

中国刺绣技术法研究

中国刺绣 技法研究

朱 鳳 編著

上海人民美術出版社

中國刺繡技法研究

朱 鳳 編 著

*

上海人民美術出版社出版

(上海銅仁路二五七號)

上海市書刊出版業營業許可證出00二號

美術設計 陶烈哉

中科藝文聯合印刷廠印刷 新華書店上海發行所發行

*

開本 787×1092 紙 1/18 印張 3 5/9 插圖 23 字數 74,000

一九五七年十二月第一版

一九五七年十二月第一次印刷

印數 0,001—2,000

統一書號：8081·2755

定 價：一元七角

內 容 提 要

本書系研究中國刺繡的書籍，全書計分五章：第一章簡述了中國刺繡歷史的發展演進和目前的概況；第二章扼要分析了刺繡分類的方法；第三章介紹了中國固有的傳統刺繡方法（以蘇繡、浙繡、川繡為主），並介紹了作者根據傳統技法加以改創的“散套針”和“點彩繡”兩種新針法，結合實繡經驗分析了它的特点；第四章系說明繡各種事物應掌握的要領；最後簡介了刺繡工具。全書着重於刺繡技法的研究，可供繡藝工作者和工藝美術工作者參考，也可供各地刺繡合作社和學校作為教材之用。

目 录

第一章 歷史的演進

第一節	古代的起源	1
第二節	歷代的發展	2
第三節	作家的名作	3
第四節	刺繡和繪畫的關係	7
第五節	繡法的傳統	9
第六節	現代的情況	13

第二章 刺繡的分類

第一節	應用上的分類	15
第二節	地方性的分類	15
第三節	繡法上的分類	16
第四節	新的分類方法	16

第三章 各種的繡法

第一節	固有的針法	17
一	直繡	17
	直針 纏針	
二	盤針	18
	切針 接針 滾針(秘針) 旋針	
三	套和針	19
	套針(單套、雙套、木枕套、集套、扁毛套、活毛套) 撒和針	
四	搶針(正搶、反搶)	21
五	平針	22
	平金(鎖金) 釘線	
六	散錯針	22
	散整針 虛實針 亂針	
七	編繡	23
	戔紗(納錦) 打点(雙面一絲串、雙面穿珠、雙面平金) 鋪絨、網繡	
	夾錦 十字挑花 絨線繡	

第一章 歷史的演進

第一節 古代的起源

刺綉是中国具有悠久历史的一种独特的工艺美术，和錦綾、織絲在中国美术史上具有同等的地位。錦綾、織絲是“織綵为文”，而刺綉是“刺綵为文”，这三种工艺，是女子在文化艺术方面的最大贡献。

衣服的创新很古，传说軒轅黃帝（公元前2697年）的臣子伯余就开始用麻縷作衣，而刺綉就诞生在它三百年后“章服制度”創行的时期。远在四千二百多年之前（虞舜时代）就有章服的规定：“衣画而裳綉”，章服上衣的日、月、星辰、山、龙、华虫（雉的异名）用画；下裳的宗彝（宗庙的彝器，指虎尊和雌尊，即長尾猴尊）、藻（水藻）、火（火焰）、粉、米（碎者为粉，整者为米）、黼、黻（黼如斧形半黑半白，黻如兩己相背形半青半黑，是古时礼服上綉飾之紋）用綉。并且这些画和綉是用彩色的，所以“周礼考工記”上有“画纁之事，五采备谓之綉”的說法。〔图1〕

同时从古代起刺綉就是女子之事，这在“考工記”上有說：“治絲麻以成之，谓之妇功”；又“管子”上說：“一女必有一針一鉤（作長針解）”，又“墨子”上說：“女工作文采，

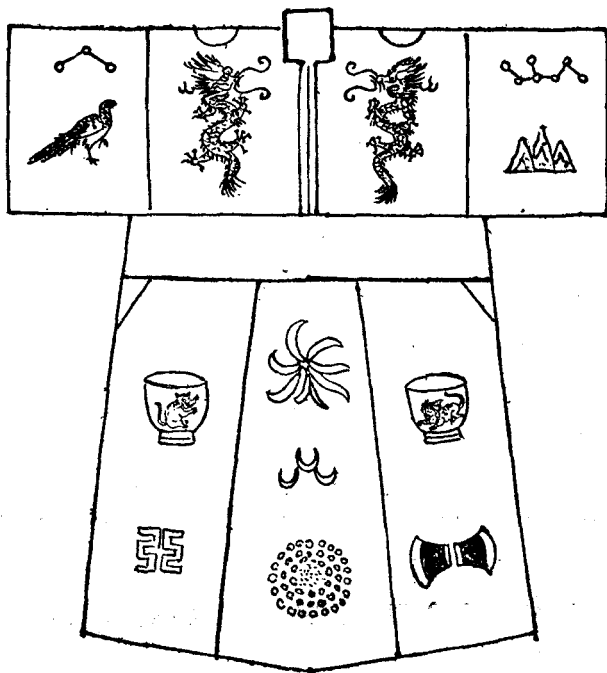

图 1

男工作刺繡”，可以考証是實在的。

再有“元代畫塑記”上有說：“古代象物肖形者，五彩彰施五色，曰繪曰繡而已，其後始有範金埏土而加之采飾焉”，這又可能說是刺繡的發展尚在鑄造陶瓷之先，不過因為繡品的收藏不易，後代發現的古代彩陶多而刺繡少罷了。

明朝（十六世紀）有葡萄牙人購得中國繡片，携歸本國，受國王上賞；日本刺繡在清末才有仿制，這又可見東西洋現在雖是都有了刺繡，但沒有象中國刺繡歷史如此悠久。

第二節 歷代的發展

刺繡在上古初期，由於禮制的束縛和器材技巧的限制，功用範圍很是狹隘。在春秋（公元前 722 年）以前，衣繡只及於帝王公卿，還未流行到民間，到了周朝（公元前 1134—247 年）衰微春秋戰國（公元前 722—247 年）禮制力量薄弱的時候，用服飾來分別階級尊卑的防閑漸被突破了，刺繡不但由帝王公卿的章服發展到為民間常服所施用，而且沿進到兩漢（公元前 206 年—公元 219 年），隨著人民物質和文化生活的提高，早就成為社會流行的裝飾用品，甚至牲畜牆壁也有用了文繡的裝飾了，如太廟祭祀用的軋牛，楚莊王的愛馬，都有過“衣以文繡”，富人大賈宴會召客有用繡來被牆的，這說明了刺繡到這時期已發展到成為一種社會風尚。同時從事刺繡的女工也日加眾多起來，有以文繡交換谷粟的，尤以春秋戰國時期齊魯的文化最盛，刺繡也特別發達，直到兩漢，仍有“齊之恒女，莫不能繡”的稱語。

如上所述，古代的刺繡，主要是用在禮服上面（最初鞋子還是圓的，到漢代才有繡履），就是傳布到民間的也是限於衣服上的裝飾為多，它的作用一是顯示威儀，二是炫耀華貴的。作為有美術價值看待的刺繡，可以說是發創於三國時代的吳國（公元 200—252 年）趙夫人的繡列國圖，隨後各種刺繡都相繼發展起來。唐代武則天（公元 683—705 年）時贈送僚屬金字銀字繡袍，唐（順宗公元 805 年）盧眉娘繡法華經七卷，這才開始了繡字的技藝。唐（公元 618—905 年）繡觀世音象（見存倫敦博物院）和大士象，可謂刺繡人物仕女的開端。唐同昌公主出嫁有鴛鴦繡被，可謂开辟了繡花鳥的園地。到了宋代（公元 960—1276 年）有繡滕王閣景及王子安詩序，風景繡到此也有了新的發展。這些可以說明中國刺繡到十三世紀，在裝飾藝術上和欣賞藝術上都有了完整的基礎，已經奠定了它在美術上的獨立地位。

不過到宋代以後，刺繡還是盛行在宮廷裡面為多，如宋代的繡衣鹵簿，明代（公元 1368—1643 年）的車輿服飾，清代（公元 1644—1911 年）的乘輿儀仗，品類極其眾多，制式非常複雜，服飾以外，旗幟、寶蓋、圍屏、壁衣、花燈、靠背、坐褥等等，都用繡成。在明季公元 1559 年時有“露香園顧繡”馳名於世，突出地表現了美術上的價值，把刺繡一向由少數人享用的歷史觀念轉變成為社會公眾所愛好的風尚。風聲所播，

竞相購買，形成了求过于供的現象，于是傳习日众，由所謂宮院閨秀美术一跃而为民間的手工艺。到了清代更发展成为市場上的商品，有專設綉商的經營。繼之以清末以后的沈寿美术綉，把綉艺又推进了一步。綉事日形推广，綉业日益发达，这不独在美术上占有了独立地位，而在經濟上也有了一定的价值。

历代对于綉綉既有上述的需要，所以历代多設有專职的人或機構掌管綉事。周代有設色之工，汉代有織室，隋代和唐代有織染署，宋代有文思院、綾錦院、文綉院，金有文綉署，元代有紋錦總院、針綫殿綉局，明代有針工局文思院，清代有內織染局綉科。还有在产地分設機構的，如在宋、明、清时代，苏州杭州等地曾設过織造局供造織綉之类。可見历代对綉綉这件事是重視的，只是对从事綉綉的人，認為女紅末技不足重輕罢了。更有設局主要目的是在收稅斂財，更造成了綉綉发展的障碍。

除了官家的組織之外，綉綉在“顧綉”发展到成为商品以后，綉商曾相繼開設綉庄。民間并曾先后創辦些培养綉綉人材的学校，傳习綉綉，但都因为教育和生产脫节而中途夭折了，这却是綉綉发展过程中的一个損失，也是一个教訓。

第三節 作家的名作

旧时代对于綉綉有不正确的看法：一、綉綉是統治階級的特用品，不願意人民襲用；二、綉綉不过是一种女紅，雕虫末技；三、女子无社会的地位，輕視女子的才能。由于这些看法，所以在史籍上常見到什么“女子无文章，国之富也”，“絲綉纂組，害女紅者也”等等打击綉綉的論斷。对于綉綉的史的发展和綉綉的作家，典籍既不記載，更少專書的傳述，仅有在一些神史杂著內略有记录，但挂一漏万，不知埋沒了多少劳动妇女的成就。正因为如此，在这样的情况下所流傳下来的記載，大部分可能当作实录而不太夸誕虛構（虽然这些記載的贊美文詞多抽象而少具体的內容）。对于已知的作家和他們的作品，也可以認定是当时的杰出作者和有一定代表性的名作。

下面所录出的作家和名作，有姓氏的存其姓氏，无姓氏的單記其作品，目的是在不再埋沒前人的勞績，对这些綉的前人的贊語对綉艺有启发性的也摘录出来。

一、吳国赵夫人綉列国图 在方帛上面，綉了五嶽河海城邑行陣的形势。

二、魏国薛灵芸針神 薛灵芸擅針綉，不用灯燭，也能裁剪，和盧眉娘齐名。

三、齐梁綉錦裙 錦裙長四尺，下广上狭，綉处下闊六寸，上減三寸半，左面綉鶴二十，狀如飞起，都曲折一脛，口銜着草花，右綉鸚鵡二十，都聳着肩舒着尾。两种鳥大小不同，中間隔以花卉，綉得滿无余地，界路分向四面，五色間杂，界路中并点綴着金鈿之类。

四、齐梁綉法被 法被四面，綉有諸天象，中綉三十三天崑崙山星宿海，高闊都是一丈二尺。

五、唐綉同昌公主錦被 綉有三千鴛鴦，中間夾綉有奇花異葉。

六、唐綉金字袍 武則天贈給僚屬綉袍，用金字銀字綉成，并有環繞五色雙鸞。

七、唐盧眉娘綉法華經 在一尺絹上綉法華經七卷，字的大小不過粟粒，點畫分明，上面品題章句，沒有闕漏。

八、唐綉觀世音象 這幅綉象長約一丈，寬約五六尺，觀世音中立，旁邊站着善才韋馱，用極粗的絲綫，綉在粗紗布上，是彩色的。這幅綉在1907年被英人從燉煌石室千佛洞誘買去了。

九、唐綉大士象 綉得妙相天然，它的布色施采，用綫有三四層疊起。

十、唐綉佛像 綉有摩利支天喜菩薩象一尊，四首十二臂，身挂有人頭念珠，每顆的面貌不同。

十一、宋綉滕王閣圖 綉有滕王閣景兩幅，并綉有王勃詩序，字細如蚊腳。

十二、宋綉陶淵明淒倒圖 綉的淵明淒倒東籬，有山水樹石景物，并綉蠅頭小楷十數字，綉得很鮮明遒勁。

十三、宋髮綉人物 宋高宗（公元1127年）劉安妃，杭州人，工書畫，綉有曼倩（東方朔）象、宮衣添綫、枚卜補袞諸圖，以髮綉圖。曼倩象現藏倫敦博物院，長一尺許，闊八寸許，據記載髮綉的東西，保藏不易，加以年代久遠，髮漸脫落，僅存十分之二，用顯微鏡察看，綉髮歷歷可數，圖背尚有髮結可見。

十四、宋綉圖軸 有龍舟競標圖、白鷹、觀音、壽星、七子圖、滿地嬌、山水人物、鶴鹿等軸。

十五、元綉詔書 元朝詔令西方邊遠的國家，用粉書詔文在青色絹上面，綉上白絨，并網上真珠。

十六、元綉圖軸 有八仙慶壽圖、納綉壽仙、先春四喜。

十七、明髮綉滕王閣黃鶴樓圖 夏永号明遠，以髮綉成滕王閣黃鶴樓圖，細如蚊睫。

十八、明髮綉大士象 明松江孝女，以髮劈成四縷，綉大士象。

十九、明王長卿妻綉佛 王長卿新安人，其妻精綉，所綉佛像，髮絲眉目，光相衣紋，都纖密絢爛。

二十、明綉圖軸 有納綉壽星，織錦納絨壽圖、納絨彩鳳、納紗仙人圖等軸。

二十一、明顧綉 明代嘉靖年間，顧名儒與其弟顧名世在上海筑有露香園，教家人刺綉，名世媳繆氏善書精綉，刺綉尤“巧奪天工”，所綉人物，氣韻生動，字亦有法。名世孫壽潛善畫，其妻韓希孟精通六法，工畫花卉，更擅長刺綉，世稱“韓媛綉”，也稱“畫綉”。名世曾孫女（嫁張來）年二十四夫亡，家貧撫孤，以針黹營食，号“露香園顧綉”，年七十而卒，以針綉授徒歷三十余年，顧氏露香園綉之聲名因而大噪。上海顧氏蘭玉善針黹，設帳授徒，時人也目為顧綉，故后世凡綉皆稱做顧綉。

顧綉所用之綉地多吳綾，所用之綉亦蘇綾，吳人綉法又繼承其傳統，吳之業綉的因尊為祖師。清道光間曾建祠奉祀，原祠在蘇州葑溪，咸丰年代遭軍事毀壞，同治時在香港弄口設錦文公所，光緒十八年遷移閭門內下塘，供有夫婦木雕象二尊（按祠內碑詞語氣，應系顧名儒夫婦象），所以蘇綉又稱為顧綉。

1. 顧綉八駿圖。

2. 顧項麗貞綉滕王閣圖，寬一尺二寸，高八寸，珠帘画栋，人物風景，皆神色飛動。

3. 顧綉潯陽琵琶圖，內大舟一，人四，一白傅（唐白居易），一商婦，一舟子，一蒼頭，商婦斜抱着琵琶，手撥四絃，襟邊有泪痕点点，用細白絲挑出，白傅手拿着杯子側耳在听，額紋縷縷作愁苦狀態，鬚眉容貌，都栩栩如生。

4. 顧蕭翠珍綉明太祖象，絹地微黃，長八尺，寬三尺八寸，狀容雄傑。

5. 顧綉停針圖，穷态极研，擘絲全沒痕迹。

6. 顧韓希孟綉宋元名蹟方冊，有洗馬、百鹿、女后、鶉鳥、米圖、葡萄松鼠、扁豆蜻蜓、花溪漁隱共八幅，并綉有董其昌題贊、顧壽潛跋語。

7. 顧韓希孟綉花鳥冊，有牡丹、芙蓉翠鳥、春蕊、萱花蛺蝶、薔薇蜂、水墨梅花、紅梅水仙、鸞粟共八頁，素緞地，綉折枝花卉冊頁。韓綉花鳥有完全應用繖和針的綉法。

8. 顧綉花鳥人物冊，有仙鹿、蘭花芝草、洗馬圖、芙蓉翠鳥、桃柳燕子、射獵圖、虞美人、梅花練雀共八頁，白綾地，五色綉，絲細如髮，針脚平齊，花鳥人物都生動可愛。

9. 顧綉花鳥冊，有折枝芍藥、蓉江浴鵲、稻熟蟹肥、萱花蛺蝶、杏花飛燕、松鼠葡萄、秋場斗鷄、九出灵芝、海棠鳴禽、松樹蒼鷹共十頁，綉的設色花鳥。

10. 顧綉弥勒佛象，素綾地，高一尺七寸二分，寬八寸四分，彩綉弥勒佛坐象，肌理紋路綉得巧合，衣紋花样用各種針法，合成碎景，蒲團是編織成文，周圍綉上細的雲毛。

11. 顧綉髮綉人物，素綾地，高二尺五寸，寬七寸一分，用白描画法，摹綉陶淵明停琴佇月詩意圖稿，人物眉目懸針，衣紋絲絲有筆法。

12. 顧綉八仙慶壽，白綾地，五彩綉，高一尺二寸五分，寬一尺五寸五分，共十二幅，每幅一仙人，都作飛升的形狀，云霞不作綉尖，淡染輕鈎，是半綉半繪的綉法。

13. 顧綉松鶴，藍色緞地，高二尺，寬二尺九寸五分，綉的偃松双鶴，石泉芝草，綉法精細。

二十二、明邢慈靜髮綉大士象 邢慈靜臨清人，善書画，曾用髮綉大士象。

二十三、明俞韞玉髮綉罗汉象 俞韞玉号隱情，海寧人，曾髮綉十八應真象。

二十四、清余蘊珠綉人物 余蘊珠揚州人，工仿宋綉，善綉仙佛人物，有神女、

洛神、浣紗諸圖和須菩提象。

二十五、清楊卯君沈关关綉人物山水 楊卯君号云和，工綉佛，其女沈关关号宮音，精綉人物山水。

二十六、清金星月綉五百罗汉帳 金星月鄞县人，綉五百罗汉帳，足跡不下樓有十余年綉成。

二十七、清王璦髮綉佛象 王璦高郵人，工書畫，尤精髮綉佛象，曾綉璦珞大士象，精細入神。

二十八、清盧瀟香綉芍藥圖 盧瀟香号元素，工畫善綉，綉有三朵花圖（芍藥一拊三萼）。

二十九、清趙慧君綉人物山水 趙慧君崑山人，綉人物山水，色絲鮮麗，一如圖畫。

三十、清聯夫人綉達摩象 聯夫人是聯瑛妻，她作綉先以名畫張壁上，流覽朝夕，摹仿畢肖，山水人物花卉翎毛都精，曾綉一達摩象，鬚髮活現，衣紋絲毫不苟，是仿的陈洪綉圖本。

三十一、清曹夫人綉博古圖 曹夫人上海曹一士妻，曾在衫上綉博古圖很精雅。

三十二、清陳花想綉芍藥圖 綉有廣陵芍藥三朵花圖，華妙生動。

三十三、清丁佩綉 丁佩号步珊，清道光（公元1821—1850年）苏州人，善刺綉，并通达綉理，著有綉譜一卷，有擇地、選樣、取材、辨色、程工、論品六篇，主要是論的過去仿真綉方面的藝術要求。

三十四、清凌杼綉山水人物花鳥 凌杼吳江人，善刺綉，綉法是繼承顧綉的傳統，有花鳥冊頁、花卉佛象和山水，綉法工細，配色鮮艷。

三十五、清宮綉品 清徐松“東朝崇養錄”記有花燈、屏幅、罗汉冊、綉墩、宝座、迎手、靠背、坐褥、緞錦袍褂、夾紗袍褂等件。

三十六、近代沈壽綉 沈寿号雪君，后改号雪宦，松江人，生在1874年，年二十嫁余覺，綉藝至精。光緒三十年（公元1904年）余覺以佛象八幅摹入綉屏，由沈寿（三十一岁）綉成，進送赫叶那拉后，得獎福寿字，及四等商勳，并派到日本考察美術過。曾在苏州馬医科巷設立過綉校，招生教綉，并合办過福寿綉品夫妻公司。后商部特設綉工科，光緒三十三年余覺沈寿同召入京，分充總理及總教習。宣統元年開南洋勸業會，湘、魯、江、浙的綉，四面聚集，沈寿充綉品審查官，審查精確公正，人都信服。辛亥（公元1911年）綉科解散，在天津教綉，1914年在天津自立過綉工傳習所。同年為張謇聘充南通女工傳習所所長兼刺綉教員。繼設綉織局，沈寿兼局長。1921年病歿在南通，時年四十八岁。著有“雪宦綉譜”，分綉備、綉引、針法、綉要、綉品、綉德、綉節、綉通八篇。她所介紹的針法和闡論的綉理，也是側重在仿真綉這一方面。

1、三十五岁以前作品有：万年青圖、甘露降圖、寿星見圖、天賜純嘏圖、万福来

朝图、松鹤图、寿比南山图、无量寿佛图、黑龙图、仕女图、青绿山水、三马图等。

2、意大利君后肖像，三十六岁时绣，1909年由清政府作为国际赠品，意大利回赠金表并致谢函盛赞中国的美术。

3、耶稣象，三十九岁时绣，高二十一英寸，宽十五英寸，椭圆形，开始绣在1913年7月，绣成在1914年8月，用色111种，针法是处处旋转的。1915年曾在巴拿马博览会展出得一等奖。

4、她的其他作品有：振贝子肖像、青绿水竹居图、青绿獵犬图、水墨一籃三貓图、青绿黄鸝仕女图、水墨戴鹿牀山水、水墨女优倍克象（四十六岁时绣）、青绿意妓悟道图并记等件。

三十七、近代吳彩霞绣 吳彩霞即胡蓮仙，安徽人，夫吳健生湖南人，1826年生，精研刺繡，鉴于刺繡演进成为綢緞业的附屬营业以后，經營绣业者多缺乏审美学識，绣品针工粗陋，配色庸俗，絕少美术精神，有一蹶不振的現象。她从事研究改良，主要采用了繖和针绣法而更活潑地运用，講求画意配色，作有組織的推展，为近代绣业增色很大。卒年七十七岁。

三十八、近代华璣绣 华璣字图珊，无錫人，1870年生，能詩文，善画，精于刺繡。1906年在无錫蕩口鵝湖女校教绣，1912年与夫張尉（金石家）在上海設立刺繡傳习所有十年。她的绣作风格是綜合活用了固有针法，尤其發揮了繖和针的長处，作品画意盎然。卒年七十一岁，与許頻韵合著有“刺繡教科書”，分概論、法式、旧绣法之分类、新绣法之分类四章，除了注重仿真绣类的画理象真之外，并介紹了一些意象绣类的针法。

一种有四千多年历史为官家和民間普遍采用的美术工艺刺繡，作家和名作品，仅少如得星凤这样。而这些作家又必須借重文人詞藻的笔墨，才得流傳。并且仅有的这些作品，都是刺繡中的观赏品一类居多。其在官家选用的作者，当然不乏能手，所制的应用品，一定有若干絕艺奇技，而史籍上仅一概称为绣工、绣匠、挑花匠（当时不重視工匠）或巧儿，人既不著，艺也不傳。无疑的，这是中国美术工艺上无可补救的重大損失，更是旧时代对女子不平等的具体表現。

第四節 刺繡和繪画的关系

绣和画在古代是一件事，統謂之“設色之工”，在周代画绣二工是同一官职，后来才分为二事。随着兩者的发展，分工确有必要，若論它們的关系，却仍然是非常密切的。

绣須以画做基础，绣的优劣往往决于选样，而绣的风格，又随着繪画的风格为轉移，試一考历代繪画的发展和刺繡的演进的跡象，就看出有着风帆相应的妙用。用针比用笔难，一笔有用千针，这两方面能“取法乎上”的，那末绣的成就也必大，反之那一个时代

的画品退步，那一个时代的绣艺也就随着衰落，如果把画史绣史两相对比一下，便可显示这两者的关系。

太古时期的绘画是与文字同源，最初的文字是象形文字，当时的绘画也如同象形文字的变化。那时绘画既属简略的象形，刺绣的初创，当然也是朴素的形式。舜时章服十二章差不多就是象形文字，“作始也简”这是势所必然的。

到了商（公元前1783——1135年）周时代，绘画已前进了一步，在造型发展上大体已经具备。但是一直到汉代以前，绘画都是壁画刻画一类，画在布帛上面的汉代才有，纸在后汉（公元105年）才发明。所以在汉代以前绣稿的取材，应成问题，画壁画和刻画的人是有数的能手，画的地方是宫室寺庙明堂和一些珍贵彝器与用品上面，一般刺绣的人要摹绣这些画本是困难的。因此可以认定：一、在汉以前刺绣是不能和绘画取得相同的发展；二、刺绣作者以及其代表绣品，是以官家的制作为中心；三、刺绣的纹样是图案式的。根据这些理由，更可以得出一个结论，就是汉代以前（公元前2255年——公元219年）这一阶段的刺绣是“直纹绣”时期。

可是到了汉代以后的情形就不同了，绘画在材料、画风、画法及收藏等各方面，都有了成功地发展，刺绣也就有条件跟着起了相应的变化。

由晋代到明代，人物画由释道宗教画到唐代以后而起的一般人物仕女画在线条的处理方面，又有了很多的新格，画象写照，也有突出的发展。山水画发端在晋代到唐代就脱离了人物画而获得了独立地位，进展到了明代，各种风格，各种技法，无不具备，青绿水墨，写实写意，应有尽有，成了玩赏美术的主流。至于花鸟画，虽然到唐代才开创，而到晚唐就倡率风行，到五代已达于全盛。因为花鸟的本身，就有丰富的自然美，加上历代各家描绘手法的成就，传神写形，均到了精绝的地步，尤以花鸟画是应用装饰上的最好取材，所以有“后来居上”的趋势。同时其他杂画，走兽水畜，界画楼臺，各种绘画题材，都有了高度艺术的成就。

关于收藏方面，由晋代绢画、纸画兴起，收藏的风气渐开，历代内府均有蒐集，民间也竞尚什袭，从而鉴赏品题。画幅的裱装在唐末开始，初由卷轴裱装进到挂轴裱装，到宋代有册页，到明代更有画册，藏度更称便利。

因为绘画艺术的突飞猛进，取材的范围扩大，因为装制收藏的便利，摹临的机会增多，更因为绘画风气的发达，研习画艺的人也普遍起来，刺绣在这些有利条件之下也跟着起了大大的变化。汉代以前以应用装饰绣为主流的刺绣，到这一时期代之以玩赏艺术为目的的作品，完全变了新的面貌。由吴国赵夫人的绣列国图为开端，一般绣品仅作为和锦绫一样看待的，到此提高了新的玩赏艺术的声价。但刺绣发展的行程始终与绘画是息息相应一步一趋的。唐以前人物画占主要地位，释道画又盛行一时，所以刺绣也是绣佛像为多，这种习尚流传很久。宋代以后的绘画山水花鸟特别发达，因此宋绣也以山水花鸟著称，它的特色是细密而兼生动，仿真而又肖神。刺绣到这地步与绘画可谓“异曲同工”

的双姐妹，画所能写的绣也能做，所以更有“画绣”之称。元代画不如宋，绣也不如宋，有粗制滥造的缺点。到了明代绣艺复兴，露香园顾绣，总结了唐宋的绣法，开启了后代的传习，在造型美术上，取得突出的成就。当然，在这个时期，因为锦绫雕刻文样的进步，图案式的直纹绣也跟着继续发展。但是这一时期的刺绣有了高度的艺术创作，成功地结合了绘画艺术的进展，所以汉代以后到明代这一阶段（公元220——1643年）是刺绣的“短针绣”时期，也就是“画绣”时期。

清代的绘画，文人画风派盛行，轻视技巧，崇尚风趣，流为形式主义的作风，摹临旧本为多，创作远不如前代，刺绣也受了这一影响，中断了画绣的连续发扬。同时因为在顾绣驰名于世之后，刺绣被当作竞利的商品，又忽略了艺术的提高。在清代中叶年代，刺绣专以制作袍服、补子、衣袖以及盔具装饰用的镜套囊袋等为事，而挂幅画绣，很少制作。所以在这一时期，直纹绣和一些无大变化的绣法，反形发达，视同女红的常规，画绣则不如前期。但是在这期间，中国画多有吸收了西洋画的风味，导致了刺绣改革的契机。沈寿在清末开始了以新意运旧法，以中国画的风格做基础，参用了西洋画理，讲求色彩光线，创作了不少名作，刺绣的声价，到此重又提高起来；与此同时，“湘绣”也通过改良而兴盛起来了。所以清代以后到全国大解放前（公元1644——1949年），除了最后二十年这一阶段停滞倒退外，刺绣是由“画绣”过渡到“美术绣”的过渡时期。

今后的刺绣，在艺术上应发扬优秀的传统，在目标上应重视艺术与实用的结合，汇集刺绣的技巧，创作新的风格，使得绣艺跟着画艺前进不已，高度地广泛地发挥艺术的力量。因此今后的刺绣，不同于过去某一种绣艺的兴起，而是全面（包括仿真形式的和图案形式的）发展的、综合的、创造的、“美术工艺绣”的时代。

第五节 绣法的传统

刺绣的绣法，通过几千年的研作，到近代已有了相当完备的针法，一切事物的形态，差不多凡可入于笔者，都可入于针入于绣。这些针法，以前笼统地分为二种，一种是“以往复经纬之法排列成之”的“直纹绣”；一种是“以上下结纳之法积叠成之”的“短针绣”。这种归纳的分法，不能完全包括刺绣的针法，用往复经纬绣成的作品，不一定全是直纹，用上下结纳针法的不一定全是短针。再有一种以线路方向作为针法分类的方法，分作列针（分竖列、横列、斜列）、曲针（如滚针）和缠针（有规律的短斜针），这种分法，只能说明线路，不能代表针法，因为表现直行、圆曲、斜行的针法各有多种，所以也不切合实际。针法最好的分法还是根据用针手法的本身来作为标准，有一种分一种的为妥善。照这样的分法，刺绣发展到1949年以前的针法，据作者所熟悉或是一般常用的有直针、缠针、接针、捻针、撇和针、切针、滚针、旋针、套针、施针、铺针、紮针、刻鳞针、散整针、虚实针、乱针、平金、钉线、戳纱、打点、铺绒、扣绣、网绣、十字

挑花、絨綫綉、夾錦、打子、辮子股、鷄毛針、拉鎖子、染綉、補圖綉、借色綉、高綉、兩面綉、摘綾、剪絨等三十七種；其他還有少數民族的特种綉法及尚未發現的綉法不在其內。所有這些綉法的發創和流傳的情況，史籍上很少有明確的記載，要有科學的論斷已屬不可能，不過如因為沒有充分的考據，就聽任自流不求甚解，總是研究刺綉的一個缺陷。

為了探求解決這疑難的問題，如果把刺綉紋樣的來源、歷代画法的发展、歷代刺綉的對象與配色和歷代的名作與它的贊賞文詞，加以綜合互証的推求，在某種程度上得到何種綉法在何時代已經存在還是可能的。

在上節中說過，繪畫是由象形文字發展起來的，一直到晉代是以人物畫為主。在漢代以前的刺綉，主要是以冕服儀仗和宮室的裝飾為對象，制式有一定，它的紋樣，由虞舜時代章服十二章開始，以及後來龍鱗龜蛇、鸞鳳鸕雉、鴛鴦孔雀、鵝鸞鷄鷹、黃鸝練雀、獅虎馬鹿、熊羆牛犀、辟邪獬豸、瑞草雜花、雲霞鳥隼、江牙海水、八卦方勝、百結卍字等等，基本上是意象圖案。再有設色，只有五色（即青、黃、赤、白、黑），哪種事物配哪種色彩，也有定制，不能逾越。在這種限制範圍內產生的作品，所用的針法，相應的也受了一定的限制。依據這些事實，可以考訂在漢代以前刺綉主要的針法，是直針、纏針、初步的鋪刻和不成熟的搶針的綉法，它的進展是由粗疏進到細密，由參差出入進到整齊勻淨，針法的變化很少。

漢以後到明代是畫綉時期，在這一時期，刺綉的風格，如同繪畫一樣，除了院體而外，另有院外體的一種閨綉出現，並且很快地有了驚人的發展。這樣就把刺綉從狹小的領域擴大到成為具有社會性的美術。

這一階段刺綉發達的特征，是跟着書畫的進展而進展，凡是人物山水花鳥以及書法，無不收入綉作的範疇之內，正因如此，設色須要複雜，針法須要增多，這也是一種必然的趨勢。吳國趙夫人綉列國圖，是在方帛之上，綉了山川城邑行陣之形。從這件綉品，可以說明兩件事：第一、綉面小而綉的事物複雜；第二、古來的地圖是用綫條勾寫的不是填塞的，那末它的綉法必須是直和曲的細密的綫條，綉這樣的綫條，那時用的針法應該是纏針（粗綫條）、接針、滾針（細綫條）。南北朝時代齊梁綉錦裙，這件綉是花鳥綉，但不是宋代的花鳥綉，因為花鳥畫唐代才有，所綉的鸛都曲折一脛，鸛鵲都聳肩舒尾，姿勢統一，應該是意象圖樣，它用的針法應該是直針鋪刻（鳥）、纏針（朵花）、接針、滾針（勾綫）和紮針（鸛足）。又唐同昌公主的錦被，綉三千鴛鴦，間以奇花異葉，章法如此繁瑣，當然也是意象圖樣，針法應該和錦裙相仿。齊梁綉法被，雖是綉人物的開端，但是如它綉的那樣多，背景又那樣繁，完全是宗教壁畫的風格，應該是用的直針、纏針、接針、滾針和切針（旧法開相）。到了唐代吳道子以後，人物畫到了極盛時期，周昉更創作了穠麗的仕女畫，所以唐綉人物有了仿真的新風格。唐綉大士象妙相天然，當然是受了畫風的影響，它的綉法，在配色方面，已不同於前代的色色分割，以

堆染为绚烂，而布色施采，用线凡三四层叠起，这显然是讲求到色彩的调和，用了套针的方法，这种针法应用最广，为后代开辟了新的道路。再有大士象头髮装饰，必然盘环，所以旋针也应该用了。唐绣金字袍，这是平金银绣制事物的滥觞。唐雕镂绣法华经，绣地一尺，绣经七卷，应该是用的极细的缠针和接针绣法。

各种绘画——人物、山水、花鸟，到了唐宋，都已确立了足为古今规式的手法，所以刺绣到了唐宋也是鼎盛时期，而宋绣在讲求精密之外，更入于生动的门径，所以前人论宋绣备极推崇。明张应文“法秘藏”说：“宋人之绣，针线细密，用绒止一二丝，用针如髮细者为之，设色精妙，光彩射目，山水分远近之趣，楼阁得深邃之体，人物具瞻眺生动之情，花鸟极绰约嚬呻之态，佳者较画更甚。”从这些赞语中可以指出宋绣有三项特点：一、细密无缝；二、设色复杂；三、形似生动；而能够有这样成就的条件，必须用这样的针法，——既能细密匀整，又能调和色彩，这里调和色彩尤为重要，色彩能够得到适当的调和，则形似生动即在其中。套针确能在一定程度上尽此职能的，宋绣的超越前代，是它充分地运用了套针绣法，长短针也有夹用。比如绣徐熙没骨法的花卉，如果当时不用套针以和色来表现浓淡，就无法使它眉目分清。当然套针之外，其他已有的针法也有了巧妙的运用。

元代绣不如宋，因为它用绒粗肥，落针不密，并且人物花鸟，有用墨描眉目，不如宋人用绒绣眉目的瞻眺生动，染绣就是由元绣开端的。元绣诏书网以真珠，珠绣可能也导源于此。

明代露香园顾绣是基本上继承了唐宋绣法的传统，它的特色，在于得宋绣的真传，所绣多系画幅，一应人物山水花卉飞禽走兽昆虫，都有作为主体，不类前代仅有少数事物作为画面主体，其他则属于点缀碎景罢了，所以对每样事物都要有完备的技巧。更因为它的特点有：一、丝细如髮，二、针脚平齐，三、浓淡合度，四、刚柔毕具，五、介画水路，六、逼真活现，就必须落针用线有无针痕缕迹的手法，和色施彩有反正远近的布置，勾勒施刻各得其宜的处理，象真传神能够熔画理绣理于一炉的妙用。因此它的绣法，已集旧有针法的大成，象直针、缠针、接针、撒和针、切针、紫针、滚针、打子、套针、旋针、刻鳞针、施针等都应用到，而尤以套针为主。此外顾绣云山也多借“借色绣”以神其气韵的，绣古装衣服有用网绣来点缀锦纹的。总之顾绣对于绣法的传统，确是起到承先启后的关键作用，苏绣就是顾绣的传统的继承者之一。

在这画绣发达的同一时期，汉代起即有织成锦，唐宋并有织绣并行的百子帐，明代官服制度，文官绣花鸟象其文彩，武官绣走兽象其猛犸，各级品位皆有绣服。而这些织成和绣制的纹样，都是带有图案意味的，但是因为织成精致和画绣发达的影响，绝不是简单地用直针缠针了，戳纱捻针应该是在这一时期兴盛起来了。还有一些铺绒、扣绣、拉锁子、网绣、高绣等，或者是绣小品的，或者作为辅助针法的，也应该是在这绣事昌盛时产生的。顾绣弥勒佛象，衣纹花样，三交五结，合成碎景，就是运用了多种针法。