

中国传统民俗文化——艺术系列

远去的背影 文化的神韵

中国古代刺绣

Zhongguo Gudai Cixiu

王欣◎编著

中国商业出版社

中国传统民俗文化——艺术系列

远去的背影 文化的神韵

中国古代刺绣

Zhongguo Gudai Cixiu

王欣◎编著

中国商业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国古代刺绣 / 王欣编著. — 北京: 中国商业出版社, 2014. 12

ISBN 978 - 7 - 5044 - 8541 - 0

I. ①中… II. ①王… III. ①刺绣 - 中国 - 古代
IV. ①J523.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 299208 号

责任编辑: 常松

中国商业出版社出版发行
010 - 63180647 www.c-cbook.com
(100053 北京广安门内报国寺 1 号)
新华书店总店北京发行所经销
北京飞达印刷有限责任公司

*

710 × 1000 毫米 16 开 12.5 印张 200 千字
2015 年 1 月第 1 版 2015 年 1 月第 1 次印刷
定价: 25.00 元

* * * *

(如有印装质量问题可更换)

《中国传统民俗文化》编委

- 主 编** 傅璇琮 著名学者，原国务院古籍整理出版规划小组秘书长，清华大学古典文献研究中心主任教授，原中华书局总编辑
- 顾 问** 蔡尚思 著名历史学家，中国思想史研究专家
卢燕新 南开大学文学院副教授
王永波 四川省社会科学院文学研究所副研究员
叶 舟 中国思维科学研究院院长，清华大学、北京大学特聘教授
于春芳 北京第二外国语学院教授
杨玲玲 西班牙文化大学文化与教育学博士
- 编 委** 陈鑫海 首都师范大学中文系博士
李 敏 北京语言大学古汉语古代文学博士
赵 芳 出版社高级编辑，曾编辑出版过多部文化类图书
韩 霞 山东教育基金会理事，作家
陈 娇 山东大学哲学系讲师
吴军辉 河北大学历史系讲师
石雨祺 出版社高级编辑，曾编辑出版过多部历史类图书
王 欣 全国特级教师
- 策划及副主编** 王 俊

序 言

中国是举世闻名的文明古国,在漫长的历史发展过程中,勤劳智慧的中国人,创造了丰富多彩、绚丽多姿的文化,可以说人创造了文化,文化创造了人,这些经过锤炼和沉淀的古代传统文化,凝聚着华夏各族人民的性格、精神、智慧,是中华民族相互认同的标志和纽带。在人类文化的百花园中摇曳生姿,展现着自己独特的风采,对人类文化的多样性发展做出了巨大贡献。中国传统民俗文化内容广博,风格独特,深深地吸引着世界人民的眼光。

正因如此,我们必须深入学习贯彻十八届三中全会精神,按照中央的规定,加强文化建设。2006年5月,时任浙江省委书记的习近平同志就已提出:“文化通过传承为社会进步发挥基础作用,文化会促进或制约经济乃至整个社会的发展。”又说:“文化的力量最终可以转化为物质的力量,文化的软实力最终可以转化为经济的硬实力”(《浙江文化研究工程成果文库总序》)。今年他去山东考察时,又再次强调:中华民族伟大复兴,需要以中华文化发展繁荣为条件。

学习习近平同志的重要讲话,确可体会到,在政治、经济、军事、社会和自然要素之中,文化是协调各个要素协同发展、相关耦合的关键。正因为此,我们应该对华夏民族文化进行广阔、全面的检视。我们应该唤醒我们民族的集体记忆,复兴我们民族的伟大精神,发展和繁荣中华民族的优秀文化,为我们民族在强国之路上阔步前行创设先决条件。

实现民族文化的复兴,更必须传承中华文化的优秀传统。现代中国人,特别是年轻人,对传统文化十分感兴趣,蕴含感情。但当下也有人对具体典籍、历史事实不甚了解,比如说,中国是书法大国,谈起书法,有些人或许只知道些书法大家如王羲之、柳公权等等的名字,知道《兰亭集序》是千古书法珍品,仅此而已。再比如说,我们都知道中国是闻名于世的瓷器大国,中国的瓷器令西方人叹为观止,中国也因此而获得了“瓷器之国”(英语 china 的另一义即为瓷器)的美誉。然而关于瓷器的由来、形制的演变、纹饰的演化、烧制等等瓷器文化的内涵,就知之甚少。中国还是武术大国,然而国人的武术知识,或许更多地来源于一部部精彩的武侠影视作品,对于真正的武术文化,我们也难以窥其堂奥了。我们还是崇尚玉文化的国度,我们的祖先,发现了这种“温润而有光泽的美石”,并赋予了这种冰冷的自然物以鲜活的生命力和文化性格,例如“君子当温润如玉”、女子应“冰清玉洁”、“守身如玉”;“玉有五德”,即“仁”、“义”、“智”、“勇”、“洁”,等等。今天,熟悉这些玉文化的内涵的国人,也为数不多了。

也许正有鉴于此,有忧于此,近年来,已有不少有志之士,开始了复兴中国传统文化的努力,读经热开始风靡海峡两岸,不少孩童乃至成人,开始重拾经典,在故纸旧书中品味古人的智慧,发现古文化历久弥新的魅力。电视讲坛里一波又一波对古文化的讲述,也吸引着数以万计的人们,重新审视古文化的价值。现在放在读者眼前的这套“中国传统民俗文化丛书”,也是这一努力的又一体现。我们现在确应注重研究成果的学术价值和应用价值,充分发挥其认识世界、传承文化、创新理论、咨政育人的重要作用。

中国的传统文化内容博大,体系庞杂,该如何下手,如何呈现?这套丛书处理得可谓系统性强,别具心思。编者分别按物质文化、制度文化、精神文化等方面来分门别类地进行组织编写,例如在物质文化的层面,就有中国古代纺织、中国古代酒具、中国古代农具、中国古代青铜器、中国古代钱币、中国古代石刻、中国古代木雕、中国古代建筑、中国古代砖瓦、中国古代玉器、中国古代陶器、中国古代漆器、中国古代桥梁等等。

在精神文化的层面,就有中国古代书法、中国古代绘画、中国古代音乐、中国古代艺术、中国古代篆刻、中国古代家训、中国古代戏曲、中国古代版画等等;在制度文化的层面,就有中国古代科举、中国古代官制、中国古代教育、中国古代军队、中国古代法律等等。

此外,在历史的发展长河中,中国各行各业还涌现出一大批杰出的人物,至今闪耀着夺目的光辉,启迪后人,示范来者,对此,这套丛书也给予了应有的重视,中国古代名将、中国古代名相、中国古代名帝、中国古代文人、中国古代高僧等等,就是这方面的体现。

生活在 21 世纪的我们,或许对古人的生活颇感好奇,他们的吃穿住用如何?他们如何过节?如何安排婚丧嫁娶?如何交通?孩子如何玩耍?等等。这些饶有兴趣的内容,这套中国传统民俗文化丛书,都有所涉猎,例如中国古代婚姻、中国古代丧葬、中国古代节日、中国古代风俗、中国古代礼仪、中国古代饮食、中国古代交通、中国古代家具、中国古代玩具、中国古代鞋帽等等,这些书籍介绍的,都是人们深感兴趣,平时却无从知晓的内容。

在经济生活的层面,这套丛书安排了中国古代农业、中国古代纺织、中国古代经济、中国古代贸易、中国古代水利、中国古代车马、中国古代赋税等等内容,足以勾勒出古人经济生活的主要内容,让今人得以窥见自己祖先曾经的经济生活情状。

在物质遗存方面,这套丛书则选择了中国古镇、中国古楼、中国古寺、中国古陵墓、中国古塔、中国古战场、中国古村落、中国古街、中国古代宫殿、中国古代城墙、中国古关等内容。相信读罢这些书,喜欢中国古代物质遗存的读者,已经能大致掌握这一领域的大多数知识了。

除了上述内容外,其实还有很多难以归类却饶有兴趣的内容,例如中国古代的乞丐这样的社会史内容,也许有助于我们深入了解这些古代社会底层民众的真实生活情状,走出武侠小说家们加诸他们身上的虚幻不实的丐帮色彩,还原他们的本来面目,加深我们对历史真实的了解。继承和发扬中华民族几千年创造的的优秀文化和民族精神是我们责无旁贷的历史责任。

不难看出,单就内容所涵盖的范围广度来说,有物质遗产,有非物质遗产,还有国粹。这套丛书无疑当得起“中国传统文化的百科全书”的美誉了。这套书还邀约了大批相关的专家、教授参与并指导了稿件的编写工作。应当指出的是,这套书在写作中,既钩稽、爬梳大量古代文化文献典籍,又参照近人与今人的研究成果,将宏观把握与微观考察相结合。在论述、阐释中,既注意重点突出,又着重于论证层次清晰,从多角度、多层面面对文化现象与发展加以考察。这套丛书的出版,有助于我们走进古人的世界,了解他们的美好生活,去回望我们来时的路。学史使人明智。历史的回眸,有助于我们汲取古人的智慧,借历史的明灯,照亮未来的路,为我们中华民族的伟大崛起添砖加瓦。

是为序。

傅璇琮

2014年2月8日

前言

刺绣是我国劳动人民创造的一种优美的民间工艺美术，已有4000多年的历史。早在原始社会，各个部落和各个民族都有自己的图腾，作为本部落或民族的标记。随着生产力的发展，麻布、毛织品和丝织品的产生和着装文明的出现，人们又把图腾纹样用颜料涂敷在衣服上，或用骨针、玉针绣在衣服上，刺绣艺术也就应运而生了。

传说，黄帝时代臣伯余曾甩麻缕作衣，而刺绣的产生大约在其后的300年左右。《考工记》上有“画绩之事，五彩备谓之绣”之说。《虞书》上有“日、月、星辰，山、华虫之会，宗彝、藻、火粉、米、黼黻黼绣”的记载。《尚书》上“衣画而裳绣”描绘得更是淋漓尽致。

《史记》上说：“楚庄王有所爱马，衣以文绣，置华尾之下。”可见从西周乃至春秋战国，刺绣已经很流行了。

汉代刺绣应用的范围更加广泛。汉代的皇帝、大地主、大商人，不但用刺绣来装饰服装，而且用艳丽多姿的刺绣品来装饰室内。

唐、宋时期，刺绣已发展到相当高的水平。唐太宗时期的内职官员中，曾设有“绣帅”。到了北宋，由于商品经济的发展，刺绣已成为手工业中的一个重要行业，京城开封出现了专业刺绣人员。另外，宋朝还建有“文绣院”，聚集着全国善绣工匠300余人。宋代的刺绣业已经相当发达，宋代刺绣艺术也有相当高的水平。

元代刺绣虽然也有一些传世佳作，如女画家管仲姬绣制的“观音像”，运用接针、斜缠针、接和针，羽毛绣等针法，绣像面颊丰满，静穆生机，颇具宋代刺绣风格。但总的趋势是日愈下降。正如《燕闲清赏笺》中所说的那样：“元人之绣，便不及宋。”

到了明代，太湖流域的苏州一带成了刺绣生产的主要产地。嘉靖年间，在上海出现了顾绣生产之后，进一步促进了刺绣的商品化生产，顾绣在遍及江南各地。顾绣名家韩熙孟绣的花鸟，对后世刺绣技术影响很大。

到了清代，刺绣又有了新的发展，主要表现在三个方面：一是刺绣产品日趋商品化，并有出口产品；二是使宋绣已经出现的双面绣技艺更为完善，能在一次操作中完成双面绣图案，取得了双面形状、针法、色彩相同的效果；三是出现了一批刺绣艺术家，吸收了西画讲究明暗光线、写实的优点，创造了戧针（长短针）、施针、虚实针等仿针绣。

我们编写此书的目的，是希望读者通过本书，全面了解刺绣这已有两三千年的古老艺术。中国刺绣是中华民族文化艺术宝库中的一颗光彩夺目的明珠，是中华民族文化遗产的一个重要组成部分。

由于时间的仓促和编者水平的所限，本书中难免有一些疏漏之处，对于历史的见解也难免有个人之见，欢迎广大读者在发现不足之处时，能够批评指正，和编者共同商榷。

中国传统民俗文化丛书

一、古代人物系列 (9 本)

1. 中国古代乞丐
2. 中国古代道士
3. 中国古代名帝
4. 中国古代名将
5. 中国古代名相
6. 中国古代文人
7. 中国古代高僧
8. 中国古代太监
9. 中国古代侠士

二、古代民俗系列 (8 本)

1. 中国古代民俗
2. 中国古代玩具
3. 中国古代服饰
4. 中国古代丧葬
5. 中国古代节日
6. 中国古代面具
7. 中国古代祭祀
8. 中国古代剪纸

三、古代收藏系列 (16 本)

1. 中国古代金银器
2. 中国古代漆器
3. 中国古代藏书
4. 中国古代石雕

5. 中国古代雕刻

6. 中国古代书法
7. 中国古代木雕
8. 中国古代玉器
9. 中国古代青铜器
10. 中国古代瓷器
11. 中国古代钱币
12. 中国古代酒具
13. 中国古代家具
14. 中国古代陶器
15. 中国古代年画
16. 中国古代砖雕

四、古代建筑系列 (12 本)

1. 中国古代建筑
2. 中国古代城墙
3. 中国古代陵墓
4. 中国古代砖瓦
5. 中国古代桥梁
6. 中国古塔
7. 中国古镇
8. 中国古代楼阁
9. 中国古都
10. 中国古代长城
11. 中国古代宫殿
12. 中国古代寺庙

五、古代科学技术系列 (14 本)

1. 中国古代科技
2. 中国古代农业
3. 中国古代水利
4. 中国古代医学
5. 中国古代版画
6. 中国古代养殖
7. 中国古代船舶
8. 中国古代兵器
9. 中国古代纺织与印染
10. 中国古代农具
11. 中国古代园艺
12. 中国古代天文历法
13. 中国古代印刷
14. 中国古代地理

六、古代政治经济制度系列 (13 本)

1. 中国古代经济
2. 中国古代科举
3. 中国古代邮驿
4. 中国古代赋税
5. 中国古代关隘
6. 中国古代交通
7. 中国古代商号
8. 中国古代官制
9. 中国古代航海
10. 中国古代贸易
11. 中国古代军队
12. 中国古代法律
13. 中国古代战争

七、古代文化系列 (17 本)

1. 中国古代婚姻
2. 中国古代武术
3. 中国古代城市
4. 中国古代教育
5. 中国古代家训
6. 中国古代书院
7. 中国古代典籍
8. 中国古代石窟
9. 中国古代战场
10. 中国古代礼仪
11. 中国古村落
12. 中国古代体育
13. 中国古代姓氏
14. 中国古代文房四宝
15. 中国古代饮食
16. 中国古代娱乐
17. 中国古代兵书

八、古代艺术系列 (11 本)

1. 中国古代艺术
2. 中国古代戏曲
3. 中国古代绘画
4. 中国古代音乐
5. 中国古代文学
6. 中国古代乐器
7. 中国古代刺绣
8. 中国古代碑刻
9. 中国古代舞蹈
10. 中国古代篆刻
11. 中国古代杂技

目录

第一章 中国古代的丝绸

第一节 丝绸的历史步伐	2
美丽的传说	2
丝绸的起源	4
初步的发展	7
融合与转折	9
丝绸的繁荣	12
第二节 中国古代的染色技术	15
取之自然：矿物颜料	15
取之自然：植物颜料	17
丝绸的提炼与染色技术	20
印绘、印金与三缬	23

第二章 巧夺天工的刺绣

第一节 刺绣史话	28
孕育滥觞：先秦刺绣	28
崭露头角：汉魏刺绣	31
枝繁叶茂：唐宋刺绣	35

汉唐刺绣针法技艺的创新 37

稳定发展：元明清刺绣 39

宋明刺绣的革新 41

第二节 刺绣的外传 45

史无前例的凿空 45

“传丝公主” 49

刺绣的“丝绸之路” 50

传入日本 52

走进欧美 56

第三章 刺绣工艺与审美

第一节 针尖上的艺术 62

刺绣用具 62

刺绣针法 64

双面绣与织绣 68

刺绣工序 69

第二节 刺绣的审美 71

艺术的特点 71

图案的象征手法 72

鉴赏六要 75

收藏与保管 78

第四章 刺绣流派与名家

第一节 百家争鸣 82

多姿多彩：民间刺绣 82

做工细腻：京绣与鲁绣	83
别具一格：瓯绣与汉绣	85
独领风骚：顾绣	88
声名远扬：四大名绣	90
四大名绣的工艺特征	93
另辟蹊径：少数民族刺绣	96
 第二节 刺绣名家	99
技艺精湛：韩希孟	99
心惠凝香：倪仁吉	101
论著第一人：丁佩	102
初创湘绣：胡莲仙	103
群英荟萃	105

第五章 刺绣主题与文化

 第一节 刺绣的主题	110
刺绣服装	110
民间主要绣品	113
其他常见刺绣	117
清代宫廷绣	120
宫廷绣的主题	122
 第二节 刺绣与民俗文化	124
诗词中的刺绣	124
苏绣与《红楼梦》	128
戏曲与刺绣	131
民俗节日的刺绣	132
礼仪中的刺绣	136

138	刺绣与民歌	139
142	刺绣与绘画	142
145	佛教刺绣	145

第六章 中国古代刺绣的杰出代表

第一节 历史悠久的苏绣

98	苏绣孕育画绣	150
100	承前启后：唐代苏像	151
101	精妙绝伦：北宋苏绣	153
101	登峰造极：明清苏绣	155
104	苏绣顾绣盘根错节	157

第二节 孕育于天府之国的蜀绣

111	历史悠久的见证：蜀绣	160
111	追寻蜀绣	163
111	蜀绣的原材料	167
111	纹样寓意	170

第三节 大器晚成的湘绣

111	长沙的山川形势	173
111	发达的楚国丝织	177
111	追根溯源：楚绣	178
111	一脉相承：汉绣	179
111	发轫之初湘绣问世	181

111	参考书目	184
-----	------------	-----

中国古代的丝绸

中国古代的劳动人民从长期的劳动实践中，发明了养蚕、缫丝、织绸的技术，给人类的物质文明作出了极其光辉的贡献，这是中国的光荣，也是中国人民劳动智慧的结晶。