

北京非遗

北京非物质文化遗产保护中心 组织编写

北京非物质文化遗产 传承人口述史

京绣
刘秀花

刘秀花 口述 高源 整理

知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

北京非物质文化遗产保护中心 组织编写

北京非物质文化遗产 传承人口述史

北京非遗

京绣·刘秀花

刘秀花 口述 高源 整理

知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

北京非物质文化遗产传承人口述史·京绣·刘秀花/北京非物质文化遗产保护中心组织编写;
刘秀花口述. —北京: 知识产权出版社, 2018. 11

ISBN 978 - 7 - 5130 - 5931 - 2

I. ①北… II. ①北… ②刘… III. ①民间工艺—介绍—北京 ②民间艺人—介绍—北京
③京绣—介绍 ④刘秀花—生平事迹 IV. ①J528 ②K825. 7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 264570 号

责任编辑: 王 辉 高 源

责任印制: 刘译文

北京非物质文化遗产传承人口述史·京绣·刘秀花

BEIJING FEIWUZHI WENHUAYICHAN CHUANCHENGREN KOUSHUSHI.

JINGXIU · LIUXIUHUA

北京非物质文化遗产保护中心 组织编写 刘秀花 口述 高 源 整理

出版发行: 知识产权出版社 有限责任公司

电 话: 010 - 82004826

社 址: 北京市海淀区气象路 50 号院

责编电话: 010 - 82000860 转 8701

发行电话: 010 - 82000860 转 8101/8102

印 刷: 三河市国英印务有限公司

开 本: 720mm × 1000mm 1/16

版 次: 2018 年 11 月第 1 版

字 数: 118 千字

ISBN 978 - 7 - 5130 - 5931 - 2

网 址: <http://www.ipph.cn>

<http://www.laichushu.com>

邮 编: 100081

责编邮箱: gaoyuan1@cnipr.com

发行传真: 010 - 82000893/82005070/82000270

经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店

印 张: 9

印 次: 2018 年 11 月第 1 次印刷

定 价: 42.00 元

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

《北京非物质文化遗产传承人口述史》编委会

编委会主任：陈 冬

副 主 任：庞 微

委 员：张 迁 姜婷婷 任 刃 李启章

编 辑：李琳琳 崔 晓

京 绣 — 简 介

京绣，又称宫廷绣，是中国传统刺绣的重要分支，是在以北京为中心的地方绣种上发展起来的皇家工艺。

其历史悠久，兴盛于明清时期，多用于宫廷装饰、服饰，用料讲究、技术精湛。民间高档的宫廷绣大都与皇宫有着千丝万缕的联系，是古代劳动人民智慧和艺术创造力的结晶。宁氏京绣是京绣中的一个家族派别，其早年传承人是清廷绣工杨师爷和黄师爷，现在的主要传承人是刘秀花。宁氏京绣精湛的工艺、独特的设计、丰富的文化内涵使其具有极高的审美价值、收藏价值、研究价值。

宁氏京绣历经四代传承成为京绣的一个派别，从其发展历程可以看出一个家族及其刺绣工艺的演变过程，以及当时的社会状况、生产水平、风俗习惯等。深入挖掘、整理、分析、

刘秀花京绣作品

研究宁氏京绣这样一个家族派别的技艺、传承与发展，能够在一定程度上反映京绣的博大精深和其所承载的老北京文化。

当前，政府在唤醒非遗保护意识、普及非遗知识方面做了大量工作。作为非物质文化遗产的一个门类，宁氏京绣艺术趁着这股东风，将不断彰显新时代背景下京绣在知识层面与社会需求层面的文化意义与价值。

刘秀花

—— 简介

京绣国家级非物质文化遗产代表性传承人刘秀花出生于河北涿州，师承享有“蝴蝶宁”美誉的京绣大师宁国玺。

她完整地继承了传统京绣技法，并严格遵循传统技法完成京绣制品。她的绣作金银线均匀、活泼，绒线细密、紧凑，经纬线针数分段科学、规范，针迹平整、针脚均齐如切；纹样别致生动，色彩鲜艳和谐；整体风格精致奢华、贵重珍奇、装饰性强，是传统艺术与宫廷审美观的再现。

出生于刺绣之家的刘秀花，始终致力于弘扬京绣艺术、扩大京绣社会影响力这一事业。几十年来，她恪守着公公宁国玺的遗愿，一心扑在守艺、传艺、兴艺的路上。传承基地“北京云龙京绣艺术中心”经历风雨后，不断绽放出一朵朵鲜花。近年来，刘秀花积极参与各种社会活动，不断赋予京绣艺术新时代的生命力。

宁氏京绣第四代传承人刘秀花

基于在京绣传承上的贡献，刘秀花在 2007 年被北京市妇联评为“北京市三八红旗手”；2008 年奥运会期间，刘秀花的“京绣艺术展”作为中国传统文化展示活动，接待了来自阿拉伯国家的使节夫人们，得到了使节夫人們的赞誉和好评，其绣品也曾作为礼物赠予外国友人；2009 年，刘秀花以传统京绣图案为依托，创作《九州同庆》，为中华人民共和国成立 60 周年献礼。这幅作品在“2009 中国（北京）国际妇女儿童产业博览会”展出后，引起了社会的广泛关注，受到了北京市领导的肯定和好评。市领导们鼓励刘秀花继续做好京绣艺术的传承和弘扬工作。

刘秀花坚持京绣事业，广泛招收京绣学徒，传授京绣技艺，从 1979 年开始收第一批徒弟至今，已培养出了 100 多名徒弟。2011 年，刘秀花被评为京绣北京市级非物质文化遗产代表性传承人；2018 年，刘秀花被评为京绣国家级非物质文化遗产代表性传承人。

采编手记

2018年7月26日，大暑之后的第三天，在连续下了半个多月的雨之后，这一天的北京退去了闷热，天空放晴。

我们一行三人驱车来到距离北京中心城区近70公里的房山区琉璃河镇刘李店村的北京云龙京绣艺术中心，开始了京绣传承人刘秀花老师的口述史访谈。

汽车行驶了一个多小时后，停在G107号公路一侧。公路另一侧，就是我们要进入的田野——一座格调清新的小院——北京云龙京绣艺术中心。院门口悬挂着一副对联“京韵龙飞千秋传，绣艺凤舞百姓家”（后来得知是刘秀花老师的爱人宁先自己题写的）。

还没等我们敲门，年逾60岁的刘秀花老师就出现在我们面前。那是一位身形微胖的老人，她的脸上有些许皱纹，透着朴实与慈祥。当踏进工作室的那一刻，我们被深深地震

撼了。在这样一个简朴的小屋里，展现的却是一个五彩斑斓的艺术世界：有大气磅礴《九州同庆》，有活灵活现的《二龙戏珠》，有清新素雅的《世博兰花》，还有吉祥如意的《松鹤延年》……面对一幅幅形神兼具的精品，我们禁不住地赞叹和佩服。

屋子里支着几个绣架，两名绣娘正全神贯注地埋头绣着图案。我们不忍心打扰她们，但还是情不自禁举起相机进行拍摄。迄今为止，刘秀花老师已经带出了 100 多名徒弟。

刘秀花出生于河北，20 岁出头从涿州嫁到了房山区琉璃河镇刘李店村的宁家。她的公公宁国玺 13 岁开始跟着从清朝造办处绣花局出来的老师傅学艺，因为手艺精湛，人送雅号“蝴蝶宁”。后来，刘秀花老师就成为宁国玺的嫡传弟子，精通绒活、金活技法。

京绣讲究针针精准，丝丝到位。每一件精美的京绣作品的完成，都饱含着刺绣工匠的心性。传承的路很艰辛，但不管多苦，刘秀花老师都挺了过来。当被评为京绣北京市级非物质文化遗产代表性传承人的时候，她说那天抱着证书哭了很久。我们明白，那是一种诉说，夹杂着委屈和感动。

绣了 40 多年，传承了 40 多年。在这条路上，刘秀花老师传承的不仅是手艺，更是一种精神。“公爹经常给我讲做人要忠厚，做活心里要坦荡。”刘秀花老师为这句话身体力行了一辈子。

| 目录 |

“蝴蝶宁”	宁国玺的一生
1	
传 承	咫尺匠心 针尖生花
8	刺绣之家练就基本功
10	好姻缘牵起京绣情
14	筚路蓝缕 以启山林
24	军功章里的另一半
27	巾帼脱贫显身手
28	师徒情谊千金重
功 能	王者之气 质朴之态
37	
种 类	图必有意 纹必吉祥
52	龙凤类
53	禽鸟瑞兽类

54	神话故事类
55	花草植物类
56	自然景观类
56	吉祥文字类
56	现代建筑类

针法 工具 工序 气随针走 绣法规范

58	针法
66	工具
72	工序

经典 传神之作 栩栩如生

81

创新 坚持不懈 独树一帜

100	宁氏京绣的显著特征
104	传承中的困境
106	走精品路线 振兴传统手工艺

附录

116	附录一 刘秀花大事年表
119	附录二 宁氏京绣传承人传承关系表
120	附录三 京绣历史
125	附录四 京绣传承地——“龙的故乡” 房山简介

蝴蝶宁

宁国玺的一生

宁国玺在中南海暖阁留影

宁氏京绣是京绣家族中的一个分支，至今已有一百多年的历史。据刘秀花介绍，京绣技艺有“传男不传女”的传统，因此现在留传于世的京绣珍品绝大部分出自男绣工之手。而她的公公，宁国玺就是宁氏京绣的第三代传承人。

我公爹跟我讲过宁氏京绣的传承历史。宁氏京绣的第一代传承人是杨师爷和黄师爷，具体名字我公公没提过，只提到他们是晚清朝廷造办处绣活处的顶级绣工。第二代传承人是杨师傅与黄师傅^①。1925年，我公爹出生于北京市房山区疏

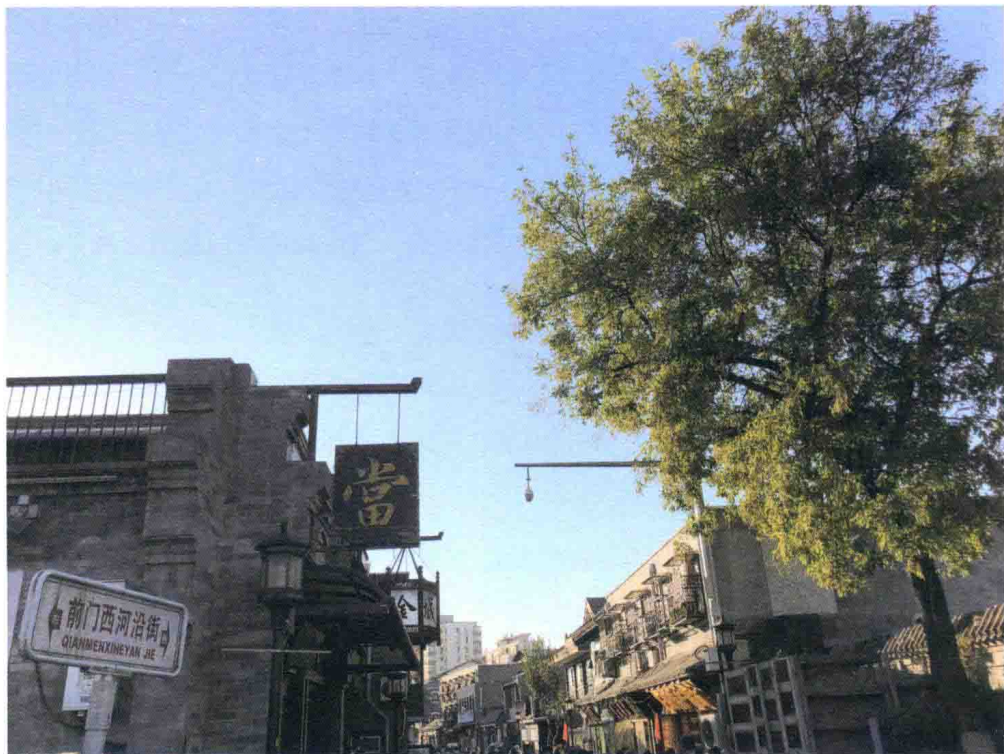
① 杨师爷与黄师爷的徒弟。

璃河镇刘李店村，家里6个孩子，后来我公爹被过继给了爷公^①。爷公在老公庙当先生，也就是现在的会计，负责朝廷公公的养老事情，公爹的母亲在当地也很有威望。爷公与清朝末年的朝廷红人小德张关系挺不错的，在小德张的引荐下，爷公还觐见了慈禧太后，多次获得慈禧太后奖赏，听说还得到过她的墨宝。

我公爹13岁就进北京城跟师傅在西河沿学艺。先是师从杨师傅，学习绒活。后来由杨师傅介绍，我公爹又认识了黄师傅，人称“盘金黄”，学习金活。那个时候金活、绒活是分开的，民间俗语“绣金不绣绒，绣绒不绣金”，一件作品必须得两个人才能完成。按照京绣这一行的传统，我公爹要跟随师傅学习“三年零一节”^②，就是满三年后，再逢到一个年节日，这么长的时间才能出师。这期间，他灵巧、机敏的悟性得到师傅的认可。据说黄师傅有两个女儿，他看我公爹为人忠厚，便收为义子，正式将祖传的京绣“金活”技法毫无保留地传授给他。当时的北京城，刚刚经历过“七七事变”，正处于日军的残暴统治下，到处兵荒马乱、生意萧条，京绣行当也一样萧条。那个时候，一般给大宅门做京绣得两个人去，很不方便。几十个人做一件作品，各个绣法都是分开的，不同的人绣不同的东西。我公爹就寻思着手艺太单一怎么养活人呢？所以他就琢磨着得金绒合体，金活、绒活都得学。就这样，我公爹刻苦学习金绣和绒绣，一门心思钻进京绣行里。这一钻就是七年半。那时候学徒还要给师傅

① 刘秀花公爹的养父。

② 京绣行当学艺出师时间，指三年后到第四年的端午节。

几经变迁的前门西河沿（摄于 2018 年 10 月 2 日）

干活儿，比如端盆儿、做饭、烧水、洗衣，没办法，都得养家啊。

到了 1945 年，我公爹凭着对京绣的热爱和自己的悟性，经过师傅点拨和不间断的刻苦练习，成为当时小有名气的绣工。1947 年，黄师傅去世了，我公爹挑起担子，继续经营京绣坊，还要赡养师娘。

我公爹绣制了大量以色彩艳丽的绒线为主、圈金为络的绣品，用于日常装饰，尤其他绣制的蝴蝶色彩和谐、晕色手法独特，活灵活现、翩翩欲飞，业内人称“蝴蝶宁”。“蝴蝶宁”这个称号有个来历。因为蝴蝶是很难绣的，千百只蝴

蝶在一幅图案上，形态千姿百态，配色都不能一样，而且还要绣出蝴蝶的轻盈。绣活技艺高的人绣的时候不仅快，而且特别轻，“啪啪啪”，一点持重的感觉都没有。所以“蝴蝶宁”这个雅号，一个指的是作品好，一个指的是绣技高。在当时，达官贵人都以订做“蝴蝶宁”的刺绣为一件值得炫耀的事情。我公爹就成为第一个能一个人绣一件作品的“金绒合体”的京绣传承人。

1949年，中华人民共和国成立前夕，我公爹参与制作了人民代表佩戴的国徽的工作，还亲手绣过国旗。记得当时他说自己没绣过国徽，但因为是毛主席交给他的任务，所以费脑筋去想，用自己的脑瓜子想出来，绣出来主席一看觉得挺好。这国徽没有第二个人绣过。1949年10月1日，我公爹作为群众代表，在天安门西侧的观礼台上参加了开国大典的国庆典礼，之后便进入中央后勤部工作，受到周恩来、刘少奇、陈毅、贺龙等领导人的接见，这是他毕生的荣耀。

1952年，北京市刺绣生产合作社成立，我公爹受到领导重视，就让他去合作社工作。在当时，他的工资算高的，每月63元。当时为了定工资数额，合作社专门举办了一次技能比赛，几位绣工比赛绣制同一幅图案。比赛开始后，大家都开始绣，但我公爹却抽了一根烟后才上绷子绣活，一会儿就绣完了，提前一个小时完成绣作。经过比较，我公爹的作品绣工细腻、线条紧凑、图案传神、活灵活现，成为合作社第一技师。这段时间，他开始带徒弟，其中比较出色的有鲍舒兰和小阚。