

手工刺绣

李宏复 邝日红 著

中国社会出版社

手工刺绣

李宏复 邝日红 著

中国社会出版社

图书在版编目(CIP)数据

手工刺绣 / 李宏复, 邝日红著. —北京: 中国社会出版社, 2005.10
ISBN 7-5087-0888-1

I. 手... II. ①李... ②邝... III. ①刺绣—工艺美术—技法(美术)—中国 ②刺绣—中国—图集 IV. J523.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 118342 号

书 名: 手工刺绣

著 者: 李宏复 邝日红

责任编辑: 张友华

出版发行: 中国社会出版社

邮政编码: 100032

通联方法: 北京市西城区二龙路甲 33 号新龙大厦

电话: 66051698

电传: 66051713

邮购部: 66060275

经 销: 各地新华书店

印刷装订: 中国电影出版社印刷厂

开 本: 880 × 1230mm 1/24

印 张: 3

字 数: 80 千字

版 次: 2005 年 10 月第 1 版

印 次: 2005 年 10 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-5087-0888-1/J · 27

定 价: 15.00 元

(凡中国社会版图书有缺漏页、残破等质量问题, 本社负责调换)

一、手工刺绣的发展历史

刺绣是中国传统手工技艺，是历代中国人为满足自身物质需要和精神需要，采用彩色丝、棉等不同材质的线，在绸、缎、麻等不同质地的底布上借助针和手工技艺所创造的手工艺品。这些凝聚着民族智慧的工艺品与人民的生活息息相关，是随着社会历史的发展和人们文化审美观念的变化与提高而产生，几千年来一直没有中断地发展着。

在民间把刺绣俗称“绣花”，是指在织物底料上用绣花针刺缀各色彩线，绣成不同的花纹、图像或文字等工艺图样。女孩子学刺绣，既是一种技艺的掌握，也是艺术教育的启蒙。在一幅小小的绣片上，可以展示出民间女子灵巧的手艺和民风、民情。

有一首在全国各地流行的民歌小调叫《绣荷包》，歌词大意是说：一个年轻的少妇在家，忽然听到有人送来了出门在外的丈夫的来信，要她绣一个荷包戴。她便带着欣喜、急切的心情去找货郎，买绸选线，把人世间美景都绣到荷包中，以寄托对丈夫的爱恋。等她绣完了荷包，天也亮了，捎信的人也来了。故事并不曲折，但感情自然，真挚动人。千百年来，中国民间的刺绣便是在这样的基础上发展起来的。在古代常以“锦绣”并列合称为技艺双璧，它已成为一切美好事物的代名词了。

我国刺绣的起源历史久远，文献记载创于禹舜，考古出土遗物目前发现仅到商周。原始刺绣用途，本为装饰衣服以表明地位尊卑，具有政治辅助工具的作用，后来逐渐扩充为美化生活的装饰物，并且普及民间。据史料记载，刺绣的起源可追溯到禹舜时期，在《尚书·虞书》中舜对禹说：“仰观象与天，……日月星辰，山龙华虫：作绩宗彝、藻火粉米、黼黻絺绣、以五彩章施于五色作服……”十二章的绘绣并用，证明禹舜之时，已有刺绣，但是由于刺绣作品不易保存，也就无实物可证。

据史料记载，东周已设官专司其职，《周礼·考工记》上所说：“画绩之事，五彩备谓之绣。”通过画绣表现了天子的地位、权力与责任，刺绣纹样在服饰上的作用因上层阶级的利用而受到高度的重视。这一时期是刺绣的萌生期。

商周时代是刺绣的成长期，通过考古挖掘实物资料证实，最早的刺绣实物为西周时期。1974年在陕西宝鸡茹家庄西周墓葬中出土了粘附在泥土上的刺绣印痕。泥土上面的丝织物的纹路和刺绣的花纹依稀可见，印痕清晰鲜艳，全部采用了锁绣法针绣。1978年在新疆哈密市五堡墓葬出土的红底刺绣黄、蓝色三角纹褐，是目前发现最早的典型刺绣作品。

春秋战国时，刺绣实物的大量出土体现了成长期的显著特点。1958年湖南长沙烈士公园三号木椁楚墓出土的刺绣为绢底，从两块残留物上可看到表现的内容有龙凤、鹤鹿和蔓草，全部采用锁绣法针绣成，纹样流畅优美。1982年湖北江陵马山一号楚墓出土了一批战国中晚期的绣被和单衣，刺绣的纹样有经过夸张变形的龙、凤、虎等动物；有的则间以花草或几何图形，虎跃龙蟠，龙飞凤舞，刻画精妙，神情兼备；布局结构错落有致，穿插得体，用色丰富，对比和谐，画面极富韵律感。这一时期的刺绣虽然以服饰为主，但只有代表着高贵的身份地位的贵族或首领才能使用。

秦汉刺绣技艺水平的提高，使刺绣进入了重要发展期。特别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。”齐郡临淄（今山东临淄）为汉王室设官服三所，织工数千人，每年耗资万两。宫廷专设“服官”、“织室”等机构，生产绣品，供皇室官吏等使用，同时，还作为馈赠的高级礼品。史料《史记·李斯列传》记载：“阿缟之衣，锦绣之饰。”《汉书·匈奴传》记载：汉孝文帝六年（公元前174年），赠匈奴“绣十四匹，锦二十匹”；宣帝甘露三年（公元前53年）赐“锦绣缯帛二万匹”；哀帝元寿二年（公元前1年），“加赐锦绣帛三万匹”。这些都说明汉代刺绣需求量的增大，推动了民间绣品的生产。齐、楚、蜀等地的汉绣是当时著名的产品，也是纺织品中主要贸易商品之一，通过“丝绸之路”向亚欧地区传播。

这一时期的刺绣实物在北京大葆台西汉墓、湖南长沙马王堆一号汉墓、河北怀安县东汉五鹿充墓、甘肃武威磨嘴子东汉墓、新疆民丰县大沙漠东汉墓、蒙古国诺因乌拉匈奴贵族墓及“丝绸之路”沿途墓葬中均有发现。具有代表性的是1972年湖南长沙马王堆一号汉墓出土的刺绣衣饰遗物，刺绣纹样题材以云纹、龙凤纹为主，还增加了反映“天人合一”和“道家神仙”的内容，多数造型都达到了似风、似云、似水的意境。

汉代刺绣的空前繁荣，使刺绣的艺术处理又前进了一大步，在马王堆一号汉墓里的竹简“遗册”中记载着三种刺绣名称：信期绣、乘云绣、长寿绣。证明刺绣在西汉已经出现了专用名词，而这些名词的出现说明刺绣已经具有一定的普及性和相当的专业水平。从各地出土的大量实物来看，刺绣的品种仍以实用品占主导地位，针法以锁针绣为主，同时还发展了铺纹齐针绣、环籽绣、贴羽绣等新针法。绣线色彩的丰富，注重配色效果使汉绣在质、色、纹三重组合的绣纹，繁荣富丽，飞动流畅，纹理细密，针脚均整，更富有韵律感和动态美。

魏晋南北朝至隋唐时期，由于佛教文化的进入以及东西方文化的交流，中国文化出现了多元融合的现象。这一时期的刺绣作品不局限于日用品，由于佛像的大量需求，促使刺绣针法技艺有了突飞猛进的发展，各地刺绣技艺都达到了空前繁荣的景象。

1965年，在敦煌莫高窟第125窟与第126窟前的崖缝中发现了一幅刺绣佛像的残段，图下发愿文有“太和十一年广阳王”字样，根据款识可知作于北魏太和十一年（公元487年）。全幅居中者为佛，其右侧为一菩萨，下部的正中是发愿文，文字左右是供养人。供养人现存一男四女，均着胡服，身旁都绣有名款，左侧第二人即广阳王。佛像、供养人、发愿文以及底色全部用细密的辫子股针绣出，线条流畅如画，针势走向随纹样转折而变化。足见其用工之浩瀚、设计之完美。佛像的边饰也是刺绣，纹样为“忍冬联珠龟背纹”，用圆形和六角形套叠，填饰忍冬。由深蓝、浅紫、白、棕等色相互搭配为褪晕效果。佛像除花边外，通体满底施绣，是现存最早的一件非实用品的满地绣。

1975年，在新疆吐鲁番阿斯塔那382号墓葬出土一件南北朝时期绣品，名为“红绢刺绣神鸟纹残片”，这件绣品在大红绢上用蓝、绿、黄、黑、红、褐等色丝线以锁针绣法绣出整个图案。整幅绣品造型生动，布局十分协调，色泽搭配合理，是南北朝时期难得的刺绣艺术珍品。

唐代传世绣品以佛像居多，最著名的是现藏于大英博物馆的敦煌千佛洞遗物绣帐式《灵鹫山释迦说法图》，绣帐内容为释迦牟尼于灵鹫山说法的情景。绣品均用锁绣法绣制释迦牟尼立像、二菩萨、二弟子、二飞天、二狮子，最下端的发愿文、题榜及供养人、侍女也用此法绣制。在这件绣品中出现缉线针绣轮廊、短套平针与缠针接针结合的创造性新针法。

1957年，苏州虎丘云严寺塔发现一件“紫绛绢刺绣宝相睡莲经帙”，为五代时期作品。刺绣采用散套针、集套针、接针等针法，绣品与前代相比在针法上又有所发展。

以上史料记载以及传世、出土的实物印证了自魏晋至隋唐的刺绣作品，题材不断扩大，从日常类绣品到以佛像为主要特色的装饰绣品的盛行。佛像及其装饰绣品的需求，刺激了当时刺绣技艺的发展，使绣品的实用性向观赏性、装饰性的过渡成为可能。佛像刺绣向观赏性更强、精美华丽的方向发展的同时，激发了人们利用刺绣工艺创作更具观赏价值作品的积极性，为宋代鉴赏艺术绣开创了“画绣”范例。这一时期刺绣发展的最大成就，便是“平针绣”绣法的出现，使刺绣针法脱离了针法拘谨、表现单一、以锁绣为主的显花形式。在齐平绣的基础上，创新发展了戗针、套针、接针、钉金等技法，给刺绣者提供了一个展示技艺、发挥艺术的空间。绣线配色已出现多层次的晕色效果，以唐绣为代表，表现绣纹的线理质感和谐调色感相融合，显示了富贵、安乐、华美的效果。

宋辽金元时期，宫廷和民间对刺绣品的需求量激增，使用面更广，已分化为实用性刺绣和欣赏性刺绣两大类。实用性绣品为适应当时人们生活方式和使用要求，力求有装饰效果。宋代的刺绣工艺进步很大，刺绣除用于日常用品及佛像的装饰外，还将书画带入刺绣之中，以“画绣”的新形式出现，形成独特的观赏性绣作。这是中国刺绣史的一大转变，它使刺绣脱离织物装饰而成为相对独立的艺术欣赏品。

宋徽宗崇宁三年（公元1102年）专设文绣院，招募民间绣工，模仿名家书画绣制观赏品。由于观赏品的社会需求增加，对画稿质量的要求也更加多样化，促使文人们也积极参与，使书法和绘画艺术结合得更为紧密，形成了画师供稿、艺人绣制、画绣结合、精品倍增的新趋势。这类绣品用针细密精巧，刻形传神入境，精品甚多，堪称代表的有现藏辽宁博物馆的南宋宫廷刺绣上品《瑶台跨鹤图》。画面主要情节是仙人跨鹤飞临，瑶台二女擎幡迎候。人物不及3厘米而眉目传神，衣袂飘舞；画面纵向不足26厘米而辽阔无际，远近分明。殿顶上以盘金线做出瓦垄，又用盘金圈界云彩、殿宇、衣着的轮廓；用撮和针绣出服饰、山石；用齐针绣树叶。针法丰繁、变化多端，并注重利用纬线的走向表现纹样的不同质感。艺术效果一如董其昌所述：“山水分远近之趣，楼阁得深遂之体，人物具瞻眺生动之情……”此图画稿具有南宋画院马远父子风范。

辽金两朝的刺绣技艺基本继承了唐朝风格，主要代表作品有《红罗刺绣联珠骑士驾鹰纹经袱》、《棕色罗刺绣萱草团花纹料》。

元代刺绣工艺，由于金人用金习俗的延续，最有特点的是加金绣品增加。用金织绣早在东汉已有，唐宋时期，加金绣主要用于服饰，技术也趋于成熟。但是，用金线绣制生活用品及装饰品的真正繁荣还是在元代。传世及出土的元代刺绣，与宗教艺术有着密切的关系，其中有不少元绣佛像及佛经，如首都博物馆馆藏传世珍品《妙法莲华经》第五卷。此作品为元代至正二十六年（公元1366年）之绣品，在经卷落款处记载刺绣地点、时间及刺绣人。用蓝丝绒平绣楷书《妙法莲华经》经文10752个字。此件绣品突出之处，一是工艺复杂、设色丰富、针法繁多，使用了平绣、网绣、打籽绣、缠针、松针、戗针等十几种绣法，根据人物形象和不同特征巧施不同针法和色彩，把人物表现得活灵活现，融入了时代审美观；二是大量使用盘金、泥金、钉金、贴金箔等工艺，佛身以金箔作底，捻金线勾水田衣纹。经文中154个“佛”字，除一个为平绣金佛像外，其余均为金线绣字。此件绣品具有鲜明的时代特征，是元代出类拔萃之珍品。

明清两代刺绣工艺在继承前代的基础上得到了全面系统的发展。宫廷经营的绣作规模庞大，仅嘉靖时的宫廷绣匠存流（属常住性质）数目达800人之多，从事专业生产。各种王室绣品、章服、补子等，需求量大，前所未有。宫廷绣品受图案的局限，绣工技艺已走向固定的状态，限制了刺绣工艺的发展。明清手工业的发展，促使民间刺绣遍及全国。明嘉靖、万历年间在江苏露香园出现了民间著名绣种“顾绣”，由上海顾汇海妻繆氏、汇海侄媳韩希孟所创。顾绣虽然源于民间，却更多地吸收了宫廷艺术的特点，发扬光大了宋以来的画绣传统，将画绣艺术推向了广阔的社会范围。“顾绣”代表人物韩希孟的刺绣遗作，以现藏故宫博物院的仿宋元名画《洗马图》、《白鹿图》、《松鼠葡萄》等较为精美。

明末清初民间的闺阁绣、书画绣、宗教绣等特色品种层出不穷。刺绣工艺为适应社会现状进一步成熟稳定，最为显著的历史成就莫过于地方绣种的崛起。以苏绣、湘绣、粤绣、蜀绣四大名绣为代表的各种地方绣，时出新意，在清代确定了明确的地位。地方绣种的形成存在着复杂的原因，地理环境、人文背景、物产特点以及风俗时尚都会对刺绣产生影响，不同地域的绣种所具备的独特艺术风格又丰富了中国的刺绣艺术。

明清刺绣技艺根植于宋元的基础之上，各种针法表现绣纹特点的综合运用，已趋完臻。诸如刻鳞针、纳针、十字针、双面针、缠针、散针等相继发展，绣线的材料也广及羽毛、发丝、珠子、海螺、宝石等，绣线色彩已达到“交不可穷，色不可名”的程度。据光绪年间著名绣师沈寿在《雪宦绣谱》记载，因其染色深浅、暗明、浓淡、老嫩等色阶、色光的不同，绣色已有9种色谱，共745色。绣师女红辈出，针法奇变，配色晕色，得心应手。它所代表的纹饰，如章服纹饰、寓意纹饰、写生仿真纹饰、传奇博古纹饰、嵌字颂祝纹饰等，已达到了维妙维肖、一丝不苟的高超艺术境界，给人们展示了最美好的艺术形象，在中国工艺美术发展史上产生了深远的影响。

二、中国的四大名绣：

苏 湘 粤 蜀

四大名绣形成于19世纪中叶，它的产生除了本身的艺术特点外，另一个重要原因就是绣品商品化的结果。由于市场需求和刺绣产地的不同，刺绣工艺品作为一种商品开始形成了各自的地方特色，其中苏、蜀、粤、湘四个地方的产品销路尤广，故有“四大名绣”之称。

苏 绣

苏绣是以苏州为中心的刺绣产品的总称，我国四大名绣之一。根据史料、出土遗物及传世品证明，苏绣在长期的历史发展过程中，形成了造型简练、装饰性强、色彩明快、针法活泼、绣工精细的地方风格。

苏绣的历史悠久，传说三国时，吴国赵夫人亲手绣制“山川地阵图”，被称为“绝针”。据《说苑》载：“晋平公（公元前557年～前531年）使叔向聘吴，吴人饰舟以送之，左百人，右百人，有绣衣而豹裘者，有锦衣而狐裘者。”说明春秋时期，吴人已广泛运用刺绣工艺美化人们的生活了。

1957年在苏州虎丘云严寺塔发现五代到北宋前期的绣品，绣品为“紫绛绢刺绣宝相睡莲经帙”残片，在深紫色的底上绣菱花、莲花，四周枝叶缠绕。所用针法花瓣用散套针，莲叶用集套针，叶边扣线为双勾，花枝用接针。整幅莲瓣色彩金黄，配淡绿色、浅蓝莲叶，色彩秀丽淡雅。可见苏州绣品在一千多年的北宋初期，不但针法丰富多彩，而且已经广泛应用。

社会经济的发展促使苏绣在宋代已具相当规模，南宋绍定二年（公元1229年）刻制的《平江图》中有“滚绣坊”、“绣线坊”、“绣锦坊”、“绣衣坊”、“绣花弄”等，反映了当时苏州刺绣行业的发展。

据考当时苏州刺绣相对集中在以上几个绣坊，绣线集中在绣线巷（今修仙巷）。在这条绣线巷，集中了不少专门生产刺绣花线的作坊，能染制80~90种色泽的花线，加上每一色区分各种深浅层次，合计达700种之多。宋代苏绣已达到相当高的水平，北宋末年朝廷在苏州设立了织造衙门，兼办官货绣品。

1964年，苏州南郊元末吴王张士诚母曹氏墓内，出土刺绣衣裙残边4件，其上各绣四龙，相向而行，两龙之间有云纹，构图对称，形象生动，针法有接针、缠针等9种，代表了当时苏绣的水平，具有很高的刺绣技艺。

明代，江南手工业的蓬勃发展，推动了苏州成为丝织业的中心。苏州设有官办刺绣作坊，专为朝廷绣制服饰。在民间，妇人多擅长女红，绣制家庭所需绣品，人称“家家养蚕，户户刺绣”。深宅大院的小姐们也“畴女红”，刺绣便成了她们消遣、养性和从事精神创造的一项活动。

“苏绣”一词最早出现在明正德年间户部尚书、文渊大学士王鏊编纂的《姑苏志》中，文中记载“精细、雅洁称苏州绣”，这一提法说明苏绣在明代已形成具有地域性的独特风格。

继宋朝在苏州设立织造衙门，明永乐年间，朝廷在苏州设有官办刺绣作坊，集中若干机户、绣工进行专业生产，专为朝廷绣制服饰。

在民间妇女“家家养蚕，户户刺绣”之时，深宅大院的名门闺秀利用刺绣来摹制古代名人书画。明嘉靖年间居住在上海露香园的顾氏家族，在“绣画”技艺方面超过前代，被世人冠名“顾绣”。顾绣是由明嘉靖三十八年（公元1559年）上海进士顾名世和其兄顾名儒在露香园创办的，其母顾氏在“文酒之余，间习家人刺绣，分丝劈缕，穷极精巧，依为山水人物，宛然生动。于是顾绣之名，盛行于世”（《顾绣考》）。“顾绣”代表人物韩希孟精通六法，擅长花卉，更擅刺绣，世称“韩媛绣”。韩绣均以宋、元名画为蓝本，针线“细、平、齐、薄”，并创造了长短参差的擞和针法，解决了调和色阶及消除针批的大难题，使刺绣向仿真、写实方向迈进了一大步。当时画家董其昌称韩氏为“针圣”，形容其所作《八骏图》：“虽子昂用笔不能办，亦当今一绝。”当时“顾绣”名震海外，以至苏绣经营商均以“顾绣”之名招揽客人，至清道光年间，苏州刺绣以顾名世为“绣祖”，并在葑门外水仙弄建“绣祖庙”。“顾绣”是在苏绣技艺的基础上发展起来的，又对苏绣的发展起了重要的推动作用，其影响至今仍存。虽

然苏绣与顾绣一脉相承，但又各有千秋。两者都以摹古为主，但前者讲究针法效果，追求秀丽精细，后者刻意仿效绘画，追求绣画结合。

入清以来是苏绣发展史上的重要时期。顺治三年（公元1646年）朝廷派官员在苏州带城桥东督造“织造总局”。下设南新局（在桐桥）、北新局（在顾家桥西），织造总局内设有机房169间，其中绣缎房5间，专门制作皇家及百官服饰。为满足宫廷内室帘、垫、罩、衣无不用绣，还在苏州城内设立专办官货的绣庄。

清代的苏绣商品增多，民间绣庄林立。据统计当时苏州的绣庄最盛时达150多家，绣工4万多人，并成立“云华”、“锦文”等绣业公所（行会组织）。绣庄经营的刺绣日用品有：门帘、帐幔、椅披、床帏、枕套、靠垫、被面；服饰绣品有云肩、袖边、袄裙、鞋帽；袖珍小品有荷包、扇套、褙裙、香囊、名片袋、眼镜套、佛殿用品、油面榻等几十种，在刺绣欣赏品方面有闺阁绣和商品绣。闺阁绣出于名门闺媛之手，以国画为绣稿，绣技熟练，精工细绣，不计工本，这种绣品主要用于书房、深闺装饰。欣赏性的商品绣，主要由绣坊生产，作为赠礼佳品。这些绣稿多出于民间之手，在题材上表现吉祥心愿，如鹿鹤同春、喜报佳音、一路荣华等，以迎合购买者的心理要求。刺绣欣赏品装饰性强，均衡、丰满、质朴、古拙，不强调仿真效果，它注意省工，比较粗放，注重针法本身的装饰性。清末至民国初年，由于商品绣的发展，特别是海外市场的开辟，绣品更丰富了，这些绣品大多绣工精细、针法多样、配色雅而鲜明，具有秀丽、雅洁的地方风格。

苏州在当时被称为“绣市”，并涌现了一批名家。有吴县钱蕙，昆山赵慧君，吴锡薛文华，苏州曹墨琴、丁佩，吴江凌抒等人。其中苏州人丁佩，除绣艺高超外，还总结了名家的刺绣经验，著《绣谱》一书，系统地论述仿真绣的艺术要求，是我国刺绣有史以来第一部专著。

清末曾任工商部工艺局绣工科的总教习沈寿，为苏绣的复兴和传播作出了不可磨灭的贡献。沈寿（公元1874年~1921年），江苏吴县人，她7岁弄针，8岁学绣，15岁结艺渐扬苏州，其夫余觉精于书画，夫妇画绣相辅。光绪三十年（公元1904年）适逢慈禧70寿辰，沈寿夫妇精心绣制“八仙庆寿”、“无量寿佛”等8幅绣品进贡，慈禧太后观赏后大悦，称为“神品”，亲书“福”、“寿”两字分赠夫妇，并颁赏四等商勋。此后，沈寿东渡日本进行考察，归益有得。回国后继承传统并吸收日本绣法和西洋

画、照片的明暗原理，注重物象的逼真和立体感，创造仿真绣法。她的代表作《意大利国王、王后肖像》在意大利都朗世界万国博览会上展出，荣获一等奖，并授予“世界至大荣誉最高级之卓越奖凭”；《耶稣像》在美国旧金山“巴拿马—太平洋国际博览会”展出，荣获一等奖。

沈寿在刺绣技艺上达到前人未到的艺境，她用研习多年的刺绣技艺，在其夫帮助下创办绣校，培养了大批刺绣人才，是近代刺绣工艺教育的开拓者。1914年，沈寿应时任北洋政府实业部长的张謇之邀赴南通任南通女工传习所所长兼教员。在南通任教期间，总结教学心得，晚年在病中口述，张謇代笔记录而成《雪宦绣谱》。全书分为《绣备》、《绣引》、《针法》、《绣要》、《绣品》、《绣德》、《绣节》、《绣通》8章，着重介绍了仿真绣和刺绣原理。《雪宦绣谱》是中国刺绣史上第一部刺绣理论与实务操作相结合的专著。

苏绣刺绣作品以注重针法来提高绣品的质量。主要针法有9大类42种。9大类包括平绣、条纹绣、点绣、编绣、网绣、纱绣、辅助针法、缤纹针、变体绣。42种包括齐针、正戗、反戗、叠戗、平套、散套、集套、擞和针、施针、接针、滚针、切针、辫子股、拉锁子、平金、盘金、打籽、结子、拉尾子、铺绒绣、鸡毛针、编针、格锦、网绣、冰纹针、挑花、桂花针、松针、纳锦、戳纱、打点、扎针、铺针、刻鳞、施毛针、双面绣、贴绫、穿珠、借色绣、叠绣、帘绣、发绣。

解放后，苏绣艺人继承了苏绣优良传统，技艺更加娴熟，发扬传统不断创新，主要品种有以下几种：

1. 双面绣：双面绣是在同一块底料上，在一次针上、针下的过程中完成正反面同样构图，而且针法和色彩都一模一样。艺人们运用娴熟的技巧把千万个线头、线结藏得无影无踪。绣品装在镜框中，可供两面观赏，因此称“双面绣”。

2. 双面三异绣：在双面绣的基础上，正反两面所绣的颜色不同、画面不同、针法不同的绣品，称之为“双面临色绣”亦称“双面三异绣”。

3. 平绣：平绣亦称细绣，是苏绣常用的一个绣种。在平面底料上运用齐针、戗针、套针、擞和针、施针等针法进行刺绣，画面绣得细致入微，纤毫毕现，形神兼备，富有质感。

4. 发绣：发绣是苏绣中别具一格的绣品。它以“发”代线，利用头发的黑、白、灰、黄、棕自然

色体的色泽和细、柔、光、滑的特性，运用滚针、缠针、接针、切针等不同针法刺绣书法、楼阁、人物、花鸟等形象，作品图象生动、文雅洁净、针迹细密、色彩柔和，形成了独特的艺术风格。还有用棕、黑、白色马尾毛或马鬃而绣的刺绣，亦称“马鬃绣”。

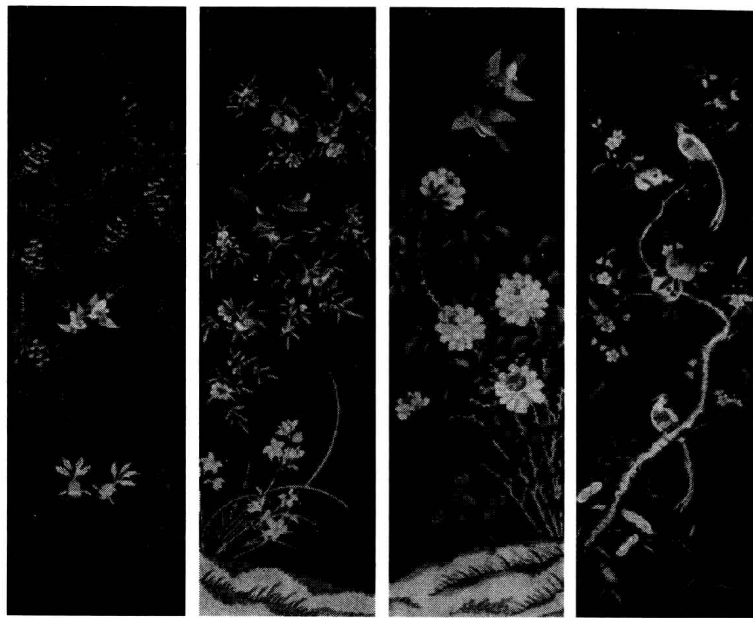
5. 乱针绣：乱针绣运用看似杂乱的直斜、横斜长短交叉的线条，分层逐次的手法表现画面，酷似西画的素描手法，给人以“乱”中见形、神秘异趣的艺术感受。擅长表现油画、摄影、素描等画稿。由于改变

了整齐紧密的传统刺绣线条组织，创造了新的独特风格。

6. 精微绣：所绣作品规格微小，绣工精湛，寸人豆马均可绣得神情毕肖，有些在衣饰纹上所绣小字需用放大镜才能看清，它与微型雕刻有异曲同工之妙。

7. 彩锦绣：彩锦绣以“点彩”与“纳锦”两种绣法组成，其工艺特点是在方格纱的底料上灵活运用点彩、纳锦针法以及染、衬、钉、盘等各种工艺手段，组成独特的点、线、面的刺绣画面，作品具有造型简练、色彩明快、装饰性强的特色。

苏绣以构图简洁、针法活泼、色彩淡雅、绣工精细的风格而著称。刺绣技巧体现了绣面平整熨帖，轮廓边缘齐整，用针纤巧、绣线精细，线条排列紧凑、不露针迹，线条组织均匀、排列疏密一致，条理圆转自如，配色浓淡适度，绣面光彩夺目、色泽鲜明的特点。这些特点可以概括为平、齐、细、密、匀、顺、和、光。

苏绣花鸟四条屏

湘 绣

湘绣是以湖南长沙为中心的刺绣品的总称，为我国“四大名绣”之一。湘绣沿袭古代刺绣风格，博采众家刺绣技艺所长而又自成一体。擅长用丝绒线绣制，绣技精巧灵活，强调色块的阴阳浓淡，绣品的表面具有较强的真实感，常以中国画为蓝本，传统题材有狮、虎、松鼠等。

湘绣的历史可上溯两千年的楚汉时期。在湖南、湖北出土的刺绣遗物，为我们了解认识湘绣源流及传统刺绣技艺，提供了丰富的实物资料。

1972年湖南长沙马王堆西汉古墓中出土了大批刺绣珍品，计40件绣衣和1幅内棺外装饰的铺绒绣，图案因随葬的遗策自名。这批绣品的图案名称为：信期绣、长寿绣、乘云绣、茱萸纹绣、方棋纹绣、云纹绣6种，绣线是未加捻的彩色散丝，色彩有蓝、绿、红等18种，针法以辫子股为主，又有平针、接针及打籽针。色彩绚丽、线条细密、做工精巧、针法细腻流畅，是当时的刺绣珍品。这批绣品在造型、图案特征、艺术风格和题材内容方面，显示了浓厚的楚文化特征。与湖北江陵马山一号墓出土的战国楚绣，在风格、题材乃至绣艺方面如出一辙。

1982年湖北江陵马山一号楚墓中出土了一批丝织品，其中21件是刺绣品，这是发现中国刺绣文物最丰富的一次。这些刺绣品的图案有动物纹、植物纹、几何纹，其中龙凤图案最多，与楚民的信仰有关。针法以锁绣为主，辅助针法为简单的平绣，色彩有朱红、金黄、蓝绿、黑、褐等。绣品的艺术造诣极高，绣工极精，巧夺天工。

以上出土实物证明，远在西汉时代，湖南地方刺绣已发展到了较高的水平，刺绣品种、技艺都较之前代有所发展。汉以后，由于国家政治中心的转移，宫廷刺绣技艺也随之转到民间，湖南地方刺绣经历了漫长的发展过程，逐渐形成了独自的艺术风格。

湘绣的历史，许多学者考证创始于清朝末年，但是，我们从历代出土遗物看，湖南刺绣在两千年的历史长河中从没有间断过，只是缺乏文字的记载。“湘绣”之名在近代学者湖南人徐崇立的《泸渚羁居记》中有所记载：“长沙光绪末叶，湘绣盛行，超越苏绣，已不沿顾绣之名，法在改蓝本、染色丝、非复故步矣。”

清代，湖南地方刺绣在商品经济发展的推动下，迅速崛起。据清嘉庆庚午年《长沙县志》记载：“潭邑妇女居乡曲者，辛操井臼，綵麻索缕；住城市者，勤习针黹营生；至富贵家闺秀，多事刺绣，针神丝绝不减前人。”光绪丁丑年《善化县志》记载：“省会工刺绣者多，乡村习纺织者众。”说明在1810年—1877年间，湖南民间刺绣已普及到了农村和城市。这时的湘绣只限于自绣自用，并以实用品为主，如鞋面、茶裙、腰带、裙缘、枕头、手帕、小孩的兜肚、帽子等。这一时期，作为欣赏品的“闺绣”的刺绣技艺在继承传统与吸取苏绣、粤绣等绣系的基础上，已趋于成熟，因没有进入商品流通，才不为世人所知罢了。

清宣统二年在南洋劝业会上湘绣初露头角，展出的刺绣作品共20种（类），湘绣占5种，其中《王公大臣像》、《写意山水》、《行书字屏》、《水墨竹石图》、《三兔大屏》等都获得好评。

1898年，标志湘绣正式走上商品化道路的长沙市第一家“吴彩霞”绣庄开业，营销自绣绣品。19世纪末至20世纪40年代，湖南各地相继开设绣庄40~50家，从事相关产业人员近2万人。湘绣在近半个世纪中有突飞猛进的发展，是由于广大刺绣艺人的辛勤创造和一些优秀画家的参与，其中主要有四位：

1、李仪徽首创掺针绣：

李仪徽（公元1854~1928年），湖南平江人，幼年读过少量诗书，习字画，也学过刺绣。夫亡无子回娘家，借叔祖父李次青家“超园”居住，“超园”藏书画甚多，李仪徽闲暇之时，便读诗临画，一次，她对画沉思，细细琢磨，反复试验，终于悟出了新方法。她将丝线分了又分，在需要交换颜色的地方，留出空隙，用长短不齐的针脚，将不同颜色的丝线和色级一针一针掺进去刺绣，绣出原画的韵味，试制成功后，又用此法连绣几幅，效果非常好，这就是掺针绣。此针法后来通过吴彩霞发扬光大，成为湘绣艺术品的主要针法，李仪徽对湘绣的发展是功不可没的。

2、胡莲仙创建吴彩霞绣庄

吴彩霞绣庄主人叫胡莲仙（公元1831年~1899年），她少时学会了苏绣并略知绘画，中年寡居，以刺绣手艺维持一家生计。胡莲仙的绣艺精湛，继承了李仪徽的掺针绣法，自绣产品供不应求，于是带徒学艺，将自己多年所学技艺传授他人以扩大湘绣的生产。胡莲仙不但在技法上对湘绣有突出贡献，更主要的是奠定了湘绣实用品和欣赏品进入商品流通的基础，为湘绣的大发展开辟了道路，因此她的

贡献是卓越的。

3、卓越画师杨世焯：

杨世焯（公元1840~1910年），字季棠，湖南宁乡朱石桥人，出身书香门第，自幼攻画，能诗擅词，并承先辈水墨衣钵，工翎毛走兽、肖像人物，师从湘潭著名画家尹和伯习画。中年后，致力于发展刺绣艺术，在宁乡第一巨宅——大湖圻庄园开馆传艺，设刺绣、绘画、雕刻三科，由他亲自把教，广收门徒，学艺者众。

4、神针萧咏霞：

萧咏霞（生年不详，卒于20世纪50年代，）杨世焯族侄媳，年轻时师从杨世焯学习绘画、刺绣，识书善讲，悟性极高，尤善绣人像。湘绣一度以绣人物著称，即始于她。她在绣制中善于创新，从人物的鼻梁开始，顺着肌肉纹理、皱纹的走向绣制，虽然脱离传统绣法，但得到杨世焯的鼓励，终于创造了“开脸子针”绣法，所绣人像眉目传神、栩栩如生，有“神针”之誉。

湘绣艺术特色，经过刺绣艺人及画师创造，达到了构图章法严谨、形象生动逼真、色彩鲜明、质感强烈、形神兼备、生机勃勃、远观气势宏伟、近看出神入化的艺术效果。它是以画稿为蓝本，“以针代笔”，“以线晕色”，在刻意追求画稿原貌的基础上，进行艺术再创造，故其独特技艺，尽在“施针用线”之中。湘绣巧妙地将我国传统的绘画、书法及其他艺术与刺绣融为一体，形成以中国画为基础，运用近200种颜色的绣线和上等丝绸、绸缎，巧妙地运用100多种针法进行创作或还原画面的独一无二的中国刺绣流派。最显著的特点是色彩鲜艳、形象逼真、构图章法严谨、画面质感强，无愧于“远观气势宏伟，近看出神入化”的艺术效果。

传统湘绣极讲究绣针、绣线和针法，创立了一套完整的针法体系，主要针法有70多种。掺针、游针、毛针、齐针、网针、打籽针、交叉针、平针、织针、销针、珠针、盘金、开针、开脸子针、盖针、隐针、钩针、点针子、绕针子等。湘绣善用掺针来点染阴阳浓淡，成为湘绣与其他绣品针法的区别之一。“以针为笔，以纤素为纸，以丝绒为颜色”，绣工们大大发挥掺针、掺色的作用，巧妙地将各种原色花线相互调合，用于同一色彩由深到浅或由浅到深的过渡，表达出逐渐变异又混合均匀的色阶，创造了各种绚烂、和谐、悦目的色彩。用第一号深色线刺绣后，接绣第二号深色时，衔接必须参差不齐、