

中
华
生
活
经
典

绣谱

【清】

丁佩 著

姜昞 编著

中華書局

中华生活经典

绣 谱

【清】丁佩 著
姜昞 编著

中华书局

图书在版编目(CIP)数据

绣谱/(清)丁佩著;姜夔编著. - 北京:中华书局,2012.2
(中华生活经典)

ISBN 978 - 7 - 101 - 08375 - 0

I. 绣… II. ①丁…②姜… 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(2011)第 237520 号

书 名 绣 谱

著 者 [清]丁 佩

编 著 者 姜 夔

丛 书 名 中华生活经典

责任编辑 舒 琴

出版发行 中华书局

(北京市丰台区太平桥西里38号 100073)

<http://www.zhbc.com.cn>

E-mail:zhbc@zhbc.com.cn

印 刷 北京瑞古冠中印刷厂

版 次 2012 年 2 月北京第 1 版

2012 年 2 月北京第 1 次印刷

规 格 开本/710×1000 毫米 1/16

印张 12½ 字数 130 千字

印 数 1 - 8000 册

国际书号 ISBN 978 - 7 - 101 - 08375 - 0

定 价 24.00 元

前言

成书于清朝道光元年(1821)的丁佩《绣谱》，是中国流传至今最早的一部刺绣专著。

丁佩，字步珊，上海松江人。其生卒年并没有确切的文献记载。《绣谱》例言提及曾将此书赠与“鸳湖金听秋太夫人”和“武林沈湘佩女弟”，即朱澄与沈善宝二人。考朱澄大致生于乾隆二十六年至三十年(1761—1765)年间，丁佩称其为“太夫人”，则当为丁佩祖母辈人。沈善宝生于嘉庆十三年(1808)，丁佩称其为“女弟”，可知较其年长，但二人年岁相差不会太多。又丁佩于自序中提及家庭生活，有“问安视膳”、“主馈调羹”等语，但未尝言及抚育子女之事，此序作于道光元年(1821)，于时应成婚未久。综合以上几点，丁佩生年可能在清嘉庆五年(1800)左右。丁佩所留文字，今见最晚的为《绿凤仙花唱和诗》四首，收录于清周曰蕙《树香阁诗遗》所附《绿凤仙花唱和诗》一卷中。据卷前袁萼仙序，此诗作于道光二十四年(1844)，以后的情况就不复可考了。

《绣谱》自序称：“佩少居三泖，长适双溪。”三泖即指今上海，双溪为今浙江金华至兰溪一段金华江，丁佩嫁与浙江兰溪人陈毓桐，故双溪应代指兰溪。陈毓桐生年不详，清道光壬辰(1832)进士，授吏部主事，道光十三年(1833)病歿于京寓。光绪重修《华亭县志》记：“陈毓桐，号两桥，金华人，侨寓北仓桥几十年。工尺牍，善书画，清谈干云，饮酒数斗不乱。道光十二年成进士，供职铨曹，仅期年没于京师。”盛叔清辑《清代画史增编》记其“工山水花卉，兼治缪传”。沈善宝则用“雕龙吐凤才如海，侠骨仙心气似云”(《寄挽两桥先生》)来形容他，可知陈氏才华不凡，性格豪爽。

据《华亭县志》所记，陈毓桷“侨寓北仓桥几二十年”。北仓桥为华亭地名，属松江府。丁陈二人婚后应定居于上海。根据沈善宝诗文所记，丁、沈二人订交于道光七年（1827），“云间丁步珊夫人来浙，耳余名，绘桃花册页见赠”，其后“步珊夫人归帆已挂，犹写梅花见赠”，也证实夫妇二人并非长住浙江。丁佩的婚后生活，沈善宝在《绣谱》后序中说：“其归我两桥夫子也，警夜鸣梭，云机百六；篝灯佐读，花管一双。整理手迹，称于诸姑；饰治微细，巧夺杼女。”丁佩本人于自序中也说，自己嫁陈氏后“问安视膳之余，主馈调羹之暇，辄复拈针理线，乐此不疲”。陈家显非大富之家，丁佩侍奉长辈、主持家事之余，于女红与诗书也勤耕不辍。又沈善宝《名媛诗话》记：“步珊为兰溪陈两桥吏部毓桷室。两桥赴试春官，步珊寄诗，有‘陌上不知杨柳绿，楼头惟盼杏花红’之句，为人传颂。”足见琴瑟和鸣，伉俪情深。丁佩丧夫后的生活，《名媛诗话》也有提及：“两桥成进士一年，病歿京寓，嗣续无人。步珊抚三女，藉女红度日，境遇困厄，殊可慨焉。”丁佩《绿凤仙花唱和诗》作于道光二十四年（1844），其时距陈毓桷病逝已有十一年。丁佩藉女红度日外，显然尚未放弃吟诗作文。

丁佩于书画、诗文均有造诣。沈善宝《步珊夫人归帆已挂犹写梅花见赠赋谢》诗中有“久矣金闺推画圣，何时妆阁拜诗仙”之赞辞。朱澄《绣谱·序》赞其有咏絮之才，并将其比作元代女画家管道升。李琬遇《后序》也说其“以著作之才，擅丹青之誉”，“出其绪余，创为《绣谱》”，都说明其画名、诗名颇盛。根据沈善宝的记载，丁佩曾绘桃花册页及梅花图相赠，其绘红绿梅横幅也得到吴藻等名媛题诗。诗文方面，据《树香阁诗遗》记载，丁佩著有《十二梅花连理楼诗集》，可惜并未流传下来。现存诗文作品，除《绣谱》外，还有为沈善宝《鸿雪楼诗选》所作序文一篇、沈善宝《名媛诗话》“丁佩”条所录丁佩初次寄给沈善宝的信件一函与回赠沈善宝的七律一首，以及《绿凤仙花唱和诗》四首。沈善宝赞其“尺牍最佳”，当非虚誉。

由丁佩自述可知，《绣谱》成书于道光元年（1821），后因朱澄与沈善宝二人来信索观，“词意甚殷，势难藏拙”，遂起意刻板流布，于道光八年（1828）自刊十二梅花连理楼刻本，分上下两卷。1927年武进涉园石印本正是据此翻印。1928年神州国光社排印本《美

术丛书》二集第七辑中也收录此书，传布甚广，成为研习刺绣的重要著作之一。

《绣谱》全书共两卷，约七千字，分为《择地》、《选样》、《取材》（卷上）、《辨色》、《程工》、《论品》（卷下）六篇，篇下又各有细目。《择地》篇从闲、静、明、洁四个方面强调了环境对刺绣的重要影响。《选样》篇具体分析了花果草木、山水人物等选样的要点。《取材》篇对绒线、缎绫、针剪等刺绣必备材料的产地、种类、品质等进行了简要的比较说明。《辨色》篇以常用的红、绿、黄、白等十八种颜色为例，辨析了色彩在刺绣中的运用。《程工》篇提出了齐、光、直、匀、薄、顺、密七个分辨绣品工拙的基本标准。而在最后的《论品》一篇中，作者以“文品之高下”、“画理之浅深”品评刺绣，提出能、巧、妙、神、逸诸等次，以及精工、富丽、清秀、高超等品格，尤为全书精华所在。

正如丁佩所言，“以针为笔，以缣素为纸，以丝绒为朱墨铅黄，取材极约而所用甚广，绣即闺阁中之翰墨也”（《取材》）。《绣谱》的特别之处，就在于不是仅仅以绣论绣，而是将绘画、书法、刺绣三者巧妙结合，通过探讨其异同来彰显绣的特别之处。

在《绣谱》中，以画喻绣、画绣相比之处俯拾皆是。如在谈到刺绣的重要前提选样时，丁佩认为“绣工之有样，犹画家之有稿，其格局布置，即一成而不可易者也”（《选样》）。谈到刺绣的具体造型时，书中又写到：“云霞、水土、花木，物物无色不备者，此惟造化能之，而欲以人力强为摹仿，则惟画与绣耳。”（《辨色》）《选样》篇中于刺绣提出的审理、度势、剪裁、点缀、崇雅、传神等要求，显然也是受到中国传统绘画理论的启示。不仅如此，丁佩还善于在绘画与刺绣二者的联系比较中引入文学，以丰富论据，如在分析刺绣山水的选样要点时说：“作山水如作古文，结构气魄，穿插照应，无法不备，此画家语也。绣事亦何莫不然。青绿、赭墨无一不宜，特少皴法耳。”（《选样》）

与画一样，法书也是绣作的重要内容之一。真、草、篆、隶各书，绣无不可传其真意。《绣谱》便总结出了一套绣字的诀窍，指出：“真字宜瘦，挑、趯、点、拂，皆须各具锋芒。如作藏锋，便少疏朗之致。草书点画最简，萦拂处更易见长，惟转折肥瘦，均须留神，否则便失书意。隶书匀整平直，但宜具古秀之致。篆则光圆宛转，本属绣工之所长，第须起讫

分明、神完气足而已。”（《选样》）丁佩更认为，绣较之于笔墨，别有一种好处：“黑以代墨，惜无浅深。然以之绣字，则不愁‘书被催成墨未浓’矣。”（《辨色》）

当然，丁佩也清醒地意识到，绣与书画相较，自有其特别之处，以此在《绣谱》中详细明晰地分析了刺绣的特点。其分析的方式，是仍注重多种艺术的联系与比较，但一般不作简单类比，而强调同中有异，以使刺绣本身的特征得以凸显。首先，书中指出，刺绣不仅需要大量闲暇时间，更要有安静闲适的心情，心无外物所扰，凝神静气，欲速则不达。“书画皆可以乘兴挥洒，绣则积丝而成，苟缺一丝，通幅即为之减色，故较他艺尤难，断无急就之法。”（《择地》）其次，丁佩指出，绣在展现动植物细微处时有独到之处。“禽则积羽而成，绣则积丝而成，因物肖物，莫妙于此。”（《选样》）“虎豹彪炳，獐鹿斑斓，马鬣丝纷，牛毛莫辨”，乃至人物须发，均可细致表现，以臻栩栩如生之境。再者，丁佩在比较绘画和刺绣的基础上指出，绣因染成之丝略分深浅，可自然地表现色彩过渡的变化，较画尤为鲜艳夺目，在花卉的表现力上更胜一筹。（《选样》）最后，从整体剪裁论，又特意提醒道：

“史家叙事，简而能该，名手作图，繁而不杂，剪裁之力也。然而文章尚有映带之法，渲染必有远近之分，绣则不然。如或头绪纠纷，景物稠叠，恐不能绝无淆紊，朗若列眉，必须删而又删，务使厘然各判。即有互相掩映之处，亦必层次井然，方免芜杂耳。”（《选样》）

全书最后一篇《论品》，涉及刺绣的宏观方面，分析尤为精彩。丁佩认为：“绣近于文，可以文品之高下衡之；绣通于画，可以画理之浅深评之。”故在述论刺绣的具体问题之后，又进而从比较纯粹的美学角度从总体上观照这一传统技艺。在作者看来，“好尚无一定之规，雅俗有不易之则”。所以她仿照诗品、画品之例，把刺绣也分为五等：

周规折矩，斐然成章，谓之能可也；惨淡经营，匠心独运，谓之巧可也。丰韵天成，机神流动，斯谓之妙；变幻不穷，殆非人力，乃谓之神。披沙拣金，鞭心入芥，无浮采矣；五云丽日，百卉当春，无陋姿矣；特标新颖，化尽町畦，所谓姑射仙人，不食人间烟火者，当于逸品中求之乎？

其中对“能”、“巧”、“妙”、“神”、“逸”五品的论说，不仅契合刺绣实况，而且文辞清丽典雅，辞意互映，相得益彰，无怪乎金湘在《绣谱·跋》中对《论品》篇给予极高的评价，谓之“出神入化，非慧心印悟，无迹可求”。

古来善女红者众，为绣做谱者却罕有其人。李琬遇在《绣谱·后序》中说：“女红，细故也，亦小技也。无贵贱，无智愚，莫不童而习之，诸姑伯姊皆能，精粗立判，似无待于谱矣。然当其构思也，结体也，布局也，设色也，写生也，传神也，实包括天地、万物、人事于其中。因其业属妇人女子，荐绅先生不屑道其义。即有针神绣圣心知其妙而口不能言之，即口能言之而不能笔之于书，以广其传，亦闺房之缺陷也。”《绣谱》的出现正弥补了这一缺憾。其撰刊年代虽然较晚，但从中国文化史上看，意义仍然重大，因为它第一次用文字系统地探讨了刺绣这门具有悠久历史的传统技艺的一系列基本问题，也有助于对传统闺阁绣有更加深入的理解。

本书以丁佩自刊十二梅花连理楼本《绣谱》为底本进行校点、翻译。原书正文之前有朱澄《序》、李琬遇《后序》、丁佩《自序》、顾作琮、黄蕴生《题词》、《例言》、金湘《跋》，正文之后有沈善宝《后序》。因书前序跋篇幅过大，为尽快切入正文，故保留《自序》、《例言》，其余各篇皆以附录形式附于书后。

丁佩《绣谱》侧重讨论刺绣于“艺”的一面，于“技”则所涉不多，理论性较强，而对具体操作则未加多言。作者于“例言”中自云：“绣事惟选样为尤要。原拟博采图式附于篇末，第思四方风气不同，好尚亦别。金针度与，岂能执形迹以求哉？故复删除，俾归简易。”可能也是考虑到这一点，书中也未有刺绣针法的介绍。为使今天的读者对中国传统刺绣有更加全面的认识，点评部分除对丁佩的刺绣理论进行评析外，还参考了民国沈寿《雪宦绣谱》、朱启钤《丝绣丛刊》、徐蔚南《顾绣考》、华璫、许频韵《刺绣术》以及朱凤《苏绣》、李娥英《苏绣技法》、孙佩兰《中国刺绣史》等后代刺绣专著，对中国刺绣的历史沿革、步骤方法、针法特点及实物精品等进行了介绍。对以上诸书作者及为中国传统刺绣研究做出贡献的前辈，在此一并致谢。

目 录

前言·····	1
自序·····	1
例言·····	9
 择地第一·····	19
闲·····	22
静·····	24
明·····	26
洁·····	27
 选样第二·····	29
审理·····	32
度势·····	34
剪裁·····	36
点缀·····	37
崇雅·····	38
传神·····	41

日月云霞	43
真草隶篆	48
花果草木	51
禽兽虫鱼	58
山水人物	63

取材第三	71
------------	----

绒线	76
缎绫	80
纱罗	83
针剪	85
绷架	87
粉墨	91

辨色第四	93
------------	----

红	98
绿	100

黄	101
白	102
蓝	103
黑	105
紫	108
藕色	109
赭	109
牙色	109
灰色	110
酱色	110
香色	111
湖色	112
月白	112
天青	112
金银	113
程工第五	115
齐	118

光	120
直	123
匀	124
薄	125
顺	127
密	129

论品第六 131

能	136
巧	137
妙	139
神	141
精工	143
富丽	145
清秀	146
高超	147

附录.....	149
---------	-----

序.....	朱澄	151
--------	----	-----

后序.....	李琬遇	159
---------	-----	-----

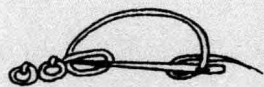
后序.....	沈善宝	168
---------	-----	-----

题词.....	顾作琮 黄蕴生	178
---------	---------	-----

跋.....	金湘	180
--------	----	-----

绣谱

自序

小斧劈皴法
用筆宜過勁有波折頓挫
轉折處是主骨圓潤而渾
皴法以筆鋒為斧劈石其
形態宜方而面骨法宜
成勁也宜染赭或墨墨是

工居四德之末^①，而绣又特女工之一技耳^②。古人未有谱之者，以其无足重轻也。然而闺闼之间^③，藉以陶淑性情者，莫善于此。以其能使好动者静，好言者默，因之戒慵惰^④，息纷纭，一志凝神，潜心玩理。固不特大而施之庙堂，小而饰之鞶帨^⑤，莫不瞻黼黻之光^⑥，得动植之趣也。至于师造化以赋形，究万物之情态，则又与才人笔墨、名手丹青同臻其妙^⑦。顾习之者因无成法可宗，难究其趋，辄复厌而弃去，何惑乎工于此艺之罕觐其人哉^⑧！

【注释】

①工：即女工，亦作女功、女红，旧指女子所做的纺织、缝纫、刺绣等工作和这些工作的成品。四德：亦称四行。《后汉书·曹世叔妻传》：“女有四行：一曰妇德，二曰妇言，三曰妇容，四曰妇功。”指女子的品德、言语、容仪、女工。

②特：只。

③闺闼(kǔn)：指妇女居住的地方。闼，内室，借指妇女。

④慵惰：困倦，懒。

⑤鞶(pán)：大带子。帨(shuì)：古代的佩巾，用以擦拭不洁。亦泛指巾帕。

⑥瞻：向上或向前看。黼黻(fǔ fú)：指古代礼服上所绣的华美花纹。黼，古代礼服上绣的黑白相间的花纹。黻，古代礼服上绣的黑青相间的花纹。

⑦丹青：红色和青色的颜料，借指绘画。臻：达到（美好的境地）。

⑧觐(gòu)：遇见。

【译文】

在传统女性的妇德、妇言、妇容、妇功这四德中，妇功居于最末，刺绣又仅是女工其中的一项技巧。前人没有专为刺绣做谱的，因为它的地位太过无足轻重了。然而在闺阁之中，女子要陶冶性情，最好的方法莫过于刺绣。刺绣能让好动者安静下来，言多者沉默下来，戒除

懒惰，平息纠纷，全神贯注，专心致志。刺绣作品，大到饰于宗庙明堂，小到衣带、佩巾等随身物品，无不光彩夺目，饶有趣致。刺绣取材于自然，世间万物千情百态，绣来均栩栩如生，和才子文章、名家画作一样，妙不可言。但一直以来，学习刺绣没有既定的方法可以遵循，也很难深入探求其发展方向，因此很多人最终都厌倦放弃了对其技艺的钻研，世间罕见刺绣高手也就不奇怪了。

佩少居三泖^①，长适双溪^②，问安视膳之余，主馈调羹之暇^③，辄复拈针理线，乐此不疲。兹即管见所及^④，以至习俗之所不得不革者，凡得若干条，厘为二卷^⑤，倘蒙海内针神绣女有以诲其不逮^⑥，斧藻成篇^⑦，或亦女红之一助云尔。

道光辛巳乞巧前一日^⑧，归颍川步珊丁佩识于雩娄官舍^⑨。

【注释】

①三泖(mǎo)：湖名，即泖湖，在上海松江西。有上中下三泖，上承淀山湖，下流合黄浦江入海，今多淤积为田。

②双溪：今浙江金华至兰溪一段金华江，因丁佩嫁与浙江兰溪人陈毓桐，故此处应代指兰溪。兰溪，明清属金华府。

③馈(kuì)：进献，进食于人。调羹：泛指烹调。

④管见：从管子里看东西，比喻见识浅陋，是一种谦虚的说法。

⑤厘：整理。

⑥诲：教导。逮(dài)：到，及。

⑦斧藻：修饰。

⑧道光辛巳：即道光元年(1821)。乞巧：旧时的一种风俗，妇女在农历七月初七的晚上在院子里陈设瓜果，向织女星祈祷，请求帮助她们提高刺绣缝纫的技巧。