

湖湘刺绣

二

湘绣卷

李湘树 李立芳著 湖南美术出版社

湖湘文库
湘绣卷

PDG

李湘树 李立芳 著

湖湘刺绣

②

湘绣卷

湖湘文库编辑出版委员会
湖南美术出版社

图书在版编目 (CIP)数据

湖湘刺绣◎湘绣卷/李湘树、李立芳著. —长沙: 湖南
美术出版社, 2008.12
(湖湘文库·乙编)
ISBN 978-7-5356-3120-6

I. 湖... II. ①李... ②李... III. 湘绣—简介 IV. J523.6

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第204869号

湖湘文库(乙编)

湖湘文库编辑出版委员会

湖湘刺绣◎湘绣卷

著 者 李湘树 李立芳

责任编辑 邹敏讷

责任校对 徐 盾

整体设计 郭天民

版式设计 捷 人

出版发行 湖南美术出版社

长沙市东二环一段622号

印 刷 深圳华新彩印制版有限公司

版 次 2009年1月第1版

2009年1月第1次印刷

开 本 960×640 1/16

印 张 20

书 号 ISBN 978-7-5356-3120-6

定 价 78.00元

ISBN 978-7-5356-3120-6

9 787535 631206 >

湖湘文库
湘绣卷
PDG

《湖湘文库》编辑出版领导小组

顾 问	张春贤	周 强	杨正午	周伯华	胡 彪
	肖 捷	许云昭	戚和平	谢康生	文选德
	孙载夫				
组 长	蒋建国				
副组长	郭开朗	王汀明			
成 员	李凌沙	姜儒振	吴志宪	李友志	刘鸣泰
	朱建纲	龚曙光	金则恭	朱有志	刘献华
	钟志华	刘湘溶	彭国甫		

《湖湘文库》编辑出版领导小组办公室

主 任	刘鸣泰	朱建纲		
副主任	李凌沙	吴志宪	田伏隆	王新国
	尹飞舟	龚曙光	唐浩明	
成 员	唐成红	曾鹏飞	毛良才	刘国瑛
	陈壮军	王德亚		

《湖湘文库》编辑出版委员会

主 任	文选德			
第一副主任	刘鸣泰			
常务副主任	张光华	彭国华	张天明	
副主任	熊治祁	夏剑钦	朱汉民	曾主陶
委 员	李建国	丁双平	汪 华	刘清华
	彭兆平	周玉波	雷 鸣	王海东
	谢冠军	杨 林		韩建中
装帧设计总监	郭天民			

出版说明

湖湘文化源远流长，博大精深，是中华文化中独具地域特色的重要一脉。特别是近代以来，一批又一批三湘英杰，以其文韬武略，叱咤风云，谱写了辉煌灿烂的历史篇章，使湖湘文化更为绚丽多彩，影响深远。为弘扬湖湘文化、砥砺湖湘后人，中共湖南省委、湖南省人民政府决定编纂出版《湖湘文库》大型丛书。

《湖湘文库》编辑出版以“整理、传承、研究、创新”为基本方针，分甲、乙两编，其内容涵盖古今，编纂工作繁难复杂，兹将有关事宜略述如次：

一、甲编为湖湘文献，系前人著述。主要为湘籍人士著作和湖南地区的出土文献，同时酌收历代寓湘人物在湘作品，以及晚清至民国时期的部分报刊。

二、乙编为湖湘研究，系今人撰编。包括研究、介绍湖湘人物、历史、风物的学术著作和资料汇编等。

三、乙编中的通史、专题史，下限断至1949年。

四、甲编文献以点校后排印或据原本影印两种方式出版。

五、除少数图书以外，一律采用简体汉字横排。

六、每种图书均由今人撰写前言一篇。甲编图书前言，主要简述原作者生平、该书主要内容、学术文化价值及版本源流、所用底本、参校本等。乙编图书前言，则重在阐释该研究课题的研究视角和主要学术观点等。

七、对文献的整理，只据底本与参校本、参校资料等进行校勘标点，对底本文字的讹、夺、衍、倒作正、补、删、乙，有需要说明的问题，则作出校记，一般不作注释。

八、甲编民国文献中的用语、数字、标点等，除特殊情况外，一般不作改动。乙编图书中的标点、数字用法、参考文献著录规则等均按现行出版有关规定使用和处理。

《湖湘文库》卷帙浩繁，难免出现缺失疏漏，热望社会各界批评指正。

《湖湘文库》编辑出版委员会

前言

湖南湘绣，是中国四大名绣之一，四大名绣的其他绣种分别为苏绣、蜀绣和粤绣。促使四大名绣知名扬世的根本原因，在于它们的精湛绣艺，这是由其深厚的闺阁绣——绣画传统所孕育的。

中国刺绣艺术的历史源远流长。早在远古时代，刺绣就伴随着玉器、陶器和织物的诞生应运而生了。《周礼·考工记》很早便将刺绣隶列在绘画范畴内，认为“五彩备，谓之绣”。

在原始社会向奴隶社会转化时期，丰收喜庆之余，经常举行祭拜天地神灵的仪式。仪式上，主持者穿戴着整齐礼服，那上面便绣有各种颜色不同、图案相异的花纹了。《书经》《虞书·益稷篇》，假托虞帝的话，说曾以“日月星辰山龙华虫作绩，宗彝藻火粉米黼黻絺绣”，说明当时人们已利用自然界、动物界的日、月、星、辰、山龙、华虫绘在衣上，以日常生活中使用的宗彝、藻、火、粉米、黼黻作为刺绣纹样了。这些绘画与图案，在以后的封建社会里，就一直被历代帝王采用，并予以增损，规定下来作为冕服的形制。

闺阁绣——绣画传统，实际上是文人士大夫文化在刺绣上的反映，它构成了中国刺绣的发展主流。昔时湘楚大地上诞生的楚汉刺绣——湖北江陵楚绣和长沙马王堆汉绣，其高超的刺绣技艺和成熟的审美思维，实际上是闺阁绣——绣画的滥觞和先声。刺绣见于正规史籍者少，考古实物的出土，

填补了这一空白，大大提前了绣画产生的时间。此前一般认为闺阁绣——绣画，诞生于唐宋时期。

唐代刺绣技艺非常发达。官方已设专门机构组织绣工。太宗时，内职官中有“绣帅”作为管理人员，与“织帅”并列。苏鹗的《杜阳杂编》里记载：同昌公主出嫁时，有神丝绣被，上绣鸳鸯三千，并间以奇花异草，缀如粟粒大小的灵粟之珠，五色辉焕。玄宗时，宫廷中仅为杨贵妃一人织造奇锦、刺绣衣裙的工人就达 700 余人。

唐时佛教盛行，清康熙时人姚际恒《好古堂家藏书画记》中说，他藏有的唐绣大士像“妙相天然，其布色施彩，用线凡三四层叠起”。敦煌石窟千佛洞曾藏唐绣观世音像一大幅，长约盈丈，宽五六尺，用极粗之丝线绣于纱布上，“色未退尽，全幅完好如故”。日本人关卫在他所著《西方美术东渐史》中记载：持统帝六年，陈于药师寺讲堂有阿弥陀净土大绣帐，高二丈，广二丈一尺八寸，绣阿弥陀佛及胁侍菩萨等百余尊。他认为日本当时不可能制作这样大幅的绣帐，是由模仿中国而来，可见唐佛像绣的影响。这些都表明，刺绣工艺发展到唐代，已由一般服饰用品上刺绣花鸟虫鱼之类，开始推进到接近纯欣赏的绣字绣像了。

宋绣比唐绣工艺进一步完备，它受宋画影响很大，供欣赏的模仿书画

绣品，到两宋时已逐渐形成独立的艺术欣赏门类，一时刺绣艺人们以模仿书画名家作品为能事，把当时滕昌祐、黄筌、赵昌、崔白、徽宗等人的绘画，以及苏轼、黄庭坚、米芾诸家的书法，都在绢绉上用针线反映，惟妙惟肖，胜过原作。明代山水画家董其昌，在其所著《筠清轩秘录》一书中评价说：“宋人之绣，针线细密，其用绒只一二丝，用针如发细者为之。设色精妙，光彩射目。山水分远近之趣，楼阁得深邃之体，人物具瞻眺生动之情，花鸟极绰约啁啾之态。佳者较画更胜，望之三趣悉备，十指春风盖尽于此。”高廉《燕间清赏笺》也评价说：“宋人绣画，山水人物楼台花鸟，针线细密，不露边缝，设色开染，较画更佳，以其绒色光彩夺目，丰神生意，望之宛然，三昧悉矣。”

故宫博物院藏有宋绣《绣线瑶台跨鹤图》，绢本，高25.4厘米，宽27.4厘米。粉本出自南宋画院高手，楼阁、山水、人物，气象万千。图中一仙人跨鹤飞来，楼台上二童子相迎。绣工缜密，人物只有一寸高，眉目却绣得楚楚可见。绣品富丽繁缛，浑如工笔重彩的描金界画。

元明刺绣，比唐宋朝更有提高。《存素堂丝绣录》著录有明绣《溪山积雪图》，则显示了明绣风采。它高186厘米，宽49.8厘米。牙色绫本，赭墨设色山水，使用平针齐绣，间以单线绣，模拟出绝妙的绘画效果，长溪迂曲，

岩树环绕，野渡茅亭，意境幽远，雪后初晴清新旷远之感溢于画外，林木岩苔，亦有绣外补笔描绘之处。“山穷水态，分外显豁，而墨具五法，斯人必有心师，淡抹浓钩，皆成妙趣，一幅山水，宛似宋人墨迹。”明刺绣艺术达到高度成熟境界，绘画意韵气象更足。

明代顾绣是公认的绣画突出代表。

顾绣是明嘉靖年间顾名世家庭中女眷的作品。顾名世为上海人，当过宫廷里的尚宝司丞。顾绣绣艺始于宫廷。毛祥麟在《对山书屋墨余录》中说：“顾氏刺绣，得之内院，其劈丝配色，别有秘传。”顾绣以韩希孟所传作品最多，也最具代表性。她与明代山水画家董其昌过从甚密，其作品临摹宋元画家真迹最为传神，尤擅长花鸟。故宫博物院陈列有她的仿宋元名迹册页10余幅。她的作品，劈丝细于头发，其针则如毫毛，配色也多有独到之处。董其昌赞扬她绣的仿米南宫的绣品真谓“神针”，但见山远云深，如果“谁入其林，徘徊延伫”，还能“闻有啸音”，听到风吹树林的响声。诗人郭棻在题韩希孟作品序言中写道：“凡人物、翎毛、花木、虫鱼之类，深浅浓淡，无不如意，亦无针痕线迹，使人不辨为绣为画。”

清代，随着绣品在民间和宫廷的大量生产和广泛应用，双面绣、双面纳纱、铺绒等品种针法相继出现，工艺更精细。到清末，诞生了大家熟知的

沈寿的吸收西洋画光影效果的人物刺绣，把绣画推进到高度成熟、世所惊叹的境地。这些，便是今天我们所说的湖南湘绣赖以诞生的文化土壤。湖南湘绣，百年以来，知名扬世，誉满天下，影响颇巨。勾画这种体现刺绣主流文化风采的湘绣特性，是本书的基本任务。

本书作者长期从事湘绣设计和教学科研工作，承担多项国家、省、部级科研课题，对湘绣的历史、现状、发展趋势、工艺特性、艺术特色较为了解，并试图通过以历史年代为经，以名匠行状、绣庄兴衰、绣品分析、文化形态的记述为纬，基本勾勒出湖南湘绣千年以降特别是近百年起伏消长的主流风采。

刺绣是这样一种尴尬文化，作为民间文化的组成部分，从本质上讲，它是农耕文明的一部分，在农耕文明向现代工业文明的转变中，消失与泯灭得最快的也是民间文化，刺绣亦复如此。百年湖南湘绣，一方面，她在抒写着绚丽多彩的时代画卷，一方面，又时刻面临着一边创造一边消亡的宿命。

从这个意义上说，编纂出版作为湖南重点图书出版工程“湖湘文库”之一的《湖湘刺绣》，就十分必要。本书提供的 300 多幅彩图，基本囊括了体现湘绣主流风采的各个时期的代表性作品，力图相对完整地展现湖南湘绣的整体风貌。

本卷摄影：李国安 李湘树 刘瑜

目录

第一章 发轫民间针黹

——1800年间的湘绣	1
一、湘绣之源	2
二、山川形胜	25
三、民间肇始	30
四、首创掺针	36
五、市民风韵	42
六、技术成熟	47

第二章 崛起市巷里闾

——1910年间的湘绣	51
一、崭露头角	52
二、卓尔巨匠	60
三、“神针”咏霞	72
四、群星灿灿	74
五、迈向世界	84

第三章 走向大家风范

——1911—1949年间的湘绣	88
一、海外饮誉	89
二、踌躇满志	91
三、历史珍闻	102
四、誉满全球	108

五、画师异格·····	114
-------------	-----

第四章 成熟独有创造

——1950—1965年间的湘绣·····	123
一、绣艺超群·····	124
二、鬃毛针神·····	125
三、诗咏生辉·····	131
四、丹青老成·····	146
五、东风缀锦·····	156

第五章 虔诚与神化

——1966—1979年间的湘绣·····	164
一、神化之灾·····	165
二、绣像烟云·····	167
三、造神巨制·····	181

第六章 鬼斧神工惊世

——1980—1989年间的湘绣·····	189
一、淡妆浓抹·····	190
二、湘绫意态·····	205
三、金针走新·····	216
四、时空合一·····	224
五、神奇浪漫·····	232
六、革故鼎新·····	243

第七章 盛世华章弘主流

——1990年以后的湘绣·····	251
一、飘逸神韵·····	252
二、极品意蕴·····	256
三、主流异彩·····	265
四、盛世精神·····	276
五、馨播海外·····	292

参考文献·····	296
-----------	-----

第一章 发轫民间针黹

——1800年间的湘绣

一、湘绣之源

巫术神明说楚绣

湘绣，作为中国四大名绣之一，与其他名绣绣种苏绣、蜀绣、粤绣一样，有着深厚的闺阁绣传统。中国刺绣从它诞生发展不久，就几乎是三种文化并行不悖伴随前行。这三种文化是，宫廷文化、民间文化和士大夫闺阁绣文化。当然，远古时代，起作用的主要是前两种。

从楚汉起，一种体现士大夫文化也即有别于前两种文化的精致典雅文化，开始登上刺绣舞台，并日渐确立其在中国刺绣中的主流地位。由楚汉时代的江陵楚绣和长沙马王堆汉绣的精致成熟设计，到唐宋闺阁，到元明绣画，直到现当代中国四大名绣的精品刺绣，支撑了中国刺绣的主流发展，确立了中国刺绣的品位风采，构成了中国刺绣的核心内容，是中国刺绣知名扬世的主体构成。

1982年在湖北江陵马山楚墓中出土的丝绣品，是一次神奇发现。这

《人物御龙帛画》，战国帛画
1973年出土于长沙城东子弹库楚墓。

《人物龙凤帛画》，战国帛画
1949年2月出土于长沙东郊陈家大山楚墓。这两幅画，是迄今为止发现的最古老的帛画。

对凤纹绣浅黄绢面衾，战国刺绣，湖北江陵马山楚墓1982年出土。