

CHINESE EMBROIDERY

上海市国家级非物质文化遗产名录项目丛书

上海文化出版社

顾绣

• 顾绣，产生于明代松江府上海县，为上海本土文化底蕴深厚的纯观赏性民间刺绣，也是江南唯一以家族冠名的绣艺流派

• 顾绣，摹绣名人书画，绘绣结合，注重画理、墨趣，实现了针黹与画风的和谐相融，被誉为“画绣”。用色淡雅，隽美秀雅，尤擅山水、花鸟、人物

• 以针代笔，以线代色，劈丝细过千发，积淀了丰富的针法、绣法和工艺过程。顾绣《东山图》、《十六应真册》、《宋元名迹方册》等为中国绣作经典

上海市文化广播影视管理局

图书在版编目(CIP)数据

顾绣 / 薛亚峰, 唐西林, 杨鑫基编著 — 上海 : 上海文化出版社, 2011.6

(上海市国家级非物质文化遗产名录项目丛书)

ISBN 978-7-80740-618-1

I. ①顾… II. ①薛… ②唐… ③杨… III. ①刺绣—简介—上海市 IV. ①J523.6

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第182134号

责任编辑

赵光敏

英文翻译

潘文国

整体设计

叶 珺

装帧设计

叶 珺 方 明 叶 菲

书名

顾绣

出版、发行

上海文化出版社

地址: 上海市绍兴路74号

网址: www.shwenyi.com

邮政编码: 200020

印刷

上海丽佳制版印刷有限公司

开本

787×1092 1/16

印张

12.5

版次

2011年6月第一版 2011年6月第一次印刷

国际书号

ISBN 978-7-80740-618-1/K · 275

定价

62.00元

告读者 如发现本书质量问题请与印刷厂质量科联系

T: 021-64855582

CHINA'S EMBROIDERY

上海市国家级非物质文化遗产名录项目丛书

上海文化出版社

顾绣

◆ 顾绣，产生于明代松江府上海县，为上海本土文化底蕴深厚的纯观赏性民间刺绣，也是江南唯一以家族冠名的绣艺流派。

◆ 顾绣，摹绣名人书画，绘绣结合，注重画理、墨趣，实现了针黹与画风的和谐相融，被誉为“画绣”。用色淡雅，剪美秀雅，尤擅山水、花鸟、人物。

◆ 以针代笔，以线代色，劈丝细过千发，积淀了丰富的针法、绣法和工艺过程。顾绣《东山图》、《十六应真册》、《宋元名迹方册》等为中国绣作经典。

上海市文化广播影视管理局

上海大都市纷繁复杂的文化生态和多元包容的文化风格，使非物质文化遗产资源积淀深厚，形态丰富。

列入国家级非物质文化遗产名录的上海项目，涵盖了民间文学、传统音乐、传统舞蹈、传统戏剧、曲艺、传统美术、传统技艺、传统医药和民俗等多个门类，是上海近现代历史、城市文化和工商业文明的代表。

丰富多彩、独具特色的上海非物质文化遗产体现了鲜明的地域特色和丰厚的历史积淀，构成了上海古今融合、东西交汇的城市文化底蕴，既是海派文化发展的载体和见证，也是上海文化大都市建设的基础和资源。

ISBN 978-7-80740-618-1

9 787807 406181 >

定价：62.00元

编委会主任 朱咏雷

本卷主编 薛亚峰

GU'S EMBROIDERY

Shanghai State-level Intangible Cultural Heritage Series

上海市国家级非物质文化遗产名录项目丛书

顾绣

上海文化出版社

上海市国家级非物质文化遗产名录项目丛书

• 编委会 •

主 任 朱咏雷

副 主 任 王小明

编 委 杨庆红 萧烨瓔 陈鸣华 俞瑾云 郭 宇 孙重亮
李 莉 茅善玉 陈忠国 秦建国 王正浩 方 阳
崔晓力 钱伟萍 赵光敏 林建红 张伟英 宋浩杰
马锦梅 黄 泓 陈 列 赵亦农 徐丽云 范文翔
王卫国 应文灿 吴敏华 燕小明 黄美娟 薛亚锋
盛玲芳 诸春梅 施仲君等

专 家 组 方 阳 石关桐 包燕丽 朱裕平 张荫尧 沈鸿鑫
陈勤建 罗怀臻 荣广润 施 远 屠恒贤 萧 梅
蓝 凡 蔡丰明 潘文国等

项目协调 钱伟萍 葛永铭 张黎明 蒋 薇

出版策划 陈鸣华 赵光敏 周莺燕

本卷主编 薛亚锋

本卷撰稿 杨鑫基 唐西林 苏颐忠

总序

中华文化源远流长、灿若星河。

五千年的璀璨文明带给中国人骄傲的同时，也留下了令世界惊奇的各色瑰宝；令人叹为观止的丰厚文化遗产积淀润泽着后世子孙的精神家园。在这些丰富多彩的文化遗产中，以口头传统、传统表演艺术、民俗活动和礼仪与节庆、有关自然界和宇宙的民间传统知识和实践、传统手工艺技能以及与上述传统文化表现形式相关的文化空间等非物质形态存在，与群众生活密切相关，世代相承，被界定为“非物质文化遗产”。

中国历史发展进程中的文化差异造就了形形色色、别致多样的文学、歌舞、美术、技艺和习俗等，它们因物质和精神的双重价值而被认为是我们民族的“文化基因”。从女娲补天传说的五色神石，到端午节汨罗江畔的龙舟竞渡；从《牡丹亭》里一唱三叹的婉转昆腔，到《高山》、《流水》中意境悠远的古琴雅韵；从七彩瓷器釉下的瑰丽纹饰，到顾绣、竹刻巧夺天工的奇丝妙缕；从中医针灸以外治内的灵动针法，到太极武学博大精深的一招一式，这些中华文化符号承载着五千年的历史文明，逐渐积淀成为中华民族的精神、性格和气质中不可替代的文化传统，并且深深地溶入全球华人的精神血脉之中。非物质文化遗产中所蕴含着的特有精神价值、思维方式和创造能力，以一种无形的方式承续着中华文化之魂，被视作中华民族精神家园的重要组成部分。

非物质文化遗产在我们身边，可以触摸、可以感知、可以注视、可以惊叹、可以赞美，但这并不意味着它们会永远存在下去。经历了漫长的岁月，它们已经斑驳和脆弱，随着经济全球化趋势的加快，其生存环境正在受到威胁，不少非物质文化遗产正面临消亡或失传的危机，对非物质文化遗产进行保护已经刻不容缓。2005年，《国务院关于加强文化遗产保护的通知》、《国务院办公厅关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》等文件的陆续出台，标志着我国非物质文化遗

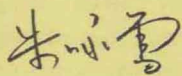
产保护工作正式启动。2006至2008年间，国务院陆续公布了两批国家级非物质文化遗产名录，涵盖了民间文学，传统音乐，传统舞蹈，传统戏剧，曲艺，传统体育、游艺与杂技，传统美术，传统技艺，传统医药和民俗10个门类，计1028项。

作为中华文明的重要组成部分，上海的海派文化历经城市七百多年的发源历史和一百六十余年的开埠岁月，在传统吴越文化的基础上，孕育了别具一格的非物质文化遗产，它融合古今、交汇东西，具有鲜明的近现代工商业特色。上海目前共有江南丝竹、昆曲、京剧、淮剧、沪剧、独脚戏、黄杨木雕、乌泥泾手工棉纺织技艺等33个国家级非物质文化遗产名录项目，成为了我国非物质文化遗产体系中不可或缺的重要内容。

为了保护好这些珍贵的城市非物质文化遗产遗存，充分展现海派非物质文化遗产的独特魅力，我们专门编辑、出版了这套以上海的国家级非物质文化遗产名录项目为内容的大型丛书。通过这一形式，既对本市非物质文化遗产项目进行系统的整理和记录，也对非物质文化遗产知识开展普及和宣传。丛书为每个非物质文化遗产项目单独设卷，以人文学者的视角，面向普通读者，采用文字、图片、大事记、知识链接等方式，对项目进行生动而全面的介绍，力求体现知识性、可读性和史料性。

中国2010年上海世博会对“城市，让生活更美好”的主题进行了充分演绎，特别是非物质文化遗产的展示活动，让世界领略了中华文明的无穷魅力。这套丛书也将努力传承世博精神，继续为弘扬中华民族优秀传统文化贡献一份力量。

值此功成之际，衷心感谢为编著丛书付出辛劳的项目传承人、项目保护单位和保护工作管理部门，以及专家学者和上海文化出版社的领导和编辑们，现有的成果都凝聚着他们的才智和心血。我们衷心希望，这套丛书的面世能得到读者的欢迎和喜爱，这也正是对我们非物质文化遗产保护工作者的最佳回报。

上海市国家级非物质文化遗产名录项目丛书编委会主任
上海市文化广播影视管理局局长

2011年1月

GENERAL PREFACE

Chinese culture has a long history and brilliant achievements.

Five-thousand years civilization has left pride to the Chinese people and wonders to the world. Rich and colorful cultural legacy nourishes the spiritual mind of the Chinese descendants. Among these some are labeled as "Intangible Cultural Heritage", including oral traditions, traditional performing arts, social activities and rituals, festive events, knowledge and practices concerning nature and the universe, traditional craftsmanship and the cultural space related to the above expressive forms, which all exist in a non-material state, have close relations with people's life and have been passing down through generations.

The long development of the Chinese history results in a rich variety of culture, such as literary works, songs and dance, fine art, craftsmanship and custom, which became the nation's "cultural genes" in both material and spiritual values. From the colorful magic stone in the legend of "Nüwa Patching the Sky" to the dragon-boat competition along the Miluo River in the Duanwu Festival; from the catching melody in Kunqu Opera *Peony Pavilion* to the mellifluous notes in the tune of *High Mountains and Flowing Water*; from the magnificent designs of the multi-colored glazed porcelains to the delicate texture of the Gu embroidery and bamboo carvings; from the astonishing acupuncture technique to the profound implications in Taijiquan practice -- these cultural signs, laden with a history of five thousand years, have gradually molded into an irreplaceable tradition in the spirits and characters of the Chinese people, melting in the blood of their offspring throughout the world. The mental value, ways of thinking and creative energy, peculiarly revealed in intangible cultural heritages, are a continuation of the soul of the Chinese culture, also an important part of the nation's spirit.

The intangible cultural heritage is around us, able to be touched, felt, watched, admired and praised, but that does not mean that they will last forever. Worn out through the ages, they have become rather fragile, and their sustaining environment is under threat with the rapid development of economic globalization. Some are even on the verge of disappearing or losing. The task of safeguarding the heritage is imminent. The promulgation of *State Council Notice on Strengthening the Safeguarding of Cultural Heritage* and *State Council General Office Proposals on Strengthening the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage* in 2005 marks the formal beginning of the work to safeguard the intangible cultural heritage. From 2006 to 2008, the State Council released in succession two lists of state-level intangible cultural heritage covering 10

categories of folk literature, traditional music, folk dance, traditional operas, Quyi, traditional sports, entertainment and acrobatics, traditional painting, traditional craftsmanship, traditional medicine and folklore, totaling to 1028 items.

As an important component of Chinese civilization, Shanghai culture, with its 700 years from origin and 160 years as an international port, has developed a special kind of intangible cultural heritage out of the traditional Wu-and-Yue cultures. A convergence of ancient and modern, East and West, Shanghai culture is now characterized with modern industry and commerce. The 33 items listed in the state-level intangible cultural heritage make Shanghai an indispensable part in the state system of intangible cultural heritage. These items include: Jiangnan music played with strings and pipes, Kunqu opera, Peking opera, Huaiju opera, Shanghai opera, Monodrama, Box-wood Caving, Wunijing Cotton spinning and weaving technology and so on.

To safeguard these precious intangible cultural heritage in Shanghai and fully display their unique charm, we are editing and publishing this series of books. The series will contain the full list, is at the same time a systematic collection and recording of all the items, and also a chance to popularize and promote the knowledge of the intangible cultural heritage. It will be compiled in a one-item-one-volume way, adopting various means such as writing, photographs, chronology, and links, to make a vivid and comprehensive introduction for each item to general readers. We will take a humanist viewpoint, try our best to make the series readable, knowledgeable, and full of historic values.

World Expo 2010 Shanghai China has fully elaborated its theme of "Better city, better life". The exhibition of the intangible cultural heritage has especially revealed to the world the unfailing charm of Chinese civilization. This series will carry on the World Expo spirit and continue to make its own contribution in popularizing the excellent traditional Chinese culture.

Upon the completion of the compilation, I would like to take this opportunity to express my gratitude to the item heritors, item safeguarding units and manage department, experts and scholars, as well as the leaders and editors of the Shanghai Culture Publishing House for their labor, pains and talents. We sincerely hope that the series will be welcomed by the broad readers, which will in turn become the best possible reward for our work in safeguarding the intangible cultural heritage.

Zhu Yonglei

Director of the Editorial Committee
Shanghai State-level Intangible Cultural Heritage Series
Director-General of Shanghai Municipal Administration of
Culture, Radio, Film & Television
2010/11

目
CONTENTS
录

General Preface	04
Foreword	12

总 序
前 言

Brilliant example of Jiangnan folk embroidery

Gu's embroidery and Jiangnan folk embroidery	16
Gu ladies' embroideries enjoying world fame	21
Madame Han's needlework, the best of best embroideredies	26
Buddha images embroidered with "painting-embroidery"	33
technology shine with light	
Concerns from the literary scholars	38

江南民间刺绣的杰出代表

顾绣与江南民间刺绣
顾姬刺绣名扬天下
“韩氏女红” 绣中翘楚
“画绣” 绣佛显灵光

文人士大夫的关注

Truth and technology behind Gu's embroidery

Three unique skills of Gu's embroideredry	46
A unique understanding different from others	52
A combination of embroidery with painting	58

顾绣的工艺与绣理

顾绣 “三绝”
别具会心
良丝点染 绣绘结合

Gu's embroidery and literary scholars

From needlework to painting and calligraphy	66
Gu's Embroidredry and Songjing Painting School:	72
two flowers from the same base	

顾绣与文人文化

由女红走向书画
并蒂联璧的松江画派

A harmony of silk and ink: a special taste of brush and ink	78
<i>An embroidery Album of Famous Song and Yuan Paintings</i>	86
A profound scholastic charm	94
Madame Han's needlework, a masterpiece through the ages	100

The influence of Gu's embroidery

Popularizing the technology by enrolling and teaching students	110
Gu's embroidery and Jiangnan embroidery market	114
Gu's embroidery in the Qing dynasty	121
A galaxy of Jiangnan family ladies' embroidery	129
Shen Shou and Gu's embroidery	133
The "Three Masters of Republican Period" and Gu's embroidery	139

The protection and transmission of Gu's embroidery in our times

Surviving and growing on the Songjiang land	148
A historical opportunity for Songjiang Handicraft Factory	154
The first Gu's embroidery work in New China	159
Dai Mingjiao, the representative transmitter of Gu's embroidery	163
A new phase of Gu's embroidery	168
<i>An Initial Exploration to the Technology of Gu's Embroidery</i>	173
Masterpieces of Gu's embroidery of today	178
The road leading to the future	186
Appendix: References	196
Postscript	198

丝墨合影与笔墨意趣
《宋元名迹方册》
积淀深厚的人文魅力
“韩氏女红”的绝唱

顾绣的影响

设幔授徒 传播四海
顾绣和江南绣市
清代顾绣
江南闺阁绣的弧光
沈寿与顾绣
民国三杰与顾绣

顾绣的保护与现代传承

在峰泖大地上繁衍生息
松江工艺品厂的历史机遇
新中国面世的首幅顾绣
顾绣代表性传承人戴明教
顾绣新韵
《顾绣针法初探》
现代顾绣精品
通向未来之路

参考书目
后记

前言

上海自元代黄道婆革新棉纺技术、推广棉花种植以来，松江府号称“衣被天下”，盛行缣丝工艺，松江妇女朱克柔的缣丝闻名海内，人称“北有定州，南有华亭”，织绣也甚为普遍。明代朱元璋定都应天（南京），颁令“衣冠悉如汉唐制”，在江南专设皇室刺绣机构，一处房屋即百余间、绣工常达六七百人。苏、松、常、太一带农村，家家养蚕、户户刺绣；江南女儿在闺阁中常以女红为乐事，民间绣女人才辈出，顾绣便应运而生，但孕育顾绣的却是松江府的地域文化。

松江府自古为“文秀之乡”。三国魏晋时期的陆机，被誉为中国古代名人书法第一家；元代曾寓居松郡的赵孟頫为楷书四大家之一；后有杨维禎的“铁崖体”，沈度、沈粲兄弟的“台阁体”，徐霖的“篆体”并称雄于世；明代董其昌的“董书”与画名震天下。与顾绣同期活跃于明代后叶的松江画派，以董其昌为领军人物，集合着“华亭派”、“云间派”、“苏松派”的实力，这一批士大夫或隐逸文人，注重摹仿古人，追求以画托情，简言之，即把绘画看成纯粹个人情感的寄托。松江画派将文人画推向中国画坛最高峰，纵横数百年，构成了松郡的地域文化精髓，对后世乃至海上画派的形成影响深远。顾氏家族男子与松郡文化名人交往甚密。顾名世长子顾汇海与董其昌时有诗文往来；韩希孟的丈夫顾寿潜为董其昌弟子，韩氏亦师从学画，董其昌云“韩媛之绣……山水师予，而人物花卉尤擅……”，即表明了这层师承关系。顾绣深受松江画派熏陶，可谓没有松江文化就没有顾绣。

顾绣形成于明代万历、天启、崇祯年间，至今流传近四百年，是最富上海本土文化特色的民间刺绣艺术流派，也是江南刺绣术的杰出代表，对后世江南，乃至中国刺绣的发展影响深远。

2006年，顾绣与上海的昆曲、江南丝竹、京剧、越剧等被列为第一批国家级非物质文化遗产名录项目。从顾绣的形成到如今，经历了多个历史阶段——孕育、发展、成熟、衰落、再度发展，无时无刻不在上海这片人文环境中描画出自己生命的历史轨迹。由于坚守着江南的地域属性和文化属性，四百年来，它始终在属于它的空间中发展成为一种令世人刮目相看的民间艺术。

传统的顾绣代表作有《宋元名迹方册》、《花鸟册》、《花卉虫鱼册》、《竹石人物花鸟合册》等，这些作品无不展示出顾绣悠久绵长的历史；而现代顾绣精品则演绎了传承的力量。松江顾绣已远销二十四个国家和地区。1987年5月，松江博物馆举行《顾绣艺术展览》，并进行现场表演，同年移往“上海首届国际艺术节”续展；《人民日报》、《解放日报》、《文汇报》、中央电视台等媒体都给予了报道；绣工还应邀出访多个国家作文化交流，顾绣在复苏中迎来了新的发展阶段。此后，上海博物馆于2007年岁末举办了《海上锦绣——顾绣珍品特展》，顾绣实物公开面世。闭展后举行的“顾绣国际学术研讨会”，对顾绣作了全面研讨。经媒体报道后，激发了更多人关注顾绣的兴趣和热情。

四百余年来，顾绣在上海的命运跌宕起伏，当顾绣跨入世博会时，这一古老的上海民间手工技艺将向世界展示新的面貌，为中华刺绣事业作出贡献。顾绣这一上海特有的精神文化遗产，不仅仅是中华民族宝贵的文化精华，更是世界文化发展史上的一个瑰宝。作为我国传承四百多年的民间艺术精华，顾绣在政府的保护政策扶持下，还将长期延续并发展着。随着我国国力的增强和人民生活水平的提高，民族民间艺术种类走向多样化，顾绣的艺术精髓和营养曾经也将继续哺育其他艺术种类的成长，从这个意义上说，民间艺术将与中华民族共存。

耿国方

松江区文化广播影视管理局局长

2010年7月

Brilliant example of Jiangnan folk embroidery

During the reigns of emperors Wanli, Tianqi and Chongzhen of the Ming dynasty (1573–1664), an elegant and extraordinary folk embroidery was sweeping the Jiangnan land, and that was the Gu's embroidery.

The earliest representatives of Gu's embroidery were Lady Miao and Han Ximeng, both being female members of Gu Mingshi, a top imperial examination degree owner's family. Though with different life background, both had experienced the process from normal embroidery to painting embroidery, and opened up a new, ornamental embroidery school, different from conventional needlework.

Gu's style of "painting-embroidery" is born from the definite historical background and the specific humanistic content of the local culture. It is growing with the scholars and scholastic life of the Shanghai historical culture.

Nurtured by the artistic thoughts of the literary scholars, the Gu's embroidery gradually wins its reputation.

江南民间刺绣的杰出代表

明代万历、天启、崇祯年间，在江南大地上风靡一种高雅、脱俗的民间刺绣——顾绣。

顾绣最初的刺绣代表，为松江府进士顾名世家族的女善繇氏、韩希孟。她们的女红活动，意味着顾绣之发生和兴盛。她们虽身世不同，但都经历了由绣入画的实践，开创了有别于寻常针黹的高雅的观赏性绣艺。

顾绣之「画绣」风格，乃历史缘由、人文内涵和地域文化个性诸因素共同催生，始终搏动着上海历史文化的「人脉」与「文脉」。

顾绣在文人士大夫艺术思潮的浸润下，声名鹊起。

