. ①刺绣—研究—中国 IV. ①J523.6

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第228731号

作 者: 李雨来 李玉芳

摄 像: 李晓建 高金良

文物整理: 李 静

图片整理: 刘卫娜

装帧设计: 薛小博

本书中所有绣品实物图片均来自李家绣坊

中国传世名绣品实录研究

ZHONGGUO CHUANSHI MINGXIUPIN SHILU YANJIU

出 版: 东华大学出版社(上海市延安西路1882号 邮政编码: 200051)

营销中心: 021-62193056 62373056 62379558

网 址: <http://www.dhupress.net>

天猫旗舰店: <http://dhdx.tmall.com>

经 销: 新华书店上海发行所发行

印 刷: 上海雅昌艺术印刷有限公司

开 本: 889 mm × 1194 mm 1/16

印 张: 12

字 数: 490千字

版 次: 2017年5月第1版

印 次: 2017年5月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5669-1137-7

定 价: 228.00元

李雨来：一九五二年生于河北省安新县大王镇小王村。

李玉芳：一九五七年生于河北省安新县大王镇大王村。

从一九七九年开始接触织刺绣品，夫妻俩对明清织刺绣品有长时间的认真研究，三十余年始终如一，对于明清织刺绣品的年代顺序、工艺、生产以及流行地区等有较深刻的认知和理解。著有《明清绣品》等书，由国家博物馆馆长吕章申题写书名，原北京故宫博物院院长吕济民、清华大学美术学院教授黄能馥、东华大学教授包铭新等都给予了较高评价。

李雨来、李玉芳合影

前言

几年前写的《明清刺绣品》和《明清织物》两本书在出版之前还觉得自己信心十足，出版后才慢慢发现不足之处不少，最不满意的应数四大名绣部分，觉得应该首先修改完善这一部分，一者弥补一些不足，同时也是对四大名绣部分的深入及系统研究。

在明清织刺绣品的实物方面，自己特有的接触环境造就了特有的认知和理解，自认为这种独特的理解和认知是一种责任，如果对这些历史工艺、名称、纹样及款式做一个系统的记载，相信对刺绣文化保护会有久远的意义。

刺绣，这种在纺织面料上任意添加纹样和色彩的工艺，在美化和装点服饰，具有超强的生命力，从达官贵族到平民百姓，从闺房绣楼到规模生产，从盛唐的锁绣花边到大清的龙袍氅衣，甚至到如今的各式礼服，代代相传、经久不衰。

明代以前，由于当时的经济、文化以及社会群体等因素，绣品尽管早已流行，有关其文化历史的记载也不乏对某个人或某件物品的赞扬，但是还没有形成规模化生产，更谈不上地区特点。大约到明代中晚期，绣品开始迅猛发展。到清代，在全国范围内形成了广泛的绣品产业，名产地、名作坊、名绣工应运而生。到民国时期，红货、软片、水路等专业术语也随之产生。

刺绣作为工艺的一个种类，和书画等其他类别一样，是一种综合的艺术。对于刺绣品，人们往往更多地侧重其精细程度。不可否认，工艺的精细在刺绣品中的作用至关重要。但笔者个人理解，色彩的准确及针脚、针距的准确是更为重要的标准，是作品具有感染力的重要因素。构图、轮廓准确，色彩应用合理，针脚、针距、行针方向均匀整齐，所用丝线的粗细，都是影响刺绣品好坏的重要因素。其中一项不完美都会影响整件作品的效果，它与所费的工时没有关系。假如两件作品具有相同的感染力，所用工时少的应更为优秀，耗费时间多的只能说明还需努力。

要知道，绝大多数的绣品并不是一个人构思的作品。随着社会需求的不断增多，

工厂规模越来越大，产品越来越多。刺绣工厂的构图和色彩搭配等往往是由分工合作的流水作业完成的，作品不完全取决于刺绣的操作者。这种社会环境导致了绣品风格越来越程式化、规整，缺乏活力和创造性，这一点不同于其他艺术品。

社会越是发展进步，人类对美化生活环境的要求越是强烈，刺绣的工艺和种类也随之发展，近些年发展起来的乱针绣、双面绣等都在原来基础上取得了长足进步。为更好地发展和完善刺绣这个具有超强生命力的行业，也为了美化人类生活、总结先人的经验，有必要把每个知名地区的刺绣产品的特点加以对比分析，同时也把刺绣这一重要的历史文化留下一个较完善的记载。

2017 年 1 月

CONTENTS

目 录

前 言	001	四、主要品种：龙袍、龙褂、八团袍、 氅衣等	026
		第二节 苏绣	041
一、发展史	002	一、针法：花卉、立水、人物等	042
二、生产模式	004	二、平金工艺	048
		三、构图和色彩（三蓝、五彩、墨绣）	051
第一节 蜀绣	008	四、主要品种：龙袍、八团袍、氅衣、 挂帐等	056
一、针法：花卉、人物、立水、打籽	009	第三节 湘绣	074
二、盘线、平金	016	一、革命性的针法	074
三、构图、色彩	020	二、很少使用平金	076
		三、写实的构图和色彩	076
		四、主要种类：条屏、挂帐等	078
		第四节 粤绣	085
		一、软片类：针法、色彩、构图	086
		二、平金工艺	093
		三、绣品的种类	096
		四、专供出口的粤绣商品	103

第一节 京绣	108
一、针法：平绣、拉锁绣、堆绫绣、盘综绣	109
二、彩色平金	116
三、色彩和构图	118
四、主要品种：各种宫廷女装、精品小件等	120
第二节 鲁绣	135
一、鲁绣针法	135
二、浓绿艳蓝的色彩	136
第三节 潮州绣	142
一、平金工艺	142
二、针法和色彩	144
三、主要品种：龙袍、神衣、挂帐、桌裙等	145
第四节 顾绣	151

第一节 针、线	164
一、针	164
二、丝线、捻金线、片金线	165
第二节 针脚、针距、水路	167
一、针脚	167
二、针距	167
三、水路	167
第三节 工艺术语分类	168
一、穿刺类：平针、套针、锁针、纳纱	168
二、钉补类：平金、盘综、盘线、堆绫	173

参考文献	176
后记	177

第一章 刺绣简史

一、发展史

聪明的中国人不但创造出让世人喜爱的丝织品，而且在丝织品上采用各种颜色的丝线、通过各种方法绣出想要的图案，形成了刺绣。刺绣品在商周时期已经出现，但那时的数量较少，能够使用刺绣品的人更是凤毛麟角。此后很长一段时期内，刺绣品的制作和使用都有很大的局限性，数量和种类也很少。尽管早期的刺绣品无论构图还是针法都比较简单，但因实物少，从文物角度看也很珍贵。

早期的刺绣品由大家闺秀所为，含蓄的中国女性在“大门不出二门不迈”的传统规范下，多少年如一日地在“绣楼”上用针线发挥自己的想象空间，进行艺术创作。她们除了追求高雅的琴棋书画外，也包括刺绣的技艺，用以美化和陶冶自己的性情，显示自己心灵手巧、温和知性。刺绣品还能作为表达情感的信物，这对于中国刺绣的发展起到了积极的作用。

从实物看，汉代的刺绣工艺已经较为成熟。从近些年新疆、青海出土的汉代刺绣品中可以看出，当时的刺绣工艺已经比较精细，构图也比较成熟。刺绣品多以花卉作为主要题材，对鸟、

对兽等经典纹样大多用在织锦工艺上。唐代以前，刺绣工艺很少用在整件衣服上，主要是在衣服的边缘和领、袖上添加刺绣花边。花边宽8~10厘米，镶在衣服的领口、袖口及前襟和下摆处。这种镶嵌绣花边的方法将服装的线条轮廓表现得淋漓尽致，所以一直延续到民国直至今现在，近两千年里始终有人使用。此外，鞋和帽子也是当时常见的刺绣品。

汉代的刺绣工艺以锁绣为主。这种工艺简练实用，装饰性强，绣法非常简单，是由一个绣线线圈套入另一个线圈反复重叠组成。因这种针法形成的外观效果像一条锁链，被称为锁绣。根据需要多以几种颜色综合使用，不采用过渡色。据说唐宋时期的宫廷就有专业的刺绣作坊。到元代，刺绣工艺在锁绣的基础上增加了平绣、堆绫绣等绣法，图案丰富了很多，种类和数量也有所发展。宋元时期，刺绣品已经有了很高的工艺水平，但刺绣的针脚还不够规范，构图松散、写实（图1~图3）。

原始的刺绣品由闺秀凭想象所绣，后来逐步转化为作坊生产的商品，从而得到发展。根据传世实物看，直到明代，规模化生产的刺绣品还有很明显的阶级性，主要供达官贵族使用，

图1 汉代锁绣覆面

图2 宋代刺绣局部

图3 汉代锁绣花边

平民百姓只能望尘莫及。

尽管历代执政者都喜用刺绣品，但是早期使用范围较小，刺绣品的社会使用量和总体数量都不大。

到明代，朝廷对刺绣品的使用有了比较详细的法规，织绣图案与穿着者的身份和地位的关系进一步明确。为便于识别官员的品级，每个官阶都用一种动物纹样标识，并把这个纹样织绣在衣服上，通常为方形，前后各一块，文官用禽鸟纹，武官用瑞兽纹。

刺绣品大发展导致其在上层社会得到比较普遍的使用，这在很大程度上导致了人们对于刺绣品的喜爱。刺绣品由原来的装饰品、工艺品，转变为能直接表明官职高低的身份品、文化品。

这在一定程度上使得使用刺绣品的质量和数量代表了穿着者的身份，导致社会上流人士不惜代价，争相购买。在这种环境下，刺绣产业如火如荼地快速发展起来，开始了第一次真正意义上的规模化、产业化的大发展。

这一时期的刺绣由原来的服装、鞋帽等逐步扩展到艺术创作、室内装饰和生活用品等领域。这是中国刺绣发展的重要阶段。刺绣由闺房式生产发展到小区域作坊生产，最后形成集散地形式的规模化生产，并出现了不同区域的各大名绣。刺绣品也开始从上层社会逐步进入平民百姓的家庭。

市场需求的迅猛增长导致刺绣品的价格随之上升。很快就形成了很大的刺绣产业，各个地区

的刺绣作坊迅速发展，刺绣的种类和工艺都达到了一个空前的高度。从画稿的题材到色彩搭配，从细腻的工艺到多种变化的针法，每一项都精益求精、不惜工本，使得这一时期的刺绣品的精度和难度都是有史以来无与伦比的。刺绣作为商品，除了和生产地区的风俗有关外，市场需求也是各种特点形成的重要因素。刺绣品容易销售、价格高，生产规模和产量就大。

如果把明代开始的产业化的刺绣品看作第一次大发展，到清代，特别是18世纪中后期，随着社会的发展，刺绣的应用范围逐步扩大，开始了第二次更大规模的发展。这次发展在一些地区几乎是全民的，民用刺绣品的使用首先出现在生活相对稳定的四川、甘肃、陕西、山西、河南等区域。到19世纪中晚期，刺绣在一些区域已经涉及很多生活用品。

从大量传世品和出土实物来看，除了保持原来的官方用品、文化用品及装饰用品外，结婚、贺寿、宗教等用品也有很大发展。

同时，刺绣品的这次发展和清代的典章制度密不可分。在沿袭明代的基础上，清王朝对典章做了更详细的规定，从皇帝到大小官员都要穿用多种刺绣或妆花显示纹样的服饰。由于上层社会的带动，很快就成为了社会的时尚，从而刺激了刺绣产业的飞速发展，各种各样高中低档的刺绣品被源源不断地生产出来。

二、生产模式

明代以后，刺绣品的生产模式主要有三种。第一种是工厂式，就是把工人组织在一起，绘图、打样、刺绣等在一个固定的场所进行，可以有明确的分工，工人可以在有经验的师傅的指导下进行操作。这种形式便于管理，产品质量相对较高，但是因为要解决吃住等生活问题，需

要相应的生活场地，工厂规模有很大的局限性，产品成本相应地较高。

第二种是集散地的形式，就是把样品和画好图案的原料分发到小组或个人，按照要求在家里绣，绣好合格后再收回。这些工人大多数都经过师傅指导和培训。这种形式的好处是灵活，可以无限度地扩大生产规模，也很容易规范刺绣品构图，但刺绣工艺较粗糙，很难保证产品质量。

第三种是家庭闺房式，就是女人在家中根据需要所为，一般是自己画样本或向他人借取样本，多数是为自己或亲友刺绣结婚用品、家里的装饰品和孩子穿用的物品等。也有的人把自己的刺绣品拿到集市售卖，以此为生。这些刺绣品的画稿都很具有民俗风格，刺绣工艺也随心所欲，有很强烈的地方民俗色彩。比较常见的现象是图案不规范，结构不合理，刺绣针脚密集，而且行针方向杂乱无序，色彩搭配也不协调。人们日常见到的小件刺绣品中，有相当一部分是家庭自己所为。现在的一些少数民族的刺绣品，也采用这种生产模式。

据调查，规范的刺绣品多数采用第一种和第二种相结合的生产方式，就是城里有工厂、乡下有相应的集散地，这样既节省了场地，也在一定程度上扩大了生产规模，还能满足各种质量、各种价格的市场需求。这应该是刺绣品的主要生产模式。

很多地区的刺绣品往往工艺差距很大，原因应该是名称为知名产地，而真正的主要产地却在乡村。我们知道，刺绣行业可以有几百人的工厂，也可以一个人在家里自己画稿、自己刺绣；有工作几十年的熟练工人，也有学徒工。生产规模的大小和从业人员技术水平的高低，不可避免地造成了产品的优劣差距。

第二章

四大名绣

从汉代经过近千年的发展历程，刺绣品的市场需求逐步增加，产业规模逐渐增大，到晚清民国时期，刺绣品已经成为一种家喻户晓的产品，为了区分刺绣品的某些特点，业内随之产生了很多名称，如红货、软片、苏绣、蜀绣等，既有区别刺绣品特点的意思，也有证明业内人士的内涵，四大名绣的称呼也随之产生。

所谓四大名绣指的就是四个刺绣产地，查阅了能接触到的所有相关资料，关于四大名绣的说法经常见到，但有关怎样鉴别每个地区刺绣品擅长使用的图案、针法和色彩特点等具体内容的很少。为了对刺绣品的产地有较清晰的辨认，有必要做一个比较系统、详细的介绍，让人们对中国历史上每个地区的刺绣产品有一个清楚的认识。

通过多年对刺绣品的接触，感觉到业内对于以地区命名区分刺绣品风格的观念比较模糊。2003年首都图书馆有一个刺绣展拍，名曰“京绣展”，笔者很兴奋地去参观，结果发现，展出的刺绣品涵盖了所有地区风格的刺绣品，询问有关人员为什么叫“京绣展”，回答非常坚定而果断，因为刺绣品在北京，当然应该叫“京绣”。确实有很多人持这种观点，认为东西在哪里就应该称呼哪里的刺绣，比如在西藏地区发现的龙袍叫藏龙袍。实际上，这种说法不够科学，也不够负责。确切地说，刺绣品在北京，不一定是北京绣。某个地区生产的刺绣品，不管流落到哪里，也不管在异地存放了多长时间，都应以其原产地为准。假如把一件在西藏发现的藏龙袍拿到北京，若干年后是否叫北京龙袍呢？在伦敦发现的中国刺绣品，当然也不能叫伦敦绣。所以凡是以地区命名的都是指刺绣品的产地，而不是东西在哪个地区，就用那个地区的名称命名。

同为刺绣工艺，每个地区的刺绣都有一个漫长的发展过程，相互间不可避免地会有影响和学习借鉴的因素，但同时也有各自的特点。苏绣的牡丹、湘绣的松鹤、粤绣的花都能在一定程度上代表这一地区刺绣品的风格特点。

当然，即使是同一地区的刺绣品，风格、品种等也存在一定的差异，具有一定的倾向性。

长时间发展和演变的同时，从业人员和区域不可避免地在扩展。如蜀绣由川西扩展到成都、绵阳等地，苏绣从吴县一带发展到盐城、淮安甚至到江北地区。实际上，到了晚清民国时期，中国绝大部分地区都有手工刺绣的习俗。所以，由于年代变迁、产地扩展等原因，四大名绣只能是指具有代表性的中心地区的刺绣品。

还有个问题需要说明，规模生产的蜀绣和苏绣的技术在明代已经很成熟，而真正意义上的湘绣和粤绣应该在清代晚期才形成规模。我们知道，刺绣品和其他事物一样，始终处在发展和变化中，所以分析同一时期的刺绣品才能够真正说明问题。因此，现在分两个时段分析。清中期以前只解释蜀绣和苏绣，清晚期到民国再分析四大名绣。另外，基于笔者对现代刺绣品的了解甚少，本书只论述民国以前的刺绣品，对现代刺绣品不加评论。

清代刺绣作为一种工艺品，爱好者在追求工艺上是有区别的，有的喜欢色彩，有的注重构图所表现的内容，更多的是追求做工。当然，以上三项是综合兼顾的，每一项的不足都会影响整体的质量。但是从整体的发展来看，乾隆以后人们越来越侧重于绣工的精细和工时的长短，于是，针脚越来越细密，图案越来越繁华，忽略了整体视觉上的灵活性，纹样、色彩密集而呆板。

刺绣作为工艺的一个种类，和书法、绘画等其他类别一样，是一门综合的艺术。对于刺绣品，人们往往更多地侧重于精细程度，不可否认，工艺精细在刺绣品中的作用至关重要。但笔者个人理解，所谓艺术，除了知名度等因素，应该以作品的准确度最为重要，也就是构图的准确、色彩的准确、针脚和针距的准确最为重要的标准，是作品感染力的重要因素。

要知道，绝大多数的刺绣品并不是一个人构思的，随着社会需求的不断增多，工厂越来越大，产品越来越多。正式刺绣工厂，构图风格、色彩搭配等，往往是分工合作，在流水线上完成的，作品不完全取决于刺绣的操作者。这种社会环境导致了刺绣品风格越来越程式化、规整而缺

乏活力和创造性，这一点不同于其他艺术作品。

一般情况下，清代的黄色服装，平民百姓是严格禁止的，但由于“十从十不从”的法律规定，

清代的女人可以用黄色，所以有少量汉族女人穿黄色裙子。除此以外，皇帝及其眷属和寺庙用品，如神衣、桌裙椅披等可用黄色(图4~图7)。

图4 蜀绣

图5 苏绣

图6 湘绣

图7 粤绣