

技法解析

中国传统女红图谱

郭松针 著

中国传统女红图谱

技法解析

郭松针 著

江苏工业学院图书馆
藏书章

 (全国优秀出版社)
天津人民美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中国民俗女红图谱 / 郭松针绘. —天津: 天津人民美术出版社, 2008.11

ISBN 978-7-5305-3779-4

I. 中... II. 郭... III. ①服装-工艺美术-作品集-中国 ②刺绣-工艺美术-作品集-中国 IV. J523

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第170769号

天津人民美术出版社出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘子瑞 网址: <http://www.tjrm.cn>

天津市圣视野彩色印刷有限公司印刷

全国新华书店经销

2009年1月第1版

2009年1月第1次印刷

开本: 889毫米×1194毫米 1/32 印张: 3.5 印数: 1-3500

版权所有, 侵权必究

定价: 20.00元

作者简介

郭松针，河南省新乡市人，1928年生，1951年毕业于河南省立开封艺术学校音乐专科。新乡市群众艺术馆副研究馆员。系中国民俗学会、中国舞蹈家协会民族民间研究会、中国工艺美术学会民间工艺美术委员会会员。河南省民俗学会、河南省民间美术学会、河南省民间文艺家协会、河南省音乐家协会会员。新乡市民间文艺家协会名誉主席、新乡市音乐家协会顾问。

多年来从事民间文艺的搜集整理工作。民间歌舞和器乐曲发表、演播200余首，创作歌曲发表和演播80余首，是《中国民族民间音乐集成》、《中国民族民间舞蹈集成》河南卷编委新乡卷主编，及《新乡民间歌谣》副主编。长期从事民俗研究，创作并收藏了大量优秀民俗女红作品，在省级以上刊物发表论文30余篇，并出版《女红》和《豫北民俗研究》专著。1996年由联合国教科文组织与中国民间文艺家协会授予“民间工艺美术家”称号。

目 录

前 言	1
-----	---

生活俗	5
-----	---

一、客厅陈设	5
--------	---

二、服饰佩戴	16
--------	----

三、门帘腰儿	26
--------	----

四、帐沿儿	27
-------	----

五、信兜儿	27
-------	----

六、清代民国珍稀织绣	28
------------	----

七、女红用具	30
--------	----

八、富贵集锦	33
--------	----

九、艺海集萃：鞋垫	36
-----------	----

婚 俗	40
-----	----

一、合枕顶	40
-------	----

二、帐内坠花	41
--------	----

三、帐沿坠花	42
--------	----

四、盆莲	44
------	----

五、大红门帘腰儿	45
----------	----

六、门帘坠花	45
--------	----

七、小猴针葫芦	46
---------	----

八、衣架杆两头的挂件	46
------------	----

九、钥匙包	47
-------	----

十、扞头油垫	47
--------	----

十一、上轿裙	48
--------	----

十二、上轿盖头	48
---------	----

十三、上轿鞋	49
--------	----

十四、如意挂瓶	49
---------	----

生育俗	50
-----	----

一、百家衣	50
-------	----

二、栲栳（童帽）	51
----------	----

三、虎形服饰和玩具	55
-----------	----

四、鱼鞋	59
------	----

五、猪鞋	60
------	----

六、兔鞋	60
------	----

七、长命绣锁	60
--------	----

八、缝贴布玩具	61
---------	----

九、围嘴飘	61
-------	----

岁时俗	62
-----	----

端午节	62
-----	----

驱灾纳祥俗	69
-------	----

一、鸡篮儿	69
-------	----

二、黑狗白脖儿	69
---------	----

三、鸡儿叼花儿	70
---------	----

四、壁鞋	70
------	----

五、挂虎	70
------	----

信仰俗	71
-----	----

一、菩提叶	71
-------	----

二、桌围坠花	72
--------	----

三、绣鞋	72
------	----

四、绣锁	72
------	----

寿诞俗	73
-----	----

一、五福捧寿	73
--------	----

二、双福双寿（摆件）	73
------------	----

三、小挂件：桃、葫芦	73
------------	----

丧 俗	74
-----	----

一、寿枕	74
------	----

二、寿鞋	75
------	----

三、寿裙	75
------	----

药用俗	76
-----	----

一、玲珑枕	76
-------	----

二、降压耳暖 and 枕头	76
---------------	----

三、小儿降火枕	76
---------	----

制作技法	77
------	----

前言

女红艺术在我国有着悠久的历史，内容极为丰富，具有浓厚的中华传统色彩，它反映出在不同的历史时期，各民族，各阶层绚丽的民间文化。它是历史的产物，同样也是祖先留下的奇异瑰宝。正如歌剧大师瓦格纳所说：“艺术永远是社会的一面镜子。”故而它同样是应该延续的文化。

一、女红艺术源远流长

女红艺术，是中国传统民俗文化的重要组成部分，它包括了刺绣、剪裁、制作及造型诸多方面的艺术形式，它是紧紧围绕在传统民俗周围而产生、发展，又传承下来的手工艺术。它为民俗增添了光亮和色彩，使民俗传承发展经久不衰。它离不开生活，离不开乡土人情，更离不开中华数千年礼教的熏陶和继承。

记得小时候，正月十五我随家人上过新乡东关挂满灯笼的“天桥”；还亲眼看见奶奶为四婶母求子，用大红头绳在天桥送子奶奶的小庙里拴的泥娃娃（泥塑工艺）；看见过东关七窍冒烟的巨大泥塑“火烧判官”；逛过东关阁门上的和小东街的灯市（纸扎工艺），其中“羊抵头”、“公鸡斗架”灯，活灵活现，是最显眼的一绝；也走过小北街横穿街心的灯胡同，在那里悬挂的数百盏小型方灯上面，画有“天河配”、“马前泼水”、“孟姜女哭长城”等民间故事与传说。春节时拜过我家南屋悬挂的曾揭裱过的巨幅老祖宗的描金画像，记得老祖奶穿戴的是凤冠霞帔；也细细观赏过奶奶寿诞时，挂在堂屋中央那大红缎底的刺绣“麻姑献寿”图，以及苏杭刺绣的花鸟桌裙和椅披。

我见过过丧俗中“走金桥，过银桥”的绣花寿枕，和“手扶栏杆脚蹬莲，小蜜蜂领俺上西天”的绣花送老鞋。还有纸扎艺术“雪柳”、“仙鹤”、“挑路”、“领魂轿车”和“赶车童”——胸前还挂着“福来”的名字。更使我感兴趣的是那些用白色、青色土布叠扎的透空“骑门牌坊”和“绣球”。在爷爷病故时我亲手端过“纸盘”，上边放着牌位和香箔纸镲，领着和尚、道士“送疏”。听着《祥云盖》、《天下同》等多首经歌，在“留灵”回来的路上，还亲眼看见过老和尚边走边向过路的人们表演向空中撻钹的特技。爷爷去世后，二叔父在天津“劝业场”楼上，找画技最高的名画像师，为他老人家画了一幅约二尺高的遗像，遗像上只见爷爷穿着道袍，戴着道帽，手持拂尘，身后云层中还微露庙顶，匾额上写三个大字“蓬莱阁”，看上去爷爷如神似仙，给人一种虚无缥缈之感。

小时候，常听奶奶念叨的歌谣有：“大红袄，豆绿裙，打发三姐出了门……”“俺家大姐真是巧，两把小剪对着铰……”还听过爷爷唱的“三国战将勇，首推赵子龙……”大伯唱的“买来‘玉壶春’，堂上敬双亲……”“春风早，庭院多芳草……莫把光阴负了”。还学过表姐们在闺房偷偷唱的民歌《十思》、《闹五更》。还偷看过小叔叔为没有开过怀的大娘，在天津夜市买来的“春瓜”（瓷品工艺）。我赶过三月十八的城隍庙会，亲眼目睹过“城隍出巡”、“五鬼闹判”的热闹场面。在会上还听过经歌《白猿猴偷桃》、《苦瞧娘》、《甜瞧娘》、《五更纺棉》。还看过正月二十九的“抬阁”大会，背装，旱船……那锣鼓喧天、昼夜不间断的文艺大军，那热闹而又有序的场面，一会儿悠悠丝弦，一会儿龙腾狮跃，一会儿旱地行舟，一会儿竹马奔驰，随着时光的流逝，每每还出现在我的脑海之中。

特别是我步入花季之年时，印象最深的是看见过四婶帐沿前挂的光片坠花“鱼拱莲”、“绣球”和“连生贵子”的刺绣粉缎子枕头，那些精致的女红工艺，使我眼前一亮，久久不能忘怀。在婚俗中，我还亲手为表姐们办过婚嫁妆，她们有的头顶绣花盖头，有的头戴红绒凤冠，身披刺绣粉纱。陪嫁物品中有绣花门帘、窗帘，还有古铜钱穿起的坠花，以及绣衣、绣被、绣鞋，和嫁衣上盘的各种花扣、花瓣，这些生活中的女红工艺，到处可见，美不胜收。

以上的女红工艺，我对此概括为，洞房内是：“鸳鸯枕，龙凤帐，蓝绸门帘绣凤凰，两边绣球团团转，双喜毛篮挂中央……”对衣服的大镶边是：“灯草边，细又长，韭菜边两道镶。夹心边，狗牙边，疙疙瘩皱蛇蚤窝儿。”对巧手盘扣是：“小葫芦两头盘，中间压腰两头圆。菊花心儿，蓝花瓣，蝴蝶飞在襟头上，蜜蜂落在脖下边。”

上世纪30年代，北京、天津、西安的花店，我看到宫廷的绢花（头饰），有绒的、纱的、缎的，红里透黄，粉里透白。其中有象征多子的“松鼠偷葡萄”，象征富贵的“牡丹”，象征福禄的蝙蝠和葫芦，还有婚俗中的禧凤。多彩的绢花有的下坠蓓蕾，摇摇摆摆，有的花中伸出花蕊微微颤动。这些头饰花与豫北女红中的拨花工艺，像是同出一辙，又像是豫北拨花的原型，此类绢花我也曾收藏有百余枝。

这些精致的绢花连同蓬松的羽毛彩扇、名家绘画的团扇、折扇、苏州精致的小早伞、外公送的“麒麟送子”绣片，都是我的心爱之物。

二、女红工艺的技艺分类

女红工艺技艺的分类，大致可分为四种。

（一）刺绣工艺：它是中国最古老而又比较普遍易学的女红工艺。在封建社会中，人们常以刺绣的技艺，作为衡量女子手巧的标准。因而未出阁的少女们，甚至有的从七八岁时，就开始在祖母和母亲的指导下学习刺绣。因此可以说，刺绣应该是小姑娘们学习女红的第一课。

刺绣工艺，长期流传在我国民间，它在众多妇女世代相传的创造下，南北东西，各具特色，其中手法有平绣、包绣、套绣、网绣、十字绣、打子绣、割绣等数十种。常见于枕头顶、窗帘、帐沿、门帘腰儿、鞋面、鞋垫、荷包、扇套上。真是万紫千红、争奇斗艳，把生活点缀得分外妖娆。

（二）拨花工艺：它是通过巧手将彩色绸缎，拨弄为花、兽、虫、鸟等造型，看起来新颖、柔和，它颤颤欲动，勃勃而有生机。拨花工艺可分为硬拨和软拨两种，硬拨是剪梢为形，后包绸缎，如栲栳上的“狮子滚绣球”、“菊花”等。软拨是直接用绸缎抽缝，如“栲栳”上的蝴蝶，“马虎帽”前额顶之花和叶等。

拨花工艺，多用于童帽栲栳顶之上，男帽多有“麒麟送子”、“相公帽”、“雪金莲”、“福祿寿三如意”等。女帽多用“凤凰戏牡丹”、“秋叶海棠”、“腊梅报春”、“蝶恋花”等。其花样之多，有可达百顶不重样之说。

（三）缝贴工艺：顾名思义，即又抽缝，又补贴的工艺。它是流传在民间的一种比较古老而简单易做、寓意深刻、价格低廉、备料容易，而且在生活上又很有使用价值的工艺品，它的制作方法是先用彩布缝制出各种造型的外壳，然后内装填充物，如棉花、谷糠、稻皮，或药用的绿豆皮、菊花、灯草及香料等。最后补贴上需要的图案即成。

缝贴工艺，是由古代妇女面部贴花的梳妆之俗演变而来。妇女们把装饰自己的手

法，挪用到缝制的工艺品上，补补贴贴，打扮得那些“小老虎”造型独特、神态生动，雄壮而善良，威武而温顺，装饰性强、趣味性浓。

端午节人们所缝制的香草袋，雅称香囊，俗称料布袋儿、香包。它小巧玲珑、秀丽雅致，是昔日流传在闺阁中的女红佳作。

（四）缠织（挑）工艺：如帐沿坠花和香囊中之“菱角”、“团圆饼”等。它是先用硬纸裱叠成形，然后用彩线缠绕，可出现规则形的装饰图案，有些较复杂的手法，还可缠中带织（挑）则更为细腻美观。这小小的女红工艺，丝线纵横交错，红绿相映，其手法运用的巧妙，真是煞费苦心，它充分显示了中国古代妇女的聪明才智和丰富的想象力。

三、女红工艺图案的表现手法

一件女红工艺，就是一件象征吉祥的艺术品。它通过吉祥图案的造型，反映出了制作者内心的祝愿。其图案的表现手法，大体上可分为谐音法、会意法、象形法和综合法等，现分类举例如下。

（一）谐音法：即借其谐音，以取吉庆的手法。如借“莲”为“连”，借“鱼”为“余”，以象征“连年有余”。借“柿”为“事”，借“瓶”为“平”，借“案”为“安”，象征“事事平安”等。

（二）会意法：即会其图案的含意，以象征吉祥的手法。如绣球，古时有抛绣球招婿的习俗，故后人用绣球作为爱情的信物以定终身，在我国很多地方的民间，他们将绣球作为新娘的陪嫁物，用它常挂在新婚洞房的帐沿和门帘杆上，以五彩圆润的色和形表示婚姻美满，富贵吉祥。绣球的上下还配有两个或四个古铜钱，以象征双喜临门或事事如意，系着的红绒线，则暗寓千里姻缘一线牵的佳话。

又如栲栳，即是流传在豫北地区，一种圆圈的童帽，戴在头上，寓意铐牢住生命，永不丢失，它象征小儿长命百岁，健康成长。其帽顶盖上各种图案的拨花，则更是象征吉祥富贵了。

（三）象形法：即取其图案的形状，而反映其吉祥的主题。这种手法，直观性强，因它的图案与主题一目了然，如“麒麟送子”、“万字不到头”、“五毒虫”、“十二生肖”等。还有用文字美术化的“囍”，代表双喜，用“百寿图”象征长命百岁等。

（四）综合法：大图案中，还有借其音、会其意、用其形，采取三者或两者同时并用的综合手法，以使其交错相映，含意更为完整。

除以上服饰穿戴外，反映在生活用品上的，如婚俗陪嫁之钥匙袋，常用古万字做袋形，上拨有莲花（芙蓉）。此袋常同枣、柏枝一起挂在衣柜的鼻儿上，取其谐音早（枣）日连（莲）生百子（柏枝）。并借其芙蓉的谐音和古万字之形，寓意“富贵荣华，万年常存”。

女红吉祥图案，有些对其主题的反映，是一目了然的，但也有些是含意深刻，耐人寻味的，如五只蝙蝠和一个寿桃，以寓“五福捧寿”，其中的五福载《书·洪范》：“五福，一曰寿、二曰富、三曰康宁、四曰攸好德，五曰考终命。”再如女红工艺中，常爱用“蝉”的形象，寓意吉祥，其出处是因为蝉在古代人的心目中，象征为文、清、廉、俭、信五德俱全的高士。唐诗人李商隐的《蝉》：“本以高难饱，徒劳恨费声……烦君最相警，我亦居家清。”以比喻自己的清高和廉洁。还有桃、蝙蝠及两枚古钱，称为“福寿双全”，是因为“钱”在古代称为“泉”，“泉”、“全”同音而得。《周礼·地官·泉府》贾公彦疏“泉与钱，今古异名”。

同时,也有些吉祥图案,不仅仅含意丰富,而且一幅图案,就是一则富有吉祥寓意的传说故事。如“和合二仙”、“嫦娥奔月”、“麻姑献寿”、“天女散花”等,它不但含意深刻,而且富有教育意义。

四、当代女红艺术的实用性

随着社会的发展,生活的变化,有些女红艺术,在今日已很少见到,甚至绝迹,如婚俗服饰中的“云肩”、“压裙带”、“盆莲”等,如有人想再去欣赏它、研究它,那只有到博物馆和民俗收藏家的柜子里去找寻。但随着时代的变化,必然会有新的女红艺术问世,如刺绣、钩织的“手机套”、“化妆包”、“钱袋”、“绣花服饰”等。特别是那些从古到今,长盛不衰的“中国结”,和那新兴的古朴式的“唐装”等,花样繁多,不胜枚举。更可观的是系在青春少女包上形形色色的小编织和刺绣的坠花,还有汽车驾驶员车里悬挂的吉祥坠花等,真是耀眼夺目,美不胜收。女红艺术的发展,可谓一派大好形势,繁花似锦,经久不衰。对女红艺术今后的传承和发展,我想提出几点看法和建议,以供广大的女红工作者、研究者和爱好者参考。

(一)随着市场经济的发展,女红艺术中的有些作品,必然会走向市场,为了销售的急需,在制作上很容易重视速度的提高和数量的增加,而忽略以往为亲人制作时,那种怀着细而精的心态,故而不但要防止粗制滥造的现象,更应保持中国妇女原有的细致、朴实、认真的美德,来体现“艺术无价”的境界。

(二)女红的绣品,目前机绣多于手绣,这两种工艺呈现出的画面虽存在明显不同的效果,但也有个别的巧手能人,确能细心地把机绣的手法向手绣效果模仿,绣出的作品同样有厚重和丰满感,层次分明,韵味十足。故而愿广大机绣者,能进一步发挥智力,提高机绣技艺水平,使机绣作品也能像手绣作品一样精美而光彩。

(三)刺绣艺术品,目前多偏重于观赏性,而且又多局限在仿绣水彩画、水墨画、油画、肖像的形式上。它虽是刺绣的一条大道,但决不是唯一的发展方向,建议应重视和保留一些民族传统的刺绣风格。因为它富有地域性和民族性的特色,并保留了淳朴的乡土气息和不同的民间风韵的多样性。它不管在图案上,配色上,还是在手法上,都有它的人民性和珍贵性,它蕴藏了深厚的文化内涵,故而在传承中,万勿忽视这种古朴的民间绣风。

(四)女红爱好者和收藏者,应重视当代女红工艺的收藏。因为有些女红工艺,很容易从兴盛期走向萧条或消失,如古代的压边套绣和齐边套绣,20世纪30年代的蛛网绣、梗绣,40年代的抽线挑花绣,50年代以前的纺织,60年代的红卫兵绒绣背包,70年代的电丝编花和白棉线钩织品,80年代的彩印贴花,90年代的毛线钩包,21世纪初的电丝手编小提包。当今的丝光油毛线钩织等。这些可爱的女红工艺,都多方面地表现了妇女们的智慧和美德,它呈现了一个时代的社会现象,是中国女红文化发展的历史,但一旦时过境迁,再去收藏就难上加难。故而我们要随时随地注意它,收藏它,不要等到百年以后,如大海捞针似的去苦苦寻找在历史长河中流失的宝贝。按照历史学和博物学的观点,“刚过去的昨天,即成历史,当代的工艺,即未来的文物”。

改革开放以来,文化艺术多元化,市场经济大发展,民俗传统艺术受到人们普遍关注,大有欣欣向荣之势。祝愿中华传统文化瑰宝长盛不衰,大放异彩。

郭松针

生活俗

一、客厅陈设

今日的客厅，是由昔日旧式家庭中古典的厅堂转变而来的。俗话说，家庭是温馨的港湾，那么客厅更是人们休闲、待客、交友的重要场地。它的布置随着主人的性格、爱好，以及不同的审美观而变化。

客厅布置要大气、自然。有的人爱朴素、淡雅，有的人则喜欢阳光、红火。不管怎样，最重要的还是装饰的主题内容和寓意，它是客厅的精髓、灵魂，是主人公内心的独白。特别是已经进入 21 世纪的今天，客厅应该有时代感、新的风尚和格调。故我在女红传承中，对客厅布置的女红工艺，侧重于改革和创新的艺术绣。

1. 挂件

(1) 小扇面挂件，用豫北民间的平绣和包绣手法，它以浅淡、恬静色调为主，给人以清新、素净、文雅之感。用针代笔，用线代墨，绣出一幅《淡菊秋色》。该图案以装饰性为主，近乎上世纪 30 年代新潮之风韵。

小扇面《淡菊秋色》

(2) 《百蝶图》，是采用了以往女红中没有用过的扇面壁挂形式。绣出百只成双成对的蝶儿，在花丛中翩翩起舞的景象，象征着青年人对婚姻与爱情的追求与向往，以祝愿“天下有情人终成眷属”。

《百蝶图》(豫北民间刺绣) 原作规格 134 厘米 × 70 厘米

工艺采用了平绣、套绣、漂绣、包绣、梗绣、织绣、绒绣、割绣、拔绣、纳绣、锁绣、扣针绣、盘金、盘银绣、鱼子绣、打籽绣、麦子绣、补贴绣、堆补绣、单色、双色交叉绣、十字绣、网绣、垫高绣（浮雕绣）、羽叶绣、乱针绣、车轮绣、缠绕绣以及米珠、光片穿绣等 30 余种手法，集中于画面。意图在这方寸之间，把豫北民间常用的刺绣针法，传承下来，以供后人参考。

（3）凤凰吉祥（豫北拨花）

女红中的拨花艺术，多流传在中原地区的豫北一带，又多用在童帽的栲栳上，随着时代的发展，审美观的变化，栲栳已逐渐失掉了它的价值，我为了拨花艺术的传承，将其手法挪用在形象美好，寓意为吉祥的凤凰上，并在色彩和图案方面，仿照一些民间画的风格，做出三幅壁挂式凤凰。

《金凤赐福》（2004 年夏创作）

女子是社会上的弱势群体，特别是农村妇女，更为甚之。她们在生活中经常会有磕磕碰碰，沟沟坎坎的遭遇，做这三只凤凰，是因为我国从古就有把龙比男，把凤比女的习俗，因而以此凤凰的形象，衷心祝愿她们祥和、平安、幸福，还要祝愿她们展翅高飞，事业有成。

《禧凤迎春》（2003年冬创作）

《彩凤献瑞》(透空拨花)(2002年冬创作)

本图彩凤造型生动，色彩艳丽，表现吉祥与富贵，是凤凰最具代表性造型。

(4) 四季录(豫北拨花)(创作于2004年)

采用中国画中“工笔重彩”的风格，以四季比喻人生经历的四件套挂件。
《春梦》采用了过去的刺绣花样为蓝本，加以充实和修改。

《春梦》

《夏忆》

《秋思》“红叶寄相思”，寄托人们对乡情、亲情、友情的思念。

《秋思》

《冬盼》香从苦中来，是对梅的褒奖，梅在严冬绽放，是它的精神，盼望梅（冬）过春来，也是冬的期望，所以就把冬定为盼。同时年月将尽，时刻都在期盼着子孙、亲友们的平安、健康、幸福。盼望所有的好人一齐步入新岁的春天。

《冬盼》

(5) 卷轴艺术

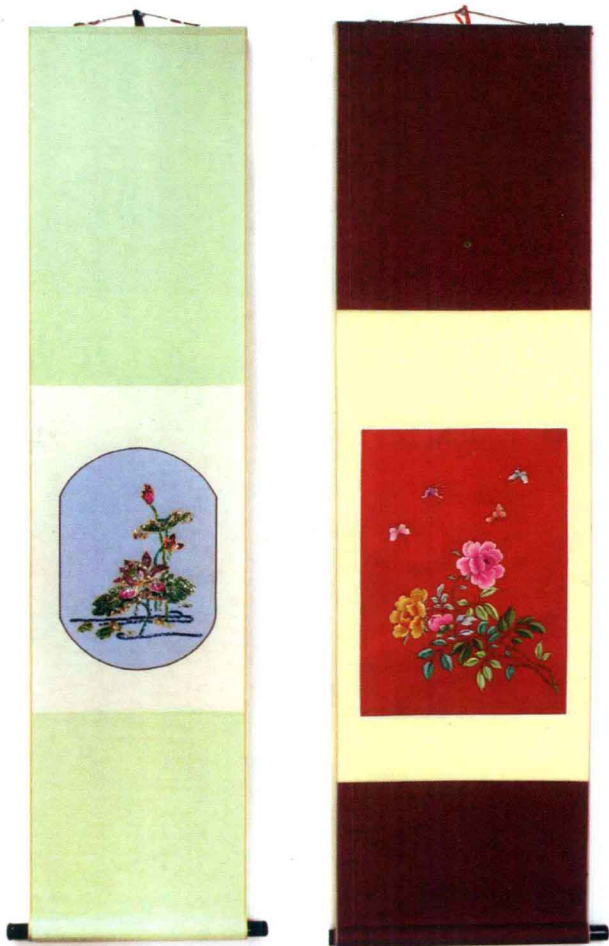
在女红的风格上，意想尝试一下中国古老卷轴艺术的风采。找一点古典韵味和文人的气息，同时更便于对女红刺绣品的收藏和存放。

〈1〉《淡荷悠悠》(光片穿绣)(1987 年作)

该绣品，形容“出淤泥而不染”的君子之风。光片穿绣(也称鱼鳞绣)光片原称“洋眼儿”，是与洋烟儿、洋火、洋蜡、洋油、洋鼓、洋号、洋马车等同时代的产品，于 20 世纪，已流行于我国大城市的服饰品装饰，和当时称为“蹦蹦”戏(评戏)的戏装之上。有平面的，立体的多种穿绣，光亮闪闪，争奇斗艳，十分美观。(下左图)

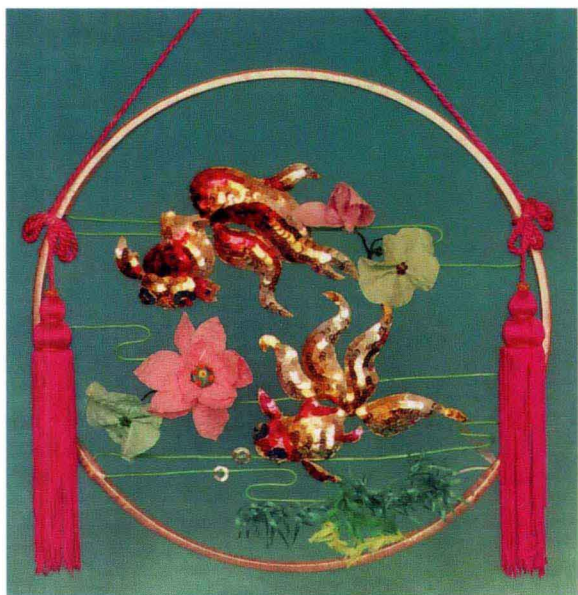
〈2〉《春回大地》(豫北民间刺绣)(2005 年作)

寓意为春意浓浓，万物复苏。(下右图)

(6) 圆形镂空拨花壁挂

以拨花法为主，同时采用了古时木雕的镂空形式，不装镜框，当微风吹来时，其荷花，柳叶均徐徐飘动，呈现出豫北拨花原有颤抖摇摆的动态效果。

《连年有余》

《鸳鸯戏水》