

秦 绣 艺 术

QIN

XIU

YI

SHU

孙英丽 著

陕西出版集团
陕西人民出版社

秦 绣 艺 术

孙英丽◎著

陕 西 出 版 集 团
陕 西 人 民 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

秦绣艺术 / 孙英丽著. — 西安 : 陕西人民出版社,
2012

ISBN 978 - 7 - 224 - 10305 - 2

I. ①秦… II. ①孙… III. ①刺绣—介绍—陕西省
IV. ①J523.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 200436 号

秦绣艺术

作 者 孙英丽

出版发行 陕西出版集团 陕西人民出版社
(西安北大街 147 号 邮编: 710003)

印 刷 陕西天丰印务有限公司

开 本 787mm × 1092mm 16 开 8.75 印张

字 数 250 千字

版 次 2012 年 8 月第 1 版 2012 年 8 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 224 - 10305 - 2

定 价 25.00 元

孙英丽

西安科技大学艺术学院教师，2008 年作为访问学者到美国北亚利桑那大学艺术学院进行交流访问；2009 年曾到德国参加“德中第一届平面设计双年展，并有多幅作品参展”；同年，在新中国成立 60 周年海报设计竞赛中被中国光华基金会授予“优秀指导教师称号”。另外，曾获国家级优秀奖一项，省级三等奖一项，校级二等奖一项；主持省级纵向项目两项，校内培育基金项目一项，横向科研多项；在国内外专业刊物发表核心及专业论文二十余篇，其中 EI 检索两篇，著有专著一本。

前 言

如果说刺绣艺术是我国传统手工艺术的百花园,那么秦绣足可堪称这个百花园中的一朵奇葩。之所以这么说,是因为它同众多传统手工艺术一样,在中华民族源远流长的记忆中留下了深刻的烙印,它伴随着人类文明的足迹,历经了数千年的辉煌,而陕西这块人杰地灵的土地又为孕育这朵“奇葩”提供了肥沃的土壤,为使其发展延续提供了可能;秦绣正是以其特有的刺绣形式承载了三秦大地的文明,记载着这块神奇土地的历史变迁。

从形式上,秦绣不仅具有较好的物质实用价值,从内容上看,它又成为满足当地精神需求和民俗文化的形象载体,因此,在日渐衰弱的发展态势下,对其在理论方面的研究总结必定具有极高的艺术功能和价值。

本书在尊重历史的基础之上,通过充分的调查研究、史料考证,从秦绣的历史渊源、发展变化与状况、艺术审美特征、秦绣的工艺及文化内涵等方面对其展开讨论;通过分析传统秦绣色彩、纹样造型及纹样的构成方式,对秦绣这种刺绣纹样独特的艺术特征及规律进行深层次的研究总结,进而系统有序地再现了秦绣的艺术特征和秦绣技艺表现形式,从审美的角度系统分析了传统秦绣艺

术的特征,总结出其美的形式及蕴含的深邃文化内涵;从工艺的角度,总结出秦绣技艺的两大类表现形式,并着重分析了传统秦绣的艺术特色及优秀的传统技艺;分析了传统秦绣的针法特点和纳纱绣的工艺特点,在反复实践的基础上总结归纳出了二十余种较常见的纳纱针法,最后,分析了社会变迁中的秦绣艺术,指出了秦绣艺术在新时期的发展方向。

书中对所有秦绣技法的研究总结和秦绣艺术风格的再现,都是为了使其更好地服务于现代社会。一方面,对传统秦绣艺术的研究总结,是为了让我国优秀的传统文化发扬光大,更好地使其与现代社会和现代手段相融合,以提高表现力,适应新的生存环境,更好地为现代社会生活服务,这也是秦绣创新设计和继续生存发展的前提条件;另一方面,从色彩、造型、技艺和文化内涵等方面充分挖掘整理、总结分析出秦绣艺术的风格特点,这必将为艺术设计这个大的设计学科提供不可多得的宝贵财富。

目 录

第一章 概述	(1)
第一节 秦绣及其历史沿革	(1)
一、秦绣名称的由来	(1)
二、秦绣的历史渊源	(2)
第二节 秦绣的社会文化根源	(6)
一、人生礼仪与刺绣	(6)
二、岁时节令与刺绣	(11)
第三节 秦绣的发展变化与现状	(14)
一、国内刺绣发展现状	(14)
二、秦绣的发展现状	(15)
第二章 秦绣的审美艺术特征	(17)
第一节 造型方法与观念	(18)
一、造型方法	(18)
二、造型观念	(27)
第二节 色彩审美观念	(30)
一、地域说——色彩与地域文化背景的关系	(30)
二、民俗说——陕西民间刺绣的尚红之俗	(35)
三、阶层说——色彩与民情	(37)
第三节 纹样的构成方法	(39)
一、适形构成	(40)
二、可见骨骼构成	(41)
三、联想构成	(42)

四、谐音构成	(43)
第三章 秦绣工艺	(46)
第一节 刺绣的材料	(46)
一、布料	(46)
二、各色绣线	(47)
三、针	(49)
四、剪刀	(49)
五、花绷子	(51)
六、绣架	(51)
第二节 秦绣的技艺	(52)
一、传统秦绣针法	(55)
二、纳纱绣	(62)
第四章 秦绣的文化内涵	(75)
第一节 对生命崇拜的文化内涵	(75)
第二节 如意吉祥的文化内涵	(76)
第三节 对自然崇拜的文化内涵	(77)
第四节 民俗情感的表达	(81)
第五章 秦绣布雕工艺品	(83)
第六章 社会变迁中的秦绣艺术	(87)
第一节 时代与刺绣	(87)
第二节 秦绣艺术的应变与整合	(88)
一、社会环境中民俗文化的构建	(88)
二、秦绣艺术在内容与形式上的创新	(89)
三、女红艺术与 DIY 商业模式的结合	(90)
第三节 秦绣艺术在现代装饰设计中的创新应用探索	(90)
一、秦绣技艺的创新设计	(90)
二、传统秦绣艺术在现代装饰设计中的应用	(95)
结束语	(97)
附 录 优秀刺绣作品赏析	(98)

第一章 概述

第一节 秦绣及其历史沿革

一、秦绣名称的由来

秦绣是陕西刺绣的总称,方言俗称绣花,是陕西民间的一项传统手工艺,也叫“花儿的艺术”。它包括传统秦绣和现代秦绣,与蜀绣、粤绣、湘绣、苏绣等并属于我国的刺绣形式,但秦绣不同于其他刺绣,自成一家。从风格上讲,它的针法细密严谨,构图古朴淳厚,图案粗狂苍劲,质地平整光洁,设色大方华美,造型凝练概括,充分体现了西部文化的特色。但秦绣这一称谓的历史并不长,是近几十年来陕西研究人员及技术人员在长期的研究过程中,在继承传统刺绣的基础上发掘改造、大胆革新发展成功的一个新绣种。近几年,特别是改革开放以后,人们所说的秦绣特指纳纱绣,也称穿罗绣。它绣工精巧、丝缕分明,严格按照罗纱网目施针用线,组成了变化丰富、规格整齐的针法纹样,具有远看色彩斑斓,近看花中有花、果中有果的装饰情趣。

二、秦绣的历史渊源

秦绣是我国刺绣形式的一种,从发展的历史背景可知其在刺绣史上占有极其重要的地位。秦绣伴随着人类社会的发展而发展,同样有着悠久的发展史。作为秦绣的发源地,陕西西安是中国古代的六大古都之一,历史上先后有周、秦、汉、唐等 13 个朝代在此建都,伴随着朝代的更替,刺绣艺术不断的向前发展。

刺绣起源很早,我国的刺绣技艺的产生不晚于新石器早期。有关刺绣的源头,首先让人想到黄帝妻子嫫祖教民育蚕的故事,也想到 6000 年前半坡陶器底片上的织布印痕。不过,如果说半坡先民的骨针在缝缀之外也搞刺绣还只是猜想的话,那么在约 5500 年前的红山文化遗址中曾发现用“韦绣”技法绣制的皮件,则向人们展示了 5000 年前刺绣的实物。而在陕西关中的周墓中曾发掘出土丝绸刺绣品,史料载“井姬墓中发现四层染织品附着于一件铜环上,内有一层刺绣品印痕。在墓中的泥土上还发现有三层织物残痕,上层有鲜艳的朱红和石黄两种颜色,二层织物呈发暗的褐色,三层织物呈棕色。刺绣为明显的辫子股绣,绣线舒卷自如,针脚相当匀齐。进入春秋战国时期,刺绣工艺渐趋成熟,这可从近百年来的大量出土文物中得到印证。这一时期的刺绣有经过夸张变形的龙、凤、虎等动物图案,有的则间以花草或几何图形,虎跃龙盘,龙飞凤舞,刻画精妙;布局结构错落有致,穿插得体,用色丰富,对比和谐,画面极富韵律感。至汉已有宫廷刺绣,目前传世最早的刺绣,从现存的出土物件来看,其绣法是完全用辫子股针法(即锁绣)绣成于帛和罗上,针脚整齐、配色清雅、线条流畅,将图案龙游凤舞、猛虎瑞兽,表现得自然生动、活泼有力,充分显示出高超的刺绣艺术成就。

进入商周时代,陆续有殷代铜解黏附的菱纹绣,陕西宝鸡西周墓用辫绣绣出的丝织物,东周时长沙楚墓的风纹绣等实物出土。从当时绣品材料与工艺的精美程度上看,也可以看出刺绣形成的漫长经历。古语说:“织素为文曰綺,织采为文曰锦”(戴侗《六书故》)。中国的锦出现于西周

时期,锦的花纹五色斑斓,织技代表了古代纺织技术的最高水平。而刺绣是在已织好的织物上面用绣花针添附各种丝线,绣出绚丽的花纹图形。刺绣和织锦相比,绣花针在绣女手中犹如绘画的彩笔,可以更自由地发挥想象,更充分地体现个性。同时,刺绣比织锦所耗费的工时又要多得多。因此,刺绣较织锦不但艺术性更高而且价值也更昂贵。将锦和绣连称“锦绣”,代表最美的织物,是战国时形成的称谓。从李斯在《谏逐客书》中赞美的“阿缟之衣,锦绣之饰”中可知,战国时已有了织锦与刺绣的有名产地。

西汉时期农业比之以前更加发达,丝织业也获得了前所未有的发展,丝织业的发达和完善为刺绣工艺的形成奠定了基础。养蚕方法已经十分讲究,因此所缫出的蚕丝质量很高,其纤维之细之均,可与近代相媲美。每根纱由4—5根丝线组成,而每根丝线又有14—15根丝纤维组成,也就是说每根纱竟是由54根丝纤维捻成,如此高的丝纺水平,同时也推动着染、绣的发展,使它的成品更加美观和更富表现力。在当时,刺绣逐渐成为闺中绝艺,刺绣工艺已相当发达,不但帝王之家是“木土衣绮绣,狗马被绩罽(毛织品)”就连一般的富人也要用“五色绣衣,罽绣罗纨,素终冰锦”,而且坐卧的席子也要“绣茵”,床上帐幔也是“黼绣帷幄”、“锦终高张”甚至死后殉葬的口袋也是“缁囊缁褙”。民间如此,朝廷贵族更不待言,他们的宫室以丝织藻绣装饰,以至“屋不呈材,墙不露形”,甚至“柱槛衣以终锦”,其奢侈程度可见一斑,汉代绣制服饰的繁荣,使刺绣的艺术处理又前进了一大步。

随着丝绸之路的开通,中国丝织品远销中亚、西亚和欧洲,受到各国人民的喜爱。罗马帝国的统治者不惜重金购买中国丝织品,并称中国为“丝国”。而在当时进入丝绸之路的中国丝织品中,刺绣依然是领衔的珍品。《汉书》载,汉文帝前六年赠与匈奴的丝织品是“绣十匹、锦二十匹、赤终绿缁各四十匹”,将刺绣排列在首位。贾谊《新书》讲“匈奴之来者,家长已上,固必衣绣,家少者必衣锦”,表明在匈奴人的心目中,也将刺绣看得最贵重。汉代刺绣的实物在怀安、武威、罗布淖尔和国外的诺音乌拉、帕尔米拉等地都有发现。仅在长沙马王堆一号汉墓中出土的绣有茱萸纹、长寿纹、彩云纹等花纹的衣物,就有40多件。汉绣的针法有锁绣、十

字绣、平绣、影刺绣等。两汉刺绣的著名产地是齐郡。东汉王充在《论衡》中说“齐郡世刺绣，恒女无不巧”，《汉书·地理志》也记载着在齐郡的临淄设立有“服官”，可见在西汉时该地便已如此了。

到了汉末，中国开始进入“像教弥增”（佛教因造像众多，故也称之为“像教”）的时代，因而兴盛了绣制佛像之风。在敦煌莫高窟发现了北魏的“一佛两菩萨”说法，在出土的刺绣残片中常用几种彩色丝线绣出佛像、菩萨、供养人和相应的文字。供养人的长衫上绣有忍冬纹和卷草纹，显示了以佛教为代表的外来文化与本土文化的相互交融贯通，并在刺绣中得到反映，汉末刺绣的另一个显著特点是开始出现了人物形象，为尔后的人物绣品开了先河，具有十分重要的艺术意义。

东晋到北朝的丝织物，出土于西部的甘肃敦煌以及新疆和田、巴楚、吐鲁番等地，所见残片绣品无论图案或留白，整幅都用细密的锁绣全部绣出，成为满地施绣的特色。

传世及出土的唐代刺绣，与唐代宗教艺术有着密切的关系，其中有不少唐绣佛像，如大英博物馆藏有在东方敦煌千佛洞发现的绣帐《灵鹫山释迦说经图》，日本奈良国立博物馆所藏《释迦说法图》等，都与当时对佛教的信仰有直接关联。此时刺绣技法仍沿袭汉代锁绣，但针法已开始转变以平绣为主，并采用多种不同针法，多种色线。所用绣底质料亦不限于锦帛和平绢。刺绣所用图案，与绘画有密切关系，唐代绘画除了佛像人物，山水花鸟也渐兴盛。因此佛像人物、山水楼阁、花卉禽鸟，也成为刺绣图样，构图活泼，设色明亮。使用微细平绣的绣法，以各种色线和针法运用，替代颜料描写的绘画形成一门特殊的艺术，也是唐绣独特的风格。至于运用金银线盘绕图案的轮廓，加强实物之立体感，更可视作唐代刺绣的一项创新。

唐以前的绣品，多为实用及装饰之用，刺绣内容与生活上的需要和风俗有关。宋代刺绣的作品，除为实用品外，尤致力于绣画。自晋唐以来，文人士大夫嗜爱书法及绘画，书画成为当时最高的艺术表现，至宋更长于丝绣，书画风格直接影响到刺绣之作风。

宋代刺绣发达，主要是由于当时朝廷奖励提倡的原因。据《宋史·职官志》载，宫中文绣院掌纂绣。徽宗年间又设绣画专科，使绣画分类为山

水、楼阁,人物、花鸟,因而名绣工相继辈出,使绘画发展至最高境界,并由实用进而成为艺术欣赏,将书画带入刺绣之中,形成独特的观赏性绣作。为使作品达到书画的传神意境,绣前需先有计划,绣时需度其形势,乃趋于精巧。构图必须简单化,纹样的取舍留白非常重要,与唐代无论有无图案的满地施绣截然不同,明代董其昌《筠清轩秘录》载“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,楼阁待深邃之体,人物具瞻眺生动之情,花鸟极绰约谗嗟之态。佳者较画更胜,望之三趣悉备,十指春风,盖至此乎”。这段描述,大致说明了宋绣的特色。

传统刺绣传承了数千年之后,在明清两代达到了巅峰。明清两代大量的刺绣题材是颇具中国特色的吉祥图案,即所谓的“图必有意,意必吉祥”的境地,这也是刺绣图案发展的辉煌时期。

从我国古代的历史发展进程可以看出,我国西部尤其陕西地区在宋、元、明、清时期已从经济、政治的中心变成了一个相对闭塞、落后和贫困的地区,但从现今所保存的绣件来看,刺绣在民间仍有所发展,并且成为当时盛行的一种手工技艺。正是基于以上几个朝代刺绣的发展与当地的地域、民族、宗教、经济生活的渐趋融合,逐步形成了具有鲜明地域特征的刺绣技艺。这一时期的刺绣主要以民间刺绣为主,其绣品大都是自制自用,具有较强的西北人的豪放气质,这也正是我们今天所看到的秦绣。

在陕西民间绣品中,屡见不鲜的鱼、龙、凤、鹿、蛙、虎以及猪、牛、羊、马、鸡、狗等形象,代代相传数千年。不仅在汉唐时期普遍流行,在商周时期大量存在,更在半坡、姜寨等原始纹样中就已出现了。今天陕北洛川的“双鱼贵子”遮裙带形象,奇妙地与半坡彩陶上的双鱼人面纹相类似。宝鸡千阳“青蛙枕”的青蛙姿态,也与姜寨陶盆中的青蛙纹相仿。而渭南等地流行的小孩虎头帽的老虎样式,又同西周出土的虎头盾牌天然巧合……形象的沿袭表明了民族集体表象的稳定性,而共同贯穿始终的趋利向善的文化内涵,则显示出本民族经久不衰的同一心性。在造型方法上,不同历史时期的作品虽然形式有所变异,但将自然对象以人格化的方式同化,将主体人物以联想方式形象化的这种互渗规律却始终未变。陕西的民间刺绣,诉诸人生、生存方面的基本需求,在古今对应的形象传承

中,也传递着原始的宗教崇拜、天人合一的思维模式和东方古老的阴阳五行哲学观念。而且正是它们,构成了民间刺绣的精神本源,使其永葆人类童年的纯真与稚朴,成为穿越古今、认识民族本性的窗口,同时也对研究人类文化史和美学史,提供了群体文化完整演进的珍贵的历史活化石。

第二节 秦绣的社会文化根源

陕西民间刺绣是民俗文化的形象载体,有着深厚的文化根源,人们通过传统的民俗活动,年复一年的反复体验与先祖的情感联系,表达着人们对生活的美好祝愿与理想追求。由不同民俗用途形成的不同绣品,以视觉的审美形式饱含着具体的文化内涵,发挥出增加民族内聚力的一种纽带作用。

一、人生礼仪与刺绣

人生礼仪指的是个人生活礼仪,该名称源于佛教术语。每一个人在从生到死的过程中,都要经过几个重要的阶段,在每个阶段的关键时刻上举行相应的礼仪活动,以求得社会的承认、祝福或好评,达到顺利通过的目的。在各个阶段举行的标志性礼仪活动,总称为人生礼仪。法国民俗学家阿诺德·凡·热纳(1873—1957)在《通过礼仪》一书中对人生礼仪的结构和存在模式进行了奠基性的研究。他把人生礼仪称作“通过礼仪”,认为人生礼仪就是个人从一种社会地位向另一种社会地位转移时所举行的礼仪,多见于诞生、成年、结婚、死亡等人生重要转折的关口。通过人生的各种礼仪,个人在一种文化中顺利完成了这种转折,从而在其所属的集团内获得了新的身份和权利。在我国,我们所熟知的满月、抓周、命名礼、入学礼、冠礼、笄礼、婚礼、寿礼、祭礼等,都是非常重要的人生礼仪。通过这些

礼仪,个人完成了“社会化”的过程。而许多民俗物品,比如婚礼中用的各种物品、婴儿满月时的服饰用品等则成为人生礼仪的重要见证。它们以一种物的形式向今天的人们讲述着一种被工业文明冲淡了的、正在消失的生存秩序,而这些礼仪的物的形式都离不开做工精美的刺绣品。

婚礼是人生中最重大的喜庆礼俗,也是人生最重要的礼俗之一。过去,女孩子们从12岁以后就要学习刺绣、剪纸等,为自己的婚礼制作各种民俗用品。传统的婚俗绣品主要包括新娘娘家的嫁妆,公婆家的新人服装与洞房的布置用品,新郎出行的搂肚子、荷包、鞋垫、褙盖等,婚俗绣品的花样十分丰富。陕北通常有“喜鹊登梅”、“鱼戏莲”等,如图1—1,它们通常将两种一阴一阳的形象借助谐音等手法,巧妙组合,意为祝愿爱情的美满幸福。关中多

图1—1 喜鹊登梅

用历史传说典故的形象来表达对新婚的赞扬,以“和合二仙”表示欢天喜地,以“鸳鸯戏水”表示夫妻和谐,以“鞭春牛”表示太平景象等。陕南汉中与安康妇女的刺绣图《凤凰穿牡丹》、《蝶恋花》等,工艺精湛、纤巧秀美,传达着她们对纯真爱情的憧憬。再如图1—10是新娘子为丈夫绣制的结婚用鞋垫,图案主体为传统题材“喜上眉梢”,由喜鹊、梅花及双喜组成,以暖色作为主调,通过平针、接针等手法刺绣而成,针脚细腻、平实,一针一线,饱含着对未来幸福生活的美好憧憬,更表达出了女人甜蜜情感的自然流露。再如“花开富贵”等也是结婚用鞋垫较常见的题材,表达对未

图1—2 鱼戏莲

来的憧憬与幸福美满生活的祝愿。

图 1—3 和合二仙

图 1—4 鸳鸯戏水

图 1—5 鞭春牛

从订婚到结婚,刺绣艺术贯穿其中,刺绣图案多有祝愿吉祥,寓意夫妇和美、祈望早生贵子等含义。各色刺绣艺术品和着喜庆的音乐、快乐的舞蹈及乡邻的祝福与欢声笑语,诉说着民族家族、人类世代繁衍生息的理想与美好追求。

祝寿的风俗也是陕西重要的习俗之一,这也使得陕西寿俗绣品形成

图 1—6 凤凰穿牡丹 1

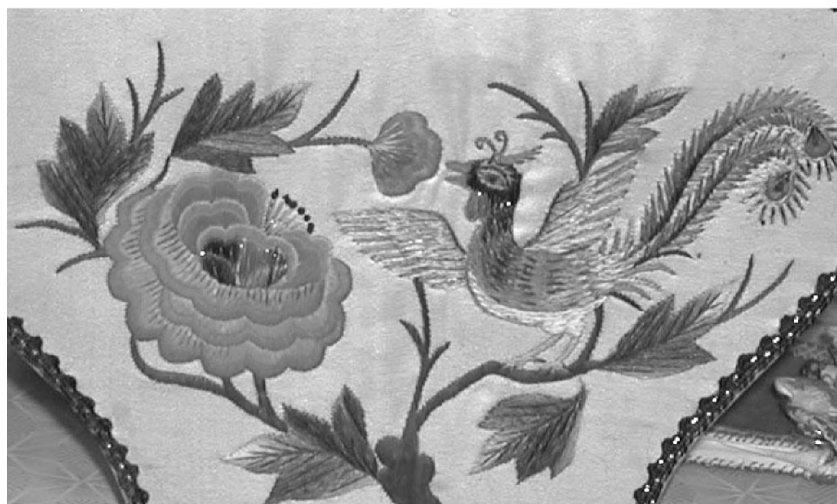

图 1—7 凤凰穿牡丹 2

了系列,其形象包括:寿星、麻姑、八仙、鹿、鹤、龟、绶鸟、寿桃、灵芝、松、柏、万年青、寿山石、寿字、万字、盘长等。它们代表青春永驻、延年益寿,