

中国
传统
绣

刺绣

主编 潘嘉来

中国传统手工艺文化书系

林锡旦 编著

人 民 美 術 出 版 社

中国传统手工艺文化书系 主编 潘嘉来

中国传统刺绣

林锡旦 编著

人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国传统刺绣 / 潘嘉来主编. — 北京: 人民美术出版社,
2005.6
(中国传统手工艺文化书系)
ISBN 7-102-03359-1

I. 中… II. 潘… III. 刺绣 - 工艺美术 - 简介 -
中国 IV. J523.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 058181 号

中国 传统 刺 绣

(中国传统手工艺文化书系) 主编: 潘嘉来

出版发行 人民美术出版社

(北京北总布胡同 32 号 100735)

责任编辑 许东升

摄影 阿 来

装帧设计 潘嘉晶

印 刷 北京国彩印刷厂

经 销 新华书店总店北京发行所

开 本 850 毫米 × 1168 毫米 1/32 印张 5

版 次 2005 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

印 数 1-5000

ISBN7-102-03359-1

定 价 20.00 元

写在前面

潘嘉来

从敲击第一块石片开始，人类文明正是通过人手的不断劳作得以一步一步地向前推进，呈现出今天这样多姿多彩的景象。工业化以来的三百年，我们将太多的工作放任机器做去了，然而机器的制作毕竟过于生硬和整齐划一，当我们被这些生产线上制造的产品包围的时候，突然会发觉，生活变得缺少灵性、美感和古典的气质了。于是，越来越多的人开始四处寻访他们的祖辈们用手制作和使用过的器物。瓷片、玉佩、银簪、木器，一块木雕板、一把紫砂壶，甚至于一砖、一瓦，它们都经历过先人用手精心琢磨，保留有先人的体温，镌刻着我们民族的图腾。偶尔得之，就像珍宝一样地倍加爱惜，并在搜寻与把玩的过程中获得了极大的快乐与慰藉。

传统手工艺是我国优秀文化遗产的重要组成部分，中国的玉器、丝绸、漆器、瓷器和明清家具等均为世界手工艺制品中的翘楚，在制作技艺和工艺美学诸多方面获得过极高的成就。但是，在长时期的重道不重器的儒文化氛围中，器物的制作一直被视为不登大雅之堂的雕虫小技，在历代的官方典籍和正史中，对于匠人们的成就与贡献的记载极为难得一见，有也只是寥寥数语，或者干脆只字不提。史籍中略为详备可供查考的，也只有《周礼·冬官考

工记》与《天工开物》数种而已。编纂这套《中国传统手工艺文化书系》正是要与读者一同重返乡村，走近手工艺作坊，拜访手工艺传人和收藏家，聆听幕后的传奇故事。

2004年，出版社决定在《中国传统窗棂》的基础上，编写一套介绍我国传统手工艺的丛书。面对全新的课题，感受到很大的压力，在最孤立无援的那段时间，好友时彪先生从苏州打来的长途电话给了我很多安慰，他对保护传统文化工作表现出来的热情，从道义上给了我巨大的支持。年底的时候，终于有机会与时彪在苏州相会，并在他的引荐下结识了林锡旦先生。

林先生送给我们的见面礼是一本25万字的《苏州刺绣》——他刚刚出版的一部新著，看来《中国传统刺绣》的写作是非林先生莫属了。读了林先生的书稿后，悟出了一个道理，原来刺绣才是中国农业文明时期参与人数最多、传播最为广泛、与人们的生活结合最紧密的图像方式。它的影响力肯定超过了绘画，因为人们可以将刺绣穿在身上，而在民间，刺绣始终坚守着自己的语汇和表达方式。想一想，在大约两千年的时间跨度里，世界上有一半人一代接一代不停从事着刺绣这样一种精细的手工作，刺绣甚至已经变成了她们的生存方式，这还不不是一个值得讨论的文化课题吗？

走进这个美丽的世界去看一看吧，在针针线线之间，不知编进了多少女人的梦想、情与爱！

2005年3月

乾隆御用十二章
龙袍（清）

目 录

引言 锦上添花非小技	1
一、从断发文身到女红刺绣	5
二、丰富多彩的历代刺绣	17
三、中国“四大名绣”	39
四、作为文化现象的女红	65
五、刺绣的材料与工序	75
六、刺绣的技艺	89
七、名人与名绣	101
八、如何欣赏刺绣作品	111
九、精致奇妙的双面绣	127
十、绣品的收藏与价值	133
后记	149

引言 锦上添花非小技

冠戴服饰繁褥华美，是古华夏文明的一大特色。所以称华夏，是针对黼黻锦绣而言的。后人在注疏《左传》时曾说：中国有礼仪之大，故称夏，有服章之美，谓之华。刺绣，堪称最具有华夏文明特色的传统手工艺之一。

刺绣，就是在织物上穿针引线构成图案色彩的手工技艺，当其始，常用于帝皇祭祀天地时所穿的礼服上，有“日、月、星辰、山、龙、华虫作绘，宗

文二品锦绣纹方补（清）

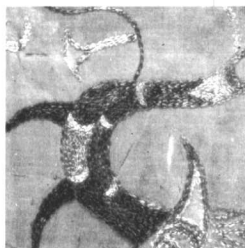
凌绣抒宫嫔图册页（民国）

南京博物院藏

茱萸纹绣绢
(西汉)

凤鸟花卉纹绣红棕
绢面镜衣纹饰
(战国中期)

彝、藻、火、粉米、黼黻、绋绣以五彩”十二章袞服，直至袁世凯复辟，仍身着十二章天子服企求正名。汉代曾派绣衣御史“衣绣衣，杖斧，分部逐捕，刺史以下皆伏诛”，绣衣成为了权力和等级制度的象征。到了明清时期，官员品级补服，以绣不同图像为不同身份地位的标志。衣冠是典章制度的主要组成部分，所以剧装戏衣业有“宁穿破，不穿错”之说。

刺绣在朝廷为官货绣，在富庶人家为闺阁绣，在民间为日用绣，明清时在市场上流通则为商品绣。

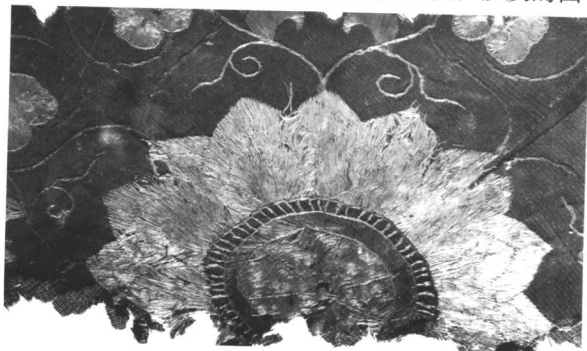
锦上添花非小技

绣品有册页、屏条之画幅绣；有寺院绣幡、绣佛像、绣经文、绣经袱之宗教绣；有历朝历代各类日常生活用品绣，举凡绣枕、绣被、绣帐幔、绣帘、绣帕、绣肚兜、绣巾、绣鞋、绣佩饰、绣旗、绣伞、绣剧装。绣品用途之广几乎遍及社会生活的各个方面。

《释名》曰：绣，修也，文修然。刺绣，总五色而极思，借罗纨而发想，具万物之有状，尽众化之为形。在国语中，刺绣成为了形容秀美的专用词。曹子建七步成章，被称为“绣虎雕龙才子笔”，比喻才美；“锦心绣口”，形容文思优美，词藻华丽；锦绣河山、锦绣前程，指美好如画的事业与成就。刺绣是一门手工艺术，而刺绣在中国传统文化中早已超出了它原来的含义。刺绣而称苏绣、粤绣、湘绣、蜀绣“四大名绣”，自有其天时地利人和诸因素，是随着历史文化的发展而演进，又随着社会风俗民情的演变而发展。广而言之，看似平凡的刺绣，关系到民俗民风、手工技艺和历代的衣冠制度，涉及的面

官上加官裙裤荷包
(传世)

紫绛绢地绣宝相
睡莲经帙
(五代)

理蚕 (通草纸本画 约19世纪)

蚕姑宫(清)

蚕姑又名马头娘，据《蜀图经》记载，蜀女之父被人掠走，留下所乘之马，母说若有能找回其夫的人，愿以女儿相嫁。马听后驰去，几天后马载父归。此后马嘶鸣不进食，父怒而杀马。有一天女儿从马皮上走过，皮卷起女腾空飞去。几天后，皮落在桑树上，女化为蚕。蚕姑受蚕农祀奉，祈蚕花茂盛。

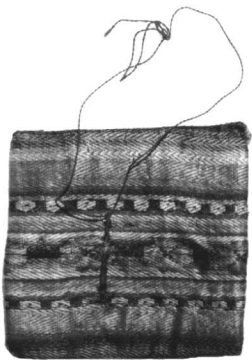

较广。因此，诸位可以更多地从社会、历史和人文的角度，进入刺绣的艺术世界，从刺绣一针一线的形成过程中，再次感受华夏文化的博大精深，感悟刺绣技艺的高超绝伦。所以说，锦上添花的刺绣绝非雕虫小技。

一、从断发文身到女红刺绣

从精神文明来讲，我国刺绣的产生，正是人们从愚昧落后向文明进步发展的标志。苏州地区古时有“断发文身”的习俗（文，是个象形字，像纹理纵横交错，这一意义后来写作“纹”。文，即刺画花纹；文身，就是在身体上刺画花纹，被创流血，然后上色染纹）。《事物起源》称：今世俗皆文身旧云起于周太王之子吴太伯，避王季历而之句吴，断发文身，以像龙子，避蛟龙之患。《史记》也载：“太伯、仲雍二人，乃奔荆蛮，断发文身，示不可用，以避季历。”原来周太王古公亶父有三子，太伯、仲雍、

拾玉镯

(传世 山西)

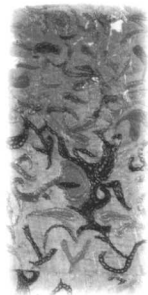
苏武牧羊局部

(清)

王树村藏

现代纹身

韦驮

韦驮原是古印度战神，后被佛教引用为护法神。为青年武将形像，头戴盔帽，身着战甲，手持金刚降魔杵，通常立于天王殿后殿，面对大雄宝殿。

季历，季历之子叫姬昌。古公亶父认为昌有兴亶业的才能，有意传位于季历，而按照嫡长子继承制，王位传不到姬昌。太伯、仲雍知其意，就出走至句吴（今江南苏州一带），并按照当地习俗，断发文身，表示不再返回北方。

江南这种文身，就是在身上刺出龙的图纹。《说苑疏证》中载：“蛟龙又与我争焉，是以剪发文身，灿然成章，以像龙子者，将避水神也。”因为吴越地区地势低下，常受风雨水灾的侵害，龙在人们心目

中是兴风作雨的神物和崇拜的图腾。风雨大作，掀风作浪，便是水神龙的作用，因此人们就以断发文身的装束，以像龙的后代。闻一多先生说，龙是中华民族“发祥和文化肇端的象征”。当初人类渔猎生活，在江湖中打渔，如遇惊涛骇浪，风雨雷电交加最为恐怖，于是从雷电形成的隆隆声和曲折的闪电中产生了“龙”音和“龙”形，成为原始宗教崇拜的图腾：为天空中的云龙，为波浪中的蛟龙，为上天入地的神龙。一直到今天，我们仍称自己为龙的传人，足以说明龙是中华民族标志性的图像，而古吴地区是龙图腾的发源地之一。

且说当年治水有功的大禹，曾在太湖西山的昆山和禹期山商议治水，经黑衣仙长的指点，在西山

蒋村赛龙舟

蒋村在杭州市郊，河塘交错芦苇密布，是典型的江南湿地，它还有一个雅称叫做西溪。这里的乡民每年端午节都要举行三天的龙舟大会，保留了吴越先民的遗风。

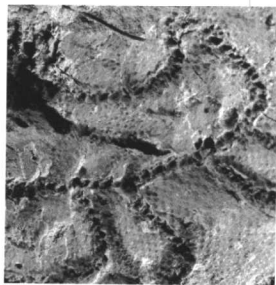
肚兜 (传世)

凤鸟花卉纹绣浅
黄绢面绵袍
(战国中期)

林屋洞取得治水的“天书”，从而在江海和太湖间辟田开河，引洪入海，“禹治水，三江既入，震泽底定”，太湖地区水患得以平息，形成今日水港网络。由于吴地人都裸体文身，因此大禹到此也随俗裸入，《淮南子·原道训》：“禹之裸国，解衣而入。”高诱注：“裸国在南方。”后来泰伯、仲雍来此地，也从地方习俗而断发文身。

从大禹至泰伯、仲雍，吴地的各个方面发生了渐变、进化，但断发文身的习俗依然存在。泰伯既亡，仲雍不忍后人还在身上刺刻图纹，遂召集众人商议此事。这被正在房内低头缝衣的小孙女听到，认真揣摩起来，不小心针扎手破，血色沾衣，这倒

辫子股刺绣印痕
(西周)

是迄今为止发现的
我国最早刺绣实物

启发她想出了一个妙法，便按文身的图纹在衣服上一针一线试做起来。为了表现和区分图纹的神态，她用五彩染丝，按照自己辫子的结构，埋头做了七天七夜，一件五彩缤纷的图纹衣服做好了。小女孩双手捧着衣服给祖父看，仲雍展开这件衣服一看，五色纷呈，光彩夺目，披在身上，那图纹果然比刺绘在身上要好看多了。仲雍便择一吉日，身穿这件衣服，召集大家，从今往后即照此方法制作衣服，可不必再文身了。经仲雍的倡导，这种服饰就取代了文身。因为小女孩名字叫女红，后人为了纪念她，就把这种锦绣针刺的工艺操作称为“女红”。五彩备谓之绣，这衣服就称为绣衣。这种女红针黹也称为刺

拾玉镯

(传世 山西)

蟠龙飞凤纹绣浅

黄绢面衾局部

(战国中期)

刺绣云纹袜带
(东汉)

绣。乾隆《吴县志》称：“断发文身为吴中风俗之始，仲雍来而人知礼义。”仲雍开创了从文身到衣饰的服饰变革。

与当时断发文身相辅相随的还有龙舟竞渡。闻一多在《神话与诗》中说到：“龙舟竞渡应该是史前图腾社会的遗俗。”“龙舟，只是文身范围从身体扩张到身体以外的用具。”古时吴地号称“水国”，苏州是我国最早诞生龙舟竞渡的地区，在端午节竞渡为其土风，是吴地先民的图腾祭。上古时人们将舟装饰刻画成龙形，鳞鬣怒张，踩波踏浪，自己又是断发文身，状如龙子，在水面竞渡为乐。后来演变为纪念伍子胥的活动。《曹娥碑》说：“五月五日迎伍君，逆涛而上”谓是东吴之俗。事在子胥，不关屈氏。嗣后楚国统一吴越，此风俗西移以屈原名声大于伍子胥而世传纪念屈原。后以绣衣取代文身，人们便身着彩色绣衣进行竞渡，因此“竞渡日，着

