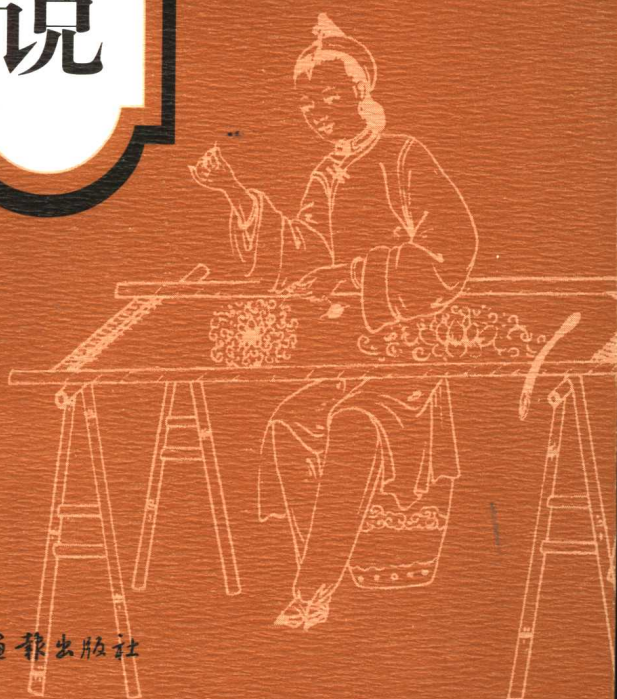


中国古代物质文化
经典图说丛书

[清] 沈 寿 口述 [清] 张 謇 整理 王逸君 译注

雪宦 绣谱图说



山东画报出版社

本课题得到国家社科基金单立学科——全国艺术科学“十五”规划资助项目
“中国艺术设计的历史和理论研究”项目的支持

中国古代物质文化经典图说丛书



雪宦绣谱图说

〔清〕沈 寿	口述
〔清〕张 謇	整理
王逸君	译注

山东画报出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

雪宦绣谱图说 / (清) 沈寿口述. 张謇整理. 王逸君译注. — 济南: 山东画报出版社, 2004. 6

(中国古代物质文化丛书)

ISBN 7-80603-916-3

I. 雪... II. ①沈...②张...③王... III. 刺绣—工艺美术—技法 (美术)—中国 IV. J523.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 125358 号

责任编辑 徐峙立

装帧设计 李海峰

出版发行 山东画报出版社

社 址 济南市经九路胜利大街 39 号 邮编 250001

电 话 总编室 (0531) 2060055 — 5420

市场部 (0531) 2053182 (传真) 2906847

网 址 <http://www.sdpress.com.cn>

电子信箱 hbcbsdpress.com.cn

印 刷 山东新华印刷厂临沂厂

规 格 150 × 250 毫米

9.5 印张 222 幅图 164 千字

版 次 2004 年 6 月第 1 版

印 次 2004 年 6 月第 1 次印刷

印 数 1—7000

定 价 30.00 元

如有印装质量问题, 请与出版社资料室联系调换。

丛 书 主 编：杭 间

丛 书 副 主 编：刘传喜

编 委 会 委 员：(按姓氏笔画为序)

王连海 叶 涛 孙建君

刘传喜 尚 刚 杭 间

赵 农 徐艺乙 戴吾三



总序

杭间

与宫崎骏的其他动画片一样,《千与千寻》也有一个超乎孩童观者经验之上的故事情节:在现代社会生活的一家三口人无意之中跌入忘川,千寻的父母因为贪图物欲,而被沦为动物,千寻也几乎忘了自己的名字,从此成为奴隶,生活在一个完全由物质控制的世界里。而在忘川中惟一的正面的代表——“小白”,虽然时刻保护千寻并提醒千寻牢记自己的名字——因为忘记了自己的真实身份意味着永远回不到故乡,然而,即便是“小白”自己,也只记得自己原是人类某一河里的白龙,但究竟出自哪条河流——这关乎着他的名字,却已经遗忘。影片的结尾当然光明战胜邪恶,千寻偶然回忆起自己家乡那条早已在城市文明进展中干涸并已经淹没在立交桥下的河流的名字,千寻和父母及其“小白”终于回到了故乡。

在新千年到来的时候,宫崎骏推出的这部动画片无疑是耐人寻味的,成人的观众,在《千与千寻》的象征中读到了意味深长的寓意,它让我们觉得古代的一切并不遥远,仿佛在城市的某一个黄昏,你坐在沙发的扶手上,恍惚之际,推开某一扇门,你就来到古代,就如同威廉·莫里斯在《乌有乡消息》中写的那样。

在过去的几十年里,在现代科技的飞速进步背景下,人类给自己编写了许多伟大的神话,并对未来充满了美好的预期,事实也确实一直在印证着这一点,我们的互联网技术发展得太快了,我们的生物技术的进步令人瞠目结舌,具体到我们每一个平常而普通的家庭,以月份周期在更新换代的家用电器,让我们深深恐慌和无奈!但是,当我们回到了“家”,关上门,面对自己、自己的身体,以及由此而来的灵魂的需要,发觉我们仍然还是那个过去的“人”,面对着这些,我们自问:今天的一切,离古代已经发生过的究竟有多远?

也许并不远。人在物质“进步”面前的解放,确实改变了几代人的生活样子,但是在夜深人静时,或者在血缘为背景的传统关系中,我们有很多理由认为,人类的昨天、前天,仍然还很清晰,很亲近。这不是怀旧,而是人类对“原乡”的一种与生俱来的记忆。因此,在21世纪重新审视我们并不遥远的物质文化传统,也许具有巨大的现实意义,当代的物质的发展并未带来精神提升的同步,我们有理由重新探索过去生活的意义。在那里,我们仿佛跃入那个以身体接触全部物质创造的年代,在融会天地的古代劳动中体会生

命存在的快乐。

另一方面，从当代学术的发展来看，中国古代物质文化也确有重新审视的必要，以典籍为主要载体的中国古代文化传统，因了各时代无数文人俊杰的努力而充满了他们的真知灼见，但是这种强烈个人色彩的“真知灼见”因了人们认识的不断进步，而呈现出局限性，需要后来的人去不断发现；情况还不仅仅于此，近几年来，物质遗存超乎典籍之上的无言的可靠性，正受到了学界越来越多的注意，因为考古发现的古代物质遗存活动在很多时候还有赖于偶然，而田野调查又有巨大的时空局限，因此，探索一种针对古代物质经典的综合阐释方法，也许是十分有意义的，这就是《中国古代物质文化经典图说丛书》的缘起。

需要提醒自己的是，正如前面所强调的那样，有关“故乡”的生活物质文化，经验的感性总是让我们感到亲切，我们常常在这种心情的驱使下，对传统作了许多夸大其词的赞美，很多时候对它在工业面前的节节败退熟视无睹，那些不知不觉来临的、滋长的乡土情怀，在愈有教养的人群中，就愈成为一种保守的出发点。因此，这提示我们应该有一个“本土知识体系”的角度，因为“本土知识体系”虽然也指“传统”，但它又与“传统”迥然有异。它是一个现代的概念，它虽然强调“本土”，但它不保守，它是开放的系统。它的强调“本土”，是为了提示在世界文化格局中，本土文化的价值的重要性；强调“本土”，是为了整理出知识体系——一个科学的、冷静的、非民族主义的、全方位的传统文化系统，这就使得我们把眼光放远，去那复杂的现实和历史的迷雾中寻找真正的“本土价值”所在。所以它能小心地绕过经验的误区、拒绝偏执，在广义综合的大背景下，使终极关怀精神自然而然贯穿学术研究的始终。

这套丛书的设想，冀望“图说”是一种重新阐释，“图”是真实之图，所选图片均来自出土、传世文物，或源自古代版刻、民间艺术实物、民俗活动、手工艺过程的记录等，“图”是文字的创造性的发展，“说”是重新做注，是今日的视点，但是为了使更多的读者能有兴趣，除了有“概说”介绍所选版本的作者事迹、版本流传、内容和思想及其影响外，还强调注释的可读性。

所选典籍计划有《考工记》、《雪宦绣谱》、《营造法式》、《长物志》、《园冶》、《髹饰录》、《天工开物》、《陶说》、《景德镇陶录》、《格古要论》、《装潢志》、《古玉图考》、《绣谱》等等，陆续完成。

这样的一个人工作，难度是可想而知的。虽然有前贤、同仁的学术成果奠定了很好的基础，但图像资料缺乏，又囿于学识，所以一定会有许多不足之处，还请同行、方家指正和支持。如前所说，如果这套“新瓶装旧酒”的丛书，在我们未来生活中，在心灵回“原乡”的途中，能起到一些作用，这就是我们最大的欣慰。

2002年10月3日于北京光华路

目 录

◆总序 / 1

◆专论:传统女红艺术现代化的先行者
——沈寿与她的《雪宦绣谱》 / 1

◆叙 / 21

◆绣备 绣之具 / 38

绷 / 38

架 / 45

剪 / 47

针 / 47

◆绣引 绣之事 / 48

剪线 / 48

劈线 / 49

剪针 / 50

浣水 / 53

◆针 法 / 55

齐针 / 55

抢针 / 56

单套针 / 61

双套针 / 63

扎针 / 65

铺针 / 68

刻鳞针 / 70

肉入针 / 77

打子针 / 79

犀针 / 82

接针 / 83

绕针 / 85

刺针 / 87

秘针 / 89

施针 / 91

旋针 / 94

散整针 / 96

虚实针 / 96

◆绣要 / 102

配色 / 105

求光 / 118

肖神 / 120

妙用 / 127

镇性 / 132

◆绣品 / 136

◆绣德 / 138

◆绣节 / 140

◆绣通 / 143

◆附录一 沈寿年表 / 146

◆附录二 沈寿与顾绣 / 149

◆附录三 《顾绣考》 / 153



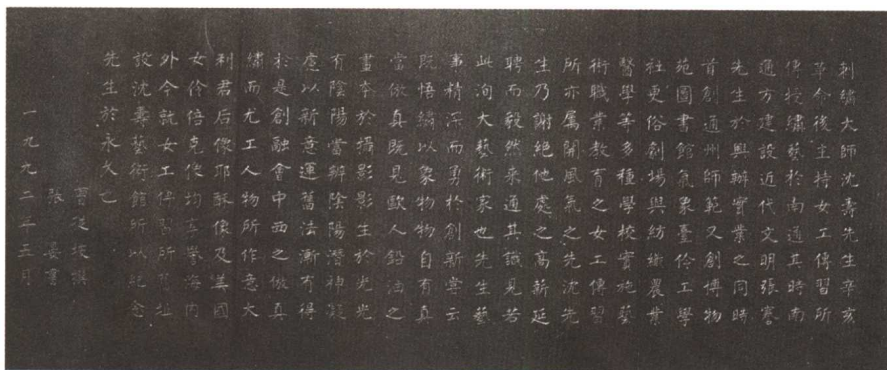
专论：传统女红艺术现代化的先行者

——沈寿与她的《雪宦绣谱》

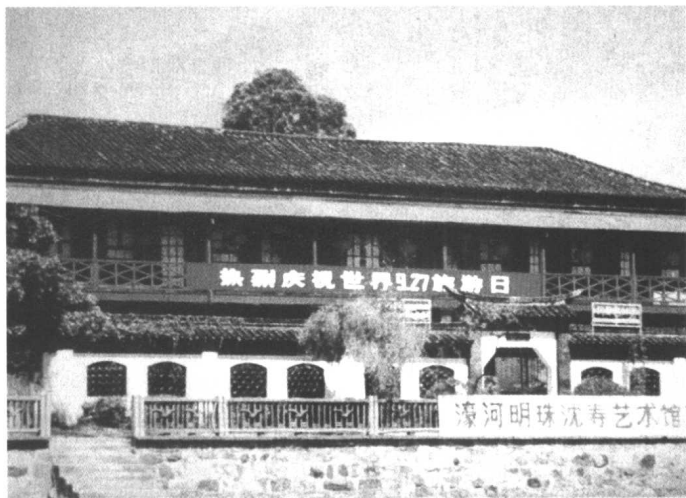
在近代工艺史的研究中，对沈寿的着墨并不算多，南通的专业人士写了一些文章，但未引起社会更多的关注。一般舆论文字只说她是一代刺绣高手，有《雪宦绣谱》一书行世，殊不知沈寿在清末民初西学东渐之际，创办女红艺术的近代教育，并自辟蹊径，率先将西方绘画中讲求光影明暗、写实仿真的观念，转换融入于刺绣当中，打破中国因袭数千年之久的刺绣传统，同时通过与近代实业活动的结合，所产生的影响，使这项传统工艺提升到一个前所未有的新视野。在19世纪末20世纪初的几十余年中，沈寿的生活和创造可说是多姿多彩，又加上境遇独特，使这位原本是“水仙般”的闺中女性，以刺绣为契机，创下了令当时南北舆论瞩目的业绩，并遗泽当代。因此，重新认识沈寿是有着非常意义的。

一、沈寿其人

沈寿于1874年出生在江苏吴县阊门海红坊，原名沈云芝，字雪君，号雪宦，因绣斋名“天香阁”，故别号天香阁主人。她自幼即随父亲读书识字，由于父亲经营古董生意，家中收藏不少文物字画，因此沈寿从小便在这样的环境中接受人文情感的教化，无形中对她审美观念的形成起到了重要的作用。



沈寿艺术纪念馆前的石碑



南通沈寿艺术纪念馆外观

苏州刺绣素负盛名，沈寿受姐姐沈立的影响，7岁起便捻针学艺，由此开始穷尽其毕生精力的刺绣生涯。十四五岁时便绣名远播，绣品

逐渐成为当地人抢购的对象。后来与浙江举人余觉结婚。余觉出身书香世家，能书善画，据其在《余觉沈寿夫妇痛史》中曾提道：“……余则以笔代针，吾妻则以针代笔，十年如一日，绣益精，名益噪。”¹可知婚后余觉、沈寿夫妻画绣相辅，相得益彰。

光绪三十年（1904年）十月，慈禧太后七十寿辰，应朝中政治势力之请，余觉决定绣寿屏作为进贡礼品，于是以《八仙上寿图》和《无量寿佛图》作为蓝本，在勾勒上稿后，请沈寿与数位刺绣能手加工赶制。慈禧在生日当天见到寿屏，大加赞赏，称为绝世珍品，亲笔书写下“福”，“寿”两字，分赠

余觉夫妇，沈云芝从此更名为“沈寿”，以示纪念。（余觉《余觉沈寿夫妇痛史》：“清懿皇太后蒙传旨嘉奖，分赐福、寿字（吾妻至是始易名寿，志异数也……”²）清廷同时任命余觉为农工商部绣工科总理，沈寿为总教习。同年，余觉夫妇一起赴日考察美术学校教学情况，沈寿可说是中国刺绣史上第一位出国考察的刺绣艺术家。

1909年南京举办“南洋劝业会”，沈寿担任负责审查刺绣展品的官员，她精确的鉴别力和严格的态度，令与会者不得不对这位

1904年慈禧太后赐名，沈云芝自此更名为沈寿。





罗汉像 沈寿绣

《罗汉像》是沈寿33岁以前的作品，共四幅，此为其中一幅。

女性刮目相看，也给当时任北洋政府实业部长的张謇留下深刻印象。1911年辛亥革命爆发，京城绣工科停办，沈寿于是在天津自办女红传习所，靠着教授刺绣维生。后来张謇将余觉夫妇聘请到南通，沈寿在南通先后担任女子师范学校女红传习所教员、所长、织绣局局长等职，培养了一百五十余名专业的刺绣人才。由于积劳成疾，不久沈寿疾病缠身，于1921年辞世，年仅48岁。她最后被安葬在南通马鞍山墓地，墓门石额上镌刻着张謇的楷书“世界



“世界美术家吴县沈女士之墓阙”张謇于沈寿墓门石头上的题字。

美术家吴县沈女士之墓阙”。墓后立碑，碑阳镌刻着张謇撰写的《世界美术家吴县沈女士灵表》，碑阴刻有沈寿遗像。

二、生命中的两位重要人物

沈寿虽然英年早逝，但她在刺绣事业上的成就，对中国传统工艺的现代发展贡献甚大，为后人留下了许多值得铭记和研究之处。身处在旧中国的社会背景下，作为一名女性，沈寿能将刺绣艺术引领到超越时代的高度，不能忽略余觉的支持和张謇的赏识。她的丈夫余觉为沈寿提供了良好环境，而事业上的知音张謇则为她创造了更大的舞台。

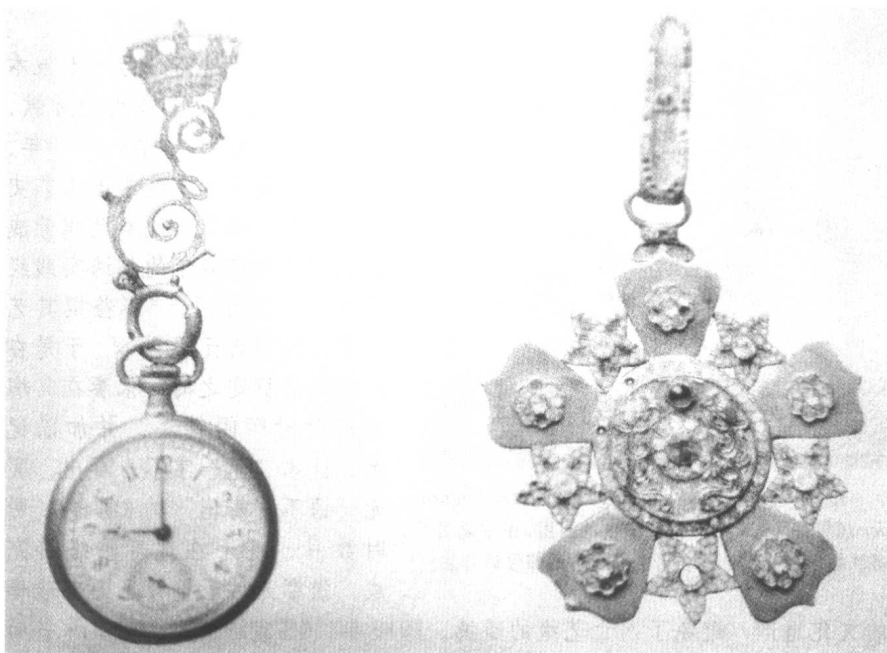
余觉书画俱佳，经常悉心帮助沈寿挑选绣稿，沈寿的绣品从早期的日用品

到民间画工设计的条屏，后来又从国画形式的绣稿发展到西洋画与写实肖像，其发展，是与余觉在书画上的修养和阅历分不开的，随着绣稿形式与风格的不断变化，沈寿得以向更高深的刺绣技法挑战。另外，余觉与外界一直保持良好关系，从民间艺人到王公贵族、文人雅士均有广泛的交友，使他能够迅速得知美术界的潮流和人们的欣赏取向，这些信息对于久居闺中的沈寿，能够带来一定的启发作用。



沈寿全身像

沈寿胸前所佩戴的金表和勋章（后图）为意大利皇室所赠。

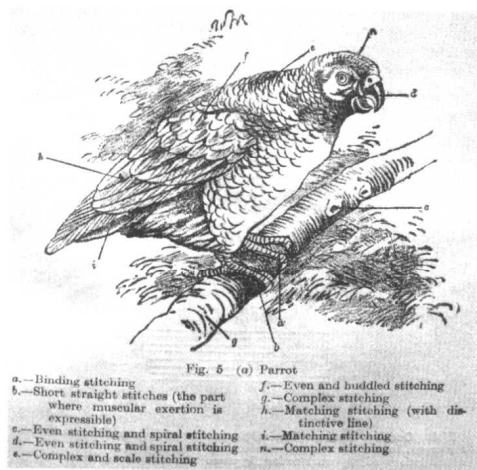


意大利政府授予的金表和勋章。



中国政府将沈寿所绣的《意大利皇后像》赠送给意大利皇室，这是1911年外交部发给沈寿的公函。

而另一位重要人物实业家张謇，在南通创办女红传习所，延请沈寿担任所长兼任教员。沈寿在8年的执教生涯中，让南通刺绣从原本的个体操作变成群体研习，从民间实用的性质进入到艺术创造的境界。在女红传习所中，学员了解到，学习刺绣艺术，除了可为女性提供了一项职业的选择，还可以从这项传统的女红艺术中重新发现自我价值，进而“以绣自立于世”、“以绣自强”。这是沈寿在传习所留下的刺绣新理念，可以说也是中国女性性别自



此为 *Principles and Stitchings of Chinese Embroidery* (《雪宦绣谱》英译本)一书中的附图,图中说明了当绣鹦鹉栖枝时,适合用来表现不同部位的针法。

的文化遗产,避免了人亡艺绝的遗憾。1919年,《雪宦绣谱》由翰墨林书局出版,尔后还请人译成英文,书名为《中国刺绣术》(*Principles and Stitchings of Chinese Embroidery*)⁵,1927年,江苏武进涉园又重印,本书即采用此版本为底本。在《雪宦绣谱·叙》的最后,张謇写下了:“寿有独立足以传之之艺,故从金石书妇女特例。”表达了他对这位杰出女性在刺绣艺术上所做贡献的尊重之意。

三、沈寿在中国刺绣史上的贡献

1. 循画理,师真形——仿真绣的发明

清代中叶,西方传教士在华活动逐渐频繁之际,一名兼通画理的意大利籍传教士郎世宁,首先将西洋画技法融入于中国传统绘画之中,时人称“世宁之画本西法,而能以中法参之”,郎世宁中西合璧创造出的独有画风,使众人眼睛一亮,给予当时不少艺术先进在灵感上的启发,使他们开始从西方文化中找寻创作的出路。到了清末,西洋画在中国画坛上已经确立了一定的地位。在这样一个受到西方文化冲击的大环境下,自然也引发了清政府中有识之士对传统艺术的反思。1904年,沈寿接受清政府农工商部的委派,肩负着发展中国传统工艺的使命,偕其夫婿赴日考察。在日本考察期间,沈寿亲身接触到了西洋绘画与日本刺绣,这不仅让她开了眼界,也因而刺激她在西方的素描、油画、摄影等技法上进行深度的研究,同时将日本刺绣针法中的肉入针、虚实针引进中国,并运用在其日后的绣品中。沈寿在出国前,对“当时中国绣板滞而难得画神,更加设色少学识”⁶的现象早就想寻求突破,并期

觉意识的萌芽。

张謇对于沈寿,乃至于是他本身在中国刺绣史上最大的贡献,莫过于这本《雪宦绣谱》。1918年,他注意到刺绣专书在中国工艺史上的空白,而此时沈寿已积劳成疾,却还未将多年的刺绣实践经验留下只字片语,“謇益惧其艺之不传而事之无终也”³,于是在沈寿病情稳定之时,张謇在其病榻前时时叩问针法,并加以记录,这本“无一字不自謇出,实无一语不自寿出”⁴的《绣谱》,费时数月,终于在沈寿临终前完成,张謇为后世抢救了一部珍贵的

许在自己的作品中不要重蹈这样的覆辙。因此，等她把在日本学习到的西画理论融会贯通之后，就将这些西洋美术的知识和技巧融入中国刺绣艺术中，发明了“仿真绣”。仿真绣讲求“循画理，师真形”，绣时更注重仿真肖神、阴阳向背、色彩运用等表现手法，目的在视觉上给人真实的效果。它使如中国画一般、不太讲究立体感的刺绣，有了明暗阴影的表现。而此时，以雅致为尚、引领风骚达百年之久的“顾绣”，也因沈寿“仿真绣”的出现而逐渐退居幕后。

同时，在刺绣对象的选择上，沈寿也有新的题材。由于受到西方摄影技



意大利皇后爱丽娜像

此幅绣像以铅笔画为稿本，在针法与色彩上突破传统风格，神形兼备。这幅作品在1910—1911年间，先后在南洋劝业会和意大利都朗国际赛会中，荣获一等奖和世界至大荣誉最高极之卓越优等奖，《意大利皇后爱丽娜像》被清政府作为国际礼品赠送给意大利皇后，立刻轰动了该国朝廷，意帝为表感激，回赠清廷一枚“圣母利宝星”勋章，送给沈寿“钻石金表”一枚，并由意国驻华公使携意帝亲笔信向清政府致谢。关于这幅名动海内外的绣品，杨夏在《南洋劝业会报告书》“刺绣论”中提道：“京畿馆之绣义国皇后爱丽娜像镜一具，真堪称绝绣，夫绝绣岂

不于人工乎，无非遍观各馆之绣品，无有其右者耳。如彼斯绣之像，据云，系三年之工程，假使不知实事求是之流，虽以三五年之工程，依然未能绣成如生也，彼绣之像，所以能俨如真人者，不仅绣法精细，不露针迹，以于一斑实物上，亦颇有考究焉，否则其衣裳之纹理及衣服之形式并面貌之神情，何能逼肖如生哉？”



耶稣临难像

本幅绣品于1915年在美国旧金山《巴拿马—太平洋国际博览会》上，获得一等奖。这幅作品中，沈寿根据耶稣面部的肌肉纹理，决定丝理走向，灵活地运用了自创的虚实针与旋针，突破传统平铺直套的方式，并在配色的处理上大胆尝试新法，将数根颜色各异的绒线，搭配混色后，穿入一针入绣，更显晕色的自然谐调。这幅绣像最特别之处，便是在任何角度下观看，都不会因丝线反光而影响视线。在当时，绣品要达到这样的境界是极其可贵的。



女优倍克像

本幅绣品绣制于1919年，费时三年，是沈寿最后的杰作，曾于美国纽约展出。当时倍克愿出价5000美金购买，但沈寿并未割爱。

术的启蒙，沈寿开启绣摄影人像的先例。旧时绣普通人像，仅于人面之上加绣勾线的五官，不讲阴阳光影，有时还以笔代针，绣出来的效果经常是了无生气。绣摄影人像，则非具有精深的针法基础不可，因为人物面部纹理组织复杂，若差以毫厘，将失之千里，沈寿摄影人像的初试啼声之作，也就是赴日考察回国后所绣制的第一幅仿真绣作品《意大利皇后爱丽娜像》，此幅作品绣成之后，便在国内外一致获得极高的评价，证明她将西洋写实技法融入中国刺绣的尝试，受到了肯定。

2. 中国刺绣的国际影响

沈寿所发明的仿真绣，能将画幅的章法、线条、虚实、阴阳、色彩如实的表现在绣品之中，不仅为传统的中国刺绣赋予了新的生命，在她创作出的多幅仿真绣绣品中，有几幅还受到了国际上高度的关注，包括《意大利皇后