

WRITING OF EMBROIDERY
Art and Culture of Chinese Embroidery

绣的书写

张朵朵

著

东华大学出版社

张

写

写

中国刺绣的艺术与文化

东华大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

绣的书写 : 中国刺绣的艺术与文化 / 张朵朵著. — 上海 : 东华大学出版社, 2016.1

ISBN 978-7-5669-0696-0

I. ①绣… II. ①张… III. ①刺绣 - 研究 - 中国 IV. ①J523.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 298620 号

责任编辑 : 赵春园

封面设计 : 刘 伊

绣的书写

中国刺绣的艺术与文化

著 者 : 张朵朵

出版发行 : 东华大学出版社

(地址 : 上海延安西路 1882 号 邮编 : 200051)

本社网址 : <http://www.dhupress.net>

天猫旗舰店 : <http://www.dhdx.tmall.com>

营销中心 : 021-62193056 62373056 62379558

印 刷 : 苏州望电印刷有限公司

开 本 : 710mm × 1000mm 1/16 13.25 印张 331 千字

版 次 : 2016 年 1 月第 1 版

印 次 : 2016 年 1 月第 1 次

书 号 : ISBN 978-7-5669-0696-0 / TS · 573

定 价 : 68.00 元

目 录

003 序一

005 序二

013 第一章 巧手绣心：中国刺绣的艺术与文化

014 第一节 本书的由来

018 第二节 刺绣“书写”的上下文

024 第三节 本书选用的资料及特色

031 第四节 本书的特色

033 第二章 飞针走线：刺绣的技术之道

035 第一节 刺绣的材料与工具

035 一、线与绣地

041 二、刺绣的工具

045 三、绣的环境

048 第二节 刺绣的制作工艺

048 一、刺绣的工艺流程

049	二、刺绣工艺的内核：针法
056	三、传统刺绣“书写”的工艺规范
057	四、工艺进化：从有序到无序的针法
060	第三节 刺绣工艺中的秩序感
061	一、刺绣工艺制作中的秩序感
063	二、刺绣作品中的秩序感
069	三、刺绣观看中的视觉原理
074	第四节 刺绣的技术境界
074	一、主于“真”的刺绣技术
075	二、“以无常运有常在悟”
077	第三章 绣与生活：女红“她文化”
079	第一节 中国传统农耕社会妇女生活样态概述
079	一、生存模式
083	二、制度模式与观念模式
090	三、阴阳乾坤的性别哲学模式
092	第二节 刺绣与女性的一生
092	一、女性的婚姻生活与刺绣
095	二、婚姻之外的生活与刺绣
098	第三节 各阶层妇女与刺绣
098	一、贵族和统治阶级的妇女与宫廷刺绣
102	二、文人士大夫阶层妇女与闺阁刺绣
109	三、平民阶层妇女与民间刺绣
112	第四节 刺绣的伦理境界
112	一、刺绣对于传统农耕社会之女性的意义
113	二、主于“善”的刺绣伦理境界

115 第四章 绣的书写：从纹绣到画绣

117 第一节 绣的内容分析

118 一、“纹化的符号”：纹绣的内容

125 二、“传移模写”：画绣的内容

128 第二节 绣的形式

128 一、绣的语言：针绣的书写之道

131 二、内蕴柔美：绣品的光与色

134 三、重复的“经纬”：绣作的肌理

137 第三节 作为情感符号的刺绣艺术

137 一、刺绣的创制过程，“复制”与“投射”

140 二、慧心、巧智与情感的物化

143 第四节 绣的观看

144 一、作者与欣赏者的观看

147 二、刺绣的品评标准

150 第五节 绣出来的艺术之境

150 一、刺绣作品中的“天人合一”

153 二、真、善、美三位一体的刺绣境界

155 第五章 锦绣前程：当代的刺绣艺术

157 第一节 当代的手工刺绣创制者

157 一、撑起“半边天”：当代妇女的生活状况

159 二、当代妇女的刺绣创制

164 第二节 当代手工刺绣的艺术语言

168 第三节 传统手工刺绣在当代面临的问题

168 一、当代手工刺绣价值追求的改变对刺绣带来的影响

169	二、现代电脑技术对传统手工刺绣的影响	
170	三、传统刺绣文化与技艺传承面临的窘境	
173	第四节 手工刺绣的当代价值	
175	第五节 结论	
176	附录	
177	附录一 刺绣操作中的节律	
179	附录二 苏州镇湖田野调查报告	
189	附录三 当代少数民族手工艺技术变迁中的文化选择分析 ——以贵州苗族刺绣为例	
205	参考文献	
210	后记	

张

中国刺绣的
艺术与文化

东华大学出版社

中国的刺绣工艺有着悠久的历史。早在印染工艺未发达的时代，先民们就已经用绣线代画笔制作装饰图形或纹饰，以为装饰之美，根据其特性可以将其称之为“文绣”或“纹绣”，即纹样之绣。依据考古资料现在可见三代时期的刺绣遗迹，而三代时期的历史文献也明确记载着刺绣的内容和意义，所谓“五彩备谓之绣”“黻衣绣裳”“衮衣绣裳”。春秋战国时期诸子围绕刺绣的议论也不少，说明刺绣在当时除了装饰功能外，主要的是作为昭文示度之物，如《左传》云：“衮、冕、黻……紕，昭其度也；……火、龙、黻、黼，昭其文也。”亦因其华美而趋于奢侈而遭到非议，如《韩非子》说：“饰巧诈则知采文，知采文之谓服文采，……故‘服文采，带利剑，厌饮食，而货资有余者，是之谓盗芋矣’。”这种论述表明当时彩绣在日常生活中既是奢侈之物，也是人们关注的视觉中心。

在刺绣发展的相当长的时间里，刺绣的装饰功能随着织造物使用的普及而普及，除服饰外，依着丝布之基刺绣在经幡、挂饰诸多领域得到广泛使用。而画绣的出现，则将刺绣工艺的表现推向了一个更为宽广的领域。严格意义上的画绣指的是用刺绣的方法作成的用于陈设欣赏的绘画作品，这既属于广义的“绣品”又区别于一般意义上的“文绣”，是画绣或是绣之画。在宗教场合，宗教绣像应是较早的画绣，而近代的画绣则可以上海的“顾绣”为代表。

画绣也是所谓四大名绣的基本特色，如苏绣、湘绣、蜀绣、粤绣，基本上都最终

走上了画绣之路，成为中国画绣的代表。在今天的一些传统刺绣产地，如苏州、长沙等地，画绣已经成为一个大的产业，仅苏州镇湖一地，从事刺绣的绣娘就有近万人之众。

从工艺上看，刺绣是人们为了美和表现某些东西而创造出来的特殊方法；从作品或成品看，其社会意义、历史意义又极为丰富，将其发展及其历史遗留做一观照，即能作为另一部历史来读，作为一部女性文化和创造史来读，它是女性用刺绣之笔书写的独特的历史之书。

我在20世纪80年代做中国古代工艺思想研究时读过清丁佩的《绣谱》和沈寿的《雪宦绣谱》。《绣谱》依据画论提出的品评方式给我很深印象。2005年起，我承担国家发展改革委员会关于中国传统工艺美术保护与发展研究的课题，其时，张朵朵等研究生参与了课题的调研工作。张朵朵的博士论文即源于多次的调研工作。在研究方面，包括刺绣在内的工艺美术，以往的研究大多着重于纹饰、造型等方面，这实际上是沿袭传统美术史的研究思路。自20世纪80年代开始，世界性的美术史研究不断扩展研究界域，人文学科的研究视野和方法给包括工艺美术在内的美术史研究带来新的思路。因此，我希望工艺美术研究突破旧有美术史研究的窠臼，更多地采用人文科学的理论和方法加以观照。事实上，理论研究既需要高度，也需要方法；既需要研究者的敏捷，更需要毅力，因为真正的理论研究是困难的，需要长期的努力。我以为，在高校的研究生阶段，导师的责任是努力将学生培养成学者，即帮助和指导学生完成从学生到学者的转变。在这一过程中，课题的研究及论文的写作是非常重要的一环。张朵朵的博士论文及其研究正是在这样的基础上开始的。

本书《绣的书写——中国刺绣的艺术与文化》，是张朵朵在其博士论文的基础上修改而成的。她多次对刺绣产区进行深入的调研，收集了大量的第一手材料，拜刺绣艺人为师；尤其是在研究方法上注重人文学科理论和方法的学习和借鉴，即将传统刺绣艺术放在社会生活中、放在历史进程中进行观照和研究，因此，这一研究便有了自己的特色和新的面貌。

青年学者是学术的未来。无论在硕士生还是博士生阶段，对研究方法的把握总比对研究资料的把握来得重要，这实际上是学术视野和学术探求方向的问题。我希望张朵朵等青年学者能够继续沿着人文学科的路径去研究去发现。是为序。

李砚祖

乙未年初夏于北京清华园

序 二

锦 笔 书 绣 心

先说作者。

本书作者张朵朵，原学习艺术设计，后来在清华大学美术学院获得博士学位，其博士论文即为有关刺绣的研究，再后来，我曾作为其博士后合作导师之一，那时她研究的课题，是关于江苏镇湖的城市改造与当地绣女的工作空间及其与刺绣发展的有关问题。现在她关于刺绣研究的专著《绣的书写——中国刺绣的艺术与文化》将出版，并请我写序，于在这里，便就我的理解对其人其书略作论评。

张朵朵是一位非常有天份而且努力的研究者。当然，有天份且努力的研究者在当下虽然并不少见（其实也并不多见），但我更愿意说，她又是一位非常有学术感觉的研究者。这后一评价就比较高了。从学术轨迹来说，她以前曾学习艺术设计，也曾属于那种非常认同现代化艺术与经济相结合的发展的人，但从博士学习期间选择了刺绣这一非常“土”的研究对象之后，其理念和价值也产生了转变，作为一种从人文的立场对于艺术进行研究的学者来说，在当下，这是非常重要的转变，而且这种立场及价值判断的变化，也是与人文学术研究的发展趋势相吻合的。在博士后期间的研究中，除了沿袭了博士论文研究的刺绣的主题之外，她又加入了现代化发展的环境变化因素，以及性别视角、工作空间等颇带有后现代意味的要素，做出了非常有学术价值和新意的研究工作。

再说此书。

在前述的有关作者的背景下，我们再来看这本在很大程度上基于其博士论文但又很多基于后续研究而修改与充实的专著，会看到有这样一些突出的特点。

首先，这是一部比较系统的对于刺绣这种民间工艺（按照作者的说法及新的评价标准——也是艺术！）的综合研究著作。

作为一项研究工作，如果研究者只是把研究作为一种职业劳作，而对于研究对象没有价值认同，那将会在很大程度上影响其对研究的热爱进而流于旁观性的就事论事。当然，如果站在批判的立场上进行“反向”的研究，那其实也可以表现为一种反向的深切关注与“反向的热爱”，仍然可以让研究者深入地介入其中而不只是浮光掠影地完成“职业需求”的工作。在这本《绣的书写》中，我们可以看到，作者是以一种正面的深度认同的欣赏的立场来进行研究的。正如作者在书中所说的，这是一种对于在现代科学技术下已经式微甚至被视为“落后”的传统手工艺的“聚焦”，对于“地方性知识”（local knowledge）及“本土化知识体系”关注，这一特点，决定了此书是呈现出作者真实情感的研究之作。

其次，对于刺绣，以往还是有一些研究工作的。但以往的研究有两个问题，一是还不够全面系统，一是在观点、立场和理论上比较传统。在张朵朵的学习和工作期间，曾在我工作的清华大学科学技术与社会研究所听了不少有关STS（即科学技术与社会）方面的课程，并表现出了对于许多新的理论的兴趣和理解。这本新著中，我们可以看到诸多人文、艺术、科学等前沿研究的关键词出现。例如像后殖民主义、女性主义、“上下文”新社会艺术史、结构主义、心理分析，甚至于像对称、分形、视知觉、神经生物学等，特别是作为本书核心的颇有后现代文化研究的基于对“上下文”的研究“书写”！对这些新的理论资源的利用，突破了传统的艺术研究的局限，将对于刺绣这一传统对象的研究提升到了一个新的高度。

再次，是研究方法。一方面，除了传统的对于历史文献的研究之外（当然其中亦有新的解读），花费相当多时间的田野调查是作者采用的有特色的方法之一。在其博士后研究期间以及之后，笔者也曾几次和张朵朵一起下到田野，特别是在江苏镇湖的调研中，看到张朵朵与当地绣女亲密相熟打成一片的场景。也恰恰是由于刺绣这一研究对象的特殊性，这种深入实地长期进行甚至颇有人类学意味的田野调查的研究，为作者提供了仅仅纯文本研究所不能完全提供的直观感觉以及对现实的直接

把握。另一方面，作者也尝试利用像数理统计及分析等实证的社会科学研究方法，也构成了本书的特色之一。

最后，是研究结论。其实，作为一项好的研究，有启发性的发现应该是散布在字里行间，而不只限于最后的结论。但此书提炼的一些观点、看法和解释，也是颇有新意并值得重视的。例如，作者认为在刺绣中，实际上体现出人的身体与精神、人与自然之间的关系，以及自然本身的和谐展现。作者亦将刺绣发展的过程视为从工艺技术发展到艺术的过程，并将刺绣工艺提升到艺术境界的高度。又如，通过对绣品的作者、作为寓情对象的使用者的观者以及侧重于对刺绣进行欣赏的观者对刺绣的“观看”分析，可以看到对物化的刺绣技艺和对刺绣展示的形式美感的赞叹和情感，这可以归结为刺绣的艺术美；对通过刺绣投射出作者品性的赞美，则可以归结为刺绣表现的道德美；而这些不同角度进行的赞美与评价都是在同一个社会性别制度背景下——刺绣是女红的一部分，亦是女性美德表现的一方面。尤其是，作者认为对于刺绣的基本评价应该是基于上述多方面的综合考虑的，而且这一基本的评价标准应该为“巧”！如此等等。

当然，任何一部研究著作都不可能在方方面面尽善尽美，但是否在学术上有新的推进，却是最为重要的。此书在这种标准上，应该说是一部值得关注的对传统手工艺的重要研究之作。而在本书中那些未及充分展开或有所忽略或着力不够之处，也正是未来研究可进一步深入的可能空间，例如，像对于相关后现代理论更为自然的结合，对于颇有性别意味的“巧”的问题的更深入研究等。

相信张朵朵未来在此领域中会更有所为。

刘 兵

2014年5月8日于北京清华园荷清苑

目 录

003 序一

005 序二

013 第一章 巧手绣心：中国刺绣的艺术与文化

014 第一节 本书的由来

018 第二节 刺绣“书写”的上下文

024 第三节 本书选用的资料及特色

031 第四节 本书的特色

033 第二章 飞针走线：刺绣的技术之道

035 第一节 刺绣的材料与工具

035 一、线与绣地

041 二、刺绣的工具

045 三、绣的环境

048 第二节 刺绣的制作工艺

048 一、刺绣的工艺流程

049	二、刺绣工艺的内核：针法
056	三、传统刺绣“书写”的工艺规范
057	四、工艺进化：从有序到无序的针法
060	第三节 刺绣工艺中的秩序感
061	一、刺绣工艺制作中的秩序感
063	二、刺绣作品中的秩序感
069	三、刺绣观看中的视觉原理
074	第四节 刺绣的技术境界
074	一、主于“真”的刺绣技术
075	二、“以无常运有常在悟”
077	第三章 绣与生活：女红“她文化”
079	第一节 中国传统农耕社会妇女生活样态概述
079	一、生存模式
083	二、制度模式与观念模式
090	三、阴阳乾坤的性别哲学模式
092	第二节 刺绣与女性的一生
092	一、女性的婚姻生活与刺绣
095	二、婚姻之外的生活与刺绣
098	第三节 各阶层妇女与刺绣
098	一、贵族和统治阶级的妇女与宫廷刺绣
102	二、文人士大夫阶层妇女与闺阁刺绣
109	三、平民阶层妇女与民间刺绣
112	第四节 刺绣的伦理境界
112	一、刺绣对于传统农耕社会之女性的意义
113	二、主于“善”的刺绣伦理境界

115 第四章 绣的书写：从纹绣到画绣

117 第一节 绣的内容分析

118 一、“纹化的符号”：纹绣的内容

125 二、“传移模写”：画绣的内容

128 第二节 绣的形式

128 一、绣的语言：针绣的书写之道

131 二、内蕴柔美：绣品的光与色

134 三、重复的“经纬”：绣作的肌理

137 第三节 作为情感符号的刺绣艺术

137 一、刺绣的创制过程，“复制”与“投射”

140 二、慧心、巧智与情感的物化

143 第四节 绣的观看

144 一、作者与欣赏者的观看

147 二、刺绣的品评标准

150 第五节 绣出来的艺术之境

150 一、刺绣作品中的“天人合一”

153 二、真、善、美三位一体的刺绣境界

155 第五章 锦绣前程：当代的刺绣艺术

157 第一节 当代的手工刺绣创制者

157 一、撑起“半边天”：当代妇女的生活状况

159 二、当代妇女的刺绣创制

164 第二节 当代手工刺绣的艺术语言

168 第三节 传统手工刺绣在当代面临的问题

168 一、当代手工刺绣价值追求的改变对刺绣带来的影响