

洛阳刺绣

王支援 尚幼荣 主编

三秦出版社

洛阳文物考古丛书

洛 阳 刺 绣

洛阳市文物管理局 编
洛阳民俗博物馆

三 秦 出 版 社

图书在版编目 (C I P) 数据

洛阳刺绣 洛阳市文物管理局 编. —西安: 三秦出版社
洛阳民俗博物馆

2006. 10
ISBN 7-80736-114-X

I. 洛... II. 洛... III. 刺绣—洛阳市—图集
IV. J523. 6

中国版本图书馆CIP数据核字 (2006) 第111499号

洛 阳 刺 绣

主 编 王支援 尚幼荣
出版发行 三秦出版社
新华书店经销
社 址 西安市北大街147号
电 话 (029) 87205106
邮政编码 710003
印 刷 河南文轩印务有限公司
开 本 850×1168毫米 1/16
印 张 22.5
字 数 100千字
版 次 2006年10月第1版
2006年10月第1次印刷
印 数 001-1000册
标准书号 ISBN 7-80736-114-X/G 20
定 价 286.00元 (精)

版权所有 翻印必究

《洛 阳 刺 绣》

主 编:王支援 尚幼荣

撰 稿:(以姓氏笔画为序)

王丽红 王承瑞 田国杰 田 静

刘君田 孙慧宝 何婷婷 张秋茹

张建国 范西岳 赵君平 梁淑群

执行编辑:尚幼荣 田国杰 梁淑群 张秋茹

何婷婷

摄 影:王力立

封面设计:尚幼荣

策 划:王志荣

《洛阳文物考古丛书》编辑委员会

主 任:郭引强

副主任:李万厚 韩玉玲 孙小明 高永坤

委 员:(以姓氏笔画为序)

王 绣 王支援 王治淮 王爱文 王献本

韦 娜 史家珍 孙小明 吕劲松 朱 亮

刘富良 李 虹 李万厚 李国强 李修德

李振刚 余 杰 祖继亮 郭引强 高永坤

徐金星 桑永夫 韩玉玲 蔡运章

序 言

人类从蒙昧走向文明而区别于其他动物的重要标志之一,是懂得用衣服御寒、遮羞和装饰自己。在北京周口店山而洞人的旧石器时代遗存中,就曾发掘出土有一枚骨针,说明早在 18000 多年前的山而洞人时期,我们的先民就已经开始缀合兽皮和树叶遮风蔽雨、抵御寒暑了。爱美是一种天性,我们的先民很早就开始有意识地装饰自己、扮靓生活。

勤劳智慧的古代先民用彩色丝、绒、棉线在绸缎、麻、葛等织物上借助针的运行穿刺,构成花纹、图案或文字,在古籍中称为“针”、或“女红”,这就是所谓的“刺绣”。刺绣使服饰从实用迈上了美饰的台阶,并发展为人们审美需要的装饰。绚丽多彩的刺缀艺术不仅丰富和充实了人们的物质生活,同时也满足了人们一种高层次的精神享受。

洛阳作为十三朝古都,长时期以来一直是全国的政治、经济、文化、科技中心。汉唐时期,洛阳一度成为沟通中而文化和商贸交流的丝绸之路的东方起点,丝织业的发展有着悠久的历史 and 优越的条件。据《后汉书》记载,东汉宫中“置织室,蚕于濯龙园中”,马皇后“数往观视,以为娱乐”,可见洛阳地区的蚕桑丝织业在东汉时也相当普遍,以数皇后也乐此不疲。特别是三国曹魏时期,任给事中的马钧对织绡机进行了改革,大大减轻了劳动强度,掘商了生产效率,把洛阳的丝绸生产推向了一个新的台阶。西晋时期,都城洛阳的豪门权贵甚至以展示自己的丝织品来炫耀,富商石崇与贵戚王恺斗富时,“恺作紫丝布步幘四十里,崇作锦步幘五十里以敌之”(《晋书·石崇传》),这种令人瞠目的举动,从一个侧面反映出丝织业已成为上层社会竞相追逐的时尚品。

洛阳的丝绸生产到了北魏都洛时期,不仅有政府严格统一管理的官营纺织业和大量的个体纺织劳动者,而且纺织品的种类更多、生产量更大,生产的水平在北魏后期也超过了南朝都城建康(今南京市)。丝绸用于日常的生活更加普遍,衣、食、住、行、婚丧嫁娶、政府赏赐、交付俸禄等等都与丝绸有密切关系。就走太后赏赐给大臣丝绸,也是任意取之。《洛阳伽蓝记》记载,“于时国家殷富,库藏盈溢,线绢露积于廊者,不可较数。及太后靓百官负绢,任意自取,莫不称力而去。”北魏时王宗贵戚经常比富,其中河间王元琛最富。元琛家中有来自而城的“水晶钵、玛瑙缶、琉璃碗、赤玉卮数十枚”,还有“锦罽毼玃,冰罗雾縠,充积其内。绣、缣、绸、绫、丝、彩、越、葛、钱、绢等不可效记”。所记丝绸种类繁多,从一个侧面反映了北魏丝织业之发达。

这类记载在汗牛充栋的古代文献中不绝如缕,从中可以管窥洛阳丝织业的繁盛。而这一状况,正是刺绣工艺得以发展的坚实基础。作为经济和文化中心,洛阳的刺绣工艺起源相当早,发展历史也相当长,技术水平也相当成熟,并反一直积聚和活跃着大批的能工巧匠和民间绣手。在一定程度上,洛阳刺绣曾一度代表了当时全国的技术和艺术水平。只是到了宋代以后,随着洛阳城市地位的下降,洛阳刺绣的地位渐起衰微,苏绣、蜀绣、湘绣、粤绣、汴绣等其它著名绣种才逐渐兴起。汴绣在很大程度上继承和发展了洛绣的艺术特点和手法,并在此基础上加以政进和提高,形成了自己独特的艺术风格和特色,从而一

举成名。

但是由于种种原因,洛阳刺绣一直未能走出发展的低谷,甚直逐渐被人们所淡忘。这对我洛阳来说不能不说是一大缺憾。以弘扬河洛民俗文化、展示民俗风情为宗旨的洛阳民俗博物馆通过多年的努力,征集和收藏了清代中晚期至民国时期洛阳地区的民间刺绣近千件,不仅品种繁多,而且绣工精美,代表了近代洛阳刺绣的最高水平,是研究洛阳刺绣的重要实物资料。为挖掘洛阳刺绣深厚的文化内涵,展示洛阳刺绣独特的艺术风格和无穷魅力做出了重要贡献。

洛阳民俗博物馆组织业务人员编写了《洛阳刺绣》一书,对洛阳刺绣的历史渊源、艺术特点和影响进行了系统、翔实的探索。该书的出版,将使人们对洛阳刺绣有一个新的认识,并在宣传古都洛阳、提升洛阳城市文化品位等方面具有重要的现实意义。

河南省文物管理局局长 陈爱兰

2006年9月26日

刺绣与洛阳刺绣及有关问题

王支援

一、刺绣的产生和发展

刺绣,是中国历史文明的一种独特的现象,正是由于我们中华民族传统的、独特的历史传统文化,使得中华文明区别于其它文明而屹立于世界文明之林,产生着独特的魅力。

所谓刺绣,就是在织物上用针和线织构出不同色彩和图案的手工技艺。一幅刺绣作品,因其需要一针一线的织就,而整个作品则需千针万线,费时耗工。所以说,每件刺绣作品,都是艰辛劳动的成果,凝聚着绣花女的心血。

目前,最早发现的刺绣实物,是上个世纪七十年代发现于陕西省宝鸡市茹家庄西周墓葬中保留在泥土中的刺绣痕迹,印痕清晰、色泽鲜艳,非常珍贵。针法为辫子股绣,用黄色丝线在染色的丝绸上绣出图案,再用颜色染之。所用颜色为红、贵、褐、橙四种,这已是比较成熟的刺绣作品。由此可知刺绣的出现应该是更早。根据最新的文物考古发现,2004年至2005年7月,山西省考古研究所在山西运城市绛县横水镇发掘了两座西周中期的大型墓葬,非常重要,在一号墓外棺上发现了大面积的“荒帷”即棺罩。该幅“荒帷”残留约十平方米,由两幅布拼接而成,呈红色、有扇边,主体图案为刺绣出的凤鸟纹饰,可观察到的有三组。每组图案中为一侧面凤鸟形象、昂首、大勾喙、目圆睁、高冠、尾下摆、翅上扬、腿健硕粗壮、利爪、翅和冠以夸张的手法作大回旋,大凤鸟前后分别是上下排列的多只小凤鸟,造型与大凤鸟相似。在两幅布接缝处有图案错位和颠倒现象,由此可知当时是先刺绣出图案再拼接成整幅而成“荒帷”。关于针法,应是辫平股绣。如此大面积的刺绣品的面世无疑是一个振奋人心的发现,尤其是像刺绣这样非常难以保存的特殊文物,更是彰显珍贵。相信随着考古工作的深入,一定会有更多的证据产生。

到了战国时期,刺绣技艺更加发达,全国各地已多有发现,而且发现有实物。此时的刺绣有两个最重要的变化,一是纹饰图案更加多样,有“窃曲纹”“龙凤纹”“龙凤鱼纹”“凤鸟花卉纹”等。二是已有染色丝线可直接用于刺绣,无需再用一色丝线绣成后再涂以各种颜色了。但是,针法变化不大,仍以辫子股绣为主。

关于辫子股绣,有一个美丽的传说。商末周族领袖古公亶父生有三子,次子仲雍在继位无望的情况下,与其兄太伯一同从陕西岐山来到浙江无锡,常熟一带。此时吴地有新发纹身的习俗,仲雍不忍人们在身上刺刻图纹,遂召集众人商议废除此习俗之事,被在房内低头缝衣的小孙女听到,为了帮爷爷解除难题,就认真思考取代的方法。不小心针扎破手指,血染红了衣裳,使她受启发想出一法,按照纹身的图样在衣服上缝制起图案。她参照自己辫平的梳理方法,绣出有纹身图案的刺绣作品。仲雍展开一看,十分满意,提倡人们以此刺绣衣服取代纹身。因小女孩名字叫“女红”,后代为纪念她,就把刺绣工艺称之为“女红”。这种绣法就是早期的辫子股针法。

汉代的刺绣已有了较高的水平,其代表作品为长沙马王堆一号西汉墓出土的一批刺绣作品。此时刺绣纹饰以云纹为主,出现了信期绣,长寿绣,乘云绣。其中信期绣最为珍贵,因其绣了许多穗状流云般的候鸟燕子而得名。该件信期绣品用朱红、棕红、深绿和金贵等丝线,绣出流云,卷枝花草和长尾鸟类。这些图案介于现实和抽象之间,似鸟非鸟、似云非云、似花非花、似草非草,充满想象,寓意深长。其中变形小鸟分析为燕子,寓意为“燕归朱”,故名“信期”。该件绣品线条细密、绣工精良,以菱形花罗作底,花与植物交相溶和、层次丰富、色调优雅。

南北朝刺绣在汉代的基础上继续发展,但纹饰图案以佛教题材有关的居多。1956年在敦煌莫高窟发现了一幅北魏时期的佛像刺绣残片,也是最早的一件满地绣。到了唐代,设立了专门掌管刺绣事务的职官“绣帅”。宫廷绣工已达数万人,规模庞大。唐代诗歌盛行,在刺绣上也反映了出来,此时出现了最早的诗文绣。此时刺绣的针法也日趋复杂完善。在此前一直盛行的辫子绣的基础上,出现了平针绣法,针法有直针、缠针、齐针、套针等。出现了缀珠、堆菱、贴绢等刺绣技术,使得刺绣更加具有立体感和透视感,绣出的作品栩栩如生。此时刺绣作品,因刺绣技术的完善和原材料的增多,已日益向日用品转换,这为在民间普及刺绣创造了条件。

宋代设立了“文绣院”,专为皇宫服务。此时刺绣得到了更大的发展,出现了双面绣、发绣等新技术。甚至直帝禁军的服饰也采用了刺绣,可以想象当时的刺绣水平的提高和工艺的普及。

元代的刺绣大量用金成为转点,在刺绣作品中加入金彩,使得绣品更加富丽堂皇。到了明清,刺绣的技术和针法已更为完善和普及。刺绣品已不再是少数人的享用品,已深入到社会生活的方方面面和各个角落以及各个阶层,涉及的种类已无所不及,从传统的服饰到日用品,从门帘桌围到囟头鞋袜,从某种意义上讲,此时的刺绣,基本达到了普及实用的效果。

二、刺绣的材料工具与针法

一般说来,刺绣的材料主要是绣线和底料,绣线的种类繁多,常用的有纱线、丝线、绒线、金银线、头发丝、马鬃、彩珠等。其中最常使用的是丝线。纱线是十字绣的常用线,而乱针绣则用的是绒线。丝线一般又叫绣花线,由蚕丝加工而成,是刺绣中的基本材料,蚕丝加工的线柔和力强,不易针断,易于上色,编制纹样得心应手,用丝线可染施各种颜色达近百种。

成料就是刺绣的载体,一般有棉、麻、绸、缎、绢等,底料的选择与刺绣的品种纹饰及针法所使用有密切的关系。乱针绣就需要比较厚实的底料。双面绣对料的要求就需要正反两面纹理,质地一致,这样绣出的作品不改于正反有别。

刺绣的工具主要有针、剪刀、绷框及架等组底,而绣花针则是主要工具,犹如战士打仗所用的枪支。在远古时代,铁及钢未出现以前,绣花所用的针则大都以骨磨成。目前还未见有关绣花骨针的发现报道。但远在旧石器时代的北京山顶洞人,就已使用骨针。但用途主要是缝制衣裳,而不是用于刺绣。但是在商周时期,一定有专用于刺绣的骨针,只是尚未发现而已。

刺绣剪刀是弯头剪刀,向上微翘,以便于在不刺伤绣面的情况下剪饰线头。绷架是张弛绣布的必要工具。有长方形和圆形,而一般是方形。其它必须的工具还有绷椅和立架,立架是固定绷架的,可使其改变角发,以找出最佳的刺绣工作平面。

刺绣的工序依次为设计、勾样、上绷、勾绷、配线、刺绣、装裱。其中设计是非常重要的阶段。设计师根据自己的意愿和想法设计出图样,然后描绘到绣料上。在古代,一般都有固定的题材图样,以吉祥图案为主。当然,也有一些包含故事情节的作品。根据各个不同历史时期的时势而变化,实际上,各个朝代都有自己典型和特定的题材,这也是区分古代刺绣年代的一个重要标尺。设计出图样后,需要将图样勾画到绣布上,这需要一定的美术绘画功底,然后上绷,将绣料固定到绷架上,步骤比较繁复,需细心操作,以免绣料出现皱折,影响以后的工序。然后再进行勾绷和配线,就可以开始刺绣了。完成后需要装裱,其工艺基本与书画装裱相同。

刺绣的针法有数十种,常用的有以下几种:

1、齐针

齐针是各种针法的基础,要掌握其它的针法,必须从齐针做起。齐针的特点是线条排列整齐均匀,起针落针时都要做到将纹样的边缘覆盖,不能重叠杂乱,要疏密有序。通常有直排、横排、斜排三种形式。这种针法一般用作绣花卉、山木、鸟禽、楼阁及人物。齐针应用范围广泛,是刺绣最基本的针法。

2、抢针

是在齐针的基础上分批衔接,以齐针继前针开始第二批,前后接连,线头均匀齐整,层次分明,抢针分为正抢、反抢、叠抢三种。

3、套针

用齐针分批顺序相相扣套而成,使前后批鳞相叠,犬牙交错,所以称为“套”,以此达到绣面的服顺,套针分为平套、散套、集套三种。

4、擞和针

针法特点和套针的散套大致相同。其特点是针法平铺,散套针法隐伏于线条间,而擞和针仍显露,线条组织比较灵活,色彩柔和,绣面平服。

5、施针

是一种复加针,在其它针法的基础上以稀针逐步加密,线条组织灵活,对一些表现绒毛的作品有很好的效果,如猫虎、鸟禽等,可以表现出毛发稀松柔软的感觉。

6、辫子股针

是刺绣中最早使用的针法,也称锁绣,因其绣成的线条形状如梳成的发辫,所以称辫子股。它是用并列的等长线条,针针扣套而成。首针在纹样底端起,落针于起针,第二针在线圈中间起针,两针之间距约2毫米,将第一针的圈收紧,以此类推。与第一针的起落方向一致,线条以粗为好,绣出的感觉结实匀称。常适用于日用品的刺绣图案。

7、接针

是用短针前后衔接连续进行的针法,后针衔接前针的末尾,用等长的线条连续进行连成条形,适用于文字以及孔雀、凤凰及鸟类头部的羽毛。

8、滚针

两针线连接成条状,后针插入前针中部,滚动前行,称滚针。线条灵活多变,曲线尤为合适,适用于绣兽类、人物须眉、头发、衣服皱褶等。

9、切针

线条间隙最短的针法,线条是粒状如鱼卵形,极有装饰性,蝴蝶、蝉翼图案最适用。

10、打子

用线条绕成粒状小圈,绣每一针是一粒子,以此粒子状组成绣面,又称打子绣。

11、平金

以金线、丝线两种按纹样边缘逐步向内铺扎而成,金线为铺线,丝线为针线。在绣面上盘出图案来,绣出的纹饰光亮有富丽堂皇的特殊效果。

12、乱针绣

其特点是不按顺序而仍能使各种纹饰之间条理清晰,更有立体感和透视效果。乱针绣是一种技艺高超的绣法。需要具有一定的刺绣功底和熟练得技巧才能进行。乱针绣最能打破陈规,绣出具有创造力和新意的作品。

刺绣的其余针法还很多,如头发丝绣、贴绣、网绣、编绣、叠绣等。

三、洛阳刺绣种类介绍

长期以来,中国的四大名绣在人们对于中国刺绣的认识中占据着牢固的印象,苏绣、蜀绣、湘绣、粤绣,在现今刺绣史上广为人知。细心的人们会发现,这四大名绣都分布在中国的南方地区和西南地区。而中国北方尤其是长江以北地区,只有汴绣、京绣、鲁绣能有一席之地,但其声名与四大名绣尚有一段距离。作为中华文明主要的起源地的黄河流域,刺绣艺术目前鲜为人知。实际上事实并非如此,之前提及的西周对期的两处刺绣痕迹的发现,都处于黄河中游地区,特处是山西绛县巨幅“荒帷”的发现,更是说明在西周时期黄河中上游地区刺绣技术的成熟和发展。

洛阳市民俗博物馆近年来在民俗文物的征集中,就征集了大量的刺绣作品。当然,由于刺绣本身所特有的质地,其保存和流传是非常不易的,但是,从目前所征集的这些刺绣品来看,其工艺、题材、纹饰,都具有相当高的水平,令人刮目相看,虽然基本上是清代及以后的作品,但也反映了不少重要的问题。

1、洛阳刺绣的种类

洛阳刺绣的种类繁多,基本上包罗了刺绣品的绝大多数种类,根据统计出的数字,大致有云肩、裙子、裙带、衣裤(成人与儿童)、披风、肚兜、围嘴、帽类、帽头、鞋、枕顶、佩饰、宝瓶、壶、暖耳、暖袋、桌围、多宝袋、对联、中堂、裹腿、汉巾、围巾、腰带、绣片、椅垫、官补、寿帐、扇袋、香袋、钥匙袋、烟袋等,现将这些种类的主要介绍如下:

(1)云肩

云肩,有两种意义,一是装饰于肩上的饰物,因其有飘带,走动起来似云飘动。二是云肩多饰以云纹,故名云肩。它最大的作用是装饰,但也有实用价值,因妇女头发低垂,云肩可起防止沾污衣裳的作用。云肩出现的时代大致在南北朝时期,在隋唐时已有成熟的形式,在敦煌的唐代壁画中已见到描绘有贵族妇女佩带云肩的画面。

云肩大致有四合如意云肩和柳叶状云肩及莲花状云肩几种,云肩在元代盛行,且男女都使用。明清时期广为盛行,但已为妇女专用了。由于云肩有特殊的视觉效果,十分受人喜爱。受之影响,元明清的瓷器如瓶、罐类高领器物上,都在肩部绘有云肩图案,多以蕉叶纹和水波纹为主,民国以后,云肩逐渐消失。洛阳地区发现的云肩,基本上包括了以上三个形式。

(2)裙

“裙”古代称之为裳,是我国古代女干的一种主要着装。它起源于原始社会的围草,那对

还没有发明服装,只能以兽皮和草织品遮掩。大致在新石器时代晚期,人类的原始文明使人类须有遮掩御寒之物,就用兽皮和草织皮围系于腰间,这就是裙的原型。在西周时期,出现了布帛制裙,当时的裙以绢为原料。由于原料珍贵稀少,基本应用范围只限于王宫内部,当时这种裙名为“翟衣”。

至秦时,裙的范围有所扩大,宫女也可穿用,但仍未达到普及程度,这时出现了五色花罗裙。

到了汉代,上衣下裳,已开始普遍出现。当时,男子也着裙,男女着裙区分并不明显。到隋唐时期,出现了五色夹缬花罗裙、石榴裙。甚至出现了以郁金香草染色的裙,以其香气取名为郁金香裙。从当时“虢国夫人游春图”这幅传世名作上看,可见到贵族妇女身着绣花红裙的形象。这时还出现了银泥裙、金缕裙、钿头裙、花间裙等。裙式以多幅为特点,大都以刺绣绣出纹样,尤显高贵。盛唐时期,国力强盛,生产力得到空前发展,绣裙的种类增多,使用普遍是其中的一个重要方面。

宋的裙式与现代差别不大,基本上是唐的延续。罗裙与石榴裙占主流,使用继续普及。至明清时期裙的样式料类更加增多,目前见到的洛阳地区的绣裙有彩条裙、百褶裙、凤尾裙、鱼鳞裙、石榴裙、月华裙、葛布裙、栏干裙、红喜裙等,种类达到数十种。

(3)衣

一般是指穿着的上装称为衣,现代汉语中的衣裳,指整个服装穿着。在古代,衣和裳是分开的,衣即指上装,裳即裙指下装。衣的出现非常早,在距今约五千年的远古时期,即出现了“上衣下裳”的“深衣制”,那时男女无别,形式单一,以实用为主。衣一袷包括几种式样,如袍是一种长衣,夏商时已出现,唐时为男子礼服一直延续至民国时期,盛行不衰。“长袍马褂”一直是中国男性衣着的特色。襦,相对袍而言,是短衣,襦下必配裙,是古代妇女秋冬季节的上衣,襦多绣有图案纹饰。“袄”是有衬里的上衣,介于袍与襦之间的冬衣,有时可替代袍作外服用,和袍不同的是,袄是古代男女的通用常服。衫,是无袖单上衣,也叫半衣,多穿于春秋时节,一般采用轻薄软料制成。衫分为“中单”和“布衫”两种。中单为贵族所用,“布衫”为平民百姓所用。唐以后发展出有袖衫,唐代时在裙上多绣有凤凰、孔雀、鸳鸯等图案,穿上非常优雅。洛阳地区所见的绣花上衣,基本上是“袄”与“衫”两种,以女装为主,有大襟、对襟、琵琶襟几种。

(4)裤

裤的出现较早,在汉代就已普遍出现,古代的裤,也叫“袴”和“袴”,不同的是,“袴”是指满裆的裤。当时,并不是所有的裤都是满裆的。汉代流行犊鼻裤是一般中下层人士所常用的。裤子从出现,就一直男女穿用,不像裙,从男女共用到女子独用,但是在古代女子中,尤其是清中期以前,长裤只是女子的内用服式,一般都有裙子遮盖,装饰性不强,多重视实用及舒适性,而古代男子多在裤外穿长袍,裤子从某种意义上讲,显得不那么重要,故古代裤子相对衣裙来讲,是处于一种附属地位。

目前所能见到最早的裤子的实物,是1975年在福建省发现的一座宋墓出土的长裤,共有三种类型,一种是开裆的单夹裤,一料是开裆的丝棉裤和满裆的右侧开片裤,不管是无裆或开裆及开片,主要是为使用方便而设计,因有裙子在外,故无遮羞之虞。

本书中收集的长裤,均为女子所用绣花长裤,与上衣成套配穿,满裆,满绣图案纹饰与上衣互相呼应。

(5)裙带

裙带,故名思义,就是系在裙子上的带子。过去比较讲究,穿裙必用带,而且裙带制作精美,多刺绣出各种精美图案。所以,裙带成为与裙子或不可分的装饰。“裙带关系”就是因其所指。裙带出现的很早,在唐代已非常盛行,唐朝诗人李端《拜新月》诗:“细语人不闻,北风吹裙带。”就描述了妇女穿裙带的婀娜风姿,裙带最早是实用性的,起到扎紧裙子,防止松掉作用。唐以后,裙带愈来愈带有装饰性,一般刺绣出各种精美的图案,成为与裙子相媲美的装饰品。洛阳地区现存的裙带数目较多,一般有一根横带和若干竖带构成,横带是扎紧用的,竖带则绣有各种纹饰图案,以装饰为主,数量在4到18根之间。

(6)肚兜

古代称之为“抹胸”,也称作“兜肚”,是一种贴身穿的内衣。隋唐时已盛行,当时称之为“抹”,“宝抹楚宫腰”,即指此,是妇女护胸的贴身内衣。后来作用及使用范围扩大了,男女皆可穿用,尤以儿童最为常用。洛阳地区的肚兜,以妇女和儿童所用为主,分有袋和无袋两种,有袋肚兜可装盛小件物品。肚兜多呈菱形、平面多绣有精美吉祥图案。

(7)帽类

帽子出现的很早,在远古时期,帽子的作用主要是遮寒用的,进入封建社会后,帽子用途发生了变化,一类继续作为实用生活用品,御寒遮阳。第二类则作为身份、官阶的象征,皇带以下,莫不如此,不同的官阶层戴不同的帽子。在西周时期,出现了一种用白鹿皮作的尖顶瓜皮帽,形如复杯,称之为“皮弁”。战国时期,出现了以丝织品做的帽子,戴帽范围扩大。到了汉代,帽子形式更多,成为区分等级地位的主要标志,有冕冠、长冠、委貌冠、爵弁、通天冠、远游冠、高山冠、进贤冠、法冠、武冠、建华冠、方山冠、术士冠、却非冠、却非冠、樊哙冠等。南北朝时,流行风帽及卷荷帽。唐代男子常用的浑脱帽、角巾,雨天用油帽、夏季用唐帽、纱帽,冬季用毡帽,胡帽流行。当时女子出行戴一种“羃罗”,从头至下皂纱可遮掩身体。后变短至颈部,实际上就是一种遮蔽脸容的纱帽。

宋代的官帽,内衬木骨,外罩漆纱,可随意脱戴。有直脚、高脚、交脚、朝天、顺风五种形式。文人喜欢高而方正的巾帽。明代最流行瓜皮帽,又称小帽或六合一统帽,还有软帽、烟墩帽、边鼓帽、瓦楞帽、多檐帽、笠高大帽、毡笠、鞞帽、方顶笠子。官帽主要是乌纱帽,是一种官吏公服中的头上装饰,现代所谓的“摘乌纱帽”,就是来源与此。

本书收集的帽子,主要是清末到民国时期的,大致有相公帽、虎头帽、绣花帽、新娘帽等,其中虎头帽及相公帽为儿童所戴,刺绣出各种不同图案。新娘帽是女子结婚时所用,更是制作精细,刺绣出各种吉祥图案,以配合喜庆的氛围。

(8)鞋类

鞋与人类的生活是密不可分的。古代的鞋,初始原料是草,麻和皮几种,称作屣、屨、屨等几种。周代有专门掌管天子鞋的职官,称为“履制”。到了汉代,鞋也称“屨”,鞋的取名以原料质地而定,形体宽大,质地硬挺。唐代,出现了轻巧的浅屨,平底多以草屨为主。五代十国的南唐,出现了一种特殊的“三寸金莲”鞋,由于当时直帝好小脚女人,女子以脚小为美,故大行缠脚之风,出现了这一怪诞的行为。这种鞋多绣有精美的图案,其风俗一直沿袭到民国唐期。宋代以布鞋和皮靴为主,夏季仍流行草编凉鞋。明代除了贵族,一般普通百姓以蒲草鞋和牛皮直缝鞋较为普遍,妇女缠足之风盛行,“三寸金莲”鞋以香樟木做底。

本书收集的绣花鞋,应是清至民国时期之物,其中最小的一双,鞋长仅12厘米,实在是

不能再小了。虽然制作精美,绣满各种花草虫鸟,但穿着行走的不便与痛苦,是可想而知的,这实际上是对女子的一种摧残。

(9) 佩饰

所谓的佩饰是指那些可随身佩带的,有实用价值和装饰价值的小件服饰,它是封建社会生产力发展,经济繁荣的产物。它不像衣裳、鞋、帽等是生活的必需品,只有生活质量的提高,人们追求更高的生活品质,这些佩件才应运而生。佩饰基本包括荷包、钥匙袋、扇袋、腰镜、挂件、眼镜盒、腰包等。目前最早的佩件实物是战国中期的镜袋,正反均绣有花卉图案,是用来装铜镜用的。在汉代,出现过一种刺绣梳妆袋,可折合、里边装女子梳妆用品,其功能相当于现代的梳妆盒。

佩饰中荷包是比较有代表性的物品,其装饰性和艺术性都很强,按功能可区分为:钱荷包、香荷包、烟荷包、针线荷包、杂物荷包、春宫荷包等,按形状可分为大荷包、圆荷包、腰圆荷包、鸡心荷包、葫芦荷包、褙搭荷包等。

其中香荷包出现较早,在西汉时已广泛使用。著名的长沙马王堆汉墓出土有绣工精美的香荷包。烟荷包出现较晚,是随着烟草的进入而产生的,大概在明中期由南方传向内地,很快泛滥成灾。当时没有成型的纸烟,是将烟叶切碎成丝装在袋中用烟管吸烧,故烟荷包大量出现。钱荷包主要分为三种:即抱肚荷包、腰带荷包及莲搭荷包三种。梳肚荷包顾名思义是在内衣贴身而穿,紧拦腹部。腰带荷包颇似现代的腰包,即用腰带扎于腰际。因为这种荷包都是装贵重物品的,所以需最贴身。莲搭荷包是两折、体形较前二种更为大,便于搭在肩膀上携带。这种荷包原是装铜钱、银元等所用。过去纸币未诞生前,大量流通使用的是铜钱、银元及元宝。这些贵币体积较大,质量重,必须使用莲搭荷包一类来盛装携带。

总之,佩饰的主要功能可总结为以下几项:一是实用功能,如烟荷包装烟叶,眼睛盒装眼镜,钱荷包装钱,都是根据生活需要而作的。二是装饰功能。这些佩饰都佩带在人体的显要部位。最先被人注意到,所以件件精美,基本上这些佩饰都是精巧的刺绣珍品。第三是这些佩饰有显示身价的作用,佩饰的豪华及精美能间接体现主人的财富及地位。第四是可以利用这些佩饰传情达意。如男女相爱互送香袋,以此表达情意作为定情之物。

洛阳民族博物馆收藏的佩饰几乎包括了以上的种类,且都刺绣精美,图案丰富。

以上是洛阳刺绣的基本种美,当然还有一些其他的种类,如桌围、中堂、宝瓶壶、围巾、椅垫等,因为所占比重较小,就不再一一累叙。但值得说明的是,洛阳刺绣种类是相当齐全的,正是因为如此,洛阳刺绣才能全面、系统地反映出那个时代精美刺绣艺求的信息。

四、洛阳刺绣中的图案纹饰

刺绣中除了种美、针法、工艺外,图案纹饰是非常重要的内容。汉族民俗文化的核心是讲究吉祥平安、富贵吉祥。不管人的现实生活如何,这种追求和渴望是始终在每一个人的心中存在着。而反映在洛阳刺绣中的图案纹饰也说明了这一点。洛阳刺绣的图案基本分为几大类,即花草植物类、动物类及其他美。

1、植物类

人类的生活与大自然息息相关,是大地赐与人们生活的必需品。所以,在刺绣纹饰中,各类植物纹饰占据了很大的比例。强烈反映出了人与自然的互相依存的关系。在这种关系中,人们寻找其美与善的一面,使之结合为对美好生活的憧憬。

(1)牡丹

牡丹这种纹饰,在洛阳刺绣中出现最多,所占比例根据统计在一半以上。洛阳是闻名世界的牡丹之乡。“洛阳牡丹甲天下”“花开时节动京城”“唯有牡丹真国色”,历史上对牡丹的评价达到了登峰造极的地步。牡丹雍容华贵,花朵硕大,色香清远,不愧为花中之王。在民间,人们一直把牡丹作为荣华富贵的象征,所以,在刺绣中牡丹图案大量出现就不足为奇了。洛阳刺绣作品中将牡丹的秀美描绘得淋漓尽致,充分表现出了人们对牡丹的爱好和牡丹在洛阳人民心中神圣的地位。

(2)莲花

莲花在刺绣图案中频频出现,有几个主要原因。一是旧时人们祈求多子多福的观念,因莲花果实莲蓬多籽,人们用其形及谐音,发展为“连生贵子”的含义。二是自古以来莲花被视为高贵之花。“出污泥而不染”。“莲”与“廉”谐音。人们用“一品清廉”寓公正廉洁,表现了对旧时清官的期盼和赞同。第三因为莲花圣洁,故与佛教有密切的关系。如佛座称莲花座,佛经称莲花经。第四与升迁有关系。过去人们期望升官发财,取其谐音为“连升三级”。

(3)桃树、桃花、桃果实

桃的题材在洛阳刺绣图案属于应用比较广泛的一种。在中国桃最早是用作避邪厌胜的,人们用桃人、桃符、桃树避邪驱灾,作为护身符使用。古时人们认为魔鬼怕桃树,用桃木制成神龛和郁垒的像挂在自己的门上,用来驱灾保平安。这就叫做“桃符”。桃符与春联有极大的关系。北宋的王安石在《元旦》一诗中写道“爆竹声声一岁除,春风送暖入屠苏。千门万户瞳瞳日,总把新桃换旧符”。说的就是春节到了,要更换新的桃符。后来到了明代,改用书写春联。并一直沿用至今。桃花还因为春天早开且妩媚艳丽,故被作为美丽的象征。

献桃祝寿是民间的一种普遍的祝寿方式,老人寿诞之日晚辈向其献寿桃表示祝贺和敬意,此俗由来已久。据《汉武帝·内传》记载:“七月七日,西王母降以仙桃与帝,帝食罢收其核,王母问帝,帝曰:‘欲种之’。母曰此桃三千年一结展。”后来献桃祝寿相沿成俗,而桃作为长寿的象征物而屡屡出现在洛阳刺绣的图案中,实属必然。

(4)石榴

石榴作为吉祥物,是多子多福的象征。旧时流传的民谣:“石榴结籽,保生贵子。”“喜蛛碰石榴,富贵不断头”“莲花如意石榴榴,夫妻二人活到头”。就是对此的描述,所以石榴见于刺绣纹饰中,多来达多子多福之意。中国历史上是以农耕为主的社会,家里孩子多,特别是男孩子多,可以保证劳动力的充足,基于这种需求,人们期盼多子的心情就可以理解了。

(5)萱草

古人对萱草有太多的钟意,萱草,又名忘忧草,《诗·卫风·伯兮》:“焉得谖草,言树之背”。谖本作萱,在古代以萱草借指母亲,以长寿的椿树作为父亲的代称。有“萱花椿树”之谓。后萱草又引申为对女性的代称。历代文人骚客将萱草看作使人忘忧的象征。旧时民间还将萱草作为生男的吉祥物,多比喻生活美好,多子多福。

(6)葫芦

葫芦的寓意是与“绵绵瓜瓞”分不开的,《诗·大雅·绵》:“绵绵瓜瓞,民之初生,自土沮漆”。土沮漆,均水名,位于今陕西周原一带。诗经产生于周代,此段话意为周朝开国的历史如瓜瓞般岁岁相继不绝。至太王迁岐地,奠定了王业。岐地,位于陕西周原,岐山与周原是周族的发祥地。后来人们将此用来祝愿子孙繁衍茂盛,葫芦腹园多子,生长茂盛繁密,人们常

将其视为生殖母体的象征,是民间信仰意识中普遍认可的吉祥圣物。所以,在洛阳刺绣中出现的葫芦图案,都是含有以上的寓意。

(7)宝相花

原是蔷薇花的一种,宋司马光《三月三十日偶成兼呈》诗:“宝相锦铺架,醅醑雪拥簷,沼萍浮细叶,林简露犀尖”。对宝相花赞美有加。另《广群芳谱·花谱二十·蔷薇》:“蔷薇,一名刺红……犹如宝相……”。后来宝相花经过人们长期的演绎,溶入其他花卉的形态,成为人们常用于织、锦、刺绣、瓷器等器物上的常见图案。它已脱离原来的花样,集莲花、菊花、牡丹等花为一身,成为一种固定的变形图案。历代由于宗教的盛行,又多用于佛教有关的题材中。在洛阳刺绣中出现的宝相花图案多与荣华富贵、清廉高洁有关。

(8)山茶花

山茶花原产中国,于早春开花,花形硕大艳丽并有光泽,叶有皮革质感。因耐严寒又叫耐冬花,亦叫蔓陀树,是历代著名的观赏花种。古人长称颂之。宋张耒《病起》诗:“多少山茶梅子树,未开齐待主人来”清陈维崧《浣溪沙·山塘即事》诗曰:“琴几研光摩绿竹,楸枰敲落水仙花,碧纱窗影浸山茶。”都是描绘山茶花的艳丽媚姿。山茶花种类众多。其花可入药。古人多将其作为吉祥图案应用。寓意明媚春天到来,生活中充满了春暖花香。

(9)葡萄

又称“蒲陶”“蒲萄”“蒲桃”,原产西域,汉代流入内地并广为流传栽种。《汉书·西域传上·大宛国》:“汉使来蒲陶,目宿种归。”葡萄果实繁多,味美多汁,深受人们喜爱,历代多有诗颂之。如南朝何逊《南苑逢美人》诗:“风捲蒲萄带,日照石榴裙。”唐李颀《古从军行》“年年战骨埋荒外,空见蒲萄入汉家。”历代民间多以葡萄作为多子多福的吉祥图案。

(10)菊花

菊花因盛开于深秋季节,是人们告别了花锦似簇的季节,进入萧瑟严寒冬季的最后的花了,因而深受人们的赞颂和喜爱。著名的西晋诗人陶潜的《饮酒·五》:“采菊东篱下,悠然见南山”成为颂菊的千古绝唱。唐代大诗人孟浩然《过故人庄》诗:“待到重阳日,还来就菊花。”道出了菊花的美妙。因菊花盛开在重阳节前后,故旧时人们把菊花赋予敬老、长寿的寓意。菊花作为吉祥图案,反映了人们企求长寿的美好愿望。

(11)梅花

梅花是中国特有的花种,一年之中梅花最先开放,因此虽不能说是百花之王,至少可以说是百花之先,梅花开在隆冬季节,傲霜斗雪,是历代比喻清高铮骨之物,也是梅花最可爱和可贵之处。古代时梅花的种类称谓很多,有重叶梅、宫城梅、同心梅、照水梅、台阁梅、九芙蓉梅、丽枝梅、品字梅、消梅、时梅、墨梅、侯梅、铁骨红梅、淡红梅、送香梅等等,人们花这么多的心思去栽培梅花,研究梅花,可见古人对梅花的偏爱了。历代咏梅作品很多,唐路宾王《西行别东台详正学士》诗:“上苑梅花早,御沟杨柳新。”宋周邦彦《双调玉烛新·梅花》词:“美源新腊后,见数朵江梅,剪裁初就。”因为梅花的重要,民国政府将其定为国花。在现在评选的国花候选花目中,梅花作为其一也有着不可忽视的影响力。我国许多城市都将梅花作为市花,如南京、武汉、无锡等城市。所以,梅花在传统图案纹饰中被作为坚强守节和吉祥颂祝的寓意而常常出现。

(12)芙蓉花

荷花的别称为芙蓉,但这里所说的是木芙蓉,即木莲,广泛生长在我国南方及西南。湖

南省别称芙蓉国,成都市别称芙蓉城。可见芙蓉花的魅力及影响。芙蓉为落叶大乔木,秋季开花,花大且有柄,摘下可手持。色有红白两种,可变色,夜晚变为深红。历史上对芙蓉花的赞誉很多,隋代江总《南越木槿赋》:“千叶芙蓉距相似,百枝灯花复羞燃。”宋代宋祁《木芙蓉》诗:“芙蓉木作树,花叶两相宜,慎勿迷莲千,分明立券辞。”因为芙蓉花花大美丽,娇嗔可爱,故旧时人们常把芙蓉花比做美女,如《西京杂记》卷二:“文君较好,眉色如望远山,脸际常若芙蓉。”这就是将文君的美与芙蓉花联系到了一起。与芙蓉花关联的还有许多典例,在汉代及隋唐时期,洛阳、长安就有以芙蓉命名的园林。南朝梁任昉《述异记》卷下:“芙蓉园在洛阳,汉家置之。”唐杜甫《乐游园歌》:“青春波浪芙蓉园,白日雷霆夹城仗。”唐刘餗《隋唐嘉话》卷上:“京城南隅芙蓉园者,木名曲江园,隋文帝以曲名不正,诏改之。”因为芙蓉花艳色香,旧时还流行用芙蓉花染色制成帷帐,非常华美。

所以,在民间把芙蓉花作为吉祥图案是非常普遍的,洛阳刺绣的许多类别中就常常可见到芙蓉花,以此作为华美的象征。

(13) 百合花

百合花古人亦喜好之。宋陆游《窗前作小土山艺兰及玉簪最后得香百合并种之戏作》诗:“更乞两丛香百合,老翁七十尚童心”。百合花形硕大奇特,香味浓郁,在民间一直取其谐音而用千各种纹饰图案之中。百年好合寓意夫妻恩爱,百事如意寓意事事顺利,吉祥如意。

(14) 鸡冠花

鸡冠花为草本植物,繁殖力极强,花呈多种颜色,但以紫色最为壮美。古人取其谐音“官”字。与公鸡组合成吉祥图案,寓意希望做官。如与玉带组合名为“冠带流传”,希望祖祖辈辈都做官。与爵组合为“加官进爵”。当然希望做官是古人的善意,在封建社会,做官就能光宗耀祖,所以人们对能做官抱很大的期望。因此,这种愿望也屡屡出现在与鸡冠花有关的各种图案纹饰中。

(15) 月季花

群芳谱对月季花的描述是这样的:“月季一名为长春花,一名为月月红,一名为斗雪红,一名胜春,一名瘦容。逐月一开,四对不绝。”月季花因此被视为祥瑞、新春、婚礼及寿诞的祝福语。自古以来,受人喜爱。宋代宋祁《益都方物略记》:“月季花,此花即东方所谓四季花者,翠蔓红的。”宋杨万里《久病小愈雨中端午试笔》诗:“月季元来插得成,瓶中花落叶犹青。”月季花的特点,一是花期长,从春季开始,每月一期,开至秋天。二是生命力旺盛,栽培容易,剪枝插枝即活。三是适用性强,大江南北,南方北方,都可生长,故分布面积极广。四是花色品种多,据统计月季的花色可这数十种之多。五是花香袭人,香幽深远。因此,月季花被民间普遍视为祥瑞,新春,新婚及寿诞的吉祥花,“四季平安”“万代长春”等等图案常常出现于洛阳刺绣的各种图案纹饰中。

(16) 松树

松树给人的印象就是四季常春,雄岸挺枝。历代对松的赞美有加。西晋陶潜《归去来兮》辞:“三巡就荒,松菊犹存。”松树在民间信仰中首先是作为坚贞不屈的象征,陈毅元帅的《岭南纪事》诗:“大雪压青松,青松挺且直,要知松高洁,待到雪化时。”就是针对皖南事变后的严酷斗争现实,以松勉志,写出了这首著名的诗篇。松树还常与其他吉祥物结合。如松针,除了节操外,又多了坚贞。与竹、梅结合就是“岁寒三友”,这三种植物都是不畏严寒,凌霜傲雪的枝物,故其寓意大抵以此展开。