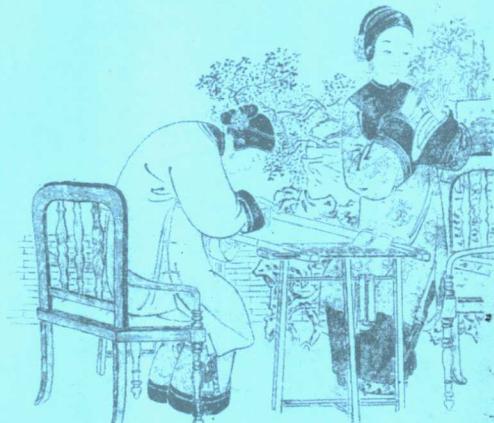

苏州刺绣

林锡旦·著
苏州大学出版社

杭州西湖

西湖十景
西湖游船

苏州文化丛书

苏州大学出版社

苏州刺绣

林锡旦·著

图书在版编目(CIP)数据

苏州刺绣 / 林锡旦著. — 苏州：苏州大学出版社，
2004. 4

(苏州文化丛书 / 高福民, 高敏主编)

ISBN 7-81090-180-X

I . 苏… II . 林… III . 苏绣—简介
IV . TS935. 11

中国版本图书馆CIP 数据核字(2003)第 098515 号

苏州刺绣

林锡旦 著

责任编辑 王英志

责任校对 刘海

出版发行 苏州大学出版社
(苏州市干将东路 200 号 215021)

经 销 江苏省新华书店

印 刷 丹阳兴华印刷厂
(丹阳市胡桥镇 邮编：212313)

开 本 850mm×1 168mm 1/32

字 数 253 千字

印 张 10.75

版 次 2004 年 4 月第 1 版 2004 年 4 月第 1 次印刷

印 数 1~5 000 册

标准书号 ISBN 7-81090-180-X/TS · 1

定 价 17.00 元

《苏州文化丛书》编委会

主编 高福民 高 敏

编 委 (以姓氏笔画为序)

成从武 朱水南 吴国良

吴培华 张季裕 陆 凯

沈海牧 陈少英 陈长荣

陈 嶸 周矩敏 耿曙生

执行编委 陈长荣

执行编务 缪 智 唐明珠

朱钧柱 赵高潮

《苏州文化丛书》总序

梁保华

苏州的历史源远流长，建城二千五百多年以来，文化积淀十分深厚。在这块得天独厚而又美丽富饶的土地上，世世代代的苏州人在创造物质文明的同时，也创造了灿烂的吴地文化，并以其独树一帜的风格而在华夏文化史上占有着重要的位置。

苏州地灵水秀，人文荟萃。先辈们在这里留下了丰厚的文化遗产。其丰厚性体现在古城区镇、园林胜迹、街坊民居以至丝绸、刺绣、工艺珍品等丰富多彩的物化形态，体现在昆曲、苏剧、评弹、吴门画派等门类齐全的艺术形态，还体现在文化心理的成熟、文化氛围的浓重，等等。千百年来苏州人才辈出，如满天繁星，闪烁生辉。文化底蕴的厚重深邃和文化内涵的丰富博大，是苏州成为中华文苑艺林渊薮之区的重要原因。

面对这么丰厚的文化遗产，我们有理由

为此感到光荣与自豪，但不应当因之而自我陶醉。文化之生命力在于繁衍不绝、生生不息的传承和开拓，文化长河之内在生机在于奔腾不息、永不终止的流淌与前进。苏州的文化经久不衰，源于世世代代不息的继承和传播，在继承优秀传统的同时，又正是由于一代一代人的辛勤探索与不断创新，使苏州的文化日益根深叶茂，绚丽多彩。

我们处在一个伟大的时代，苏州人民正沿着建设有中国特色的社会主义道路阔步前进。我们的目标是，努力把苏州建设成为一个经济发达、科教先进、文化繁荣、生活富裕、社会文明的地区，成为二十一世纪新的“人间天堂”。社会主义现代化应该有繁荣的经济，也应该有繁荣的文化。文化的繁荣，渊源于悠久的历史，植根于今天的实践。全面、系统而深入地研究苏州文化资源开发与现代化建设之间的关系，这是我们社会主义文化建设的题中应有之义。历史赋予我们这一代人的一项任务，就是要认真总结、研究与继承优秀传统文化，充分挖掘苏州文化的丰富宝藏，博采八方精华，古为今用，推陈出新，更好地为社会主义现代化建设服务。

苏州市文化局和苏州大学出版社编辑出版一套《苏州文化丛书》，是苏州文化建设中一件很有意义的事情。有感于斯，写了以上的话，聊以为序。

1999年夏

《苏州文化丛书》总序

陆文夫

苏州是个得天独厚的地方。得天独厚不完全是土地肥沃，气候温和，还在于它的文化积淀的深厚；地理的优势是得于天，文化的优势是得于人，天人合一形成了苏州这一座历史文化名城。

每一个地方都有它的历史与文化。历史是人类生活的轨迹，文化是人类精神的产品，产品有多有少，有高有低，从一个地区的总体上来看，人们拥有精神产品的多少与高低与人的素质是密不可分的。

我不敢说苏州是全国文化最发达的地区，也不敢说苏州的伟人和名家就比其他的地区多，但是有一点要感谢我们的祖先和时代的先驱，是他们全方位地发展了苏州的文化，使得苏州文化的综合实力在全国占有优势。一个国家的强大与否，要看它的综合国力，一个地区的文化是否昌盛，也要看它的综

合实力。苏州文化的优势是在于它的综合实力强大，文化门类比较齐全，从古到今一脉相承，只有发展，没有中断，使得每一个文化的门类都有一定的成就。

苏州园林已经列入了世界文化遗产，这仅仅是苏州文化的一个侧面，即使从这一个侧面来看，就能看出造园艺术的登峰造极需要多少文化精品的汇合，诸如建筑、绘画、雕刻、堆山叠石、花木盆景、诗词楹联、家具陈设……每一项都是苏州文化的一个门类，都能写几部书。

苏州市文化局与苏州大学出版社推出一套《苏州文化丛书》，囊括了苏州的戏剧、绘画、园林、街坊、名人、名胜、民俗、考古、工艺……向世人展示苏州文化的综合实力，用以提高苏州人的文化素养，提高人的素质，用以吸引与沟通五湖四海的朋友。文化的沟通是一种心灵的沟通，具有一种强大的凝聚力，谁都知道，一个民族的凝聚力主要来自于其民族文化，一个地区的吸引力和凝聚力恐怕也是如此。

1999年7月21日

引　　言

冠戴服饰特别繁缛华美，乃古华夏文明之一大特色。《左传》定公十年疏云：“中国有礼仪之大，故称夏，有服章之美，谓之华。”而“黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治”（《易经·系辞下》），是以刺绣之研究，义莫大焉。

刺绣，本是在织物上穿针引线构成图案色彩之手工技艺，为物质文明和精神文明之产物。当其始，即贵为帝皇祭祀天地所穿之礼服，为“日、月、星辰、山、龙、华虫作绘，宗彝、藻、火、粉米、黼、黻”等以五彩”十二章”衣服，直至袁世凯复辟，仍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”，赫然权力之象征。明、清官员品级补服，以绣不同图像为不同身份地位之标志。剧装戏衣业有“宁穿破，不穿错”之行话。绣服，封建之标识明矣。

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，明清在市场上流通为

商品绣。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；有历朝历代之各类日常生活用品绣，包括绣枕、绣被、绣帐幔，绣帘、绣帕、绣肚兜，绣巾、绣鞋、绣佩饰；还有绣旗、绣伞、绣剧装。绣品，用途之广识矣。

《释名》曰：绣，修也，文修然。绣，从“丝”旁，近“修”音，是通过丝绒或丝线在布帛上使图文修饰完美的一种工艺过程。用彩色丝线、绒线、棉线或金银线、头发丝，在绸缎、布帛等织物或化纤原料上，凭藉针的穿刺运动，构成花纹、图案、文字或物像，称之为“刺绣”或“绣花”，在古代也称“针黹”、“针指”或“女工”，女工亦作“女功”、“女红”。

刺绣，乃总五色而极思，藉罗纨而发想，具万物之有状，尽众化之为形。有的直言织绣品，有的则成为秀美的修饰词，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，谓美好如画之事物。刺绣是一种艺术，而刺绣艺术之美，早已超出了原来的涵义。

刺绣而称苏绣、粤绣、湘绣、蜀绣，自有其天时地利人和诸因素；而苏绣为“四大名绣”之冠，更有其历史因缘。我国擅长中国画，而西方流行油画；北京有景泰蓝，而无锡以泥人著称；盛唐有敦煌石窟，而宋代有精细瓷器；殷代张雉尾扇，汉唐盛绢宫扇，而宋明以来兴折扇。物之兴衰盛亡，岂有定数，主客观条件不同而已。

读者可以更多地从社会人文的角度，进入苏绣的艺术世界游弋；从苏州刺绣一针一线的形成过程中，再次感受吴文化的博大精深。是以引言数语，莫视苏绣为小道也。

目 录

引 言 (1)

描龙绣凤岂无因

- 一、远古文明始艺工 (2)
- 二、断发文身演刺绣 (8)
- 三、画绣共工十二章 (16)

锦上添花纹灿烂

- 一、黼绣周张郊祀歌 (26)
- 二、巧绣山川地势图 (29)
- 三、苏晋长斋绣佛前 (34)
- 四、千年古塔藏经帙 (40)
- 五、江南秀色染层林 (47)

吴中刺绣甲天下

- 一、精细雅洁称苏绣 (52)
- 二、南宫颠笔化神奇 (60)
- 三、特色经营识绣庄 (66)
- 四、尤以吴阊为绣市 (75)
- 五、苏绣名扬劝业会 (92)

六、路遥翻恨绣裙长	(102)
百花齐放展新容	
一、枝繁叶茂更新生	(111)
二、姹紫嫣红总是春	(118)
三、添色增辉戏剧装	(132)
四、奇葩三异叹观止	(142)
五、艺术科学展未来	(154)
六、天时地利谐人和	(167)
机丝不让天孙巧	
一、针神翻笑雪君才	(173)
二、痴情人物绣金钗	(191)
三、油画传神藉乱针	(197)
四、技艺从来传绣女	(206)
五、江山代有才人出	(216)
飞针走线凭观赏	
一、尺幅凝霜胜画韵	(247)
二、一鸣惊人苏绣猫	(254)
三、眼前灵气入吴绫	(265)
四、千针万缕夺天工	(285)
五、鸳鸯绣出从君看	(297)
丰姿绰约遍江苏	
后 记	(330)

描龙绣凤岂无因

龙凤，为中国最古老传说中的神物，与龟麟同为“四灵”。在一些史料笔记中，龙成了帝皇的象征，如汉高祖刘邦的出生，是其母梦龙盘其上而有身孕，刘邦由此传为龙胎龙子，神化为真龙天子。与龙相对的是凤，成为女性中的最高象征，皇后冠饰为凤冠。龙凤呈祥是民间的一种祝愿。人之英俊非凡被形容为龙眉凤目、龙章凤姿。但是在现实生活中并没有人看到过龙凤，所见到的，只是画家笔下的龙姿凤仪，只是女红绣出的龙飞凤舞。尤其是刺绣，描龙绣凤，为人们展现出各式各样、多姿多态、色彩缤纷的龙凤图像。人们多半是通过这类图像才看到了龙凤，认识了龙凤的形象。

世间任何事物都是在一定社会条件下才产生和形成的，具有中国特色的描龙绣凤自有其产生和发展的历史渊源。

一、远古文明始艺工

在我国民间，到处都有描龙绣凤的习俗。这是中国一大特色，而且由来已久，源远流长。

根据 1988 年江苏美术出版社出版的《中国工艺美术大辞典》第 493 页所引，“妇好墓出土绣迹”条：“商代刺绣印迹。在河南安阳殷墟妇好墓出土的铜觯上，粘附有菱形绣的残迹，其绣纹组织结构，为锁绣针法。”这是迄今为止所发现的历史上最早的出土刺绣实物记载。1975 年，在陕西宝鸡发掘的两座西周前期奴隶殉葬出土文物中，发现附于匣室泥土上丝织物的刺绣印痕，可以观察到采用的是辫子股绣（与锁绣同）的针法。依稀的绣迹、印痕，却清楚地告诉我们，刺绣确实在商周时期就产生了。

1958 年，在湖北江陵马山砖厂战国一号墓中，出土了绣衣、绣衾、绣袍、绣裤，刺绣花纹即有龙、凤。蟠曲的龙和飞舞的凤，穿插自然，线条流畅，充分体现了最初的龙凤绣艺术。传说夏禹是龙的后裔，而帮助大禹治水有功的殷契是凤的后裔。由于刺绣起源于远古纹身图腾形象，图腾为“蛟龙”、“阳鸟”（即凤凰），则最初刺绣就绣出龙凤图形。描龙绣凤，是我国刺绣最初的艺术形象，也是中国刺绣的传统特色，历史久远，至今仍显示着我们民族的独特风格。李湘树在《湘绣史话》中介绍：有两幅残绢上用辫绣分别绣成龙凤纹：一幅是飞腾矫健的龙纹，翱翔于缥缈变幻的云气之间；另一幅则是以昂首飞舞的彩凤为主体，也陪衬着云气

纹,刻画生动流畅。战国墓中出土的这一珍贵刺绣实物,印证了屈原在《楚辞·招魂》中所吟咏的“纂组绮缟”、“被文服纤”的情景,已不再只是诗人的想像与夸张,而是当时楚地

战国龙凤虎纹绣罗禅衣(局部)

苏州刺绣

丝织绣艺的真实写照。

刺绣艺术，属于艺术的范畴。艺术各门类是相通、相互为用的。在艺术领域里，刺绣艺术给其他艺术以影响；同样，刺绣艺术也受到其他艺术的影响，因此，刺绣同艺术的起源和发展有着更为密切的联系。

战国时期刺绣龙凤纹实物的出土，不由得使人遥想起史前文化艺术的诞生。

早在新石器时代，就有人类生活在黄河流域、长江流域了。在劳动、生活中，我们的祖先创造了各具特色的远古工艺文化。如北方仰韶文化的彩陶，南方河姆渡文化的雕塑，东部龙山文化及苏南良渚文化的黑陶。这些远古工艺文化，已是有艺之工，由此开创了远古文明。这些工艺品不但呈现出造型、图纹、色彩的艺术性，而且反映了远古的工艺美术品已具有实用性和审美性，都与生产、生活紧密相关，并表现出原始社会淳厚、质朴的感情。这些带有工艺美术共性的工艺品，都给刺绣的产生带来一定的影响，直接促进了刺绣艺术的产生和成长。《文物三字经》说道：“新石器，磨制光。烧陶器，作衣裳。”在新石器时代烧制陶器的同时，人们已会缝制衣裳，随后就有了在衣裳上刺绣的手工艺了。

因此，要说刺绣，先要说新石器中“石之美者”：玉器。

玉器最早伴随着石器工具而产生。石中温润而有光泽的美石，人称玉石。因其材料较少，材质较好，便进而精制成饰品，如玉瑗、玉珠、玉环等，从石器工具中分化出纯装饰性的艺术品。这时的玉才真正成为带有文化意识的玉器。此外，还出现了精制的玉琮、玉蝉等仪礼用的祭品和陪伴死