

陕西民间美术丛书

陕南桃花

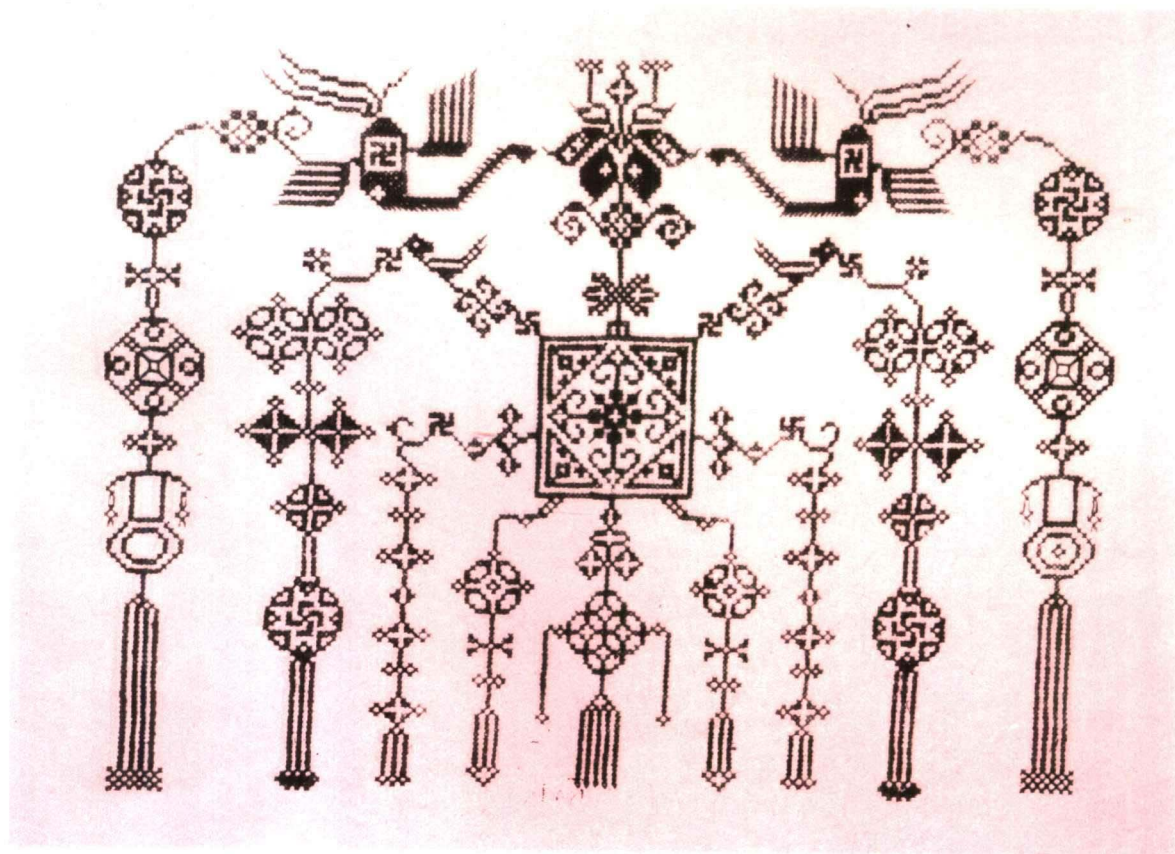
陕西民间美术丛书

陕南挑花

黄钦康 编著

陕西人民美术出版社

1982年·西安

1253

14

陕西民间美术丛书

陕 南 挑 花

黄钦康 编著

陕西人民美术出版社出版

(西安北大街131号)

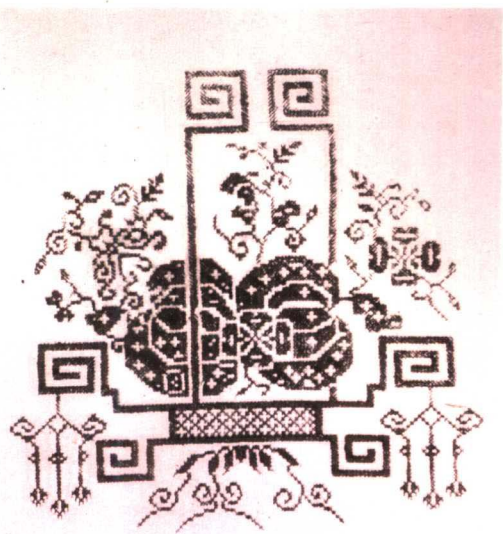
陕西省新华书店发行 陕西省印刷厂印刷

开本787×1092 1/16 印张3.5

1982年7月第1版 1982年7月第1次印刷

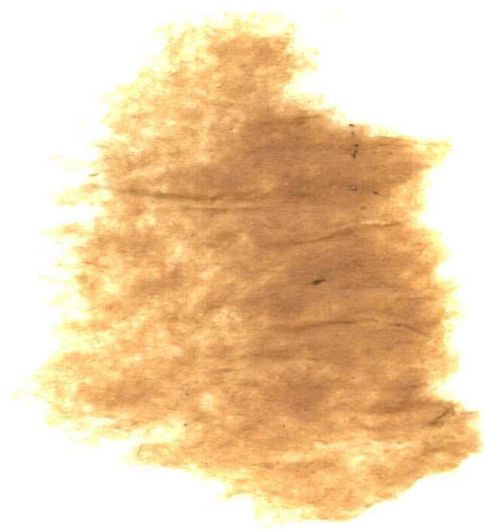
印数1—3,500

统一书号: 8199·312 定价: 1.40元

出版说明

陕西有着非常丰富而优秀的民间美术传统，关中一带的皮影，陕北等地的窗花，凤翔的木版年画和泥玩具，汉中的门画……早已名驰远近，脍炙人口了。而精采的陕南民间挑花刺绣，却还一直“养在深闺人未识”。感谢西安美术学院早从五十年代起即着手搜集，积累了大量的珍贵资料。经过十年浩劫，这些珍品幸能完好地保留下来，尤为难得。现经黄钦康同志整理编著成书，介绍给爱好民间美术的读者。

陕 南 挑 花 概 述

—

刺绣和丝织，自古就是勤劳妇女驰骋她们的慧心和巧思的艺术天地。管子《轻重乙》说到“一女必有一刀、一椎、一针、一铤（长针）”墨子说：“女工作文采，男工作刻镂。”“针”和“铤”都是缝纫、刺绣用的工具，“文采”主要就是指 的 刺 绣。我国南方各地“家家养蚕，户户刺绣”，刺绣与丝绸的生产是分不开的。誉满世界的中国丝绸，有着十分古老的历史。相传黄帝的妃子嫫祖，是最早从事养蚕，织出绢帛的人。其实，早在六、七千年以前人类已经掌握了原始的纺织技术，其中包括丝织技术。那么在绢帛上绣出美丽花纹的技艺，又是何时开始发展的呢？据古《尚书》记载，刺绣工艺大约早在四千多年前已经萌芽，书中写道：“五彩备，谓之绣”。《虞书·益稷篇》说：“予欲观古人之象，日、月、星辰、山龙、华虫、作会、宗彝、藻、火、粉米、黼黻、绋绣”。这里不仅说明“五色备曰绣”以五彩彰施于五色，作服。而且足以说明我国刺绣艺术的悠久历史。

史。

西周时代刺绣艺术有了新的发展，但还只限于那些大小贵族奴隶主们享用，诗经唐风、秦风、豳风中提到“素衣朱绣”、“黼衣绣裳”、“袞衣绣裳”。这些记载说明古时天子诸侯王公贵族的礼服绣何种花纹，用什么色彩，都有明确的规定。到了春秋战国时代，刺绣工艺已相当发达了。从长沙（406）号战国楚墓和烈士公园三号墓所发掘的刺绣实物来看，这时已出现了编织绣、辫子股等多种的针法，所绣鸟纹、云纹、凤纹等，形象流转生动而且针脚整齐匀净。

到了汉代，刺绣技艺已经具有了高度的工艺水平。从马王堆出土的织物中，我们可看到当时已广泛采用了丁线绣、辫子股（锁绣法），所用丝线的色彩也很丰富，刺绣的应用范围也并不局限于服装，许多日用品如：镜套、枕头、包袱、香囊等物件上都绣以种种云纹、卷草、龙凤、几何菱形等图案。

唐朝是我国历史上最盛的一个封建王朝，对外贸易也空前繁荣，丝织品是当时主要出口商品，古都长安

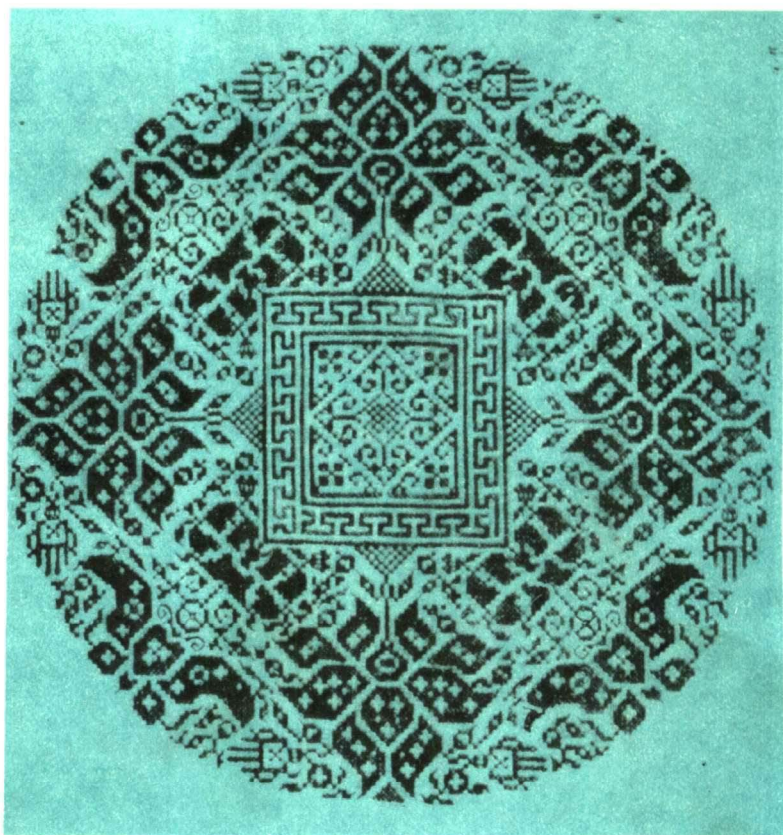
是丝绸出口的中心，也是织造、刺绣行业的生产中心。那时在京的显贵豪门，普遍雇有工匠，设有作坊，而宫廷更是广招天下能工巧匠，大建作坊。据书记述仅杨贵妃一人，在华清池就设有七百人之众的丝织刺绣作坊。其余得宠的杨氏诸姨，也争学奢侈，雇用金玉锦绣工匠达千人之多。盛唐年间刺绣行业以及织锦业的兴隆景况，由此可见一斑了。

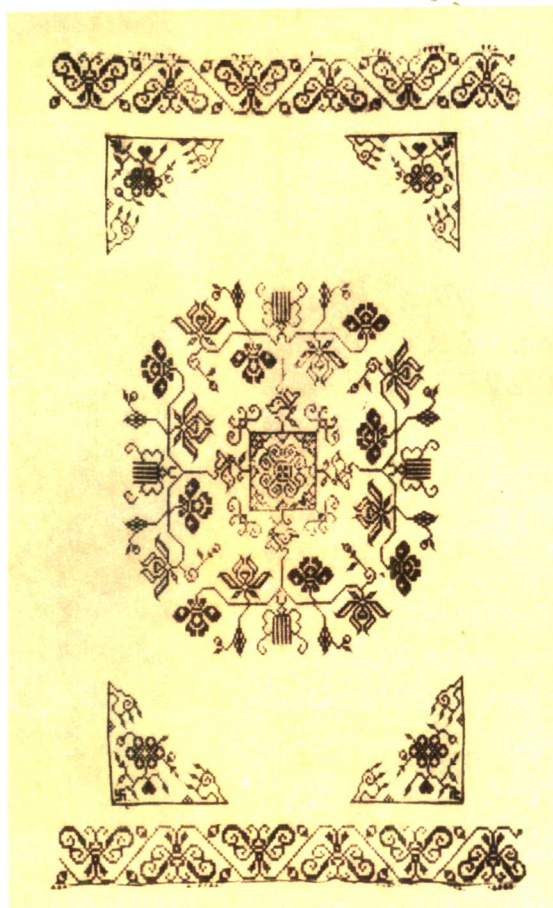
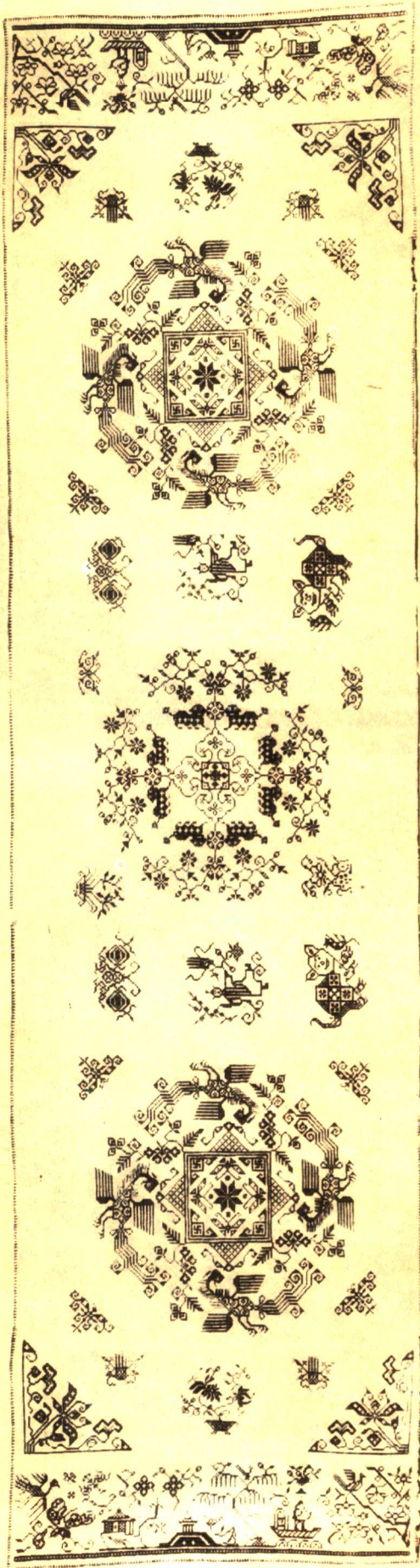
唐以后的诸朝代，中国刺绣工艺更加发达，特别是南宋迁都杭州后，江南便成了刺绣行业的中心。明嘉靖年间兴起的“顾绣”，当时可说是全国之冠了。它总结唐宋以来的技法，而且有了创造性的发展，在江南一带起着继往开来的作用。在“顾绣”的影响下，明清时期我国“四大名绣”，即苏州的苏绣，湖南的湘绣，四川的蜀绣，和广东的粤绣驰名中外。清末，我国刺绣业已在全世界赢得了极高声誉，当时名艺人宫廷教习沈寿的作品，在巴拿马世界博览会上获得了特等奖章。

刺绣工艺除历代宫廷的显贵们极其讲求外，我国民

间也同样广为流行，而民间的绣品在艺术上更具有宫廷绣品所不能企及的浓郁的生活气息。这本册子里介绍的陕南挑花，便是我国民间刺绣工艺的一种。陕南民间挑花艺术，历来颇享盛名，据西乡县志记载：“女工之刺绣，其精妙不在顾绣、湘绣之下，世多珍之。有秀巧之美，无粗拙之态，此亦民性之自然流露者也。”古人的这一评价，并非溢美之词。从我们所收集的这一小部分绣品里，不仅可以看到陕南民间刺绣技艺的高超，同时也反映了我国劳动妇女们秀美的精神面貌。在陕南农村中，绣品往往是姑娘结婚时陪送嫁妆中必不可少的内容，它不只体现了姑娘们多才多艺，心灵手巧的品性，同时也显示了她们对幸福生活的向往和忠贞爱情的憧憬。

陕南挑花又称“架花”或“十字绣花”。这种民间刺绣的针法看来简单，它是利用小十字花来构成纹样的。然而，一个个小小的“十字花”却能组织出千变万化，错综复杂的图案来。无论是人物山水，或是飞禽

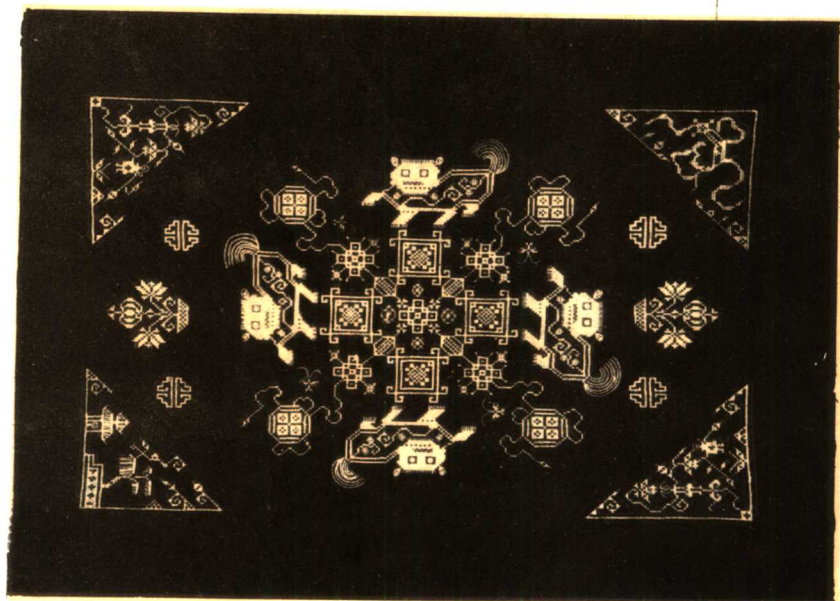
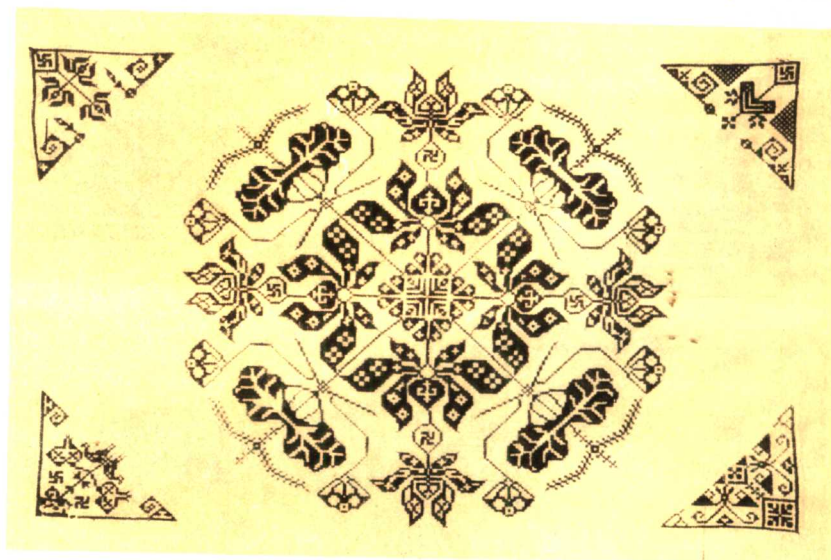
走兽，或是花草虫鱼，都用这种小十字来构成，我们不能不惊叹创造这些情趣横溢的民间图案的村姑农妇们惊人的艺术巧思，以及她们对传统刺绣艺术的深湛素养。这些倾注着她们感情心血，凝结着她们智慧才思的艺术珍品，在我们民族艺术宝库中，将永远熠熠闪光，值得我们去研究和借鉴的。

二

陕南挑花的材料及用途

陕南是陕西的“江南鱼米之乡，”它位于陕西南部秦岭巴山之间，汉中盆地和汉江上游两岸气候温和，雨量适宜，盛产稻米和苧麻。汉中、城固、西乡、洋县各地的一部分山区丘陵地带，又是蚕桑和棉花的种植区。因此广大劳动妇女历来从事纺纱织布等副业，故陕南挑花的底布（坯布）大多是窄蔻家机土布、麻布、或经过染坊加染的毛青布。直到解放前后才少量选用漂布（俗称洋布）。所用的线多数是色彩单一的棉线和丝线，一些手帕、裹斗等小物件，偶而也用其它色布和五彩丝线的。染料多数是靛蓝、红花、紫草、石榴子等植物性染料，可以说原材料基本上是就地取材。

陕南挑花的应用范围很广，除了一部分加工复杂精

致的绣品作为礼物馈赠外，一般是自绣自用，不仅妇女、儿童使用，有些地区连男人的裤脚、鞋帮、袜底、披肩等，也都缀饰挑花。根据不同用途，大体可分为以下几个品类：

1. 床上用品：如床围、帐檐、枕巾、罩单；
2. 卫生用品：如手帕、小孩围咀、围裙；
3. 服饰：包括袖口、领、裤脚、鞋袜；
4. 杂件：包括镜套、裹斗、包袱、香囊、荷包、褡裢。

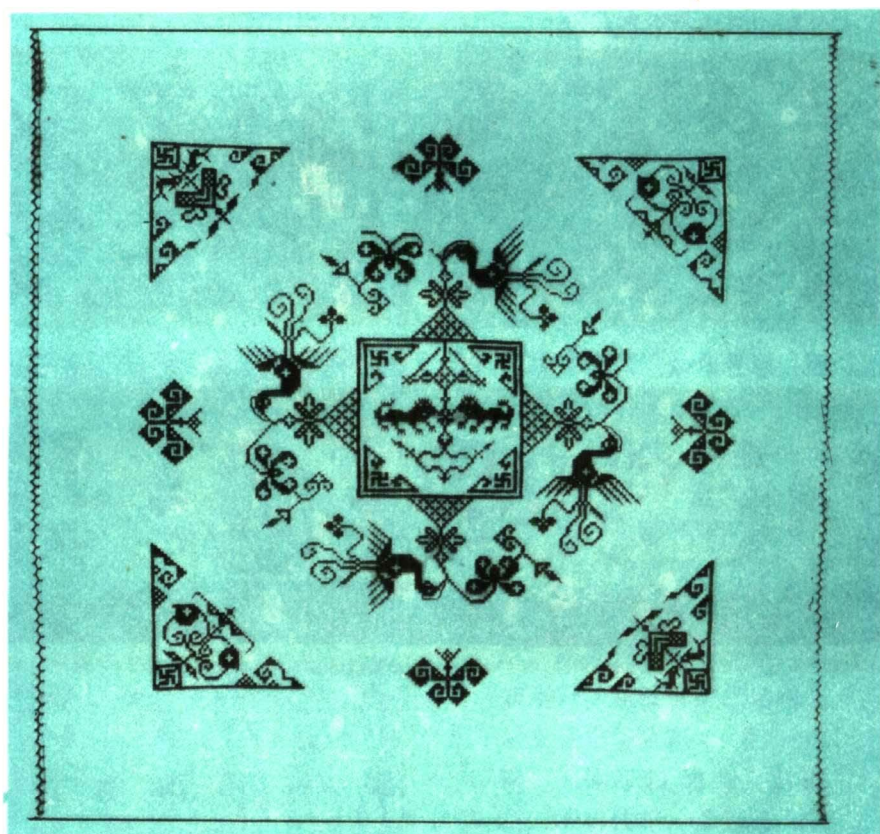
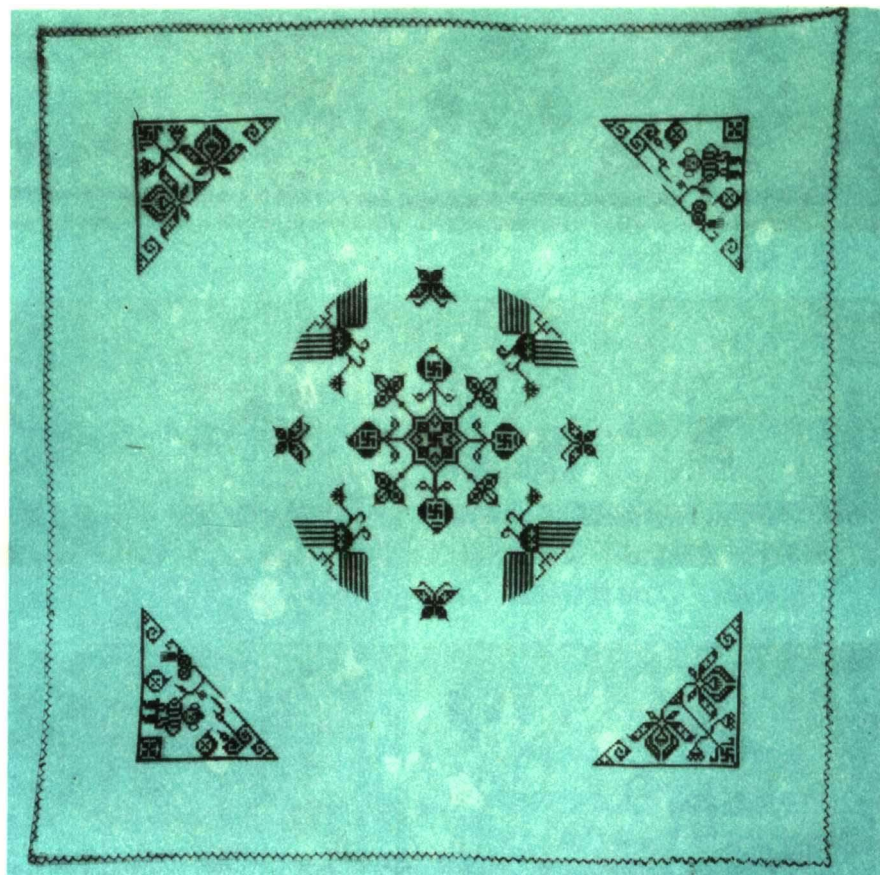
不论是服饰还是日常用品，凡是易磨损的地方都用挑花装饰。这样不仅从艺术上达到美化生活的目的，而且可以延长布的使用寿命，使实用与装饰得到紧密的结合。这种从生产、生活实际出发，讲究实用效果的创作方法，正是它之所以有广泛的群众性，而且日臻完美形成独特风格并长期流行于陕南各地农村、山区的根本原因所在。

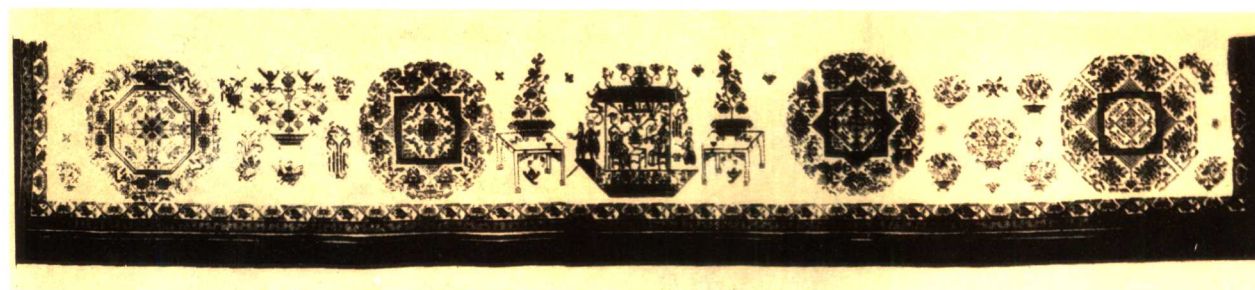
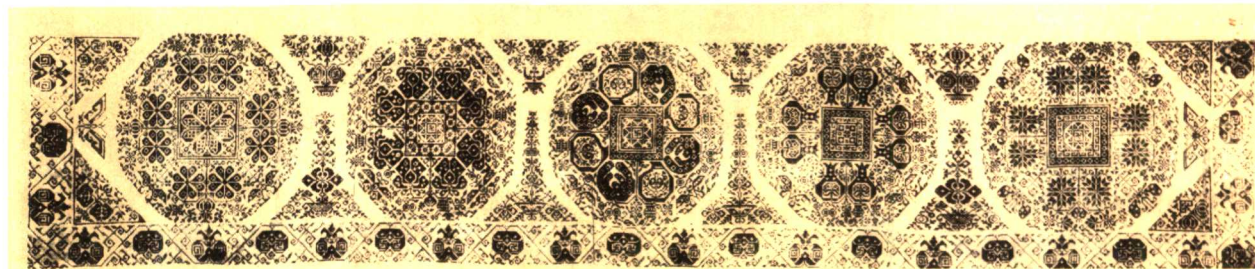
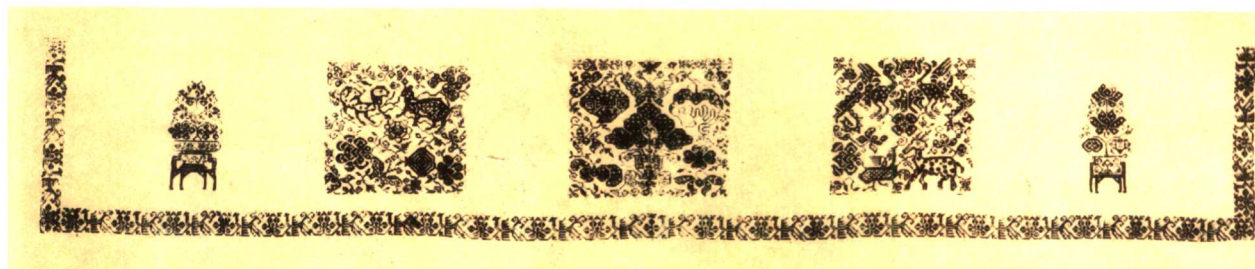
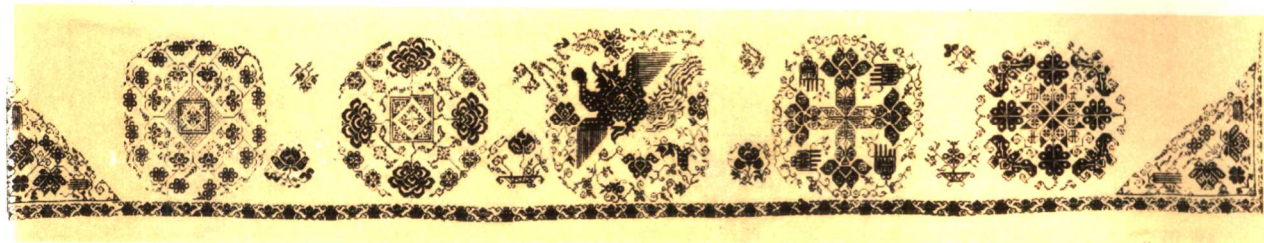
陕南挑花的针法

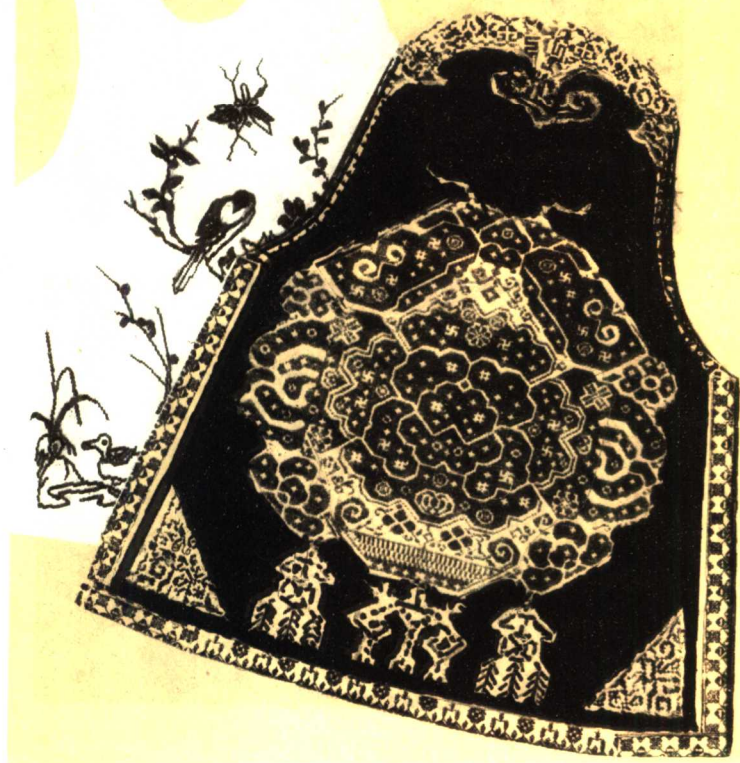
陕南挑花的基本针法大致可以分为三类：

1. “十字挑花”，它的针法是每针拉一对角线，严格按平纹布的经纬纹路，每两针架成一个斜十字（小十字花）。这种针法流行地区广，遗留实物最为丰富，它

与缎面绣花的各种针法是根本不同的。

2. “编花”，或称“撇花”、“密针子铺花”，类似编织法。它的特点是利用密集的底面针脚能挑出和正面相反的花纹，正面是白底蓝花，反面则是蓝底白花。这种针法用在袖口、边饰尤为合适。妇女在劳动干活洗濯时卷起袖口，反面另是一种花饰，异样美观，颇有变化。

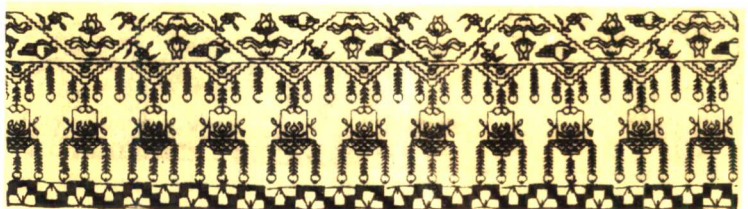
3. “两面花”，或叫“单针子折线花”、“纤花”。它的针法是采用单线来回挑绣，绣得好的，正反两面花纹一色一样。

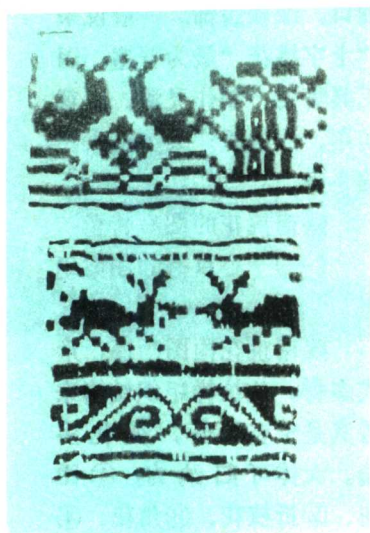
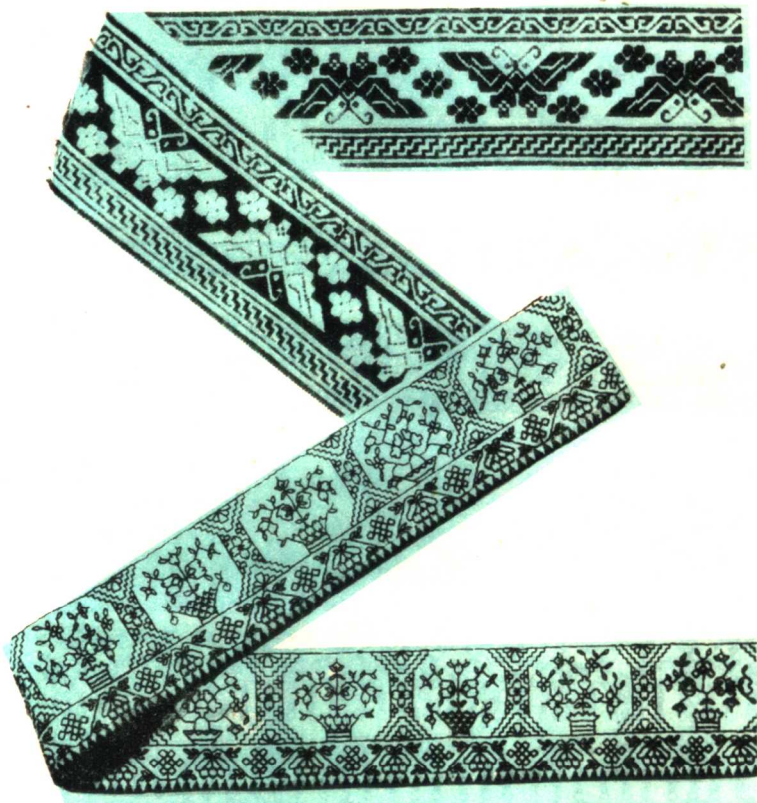
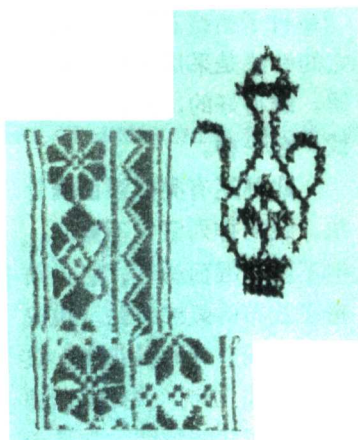
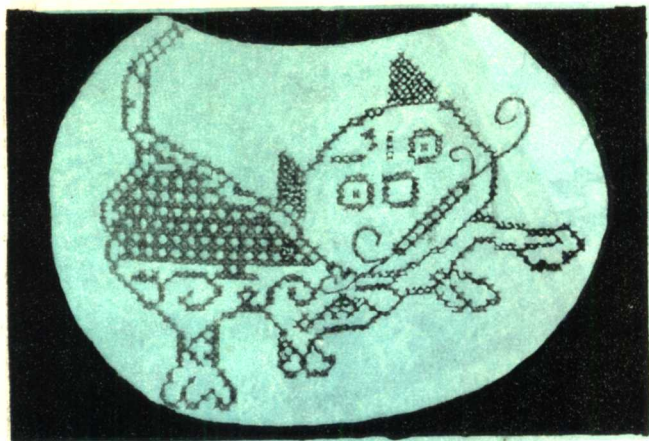
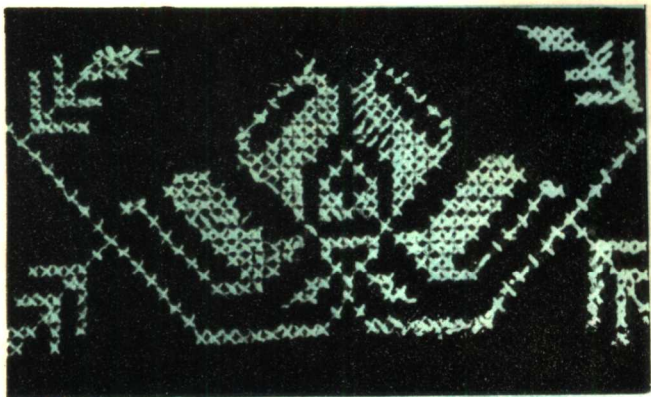
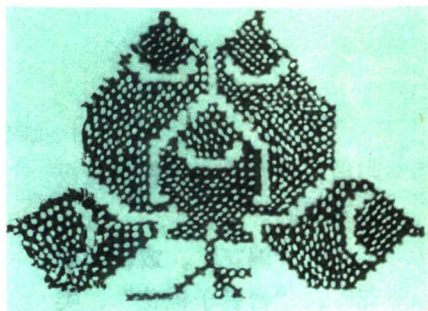
此外还有类似浮面绣针法，线的排列密集不露底，但不同于缎面绣花，它仍是按平纹布的经纬纹路，挑成近似经线起花的提花布，纹样作折线几何形状处理，并常用五彩丝线挑绣，常见于袖口、缘领边饰。一般说来“十字挑花”最为普遍，因工具简便，制作灵活，美观实用，故深受广大劳动人民的喜爱。

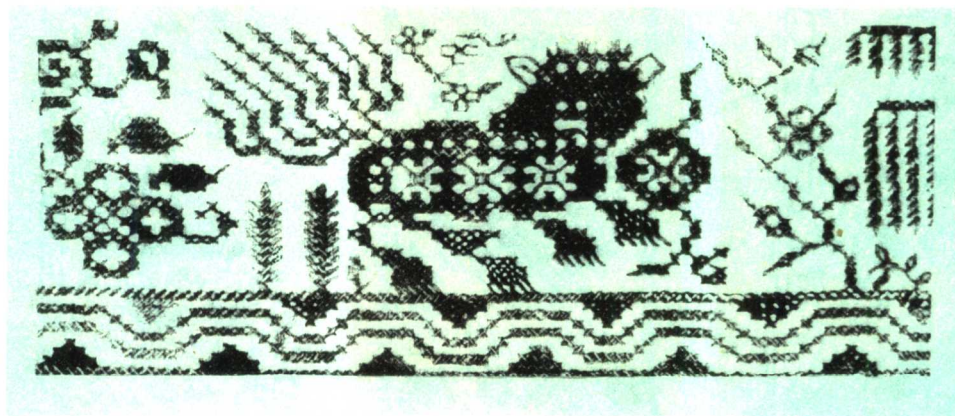
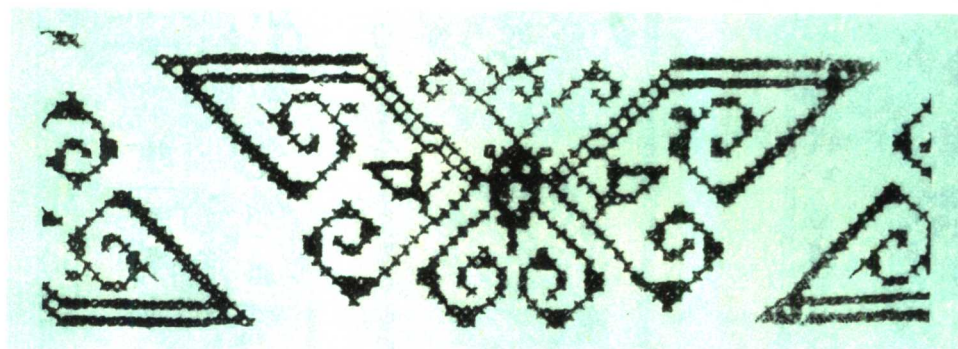
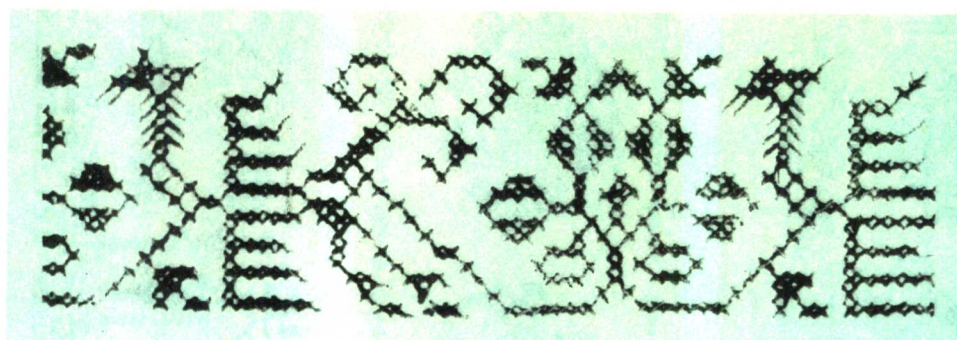
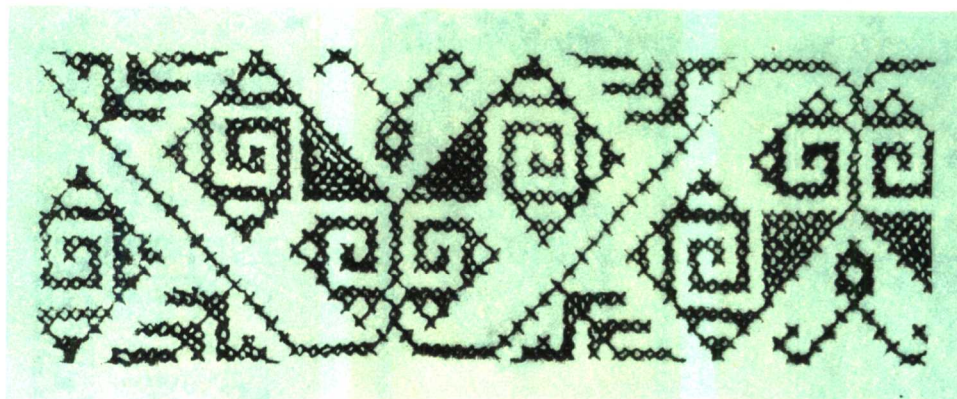
陕南挑花的图案特色

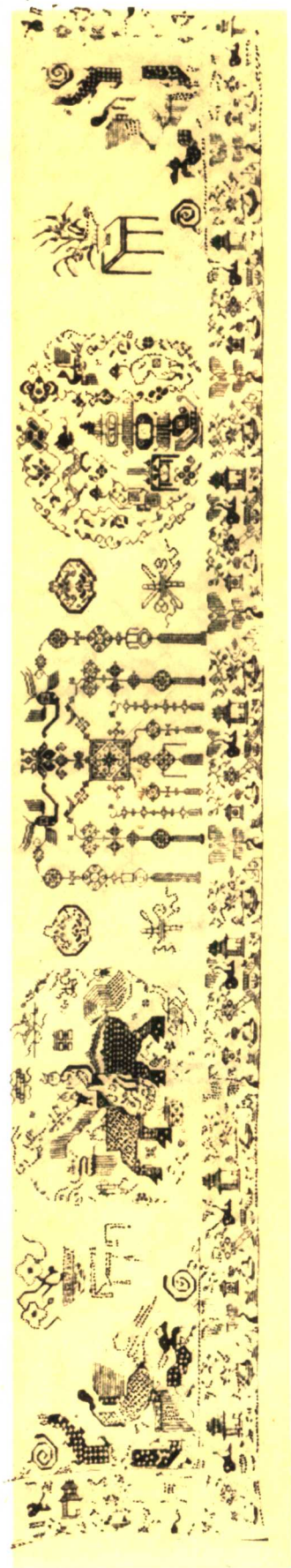
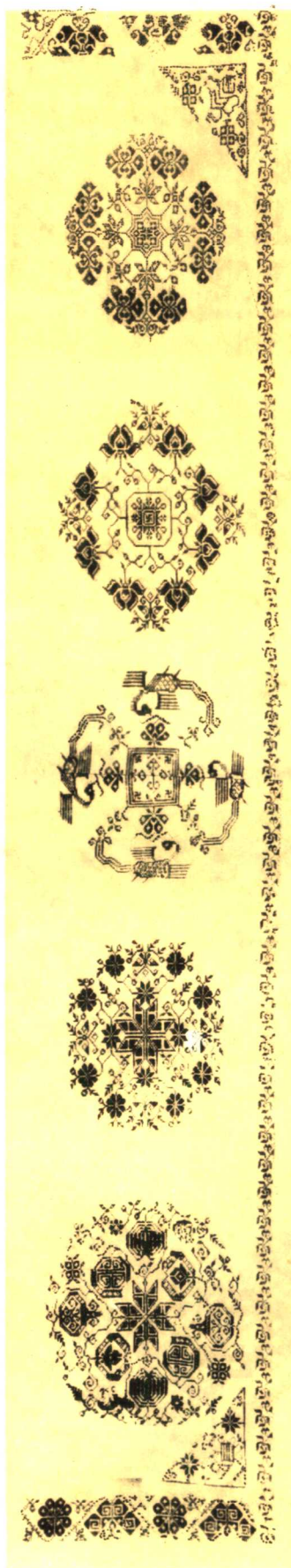
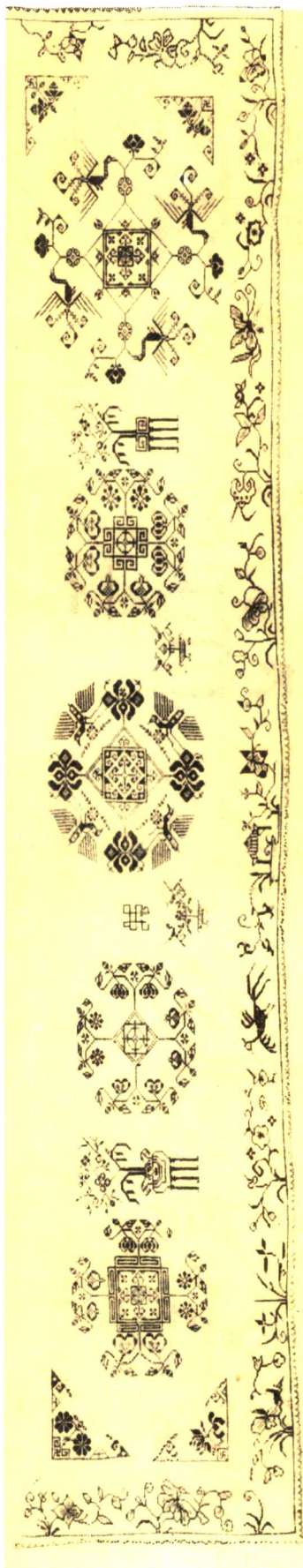
(一)千姿百态的图案组织

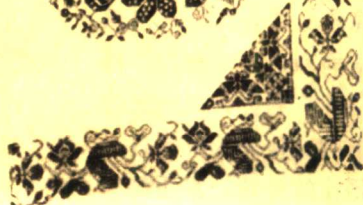
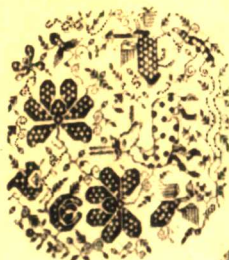
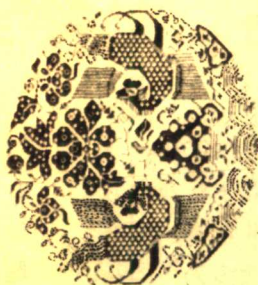
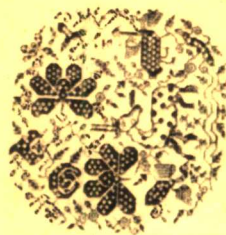
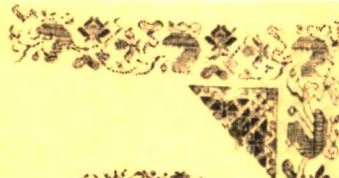
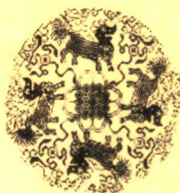
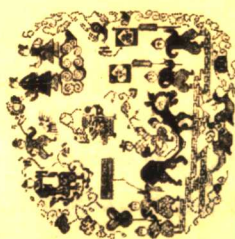
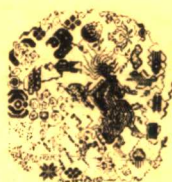
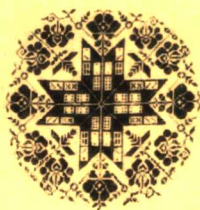
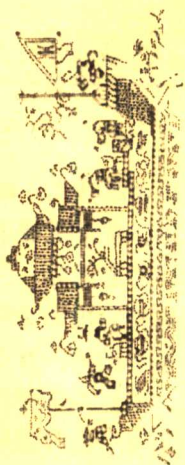
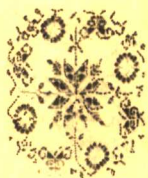
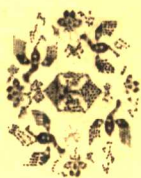
陕南挑花构图严谨，形式多样。从纹样组织结构来看真是千姿百态，变化多端。大体可归纳为：①团花、②折枝花、③角花、④

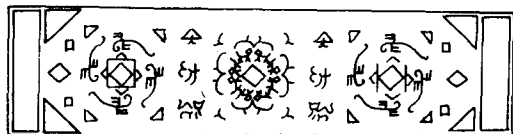
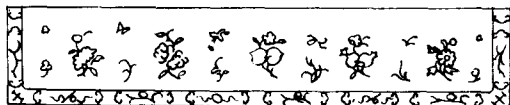
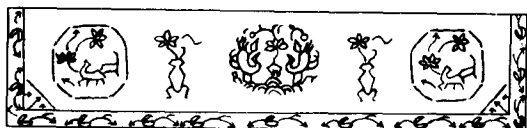
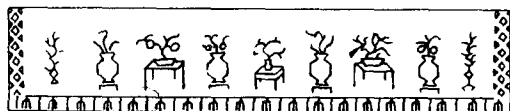
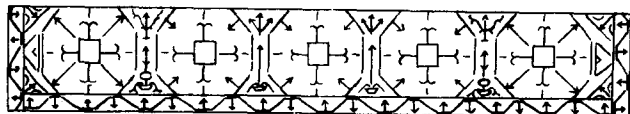
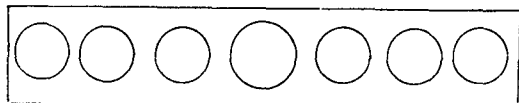
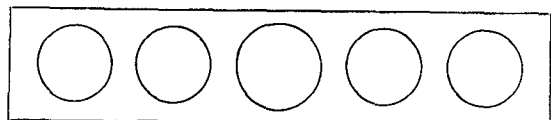

边花、⑤四方连续纹样。

①团花，是一种外形呈圆形的纹样。凡帐檐、床围等大件绣品，大多采用团花格式，一般是五个团花或七个团花，中心花常常是主体，各团花都是一个独立完整的装饰个体，彼此没有连续性，由于点缀散点（俗称饼饼花）、角花，并用花边环绕，使整个画面有主有次，宾主呼应，虚实相衬，组合得体。有的绣品干脆就是几个大团花，浑厚粗犷，花清底亮。各种构图或是以中心主花为轴，左右均衡照应，或是间隔对称，或是通体布局自由适合，无不主题鲜明，结构和谐而又醒目。再加上一条节奏优雅而适宜的花边陪衬，整体效果落落大方。团花的骨骼，常用的有

均齐式辐射状（求心的和离心的）和回旋状等基本骨骼。同样以凤穿牡丹为主题，由于基本骨式与陪衬花纹的变化，一样的“凤追凤”，意境、趣味却各不相同。又如狮子滚绣球图案，有的是独狮“斗”绣球，有的是左右回旋，有的是八只狮子作两两相对四面均齐排列，无不巧妙地利用挑花工艺特点，加上大胆的夸张变形，使号称兽中之王的雄狮猛兽反映在挑花绣品上的形象，变得如此逗人喜欢，纵跳嬉戏栩栩如生。不少团花是以平衡状骨式取胜的，一般的说平衡状骨骼组织比较自由活泼，如“连年有余”和“牡丹团花”等图案，由于“平衡”的关系，带有动感，纹样聚散适宜，对比处理得

当，同样地主题突出，而组合比较自由。真可谓情景交融，言有尽而意无穷。

团花的外轮廓除通常的圆形外，还有椭圆、方形、多边形的。这都是从唐代织物上的“团巢”纹样发展、演变而来的。

团花也经常用于枕巾、包袱、手帕等中小饰件，通常是中心一个主体团花，四角配置相应的角花，加上边缘纹样，整体效果清爽精巧，给人以质朴而健康的美感。

②折枝花、花蝶盆花等均属单独图案组织，是我国传统图案形式，结构上是不受外形严格约束的平衡式单独图案格式。它不像团花那样对比强烈，而是比较柔和舒展富有较强的韵律感。一