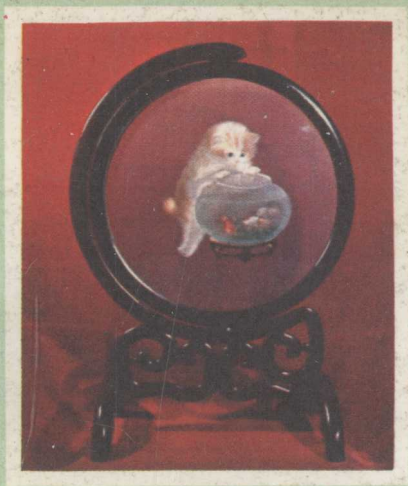

林錫旦

蘇 綉 漫 話

江蘇人民出版社

苏 绣 漫 话

林 锡 旦

人民出版社

苏 绣 漫 话

林 锡 旦

江苏人民出版社出版

江苏省新华书店发行 南通韬奋印刷厂印刷

开本 787×1092 毫米 1/36 印张 1.67 插页 2 字数 31,000

1981年11月第1版 1981年11月第1次印刷

印数 1-3,500 册

书号： 8100·035 定价： 0.22 元

责任编辑 陈凤英

目 录

我国刺绣源远流长	1
一、描龙绣凤由来已久	2
二、锦绣古技的承袭	3
三、唐、宋、元代的刺绣	5
四、明、清时期刺绣业的成熟	8
苏绣的形成和发展	11
一、“断发文身”与刺绣传说	11
二、苏绣发展的条件	13
三、苏绣成长的几个历史阶段	16
四、绣庄和刺绣学校	21
五、苏绣与顾绣的关系	23
六、苏绣艺术家沈寿	25
七、苏绣大师金静芬	28
八、乱针绣的创制者杨守玉	29
九、苏绣的新生	31
艺术品的制作和欣赏	34
一、画与绣的艺术再现	35
二、苏绣的艺术特点	37
三、精致奇妙的双面绣	40
四、浅析绣品《猫》、《金鱼》	41

日用绣品广泛应用	45
一、品种繁多的日用绣品.....	46
二、锦上添花的服饰.....	47
三、各具特色的戏衣.....	49
四、巧妙点缀的生活用品.....	50
针针线线日新月异	53
后 记	55

我国刺绣源远流长

我们中华民族有着悠久的文明史，我国是世界文化艺术发源地之一。作为人们用来装饰自己的工艺美术品，也伴随历史的发展，源远流长。

聪明勤劳的祖先，在新石器时代就以石器制工具，同时通过琢石构造了简单的玉器装饰物。在古遗址出土文物中，就发现有经过琢磨的玉璞、玉璜，是原始人用来点缀在胸前，或挂在耳上的装饰品。随着社会生产力的发展，人们便自然地萌生了艺术之思，除玉器、陶器、织物外，刺绣也应运而生。这些初具工艺美术雏型的手工艺品，后来竟成长为传誉中外的艺术珍品。

刺绣是一种艺术。用彩色丝、绒、棉线，在绸缎、布帛等材料上凭藉针的穿刺运动，构成花纹、图象或文字，人们就称之为“刺绣”或“绣花”，在古籍记载上也称“针黹”或“女红”。刺绣犹如五彩缤纷的绘画。从刺绣艺术，我们看到了艺术的美。在某种程度上刺绣也代表着我们国家的艺术水平。刺绣艺术可以说是我国文明史的一个象征，是其中一个璀璨的章节。

一、描龙绣凤由来已久

约公元前二十一世纪，中华民族是在尧、舜、禹统领下的大部落，原始社会正向奴隶社会转化。这时，社会上的物品除了每天耗用的外，还逐渐有了积累和多余。当初的人们认为这一切是上天所赐，有法力无边的神明在主宰着。在那时的条件下大自然决定着人类的命运。因此每当丰收喜庆，人们就举行祭拜天地神灵的仪式，主持者穿着整齐的礼服，而礼服上还绣有不同颜色的各种图形花纹。《礼记》曰：“仲秋之月，命有司文绣有恒，必循其故，所以交于神明者，不可以同于安乐之义也。故有黼黻文绣之美。”《虞书》也有记载“日月星辰山龙华虫之会，宗彝藻火粉米黼黻絺绣”。会，就是绘；宗彝，这里指虞舜时绣的虎尊、雉尊；藻是水藻，火即焰炎；粉米，粉如粟冰，米若聚米；黼，是古代礼服上刺绣象斧形的花纹，颜色为半黑半白；黻，是古代礼服上如相背两弓形状的绣纹，颜色为半青半黑。絺绣，就是在纺织品细葛上面进行刺绣。人们利用自然界、动物界的日、月、星辰、山、龙、华虫绘在衣上，以日常生活中使用到的宗彝、藻、火、粉米、黼、黻作刺绣纹样，以此来装饰、美化生活，显示尊贵。刺绣这项手艺，就这样诞生了。

古代礼服，“衣画而裳绣”成为规定。在《左传》

中有“衣必文绣”的记载，说明刺绣在春秋战国时应用的情况。那时，打仗的军旗上也绣有姓字，随军冲锋陷阵，迎风高高飘扬。楚庄王还给自己心爱的马“衣以文绣”（见《史记》）。据汉代刘向《说苑》载：“晋文公使叔向聘吴，吴人饰舟以送之，左百人，右百人，有绣衣而豹裘者，有锦衣而狐裘者。”按晋文公在位系公元前六三六至前六二八年，这说明二千六百多年前苏州刺绣已经流行。

目前能见到的早期刺绣实物，是长沙楚墓出土的绣品，上面是用辫子股针法绣的龙凤图案，针脚整齐，图案生动有力。早在氏族社会，龙、凤就和其他动物形象一样，作为民族部落的图腾而出现。传说我国古代的皇帝是出于熊的部落，夏是龙的后裔，而帮助大禹治水有功的殷契就是凤的后裔。龙在旧说中是鳞虫之首，能兴云雨，利万物，后来帝皇成了龙的化身而被捧为“真龙天子”。凤的艺术形象隽美秀丽，典雅大方，是我国有史以来就广泛流传的文学艺术题材，也是我国工艺美术常见的艺术形象和传统图案。描龙绣凤，由来已久。这是我国刺绣的传统特色，显示着我们民族的独特风格。

二、锦绣古技的承袭

古技刺绣，灼灼其华，堪称锦绣。因此许多美好的事物也常以锦绣来形容，如：锦绣河山，锦绣前

程。陕西骊山上瀑布的称呼，也以绣命名，左曰“东绣”，右曰“西绣”。据《都穆记》说：“当日万松叠翠，美逾组绣；林木花卉，灿烂如锦，故有是称。”曹子建七步成章，其才美被人们比喻为“绣虎”，“绣虎雕龙才子笔，云裳霞帔美人妆。”刺绣艺术之美，已超出了原来的涵义。

在汉代，对于锦绣缙帛已分等级区别对待，显示荣辱。汉武帝(公元前140—前87年)末年，各地农民起义，朝廷特派官员身穿绣衣，代表中央持节发兵镇压起义军，并有权诛杀镇压起义不力的地方官员，这种绣衣使者被命为“绣衣直指”或“绣衣御史”。由于绣衣使者“衣绣衣，杖斧，分部逐捕，刺史郡守以下皆伏诛。”(《汉书·武帝纪》)所以后来以“绣斧”指皇帝特派而握有生杀之权的巡察官员。由此可知，从衣着可以反映出一个人的社会地位和所享有的荣华富贵。故宫博物院现藏有马衡捐赠的汉绣残片，是以绢为底料，辨绣针法。上面有缥缈的风云，翱翔的风鸟，奔驰的猛兽，层叠的群山，狩猎和供养的人物及秦汉铜镜上常见的带状花边等，构图内容丰富，形象逼真，使我们看到了汉代的生活画面。这是何等辉煌的刺绣手工技艺呵！

《三国志·吴志·蒋钦传》上有“妻妾衣服，悉皆锦绣。”可见割据江南的东吴刺绣十分华丽。这时江南的刺绣技艺也已经载入史书，并受到了称颂。在王嘉《拾遗记》中，就记着东吴赵夫人绣山川形势图

的故事。

王嘉是晋代十六国时前秦人，他在《拾遗记》中记载着这样一件事：三国时东吴与魏、蜀三足鼎立，彼此之间经常有争战。根据军事上的需要，孙权想找善于画图的人画一幅山川地势图(军用图)。赵逵的妹妹能画善绣，赵逵就向孙权推荐自己的妹妹，孙权立即召见赵夫人，叫她画九州江湖方岳之势。赵夫人说：“画在图上的丹青之类颜色，很容易褪掉，不能够长期保藏；我会刺绣，可以列万国于方帛之上，用针绣出五岳、河海、城邑、行阵的图形。”孙权听了很高兴，就命赵夫人按要求绣制。赵夫人精心构思，认真刺绣，出色地完成任务，绣了幅“虽棘刺沐猴云梯飞鸢无此丽也”的山川地势图献给孙权。孙权大为赞赏，人们也都称她绣得精细，可谓针绝。在这幅图的画面，既绣出神州大地山岳河流的自然景物，又绣出了三国鼎立的城邑和军营阵列的势态，表明赵夫人绣技已达到相当高超的程度。江南地区不但有“悉皆锦绣”的服装，而且有了“谓之针绝”的高档精品，这是苏州刺绣史上的光辉一页。

三、唐、宋、元代的刺绣

“刺绣五彩添弱线，吹葭六管动飞灰。”这是唐代杜甫在《冬至》中的诗句，《千家诗》在诗后注：“添线者，言冬至后日渐长，以女工之当刺绣时，多添一

线之工夫也。”冬至以后日长夜短，女工刺绣正可利用白天时间添线多绣几针。这时刺绣已有齐针、套针等针法。

随着刺绣的兴起，唐代从事刺绣的艺人也多了起来，官方已有专门机构组织绣工。唐太宗时，内职官中已有“绣帅”作为管理人员，与织帅等并列。盛唐时代的兴旺促进了各行各业，刺绣也因此发展，专门供给妃院绣品的织绣之工就有七百多人。有关刺绣的情况，在当代文人的诗文中，也屡有反映，如李白《宫中行乐词》中就有这样的描写：“小小生金屋，盈盈在紫微。山花插宝髻，石竹绣罗衣。”唐代崔令钦《教坊记》中，还有舞衣加绣以增强艺术效果的记载。介绍了一群舞女内穿绣衣，外笼幔衣，舞至第二叠相聚场中，突然集体从领头上抽去笼衫，各纳怀中，翩翩而舞，观众忽见众舞女都是文绣炳焕，莫不惊异。苏颋在《杜阳杂编》中还记载了这样一件事：唐代永贞元年，有个南海少女名叫卢眉娘，年龄十四岁，就能在一尺绢上绣《法华经》七卷，字不超过米粒大小，而且点画分明，细于毛发，真是工巧无比。试想，如果在一尺绢上用笔抄写象米粒大小的七卷字，也是困难异常，而卢眉娘能以针代笔，绣出比米粒还小的经文七卷，确是非一般人所能为。怪不得唐顺宗赞叹这绣工为“神功”。唐代已有人物绣，留传下来的有观音绣像一幅。长约盈丈，宽五六尺，现保藏在英国伦敦博物馆中。

到了宋代，刺绣已遍及大江南北，技艺也逐渐趋于成熟。在建于五代、北宋期间的苏州虎丘云岩寺塔及盘门瑞光塔的出土文物中，就有苏绣经袱、链式罗和彩经编带等。在这些出土的苏绣日用品上，可以看出当时已能运用多种刺绣针法。宋代《应庵和尚话语录》中有“平江吉彬二侄女绣普贤像”的记录（宋时苏州称平江）。这都说明，宋代苏州刺绣已经成熟，日用品、欣赏品初具精细雅洁的特色。这时，河南、四川、湖南、广东各地的民间刺绣也逐渐得到发展。都城汴京（今开封）朝廷设有“文绣院”，内有绣工三百多人，专为皇宫绣制御服和装饰品，刺绣技艺得到了发展和提高，汴绣因此显赫一时。《东京梦华录》称它为“金碧相射，锦绣交辉”。宋代的刺绣，针线细密，用绒止一二丝，用针如细发，设色很精妙，绣品光彩夺目，开始以名人书画为粉本，并有简单的双面绣出现。明代董其昌在《筠清轩秘录》中描述宋绣书画：“山水分远近之趣，楼阁得深邃之体，人物具瞻眺生动之情，花鸟极绰约嗷啾之态。”故宫博物院陈娟娟在《文物》（1960年第1期）上介绍说：东北博物馆所藏南宋绣《瑶台跨鹤图》，是宋代刺绣中的代表作，绣品上运用了抢针、套针、网绣、钉线及盘金的绣法，并且处理得当，针脚细致，图案真实动人。

我国各民族的文化艺术是相互促进的。刺绣在宋、元两代受了我国北方女真族影响，在服饰上用金成为一时风尚。虽然宋代大中祥符元年有诏禁用金彩

及盘金、织金、金线，但禁而不绝。当时有销金、镂金、间金、嵌金、圈金、解金、剔金、捻金、陷金、明金、泥金、榜金、背金、影金、阑金、盘金、织金、金线等十八种。刺绣中加以金彩，使绣品益见富丽，当时有条件的无不以金为饰。元代刺绣特点是用绒稍粗，落针不密，间或用墨描画眉目，画绣结合，虽然不如宋代绣工的精细，却别具特色。故宫博物院曾展出元至正二十六年绣的《妙法莲华经》，绣经文一万零七百五十二个字，经的首尾还绣有佛头和护法，使用针法颇多，特别是大量用盘金、泥金、钉金箔等，用色达十四种，是珍贵的元代绣品。元代虽然不满百年，但在《元诗别裁集》中也可以看到很多关于绣的诗句，如萨都刺的“绣衾不暖锦鸳鸯”；胡天游的“珠帘绣箔深深见”；张宪的“绣鞍宝勒生光辉”；杨维桢的“绣靴塌踣句骰样”；柯九思的“绣枕魂清疏雨暮”等都是明证。

四、明、清时期刺绣业的成熟

明代，刺绣事业大为兴盛，品种空前繁多，如洒线绣、蹙金绣、发绣、绒线绣、缉线绣等纷纷发展。发绣能手夏明远以头发代线，绣出的滕王阁及黄鹤楼图，细若蚊睫，侔于鬼工。民间刺绣，则以上海露香园顾氏绣最有名，绣线劈丝比头发还细，针刺也纤细如毫，配色精妙，别具匠心；所绣山水、人物、花

鸟，气韵生动，工艺精致无双。官方设立织造局，专事供应朝廷服饰。明太祖因厌恶元朝胡服，“诏衣冠如唐制”（《明史·太祖纪》）。蒙古之俗，有辫发，有胡服，明初改之以束发于顶，圆领束带。

洪武年间曾制定：帝王贵胄，服龙凤绕身；公侯驸马伯，服绣麒麟、白泽；文官一品仙鹤，二品锦鸡，三品孔雀，四品云雁，五品白鹇，六品鹭鸶，七品鸿濑，八品黄鹂，九品鹤鹑，杂职练雀；武官一品、二品狮子，三品、四品虎豹，五品熊罴，六品、七品彪，八品犀牛，九品海马；非有其身份，不得丝毫僭越（见朱启钤《丝绣笔记》）。

随着绣品的广泛应用和大量生产，双面绣、双面纳纱、铺绒等各种针法相继而出，刺绣制作工艺也愈加细致。清代，乘舆仪仗的刺绣更由工部制造库定品种，定图案，定色彩，定绣线，定工时。如朱启钤《丝绣笔记》称：凡绣坐龙缎鞞（鞞：马鞍子下面垫的东西），内务府每折见方尺，一尺如绣净金活，用细金线拾肆支，押金披贰钱，粗金线贰拾支，押金披贰钱；绣披绒活，用绣披贰两肆钱，绣绒贰两陆钱；用长工拾伍工，短工拾柒工。这时，我国刺绣已成长为一项专业性的工艺美术生产，具有了一般手工艺生产所共有的生产方式，同时又形成了一套刺绣工艺所特有的艺术风格。

明清以来，全国各地刺绣，已按当地传统习惯形成了各自的风格特点。如江苏的苏绣：以图案秀丽，

色彩文雅，针法活泼，绣工精细的特点见长。湖南的湘绣：构图优美大方，色彩丰富鲜艳，绣艺精巧灵活，风格豪放。四川的蜀绣：构图简练，色泽鲜艳，针法严谨，籽线均匀，虚实适宜，是蜀中三宝之一。广东的粤绣：构图装饰性强，色彩浓郁鲜艳，珠绣等变体绣较多。除这“四大名绣”外，还有北京的京绣，开封的汴绣，上海的顾绣，温州的瓯绣，杭州的杭绣，山东的鲁绣，东北的缉线绣，贵州的苗绣。另外，在我国维吾尔族、彝族、傣族、布依族、僮族、哈萨克族、瑶族等少数民族地区，也有着各自的刺绣工艺。百花争艳的各类刺绣，针法有几十种，图案式样繁多，色彩精妙善变。它们既有个性，又有共性，有些绣法，早已通行全国，只是名称因地而异。它们都是工艺美术中的珍品，点缀着日常的生活用品，丰富了人们的艺术生活。在各类绣品中逐渐形成了欣赏品和日用品（包括戏衣）两大类。而且分别显示出它们各自成熟的姿容。刺绣已同人民的文化艺术和日常生活紧密地结合在一起了。

苏绣的形成和发展

一、“断发文身”与刺绣传说

苏绣的历史是很久远的，它的形成与动人的民间神话传说联系在一起。

相传，古代江南一带有“断发文身”的风俗。当初大禹治水，分天下为九州：兖、冀、青、徐、豫、荆、扬、雍、梁。江南一带属荆州、扬州，与中原相比被称为未经开化的“蛮夷之邦”。江南地势低下，水多为灾，不但江海为害，而且蛟龙出没，掀波作浪，船只经常葬身鱼腹，比水害更严重地威胁着人民的生命。于是，聪明智慧的水乡人民与灾害展开了智斗，利用禽兽同类不相侵的特点，把头发截短了披在肩上，在周身皮肤上刺缕图纹，打扮得象猛兽形状，人们称为“断发文身”。船头饰以老龙头，踏浪昂首而行，鳞鬣怒张，犹如一条条或青或黄或白的“蛟龙”在碧波巡游。这样一来，船在水面行走捕鱼，比原来安全多了。于是“断发文身”就在江南流行起来，相沿成俗。

据说商末周兴之时，远在中原西北部的周族泰伯、仲雍为了让位给三弟季历，就避居江南，他俩也

按江南民间习俗，断发文身，安居下来。泰伯、仲雍让贤的事情传开后，许多人闻风来归，这样逐渐形成了一个部族。大家推举泰伯为主，并且定号为“句吴”，这就是江南吴国的由来。泰伯、仲雍不辜负群众的信任和期望，将当时中原地区的先进生产技术和文化传给大家，带领群众一面开渠引水流向太湖，一面疏通河道，组成蛛网般的港汊，使水量四散，合理安置。水涝之灾既平，于是“蛟龙入溪遭虾戏”，失去了藏身之处，过不了多久，蛟龙也就灭迹了，人民开始安居乐业。

灾害虽除，但这断发文身习俗却依然存在。这时泰伯已死，仲雍也年逾古稀，看到后人还在身上刺缕图纹，心中实在不忍，但一时又想不出用什么办法来代替它。一天，仲雍召集了许多人在自己家中商量解决这一问题的办法，正在房内低头缝制衣服的小孙女，听到外面大家众说纷纭，莫衷一是，也不禁停住了手中的针线活，细心揣摩起来。忽然，她心灵一动，想出了一个妙法，便高高兴兴地跑出去向大家谈了自己的想法，立即得到了大家的称赞，祖父也喜逐颜开，要她马上去办。小女孩便按文身的图纹在衣服上一针一针试做起来。为了表现各种猛兽的神态，她把线染成各种颜色，按照自己辫子的结构，埋头做了七天七夜，一件五彩缤纷的图纹衣服做好了。小女孩双手捧着衣服送给祖父，仲雍看了这件衣服，高兴得直捋胡子。经仲雍的倡导，这种服饰就取代了文身。