

刺綉與編結

丛壮编

学苑出版社

封面设计：丛盛

刺 绣 与 编 结

学 苑 出 版 社 出 版

(北京西四颁赏胡同四号)

新 华 书 店 首 都 发 行 所 发 行

天 津 静 一 胶 印 厂 印 刷

开本：787×1092 1/32 印张 2.1875 字数 49 千字

1989 年 11 月第一版 1989 年 11 月第一次印刷

印数 00001—4400 册

ISBN 7—80060—571—X/G·343 定价 1.30 元

目 录

一、刺绣与编结工艺的起源与发展	1
二、刺绣与编结工艺的民族风格	15
三、刺绣与编结工艺在民间服饰中的应用	25
四、刺绣与编结服装设计特点	27
五、刺绣与编结服装的分类分析	31
六、刺绣与编结服装的色彩	35
七、刺绣与编结工艺的发展创新	37
八、刺绣与编结服装的生产与外贸出口	44
附：几种主要刺绣与编结的技法和花纹图样 ...	51

一、刺绣与编结工艺的起源与发展

刺绣在我国有着古远的历史，当人们尚处在茹毛饮血的洪荒时期，北京房山周口店山顶洞里，就已经有人开始用骨针缝制兽皮之类的简单衣服，用来遮身保暖。

随着社会的前进，游牧业的发展，聚居形式的形成，逐渐出现了部落，并开始出现部落的“图腾”标志。起初人们把“图腾”纹样黥刺在人的身体上，以后随着纺织业的发展，人们开始把图腾纹样刺绣在衣服上。这也就是我国历史上最早出现的刺绣。

人类社会的进步，生产力的提高，在氏族公社里的手工业已逐渐从农业分离出来，形成了各种专业的加工家庭。由于产品自用过剩，便产生了最早的物品交换。到了夏商时期，中国冠服制度初步建立。商朝时期染织工艺有了进一步发展，已能织出较为精细的麻布和锦类，据安阳出土绢纹残迹和其它文物表明当时纺织工艺的发展程度。在洛阳东郊下瑶村殷墓还发现了一块随葬用的丝织帐幔，在织出的红条纹上，画有黑色和白色的线条，由此更能说明我国当时的纺织工业的水平。

到了周朝时期，纺织刺绣行业已有了较大进步。养蚕、缫丝、织锦、种麻、采葛、织绸、染色等工艺，已经逐步形成专业分工。朝廷设了“司服”一职，建立完善了统治者的冠服制度。天子、诸侯、大夫、士在祭祀、上朝、田猎、婚丧、会客、出征等场合，各按礼制穿戴不同颜色、纹饰和款式的衣服。在头冠和足履等的使用方面，也有极为严格的等级规定。

1972年，我国陕西宝鸡茹家庄曾挖掘两座西周时期奴隶主的墓葬，从中发现一些纺织品。由于年代过久，保存不好，原物已经腐烂，经专家分析认定，原物为绢、经锦。在纺织品上还发现有部分纹饰，经鉴定为“辫绣针法”的刺绣图案。

战国时期，由于铁器的出现，推动了农业的发展和手工业的兴旺。同时也促进了商业的繁荣。农村种桑，植麻，纺纱、织造、染织工艺也逐步兴旺起来。这时期的刺绣工艺，也随着织染行业的发展而兴旺起来，工艺水平也很快的提高。湖北江陵楚墓出土的大批锦衣中，其中有一件绣罗禅衣，可以说是当时刺绣工艺的珍品。衣上绣有精致的纹饰。皂罗色质地，上用珠红、金黄、银灰及黑色丝线绣出若干组龙、凤、虎等形象，每个图案单位长二十八厘米，一侧是引吭怒吼，昂首扬尾，张着大嘴的斑斓猛虎，一侧是展翅飞翔

图1 龙凤虎纹绣罗禅衣局部

的吉祥凤鸟。下边则是一矫健卷曲的盘龙。龙、凤、虎相互交错，盘回呼应，神态生动自然，纹样线条处理流畅伸展，穿插协调。运用的针法主要是：辫绣，局部间用平绣。这是一件杰出的古代刺绣服装装饰的精品佳作，它反映出两千多年前的工艺家们高超的刺绣技艺和卓越的设计创新精神。（附图1）这一时期，人们所穿用的袍子上装饰也非常讲究，长江楚墓出土文物中看到，袍的边沿部分均采用较厚的

锦类织绣物，并饰以云纹刺绣，以防止极薄的纱、绢衣料缠身裹体。从款式风格上看，上衣较宽，下身用旋转的办法，采用横斜线交叉分割结构，边饰犹如行云流水，给人以动的感觉，显得非凡而富有节奏变化。战国时期的服饰无论面料、款式、装饰都达到较高水平。（附图2）汉代时期，由于

图2 长沙楚墓出

土的长袍 概括了汉代时期的各种主要工艺，其中，在刺绣品中比较著名的有：长寿绣。（附图3）这是一件非常精妙的作品，纹样的构成，主要是以卷曲缭绕的云气条，穿插交错呼应，流畅自然的动感神态，给整个效果形成了

于社会稳定，经济得到了发展，在国内各行业繁荣昌盛的推动下，中外贸易也逐渐发展起来。这时，汉代染织工艺在继承战国时期传统工艺的基础上，通过不断努力创造，有了空前的飞跃。不仅产量大，能织出提花织物精美的纹样，而且由于技术革新，新花色品种竞相争艳。纺织业的变化，带动了织绣业的发展。据王充《论衡》记载：“齐郡世刺绣，恒女无不能；襄邑俗织锦，钝妇无不巧”可见织绣业和染织业已处于发展的鼎盛时期。

当时在山东临淄设有三处相当规模的织绣官办机构，史称“三服官”，专门承办官府春夏秋冬应用的各种精美的丝绸织绣品。由此可见当时已有织绣作坊，绣品技巧已具有相当的水平。

1972年湖南长沙东部马王堆一号汉

墓，出土大批刺绣品和染织品，基本上

图3 湖南长沙马王堆一号汉墓

出土的“长寿绣”

图4 信期绣

十分优美浪漫的格调。“信期绣”是一种选用辫绣针法，精巧的刺绣作用，用线细，纹样精密。整个内容图案中，布满了辫绣制作工艺，整体纹样的构思，上下呼应，流畅浪漫（附图4）。

此外挖掘出来的还有乘云绣、云纹绣、棋纹绣等，这些绣品已具有相当的水平。同时发现了最早的铺绒绣品，是用平绣针法表现效果。

唐朝时期，由于实行一定程度的缓解社会矛盾和促进社会生产发展的政策，封建经济很快得到了恢复和发展。这一时期国内水陆交通畅达和国际海陆交通发展，给经济、贸易和文化交流的繁荣创造了有利条件。随着对外文化交流的往来，使本国的艺术传统又吸收了外国的工艺特色，形成了博大清新，华丽丰满，具有现代装饰风貌特点。到了玄宗开元，天宝年间（公元713—755年）唐代工艺美术发展已达

到了封建社会时期的鼎盛时期。

唐代的织绣品，不仅从出土文物中，使我们看到了许多珍贵的实物，而且在古代绘画中，也为我们提供了很多的形象资料。如周昉的《簪花仕女图》，即反映了唐朝时期“富人”的“浓丽丰腴之态”，也体现了唐代豪华服饰的刺绣和丝绸花纹以及妆扮华丽入时的生动形象。在唐代的文献记载和诗中都有不少反映刺绣工艺品的诗篇。白居易在《红线毯》诗中写道：“彩丝茸茸香拂拂，线软花虚不胜物，美人踏歌舞来，罗袜绣鞋随步没。”另据《丝绣笔记》转引《杜阳杂篇》所载的“唐同昌公主出降，有神丝绣被，绣三千鸳鸯，仍间以奇花异叶，其精巧华丽绝比，其上缀以灵粟之珠如粟粒，五色辉焕”。对刺绣品作了具体生动的描写。赞美刺绣作工精美，色彩华丽（附图5）。

图5 唐朝敦煌出土《引

路菩萨》国画

唐朝时期的刺绣工艺，在生活领域中有许多地方应用，其结果必然推动刺绣业的发展。当时唐玄宗后宫专为杨贵妃进行服饰刺绣的工人就有数百人。

唐代的刺绣除主要作为服饰用品外，也是佛经或佛像的重要表现方法之一。据《杜阳杂篇》记载：“永贞元年，南海贡奇女卢眉娘，工巧无比，能于一尺绢上，

绣法华经七卷，字之大小，不逾粟粒，而点画分明，细如毫发”。另据《丝绣笔记》唐代绣佛的资料记载：“伦敦博物院中国古物记略古画类，敦煌佛洞

藏唐绣世音像一大幅，长约盈丈，宽五六尺。观世音中立，旁站善才韦驮，用极粗之丝线绣像于粗纱布上，色未尽褪，全幅完整如故”。

唐代时期的针法除沿用传统的辫绣、平绣外，出现了打子绣和参针绣等不同装饰内容的针法。总之，唐代创造了辉煌精湛的刺绣艺术，是与发达的染织工艺分不开的。

宋代时期，是我国历史上十分软弱的朝代，对于北方的辽金、西夏等贵族统治者的不断侵扰，则执行了“安内虚补”“重文抑武”的忍辱苟安的对策。从遗留下的宋代工艺美术品来看，社会潜在的意识，影响着工艺美术审美的要求和创作风格的变化。虽然宋代继承了唐代和五代时期的那种严谨。宋代的作品多是典雅、平易、很少有繁缛的装饰。

随着时间的推移，宋代时期的手工业仍在不断的发展，染织工艺在唐代生产的基础上，又有较大的提高，据《宋史职官志》所记载的史料来看，官办的手工业机构，下设的“少府监”分工以经很细，所属绫锦院、染院、文思院、裁造院和文绣院等专从事管理、染织刺绣服饰的制做工作，非常庞大。

而民间的织绣产品，也逐步发展成为流通的商品，随着都市的发展，从宫廷走到市场。这个时期的刺绣，在继承传统的服饰和日用品的刺绣装饰中，逐渐分离为实用品和欣赏品两大类。以表现绘画为目地的刺绣为欣赏品，这一类有较大的发展。《筠清轩秘录》对宋代时期的刺绣工艺有一段评论：“宋人之绣，针线细密，用绒止一二丝，用针如发细者为之，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，花鸟极绰约嚬嗔之态。佳者较画更胜，望之三趣悉备，十指风，盖至此乎”在这里充分再现

了宋代的绘画写实作风和刺绣工艺表现效果之精致。另据著名的宋绣制品《金刚般若波罗密经》来看，充分表现出了当时技巧如何高超，长达五六十页的经书，整齐规矩，细密的针迹，展现出了五千九百九十六个字的风采。

另一类就是服饰和生活用品的装饰，用针用线非常纤细巧妙。山西出土的宋代时期的刺绣品较多，分为纱绣莲花，纳纱花边和彩绣裙，彩绣上衣，彩绣折枝花包首等品种，制作的都很精美。据史料记载的宋朝的服饰刺绣装饰方法，有用印金、彩绘结合刺绣，以增强服饰的美（附图6）。

图6

1956—1978年间，曾发现宋绣经袱四块，看到当时在做工上已用上相当娴熟的抢针、接针、铺针、缠针、施毛针等多种绣法。值得介绍的是从瑞光塔出土的宋绣经袱上，已采用了两面针的刺绣方法，其针法是记针的办法，代替打结，因此反面均无线头和线脚露现，可获得两面可观的图案效果。

元朝时期的刺绣，除继承宋代刺绣的技法外，从整体上看，没有突出的发展。但由于交通逐渐发达，对外贸易较宋代有了新的进展。从史料记载，当时从缅甸、波斯等国购进许多著名的染织品，如回回锦、缅甸锦、波斯锦等。国外染织品的传入，也使我国的染织绣工艺的艺术风格出现了新的

面貌。如元代的著名棉纺织工艺家黄道婆，对促进我国棉纺织机器的技术推广作出了重大贡献，不仅提高了当时的生产效率。而且发展了棉织提花的制做方法，使棉织工艺成为一枝新花，从实用的观念走出来，发展成实用和美观相结合的产品。

元代时期的装饰，虽然整体效果没有多大的变化，但在表现内容、风格和针法上也有一定特色。如在内蒙古自治区集宁市附近的元代集宁路古城遗址中，发现的一批织绣品，其中有刺绣夹衫，它表现了生活中的情景和江南地区的优美景色，一男子头戴幞头，坐于大枫树下，一女子骑着驴，驱行在树林中，手扬马鞭，正在赶路，整个人物描写方面，表现的比较朴实。另一组是表现人们游乐在江南湖舟里的景象，人物的服装上，绣有仙鹤、凤凰、野兔、角鹿、彩蝶、双鲤、鹭鸶、乌龟等动物纹样。其中还穿插许多花卉。

其刺绣针法主要是：辫绣、打子绣、平绣、掺针绣、齐针绣、鳞片、网针绣。

另据山东元代李裕庵墓出土的一条裙带上发现，花瓣是用加贴绸料加以刺绣表现方法，是中国目前发现最早的立体贴布法。

还有 1964 年，在苏州城南郊张士诚母亲曹氏的墓中，发掘到罗织物衣裙残边四片，上面均绣有四龙图案，四条龙相向而行，两条之间绣有云纹，构图平衡，形象生动，从技巧上使用了接针、缠针、铺针、扎针、正抢、平套、打子、施毛和刻鳞等九种针法。

到了明朝，由于加强了对外交往，扩大了对外贸易，经济较前更为发达。无疑，对我国各种手工艺也起到推动作用。当时封建王朝在各地曾设立官府绣院，专门为宫廷绣

制各种服饰、生活用品和欣赏品。与此同时，民间的刺绣工艺也普遍发展起来。这时期的民间刺绣，无论纹样的装饰和绣线颜色以及针法的运用上，都充满浓厚的生活气息和质朴、豪放、自然、健康等特色。如在服装制作上，其面料大都选用明朝时期流行的宝相花型丝制锦，其装饰是在下摆处以刺绣纹样作为装饰重点，绣出二枝对称的华丽菊花和对称的十二个蝴蝶，道士领则选用几何锦纹样，用于蝴蝶色彩相同的刺绣来表现出庄重、健康之感，使人感到自然合体，格调高雅。(附图 7)

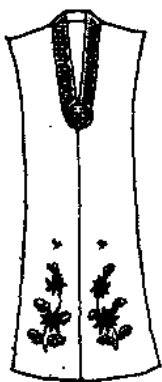

图 7

值行介绍的是：明代时期出现的著名刺绣工艺家韩希孟女士的画绣，她运用刺绣工艺的不同针法，绣出古今名画，“劈丝细过于发，针如毫。”但刺绣时并不是完全模拟原作，而展现出刺绣欣赏品的风采，她能将画理融合在刺绣技艺中，画绣结合，相得益彰。这一典型特征，追求装饰画的效果，就是名噪一时的上海顾绣。顾秀的特点是，制作者几乎都能通晓书法画理，因而能很好地表达画意。为了很好把画意表现出来，绣线劈丝比头发还细，配色精妙，色彩丰富而协调，针迹纤细如毫，针法有直针、缠针、套针、旋针、刻鳞针、施针、虚实针、接针、切针、扎针、滚针、打子针、擞和针和网绣等十四种，可以说是集前代之大成，并创造了长短参差的绣法，解决了历代调和色阶和消除针迹的大难题。

对于顾绣，明、清年间有很多书籍都作出了极高的评价。例如：《对山书屋余录》说：顾氏刺绣，得之内院，其

劈丝配色，别有秘传，故能点染成文，作山水、花鸟、人物、无不精妙”。可见顾绣的技艺非常巧妙，有生动、真实之效，而且天衣无缝。

总之，明代是中国刺绣工艺发展史上极为重要的一个时期，除刺绣队伍空前的扩大和艺术风格上形成的鲜明特点外，在针法的运用上已具备了近代的特征。

清朝时期在继续恢复和发展社会经济的同时，不断加强对外贸易和文化交流。使我国一些工艺美术品在装饰风格上明显的受到了外来文化的影响。

清朝时期的工艺美术，由于服务对象的不同已逐渐形成民间工艺和宫廷工艺两个大体系，各自产生了不同的艺术风格。前者来源于民间艺人和农村妇女之手，作品风格淳朴自然，率真自然，富于浓厚的乡土气息。后者匠气十足，雕琢风格繁缛庸俗。但无论是前者或是后者，从制作水平和材料的运用上，其水平已远远超过了前代，达到了封建社会时期的高峰。

在漫长的封建社会里，古代服饰制度，到了清朝顺治四年，已逐渐完善，政府颁布了官民服装制度，按衣服用者的装饰来区别官职，如文官绣禽，以示文丽；武官绣兽，以示威武。民服则是用织花纹样，子孙福寿、瓜瓞绵绵、喜庆长春、六合同春、金钱钵古、串菊、枝枝菊、水八仙、暗八仙、福寿绵绵等，再适当配以各种花卉图案和彩蝶等以求吉祥长寿。（附图8）

清朝时期，已形成有地区性特色的刺绣，在艺术上，就其形式、风貌总的倾向都各有不同的风格体系。尤其是苏

图8

绣、粤绣、汀绣、蜀绣、京绣等品种，代表了整个清朝时期的刺绣风格及工艺水平。

苏绣，选用精细的、色彩亮度大的绣线。用“密接其针，排比其线”的方法，根据不同的题材，运用平绣、参针、打子、辫绣、齐针等针法表现内容。清朝初期，享有盛誉的“美术绣”刺绣艺术家沈寿，选用西洋画题材，用传统苏绣针法，创造出精美的刺绣品而闻名。

粤绣，题材花纹繁缛，线色浓艳富丽，具有明快热烈的艺术气氛。据《存素堂丝绣录》记载：“铺针细如毫芒，下笔不忘规矩”可见广东的刺绣水平也很高超。广东潮州的刺绣，除图案喜用金线勾边。能产生华丽辉煌之感外，还出现了现代的绉绣，其特点是在两片布料中放进棉花或纺织物等填充，使花样或图案膨起，使刺绣有浮雕的效果。

湘绣，据《沪滨羁居记》“长沙光绪末叶，湘绣盛行，超越苏绣，已不沿顾绣之名。法在攻蓝本，染色丝，非复故步

矣”。“绣象今复见之湘工，且流播海外，非顾氏所能几矣。”湘绣工艺特点是：选用写实题材，结合刺绣针法，保持各种色线固有色相，刻画物象的真实形象。

蜀绣，具有强烈的民间工艺之特色，设色活泼明朗，刺绣针迹工整。

京绣，是服务于皇室、宫庭刺绣用品中心发展和形成的一种有特色刺绣。它汇集于众多的优秀绣工，也推动了近郊农村妇女刺绣水平的提高。刺绣作工精巧，色彩富丽，各种工种比较齐全。例如：贴布、十字绣、戳纱、堆绒、行梗、平绣、齐针、打子绣、参针等是常用的表现方法。

从遗留下来的刺绣欣赏品来看，值得介绍的是北京故宫博物院藏的六曲十二扇的刺绣屏风《七夕图》，题材是描写有关牛郎织女的故事。由于作画者没有考虑到整体效果，这绣屏上的十幅画是各自独立的，所以这些画面的装饰不算成功，但是刺绣制作者，利用线的色彩，弥补了这个缺点，使整个屏风的色彩统一。

清朝时期有刺绣图案，多数是“图必有意，意必吉祥。”其中一些图案，既是一幅优美的画面，又是一幅美妙的神话故事。人们以比拟、双关、谐音、文字等表现方法，寄托美好的向往。例：蝠与寿“是采用五个装饰性蝙蝠纹样围一个圆形，篆书寿字组成。取“福”与“蝠”的谐音。而五蝠之意是：一曰寿，二曰富，三曰康宁，四曰修好德，五曰考终命。其意不外是“延年益寿”“长命百岁”。

鸦片战争以后，帝国主义争先恐后地来到中国争夺和瓜分市场，外国侵略者不仅疯狂的掠夺我国的资源，拼命推销商品，还在我国不少地方，利用我国的廉价劳动，用外来原材料，按欧式图案纹样针法，制作刺绣编结产品，再转向外

销。外国资本主义的入侵，使我国的社会经济起了很大的分解作用，破坏了传统的自给自足的手工业式的自然经济基础，同时也促进了民族经济的发展。

欧式刺绣、编结工艺技术，并非难于入门，对具有刺绣、缝纫广泛基础的中国妇女来讲，在生产和技术上是很容易掌握的。由于农村劳动力低廉，手工加工的产品价格便宜，经营商人可以获得高额利润，所以在外国资本主义经济的刺激下，花边商品生产得到了发展。

据 1931 年《中国重要商品》记载：“中国花边之中心，以山东烟台及其附近一带为盛。……现时所出，颇为优良之品，通常有格子花边与网形花边二种。格子花边多销澳大利亚；网形花边则以美国为主要市场。其他莱山、青州、登州地方，从事花边制作者颇多，殆已为山东特产物之一矣，山东省以外，江苏、上海之浦东附近与无锡、南京地方亦盛。如浦东一带盛行之阔纽扣式花边与无锡之狭纽扣式花边都属。上海又多维也纳花边出品。其它如江西省之九江，湖北省之宜昌，福建省之厦门、漳州，广东省之汕头、九龙、广州，河北省之天津等地方，亦颇有成绩可言。”

由于爆发了第一次世界大战，战争造成了经济的混乱。我国的欧式刺绣、编结商品生产，由于外贸一度停止收购，所以产量急剧下降，使大批的刺绣工人失业。中华人民共和国成立以前，整个刺绣、编结行业的生产，已是奄奄一息了。

然而，这种根植民间的装饰工艺并没有因商品生产的停滞而凋谢，在民间依然为美化人们的生活广泛流传。这时期的刺绣，多是民间自绣自用，也有一些地方生产一些被商、幔帐、鞋料等商品出售。有很多地方，七八岁的小结娘，便

学着刺绣，日积月累，到了成年所作的刺绣用品就多了，当他们新婚佳期一到，便把优秀的作品，作为嫁妆带到婆家，以显示新娘的心灵手巧和聪敏的智慧。

在民间刺绣所采用的图案中，几千年来一直沿袭着寓意吉祥的图案，人们用比拟、双关、谐音等手法来表现生活和人们的美好向往。如龙、凤、吉祥如意、福禄寿喜等等。

图9

图10

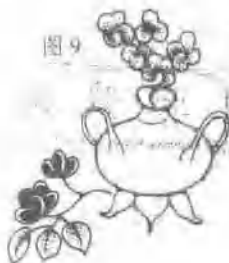

图11

图12

现实生活中并没有龙和凤，然而龙和凤的形象都是家喻户晓，历代皇帝都是自喻为龙的化身，皇宫殿宇都以龙身绕