

武汉非物质文化遗产丛书

Wuhan Feiwuzhi Wenhua Yichan Congshu

主编 / 李岩

汉绣传奇

主编 / 陈元生

Hanxiu Chuanqi

武汉出版社

WUHAN PUBLISHING HOUSE

武汉非物质文化遗产丛书
Wuhan Feiwuzhi Wenhua Yichan Congshu

主编 / 李岩

汉绣传奇

Hanxiu Chuanqi

主编 / 陈元生

执行主编 / 冯泽民 叶洪光 贺俊容

武汉出版社
WUHAN PUBLISHING HOUSE

(鄂)新登字 08 号

图书在版编目(CIP)数据

汉绣传奇/陈元生主编. —武汉:武汉出版社,2014.1

(武汉非物质文化遗产丛书/李岩主编)

ISBN 978-7-5430-8051-5

I. ①汉… II. ①陈… III. ①刺绣—介绍—武汉市 IV. ①J523.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 307062 号

主 编:陈元生

执行主编:冯泽民 叶洪光 贺俊容

责任编辑:赵 可

装帧设计:刘 勃

出 版:武汉出版社

社 址:武汉市江汉区新华路 490 号 邮 编:430015

电 话:(027)85606403 85600625

<http://www.whcbs.com> E-mail:zbs@whcbs.com

印 刷:武汉中科兴业印务有限公司 经 销:新华书店

开 本:710mm×1000mm 1/16

印 张:13.5 字 数:280 千字 插 页:5

版 次:2014 年 1 月第 1 版 2014 年 1 月第 1 次印刷

定 价:40.00 元

版权所有·翻印必究

如有质量问题,由承印厂负责调换。

《蛟龙腾飞》，姜成国绣制，获2013“百花杯”中国工艺美术精品奖金奖

《五蝠献寿图》，任玮绣制，获2013“百花杯”中国工艺美术精品奖金奖

《凤尾叶菊花》，黄圣辉、姜成国绣制，获2013“百花杯”中国工艺美术精品奖优秀奖

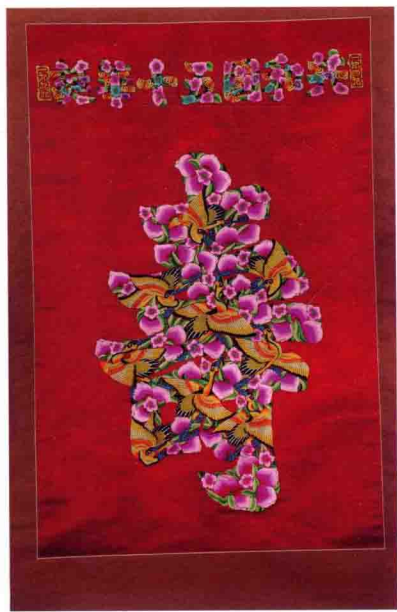
《四美图之一》，李健、王燕绣制，获2013“百花杯”中国工艺美术精品奖银奖

《金玉满堂》，张先松绣制，获2013“百花杯”中国工艺美术精品奖优秀奖

《福祿图》，吴寿康绣制，现藏于湖北省档案馆

《庆祝中华人民共和国五十华诞大型壁挂》（局部），任本荣绣制，现藏于武汉市博物馆

《纪念辛亥革命桌帷》，无名氏1912年绣制，现藏于武汉市辛亥革命博物馆

《三请樊梨花》，戏曲故事——传世汉绣绣品

《西厢记》，戏曲人物——传世汉绣绣品

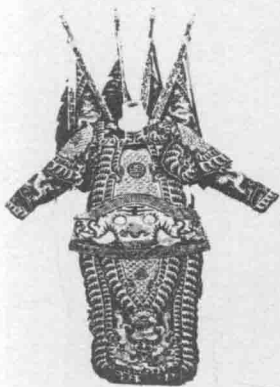
“武汉非物质文化遗产丛书”编委会

主任委员：李岩

副主任委员：陈元生 唐惠虎 尹海香

编委：（按姓氏笔画顺序）

王大军	王 斌	付永祥
刘国梁	刘洪波	李 策
李静霞	吴方法	余英杰
邹德清	涂文学	彭小华
舒 炼	潘堂林	

序

Fuxing Bainian Ji
Chuan Cheng Wenhua Yichan

复兴百年技艺 传承文化遗产

李岩

武汉是一个具有3500年城市文明史的文化重镇，优秀传统文化遗产十分丰富。近期，武汉炎黄文化研究会和武汉市社会科学界联合会、武汉纺织大学等单位一道，推出“武汉市非物质文化遗产丛书”之《汉绣传奇》，就是为了弘扬在这一地区曾经享誉绣苑、名噪一时的优秀文化遗产。

汉绣是以荆楚刺绣文化为背景，以武汉及其周边城市圈为生产中心覆盖全省的一种地域性绣种，历史悠久。汉绣专于装饰、充满世俗风情，在中国绣林中独树一帜。2008年6月7日，国务院以国发〔2008〕19号文，批准文化部将汉绣确定为第二批国家级非物质文化遗产名录。

这是一本在学者研究成果的基础上所撰写的普及汉绣知识的非物质文化遗产的著作，作者按照国家非物质文化遗产的出版规范，通过对历史文献、考古成果、艺人口述与文物实物的四重证据进行综合分析，梳理出汉绣的产生与发展的过程。全书主要分为四个篇章，在第一篇“前世今生活汉绣”中描述了何为汉绣，它拥有怎样的辉煌历史，它曾经有过怎样的曲折经历，它又怎样成为国宝级的文化遗产。在第二篇“市井民风育汉绣”中讲述了汉绣与老武汉人有着怎样的不解之缘，汉绣又为什么与汉剧相生相伴如影随形，为何它直到今天仍然是老武汉的一张名片。在第三篇“楚韵汉味品汉绣”中描述了它与“苏、湘、蜀、粤”四大名绣相比有哪些特点，它到底有怎样的艺术魅力，我们应该如何赏析与品评汉绣。在第四篇“精工妙手传汉绣”中记述了对汉绣历史上做出杰出贡献的已故艺人以及在新的时代为传承汉绣而做出努力的新、老艺人。除此之外，在该书的续篇和末篇中，还将汉绣纳入到长江刺绣文化带的范围内进行研究，并提出了保护汉绣，就是保存我们祖先的创造能量，寻找现在与历史的联系，使我们加深对传统文化的认识，了解先辈们所创造的艺术高峰，进而激励人们积极保护汉绣，大力开创汉绣的新篇章，保护我国刺绣文化的多样性和刺绣语言中的

荆楚“方言”。

传承与发展汉绣，不仅仅在于它拥有极高的历史价值，更在于它拥有无尽的现实意义。从汉绣的产生、发展以及自身所包含的文化特质来看，汉绣敢为人先，追求卓越；兼收并蓄，求同存异；适应市场，走向大众；各司其责，密切配合。在当今国内刺绣艺术产品出现同质化、趣味单一性的现状下，汉绣艺术独树一帜，并且具有潜在的市场价值。

这部图书系统地反映了汉绣文化遗产的历史沿革、文化内涵、艺术特色、刺绣技艺及艺人风采，力求用通俗的语言、丰富的图例、生动的内容拂去历史的尘埃，还原汉绣真实的面貌，同时也简要介绍了政府相关部门为继承与保护这一文化遗产所做的工作。可以说，这是研究非物质文化遗产、传播汉绣文化不可多得的一部好书。

作为文化研究的民间社团，我们今后将陆续推出中国优秀传统文化的系列丛书。希冀通过此类图书的出版，帮助读者认识与接近这些优秀的民族文化遗产，增强民族文化自豪感。但愿官方、学界和民间能齐心协力，共同推进民族文化遗产的认识、保护与传承，开创华夏文明更为灿烂的未来。

（作者为武汉市第十届人大常委会主任，现任武汉炎黄文化研究会会长）

目录

序	1
导语	1
序篇：长江流域孕名绣	2
第一篇：前世今生活汉绣	10
一、悠悠时空中的文化溯源	10
嫫祖蚩尤之乡——汉绣神韵之源	10
缫丝品帛，孕育荆楚丝织刺绣文化	13
马山一号与地下丝绸宝库	15
璀璨楚绣	18
一脉相承：楚绣与汉绣	22
绣林镇，回望来时路	24
绣花堤的往事	27
二、商业浪潮中的高歌猛进	29
从武昌王府的戏衣说起	29
另类城市另类绣	31
绣花街的喧嚣	33
曾经的湘北汉绣	35
三、动荡岁月里的不屈不挠	38
民国初年的汉产三杰	38
闪耀世博会	40
男工领衔——中国绣苑的NO.1	42
从镜罩看汉绣经营的秘诀	43
汉绣行当的“帮规”	46
四、和平年代中的一波三折	48
新时代新面貌	48
刺绣培训班的绣女们	50
人民大会堂的荆楚名片	52
改革开放后的新气象	54
“外包”中的汉绣热	56
“盘金活”与电视剧《红楼梦》	58
洪湖汉绣的贡献	59
鲜为人知的荆沙汉绣	63
重放光华	65
第二篇：市井民风育汉绣	67
一、荆楚民间礼俗情结	67

伴着快乐成长走进儿童周岁俗	67
随着唯一珍贵的嫁衣走进婚俗	69
陪着浓浓祝福走进寿诞俗	73
带着朴素民愿走进白喜事	75
二、融入生活的大众艺术	77
千姿百态的绣荷包	77
枕顶上的世俗风情	80
装扮生活的衣饰绣品	83
雅俗共赏的装饰品	85
三、与戏剧民俗的不解之缘	89
汉绣与汉剧相伴相生	89
戏剧名角与汉绣艺人	91
“明星”戏妆店的兴衰	93
精彩绝伦的汉绣戏衣品类	94
汉绣戏衣对汉绣艺术的影响	97
四、宗教文化的意蕴	100
袈裟、道袍与纹饰寓意	100
古德禅寺的经幢与门帘	103
任老与他的宗教绣品	105
栖隐寺与十八罗汉	108

第三篇：楚韵汉味品汉绣

一、多变的针法技艺	110
平中见奇“留水路”	110
百网格，万花锦	112
交相辉映“盘金彩”	114
活力四溢“蹦龙针”	116
流传千年的锁绣	118
“板”中有律的丝理韵味	119
二、丰富的题材内容	122
凤自楚绣始	122
龙传戏中神	125
鸟兽花卉呈祥瑞	127
花样百出的绣字	131
写意传神绣作人	133
三、浓烈的色彩表现	136
楚人“尚赤”的传承	136

五行色的运用	138
汉绣的民间配色术	140
汉绣的“烂齐光些”	142
独到的“分层破色”	144
四、独特的艺术风格	146
对称均衡的造型布局	146
独树一帜的专于装饰	148
花无正果的虚拟奇特	150
浓烈饱满的热闹气氛	151
粗犷朴实的精神气质	153
五、经典汉绣赏析	155
汉绣中的戏剧故事品读	155
神话传说中的人物欣赏	157
仕女人物显风采	159
桌帷上的时代颂歌	161
巨型堂彩的魅力	163
新时代的汉绣风貌	166

第四篇：精工妙手传汉绣

一、镌刻在历史丰碑上的大师风范	169
汉绣世家——从青龙巷走出的吴氏汉绣	169
吴寿康、吴永康——吴氏第四代传人的贡献	171
戴美萱——男工领衔的杰出代表	174
李玉山——来自绣花街的荆沙汉绣大师	175
二、抒写时代篇章的艺人风采	177
任本荣——坚守汉绣传统技艺的杰出大师	177
张先松——“现代叶公”与他的龙	179
黄圣辉——从湘绣女到汉绣师	182
姜成国——特立独行的汉绣实业家	185
王燕、任炜、李健、王子仪——新生代的汉绣传人	187

第五篇：传承弘扬新汉绣

一、刺绣文化的多样性	191
二、汉绣地域特色及现代意义	193
三、手工至上，传承发展	195

附录：汉绣知识 50 问	197
后记	209

导语

我国的刺绣艺术享誉世界，其中的“四大名绣”（苏绣、湘绣、蜀绣、粤绣）更是让人赞不绝口。比起它们，在刺绣艺术家族中，汉绣似乎声名不够显赫，也无人问津。在2006年和2008年国务院公布的《国家级非物质文化遗产名录》中，以区域性命名的刺绣有七个绣种列入其中，分别是苏、湘、蜀、粤四大名绣和地方名绣中的汴绣、瓯绣、汉绣。浴火重生的汉绣，知名度得到恢复，历史地位与价值也重新引起行业和学术界的重视。

进入了公众视野的汉绣，受到了社会各界的广泛关注，得到了越来越多的重视和保护。那么我们该如何去认识、了解汉绣呢？

如果我们仅从空间上（汉口或武汉）来界定她，这是远远不够的。汉绣所生成的空间远远大于武汉三镇，它所覆盖的范围包括湖北省长江两岸和江汉平原广大地区，因而，汉绣作为地域性的概念是属于湖北地区的。

另外了解汉绣还应该与历史文化相关联。汉绣与先秦时期的楚地刺绣具有血缘上的相通性，它在楚文化的土壤中生根开花，在明清及民国时期的商品绣中发展壮大，在新中国成立后遍布全省享誉全国，其中浸透了荆楚地域的风土人情和民俗风尚。汉绣在世代相袭的过程中造就了鲜明的个性，具有强烈的本土艺术感染力和丰富的文化表现力。从这个意义上来说，我们认为汉绣是以荆楚刺绣文化为背景，以湖北荆沙、洪湖、武汉及其周边城市圈为生产中心，覆盖全省的一种区域性绣种。

让我们一起来揭开汉绣的神秘面纱吧！

序篇：长江流域孕名绣

2008年6月7日，国务院以国发【2008】19号文，公布了第二批国家级非物质文化遗产名录。在传统美术类中，汉绣赫然在目。

至此，在已公布的第一、第二批国家非物质文化遗产名录中，属于地域性绣种的就有七个：苏绣、湘绣、蜀绣、粤绣、瓯绣、汴绣和汉绣。有趣的是，从这些名绣的地域分布图中，我们不难发现，在长江上游有四川的蜀绣，中游有湖南的湘绣和湖北的汉绣，下游则有江苏的苏绣，这种现象绝非偶然的巧合，而是伟大的长江流域文明发展的结果。在长江流域孕育的名绣中苏、湘、蜀绣是我们耳熟能详的，而汉绣则鲜为人知。

为什么会有这种现象出现？汉绣在我国绣林中具有怎样的地位？让我们先从中国刺绣文明出发，去探索长江流域的刺绣文化，去寻觅曾辉煌一世的汉绣并揭开其神秘的面纱。

一、中国刺绣文化源远流长

中国刺绣文化历史悠久，灿烂辉煌。早在远古时代，刺绣就伴随着玉器、陶器和织物而诞生。刺绣，是用彩色丝、绒、棉线，在绸、缎、麻葛、布帛等底布上借助针的运行穿刺，从而构成花纹、图像或文字，古籍中称为“针黹”或“女红”。刺绣是画绩的姊妹艺术，因此，《周礼·考工记》便将刺绣隶属在绘画之内，认为“五彩备，谓之绣”而首肯刺绣的艺术地位。最初的刺绣又和美丽的丝织锦缎并列，统称为“锦绣”。至今人们仍然习惯用“锦绣前程”来祝福美好的未来，可见锦绣的魅力无与伦比。

在中华民族五千年的文明史上，其中居于前列的便有刺绣，她犹如串串宝石，闪耀着人类智慧之光，获得了世人的赞美。

刺绣是基于“丝”的发现和利用而发展起来的，中国纺织工艺的起源，最早可上溯到旧石器时代晚期。养蚕缫丝织帛的出现，也在稍后的新石器时代，即距今约七八千年前。民间传说中西陵氏之女黄帝之妻嫫祖是养蚕治丝方法的创造者。北周以后被祀为“先蚕”（蚕神）。随着原始纺织、服装的发展，刺绣工艺应运而生。缫丝织帛是刺绣的前提，在周代已有“画绣之工共其职也”的说法。自西周至春秋战国时

期，青徐二州（今山东）有“千里桑麻”，“冠带衣履天下”之称。随着纺织印染业的盛行，织绣工艺得到相应的发展。东周已设官专司其职，特别是战国时期楚地的刺绣，反映了当时刺绣的最高水平。从楚墓中出土的大量精美织绣，被专家学者们称为是“地下丝绸宝库”。进入秦汉时期后，刺绣逐渐专业化，刺绣品种丰富，在生活中得到广泛应用。尤其值得一提的是东汉王充在《论衡·程材篇》中所描述的：“齐郡世刺绣，恒女无不能；襄邑俗织锦，钝妇无不巧。日见之，日为之，手狎也。”齐郡临淄（今山东临淄）为汉王室设官服三所，织工数千人，每年耗资万贯，奢侈至极。到了汉末、魏晋时期，因佛教盛行，佛幡佛像需要量增大。刺绣和织锦等工艺都在此方面做出了较大的投入。中国便开始进入“像教弥增”（佛教因造像众多，故也称之为“像教”）的时代，因而兴盛了绣制佛像之风。1965年在敦煌莫高窟发现了北魏的一佛两菩萨说法图刺绣残片一件，用几种彩色丝线绣出佛像、菩萨、供养人和相应的文字。供养人的长衫上绣有忍冬纹和卷草纹，示意着以佛教为代表的外来文化与本土文化的相互交融贯通。唐代随着当时的统治者对刺绣技艺的重视，刺绣的针法大幅创新，使得刺绣更为精美，这在文献记载和诗文中也有不少反映。比如李白诗中“翡翠黄金缕，绣成歌舞衣”，白居易诗中“红楼富家女，金缕刺罗襦”的诗句都是对于当时绣品的描述。唐玄宗时，在后宫为杨贵妃进行服饰刺绣的绣工就有数百人，可见皇室对于刺绣的重视与喜爱。随着唐代对宗教的热衷，也进一步影响到了刺绣艺术领域。唐永贞元年（公元805年），卢眉娘以法华经七卷，绣于尺绢之上，因刺绣闻名，见于前者著录。

进入宋代，我国刺绣技艺达到了成熟稳定的地步。刺绣品分化为两大走向，一是由绣制佛像转化为模仿名人书画的画绣，另一种是以服饰为主体的日用品刺绣。前者以追求意境、注重写真为主，后者以适应使用对象的生活环境为准则，倾向于实用。刺绣技艺的发展使宋代刺绣技艺水平达到历史高峰。最令人兴奋的是北宋发现了最早的“双面绣”，1966年，浙江瑞安仙岩寺塔中发现了三块经袱，为北宋庆历年遗物，绣纹正反面一样，均为鸾鸟团花。正面脱线处可见粉本痕迹。团花用粗绒线平针绣，针脚整齐。南宋宫廷绣的传世品“瑶台跨鹤图”针法丰繁、变化多端，并注重利用绣线的走向表现纹样的不同质感。艺术效果一如董其昌所诉：“山水分远近之趣，楼阁得深邃之体，人物具瞻眺生动之情……”

明代，是我国刺绣发展的又一个重要时期。一方面刺绣艺术在表现中国传统绘画上达到了相当的高度，其中顾绣作为杰出代表影响我国刺绣历史数百年。另一方面，由于对外贸易与国内商业的发展、手工业的兴盛，商品绣开始出现，刺绣在国内也全面普及。《明史·兴服志》规定皇帝、皇后、太子、王妃以及各级文武官员服装上的花纹题材。如皇帝服玄衣黄裳，要分别刺绣日、月、星、辰等十种花纹。当时宫廷中雇用大批绣匠，分配在“丝绣作”、“尚衣局”、“御马监”、“工局”等处作工。到了清代，刺绣更为繁盛和普及，包括绣字绣画及民间服饰、日用品多种类型。这时的刺绣配饰，处于空前绝后的巅峰状态，为前代未有、后代所无。从皇帝到一般官

员，达官显贵到普通百姓，几乎都使用过配饰。在民间，除家庭妇女自绣自用外，各大中城市均有刺绣作坊，招雇志业男女艺人，制作商品绣件出售。当时名艺人沈寿的作品在巴拿马世界博览会获得了特等奖章。当时刺绣艺人的技艺精湛，使得刺绣品的数量之大、质量之精、应用范围之广，都达到了极致。直至清末民初，出现了各地域绣种。这些地域性绣种都是经过数代艺人的辛勤劳作、不断创新形成了各自完善的体系。在此基础上形成了被世人称誉的“四大名绣”：苏绣、粤绣、湘绣、蜀绣。