广东非物质文化遗产丛书

锦绣岭南

——广东刺绣

黄柏莉 著

广东省出版集团
全国优秀出版社 广东教育出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

广东非物质文化遗产丛书

锦绣岭南

——广东刺绣

黄柏莉 著

华南理工大学 图书馆藏书

C2011061614

广东省出版集团
全国优秀出版社 广东教育出版社
·广州·

图书在版编目（CIP）数据

锦绣岭南：广东刺绣/黄柏莉著. —广州：广东教育出版社，2009. 7

（广东非物质文化遗产丛书）

ISBN 978-7-5406-7484-7

Ⅰ. 锦… Ⅱ. 黄… Ⅲ. 刺绣—简介—广东省 Ⅳ. J523.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2009）第 081408 号

责任编辑：叶曙明

装帧设计：方楚娟

责任技编：王茂协

广 东 教 育 出 版 社 出 版 发 行

（广州市环市东路 472 号 12-15 楼）

邮政编码：510075

网址：http//www.gjs.cn

广东新华发行集团股份有限公司经销

广州市岭美彩印有限公司印刷

（广州市荔湾区花地大道南海南工商贸易区 A 栋）

787 毫米×1092 毫米 16 开本 12.25 印张 245 000 字

2009 年 7 月第 1 版 2009 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5406-7484-7

定价：25.00 元

质量监督电话：020-87613102 购书咨询电话：020-34120440

广东非物质文化遗产丛书
编　辑　委　员　会

主　编：林　雄

副主编：顾作义　朱仲南
　　杜佐祥　黄尚立

编　委（按姓氏笔画为序）：
　　马必文　叶春生　叶曙明
　　刘　蔚　张　梅　何祖敏
　　李夏铭　辛朝毅　罗学光
　　郑广宁　钟永宁

保护非物质文化遗产 守护中华民族精神家园

林　雄

文化遗产由物质文化遗产和非物质文化遗产构成。非物质文化遗产，是各族人民世代相承的、与群众生活密切相关的各种传统文化表现形式和文化空间，是传承历史文化的载体，是中华民族的优秀文化精神、民族情感和审美理想的体现。非物质文化遗产对保持中华文明的延续具有重要的作用，中华文明成为世界几大文明中唯一绵延至今从未间断的文明，中华民族丰富的非物质文化遗产功不可没。

非物质文化遗产蕴藏着中华民族的深层文化基因，凝结着民族的智慧，连结着民族的情感，保护好非物质文化遗产，有利于增强中华民族的凝聚力

需要全本请访问 www.ertongbook.com

和创造力，有利于提高国家文化的软实力，有利于维护世界文化的多样性。非物质文化遗产是我国文化身份和文化主权的基本依据，加强非物质文化遗产保护，是促进国际社会文明对话和共同发展的需要，特别是我国正处于推进科学发展、促进社会和谐的关键时期。非物质文化遗产无论在价值观念上还是在艺术形式上都为广大群众喜闻乐见，是全体社会成员加强沟通和增进情感的桥梁，是广大群众共同的精神纽带，保护好非物质文化遗产，就是守护我们的精神家园，就是弘扬中华民族文化。

岭南文化是中华文化的重要组成部分。南粤深厚的人文历史底蕴给我们留下了极为丰富的非物质文化遗产，其种类之繁多、形式之多样，在中国和世界都是少有的，目前有74个项目入选国家级非物质文化遗产名录，有182个项目入选省级非物质文化遗产代表作名录。非物质文化遗产以独特的方式抚慰着人们的心灵，一首粤剧曲调，能勾起无数广东人对家乡的思念和牵挂；一段生龙活虎的“醒狮舞”，可令世界各地的广东人对故乡魂牵梦绕。非物质文化遗产与有形的物质文化遗产共同书写出南粤文明的壮丽史诗。

近年来，我省积极推进非物质文化遗产保护工作，取得明显成效。但是，随着全球化、现代化和城市化进程的加快，我省文化生态环境急剧改变，一些非物质文化遗产受到冲击，渐渐失去生存的土壤，一些依靠口传心授方式传承的文化遗产因后继无人濒临灭绝，加上一些地方对非物质文化遗产保护重视不够，大量有历史、文化价值的珍贵实物与资料遭到毁弃或流失。严峻的现实告诉我们，如果再不加强对非物质文化遗产的保护，我们的民族就可能面临文化

的失忆，造成中华民族悠久历史文化的损失。

保护非物质文化遗产，要坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的方针。要认真开展非物质文化遗产普查工作，建立非物质文化遗产代表作名录体系，抓紧对具有重大历史、文化和科学价值，并处于濒危状态的非物质文化遗产项目进行保护。要把非物质文化遗产融入社会生活，在保护中利用，深入发掘非物质文化遗产的多重价值，把保护非物质文化遗产同发展文化产业结合起来，同发展文化旅游业结合起来。要鼓励传承，保护非物质文化遗产代表性传承人。要推进文化生态保护区的建设。

为了进一步挖掘、抢救、保护和宣传我省的非物质文化遗产，唤起全体社会成员对民族文化遗产的热爱之情，增强广大群众的保护意识，使那些处于困境中的非物质文化遗产得以延续并发扬光大，我们组织专家学者在对我省珍贵的、具有重大历史价值的非物质文化遗产进行梳理、考证和研究的基础上，编写了《广东非物质文化遗产丛书》，读者从中能够了解到南粤非物质文化遗产的历史概貌、地方风格、制作技艺和深厚的文化底蕴。这些非物质文化遗产奇思妙想的灵感和巧夺天工的技艺带给我们的是一个精美绝伦的艺术世界，看到它们，我们仿佛听到南粤人民的低吟浅唱，仿佛看见那令人心驰神往的精神故乡。

该系列图书有三个特点：一是突出知识性。注重文化内涵的挖掘以及特殊技艺的介绍，对于每一种非物质文化遗产的内涵、技艺、形态、历史演变、艺术价值等给予全面介绍。二是呈现立体性。全方位、多视角地介绍每一种非物质文化遗产形态。三是体现通俗性。

深刻而直观地记录时代的变迁，记录民间丰富的生活，图文并茂，生动活泼，富有艺术表现力，给读者以文化审美的享受。整套丛书堪称我省优秀的文化品牌，具有较高的阅读和收藏价值。该系列图书的编写出版，对保护民族优秀文化遗产，传承和弘扬岭南文化，提升广东文化软实力，具有重要的意义，在此，对付出辛勤劳动的专家学者和编辑人员表示感谢！同时，希望读者和我们一起为保护我省非物质文化遗产而共同努力！

2008 年 9 月

（作者系中共广东省委常委、宣传部部长）

目 录

1 绣引：绣出千年风霜岁月

绣源：刺绣的历史起源 / 1
绣史：中国刺绣发展史 / 6

18 暗香：粤绣的芬芳传奇

粤绣、织锦一脉相承 / 18
缫丝往事头绪多 / 22

70 物语：粤绣的物质空间

绣具 / 71
绣料 / 75
针法 / 81
工序 / 90

96 品绣：粤绣的艺术风貌

不了情：粤绣的题材表现世界 / 96
华丽缘：粤绣的品种 / 103
相见欢：传统与现代交融的粤绣艺术 / 122

142 绣影：历史上的粤绣名家

余德：绮兰堂的一声叹息 / 142
陈少芳：一代大师，雅韵流香 / 145
许炽光：四代相传，世家传奇 / 154
梁国兴、吴玉珍：伉俪之家，水乡绣情 / 162
才艺绣家，刺绣状元 / 166
泰生绣庄的一代大师：林智成与魏逸侬 / 168

174 手艺人的黄昏：粤绣工艺的现代传承

粤绣工艺的保护现状 / 174
粤绣技艺的传承与再生 / 180
绣终 / 188

绣引：绣出千年风霜岁月

且让我们寻出一只略带斑斓的铜香炉，点上一炉沉香屑，袅袅沉香弥散间，缓缓展开这浩繁悠久的芬芳绣卷，聆听传奇的脚步如何叩响粤绣的那场前尘旧事，寻觅岭南故地时光深处那一缕幽幽绣香。

绣源：刺绣的历史起源

女红针黹：传说中的刺绣艺术

这个故事，是关于一个名叫女红的姑娘的。

据屈大均《广东新语》载：“罗浮不见《山海经》，而《南山经》言：丹穴之山，其上多金玉。丹水出焉……古时入水采珠贝者，皆绣身面为龙子，使龙以为己类，不吞噬。”古时南越人聚居的珠江三角洲一带，水网纵横，为避蛟龙之害，南越人善断发文身，绣身面为龙子。“文”原指像纹理纵横交错，

19世纪，水粉画《绣花》，清代广州外销画画师蒲呱（Puqua）绘。美国皮博迪·艾塞克斯博物馆藏

这一意义后来写作“纹”。文，即刺画花纹；文身，指在身体上刺画花纹，被创流血，然后上色染纹。

另据《淮南子·原道训》载：“禹之裸国，解衣而入。”高诱注：“裸国在南方。”据说，吴地人裸体文身，大禹到此地，随俗裸入。文身之俗不断发展，直到仲雍来到吴地后，开创了从文身到衣饰的变革。清乾隆《吴县志》记：“断发文身为吴中风俗之始，仲雍来而人知礼义。”

传说，泰伯亡后，仲雍不忍后人仍刺刻图文于肉身之上，遂召集众人商议，如何将礼仪之风引入吴地。此时仲雍的孙女女红正坐在隔壁的小屋内，屋外的喧哗声愈来愈大，正在缝制新衣的女红不自觉地走神了，手上的细针不小心将手扎破，一小滴鲜红的血顿时浸染到衣料上，血迹渐渐地渗开，漾成一朵缓缓绽放的花朵。

一个念头就这样在女红脑海中闪现了，用手上的针线不就可以勾勒这朵花的轮廓吗？而如果有现成的图案，不就可以利用针线对照图案刺绣吗？女红想起了爷爷身上的文身，她决定要为爷爷赶制一件刺着文身图案的衣裳。

聪慧的女红于是找来布料，一针一线地试做起来，为表现和区分图纹的层次纹理，她选用五彩染丝，埋头赶制七天七夜，终于做成一件刺饰着文身图案，层次分明、五彩缤纷的绣衣。披上绣衣的仲雍十分欣喜，他发现绣衣不仅能遮体，而且色彩纷呈，美观大方。仲雍便择一吉日，身穿这件五彩绣衣，召集

需要全本请访问 www.ertongbook.com

众人，决定今后照此法制作衣饰，不必在肉身上进行刻文。经仲雍的倡导，这种服饰就取代了当时的文身之俗。后人为了纪念女红，就将这种锦绣针刺的工艺称为“女红”；五彩备谓之绣，衣服便称为绣衣，女红针黹也被称为刺绣。

衣画而裳绣：典籍中最早出现的刺绣

《诗经•国风》有记：“终南何有？有纪有堂，君子至止，黻衣绣裳，佩玉将将，寿考不忘。”

秋日漫天远意，斜阳流水，蝉声掩映漫漫山间小径。终南山的姑娘走在山间归途上。山际那头有丁丁之响，由远及近，依稀传来，一位身着绣饰半黑半白花纹上衣，佩戴美玉的俊朗男子，渐渐印入女子眼帘。男子英姿飒爽，腰间的美玉随着有节奏的步伐，发出丁当的声响。这翩翩情致，撩动春心荡漾。

据《礼记•祭义篇》记载，古代天子诸侯都建有公室，用以养蚕。待蚕熟，献茧缫丝，将之染成红、绿、玄、黄等色，以为“黼黻文章”，即用不同色彩的丝线在礼服上刺绣成各种图案。《辞海》中关于“黼”的解释为，在古代礼服上绣半黑半白的花纹，而“文章”二字的古意为锦绣，其中，用青、红两色线进行刺绣，称之为“文”；用红、白两色线刺绣，称之为“章”。

西关小姐善女红

刺绣初始于绘画的加工，

略迟于纺织，随着缝纫的产生而逐步发展起来。古籍中关于刺绣记载最早的是《尚书•益稷》，舜帝曰："予欲观古人之象，日、月、星辰、山、龙、华虫所绘；宗彝、藻、火、粉米、黼、黻绨绣，以五彩彰施于五色作服，汝明。"舜时创十二章衣裳服饰，是以日、月，星辰、山、龙、华虫六章，绘画于衣上；宗彝、藻、火、粉米、黼、黻六章，绣在裳上。

这十二种刺绣纹样通称"十二章"（前六种图案以手绘，用于上衣；后六种图案以针线刺绣，用于下裳）。此十二章图案，花纹色彩真实情况难以考究，但各具含义，皆与公元十二三世纪以来，青铜器、玉、石、牙骨等器物图案之间蕴涵相关的文化意味。这可看出，刺绣作为古老的工艺美术形态之一种，虽因材料性质不尽相同，图案花纹与这些古代工艺品却有着千丝万缕的联系。它们皆展现了由动物形象的写实而逐渐抽象化、符号化，由再现（模拟）到表现（抽象化），内容到形式的积淀过程，用学者李泽厚的话来说，也正是美作为"有意味的形式"的原始形成过程。

鸡冠花·陈少芳

这样一些"有意味的形式"，揭开了刺绣这门古老工艺神奇瑰丽的面纱。最初的刺绣图案作为一组符号化的象征系统，是古老民族图腾形象简化与抽象化而形成的纹饰，皆用来象征王权威严尊贵、不可一世的气概，亦是上层社会等级观念的符号化表征。

日为圆形，月为弦月，汉以后日、月都取圆形，而在圆中加饰鸟形为日，

加饰蟾蜍或玉兔为月；星辰以北斗七星表示，以线相连，日、月、星辰代表光辉、明光照下土，绣于衣肩，有“天子肩挑日月”之称；龙为五爪龙一对，身被鳞甲，变化无方，象圣王应机布教；华虫，彩羽野雉，身被五彩，取其华丽的纹样，象圣王体兼文明。

展现清宫女观绣之景《月漫清游图》·陈玫

龙与华虫并非现实之物，而是幻想的对象、观念之产物与巫术礼仪的图腾，以刺绣形式绣于衣物之上，是符号进行另一种美的外化的表现，这也使图像形式获得了超模拟的内涵与意义。

龙飞凤舞，披星戴月，彩羽野雉，身被五彩，绣工用手中的第一根五彩丝线，将那些炽烈狂热的图腾崇拜，幻化为尊贵威严的王权象征，在疏密起伏、曲直波澜的自由游走间，将如火烈烈的时代气象与人间意味得以精细入微又酣畅淋漓地描绘。这些原始的刺绣图案，与其所展现的“有意味的形式”之内涵，也为中国刺绣在后世几千年的发展确立了基本的文化品格与美学内涵。

绣史：中国刺绣发展史

是谁的指下芬芳，在时光隧道里凝成永不消逝的缕缕暗香？携着往日云烟，前尘旧事，渗透了时间的深情与人文的依恋？而我们，只能循着这一缕暗香，借着那些古旧的细节来寻觅它的芳香之履。

战国绣：奇幻飘逸

《诗经》中黻衣绣裳的男子，在终南山姑娘的心中萦绕不散，在诗词歌句隐晦曲折表达这段邂逅之情的同时，也向世人昭示了春秋时代人们衣服装饰应用锦绣，并因绣饰之美而激发两性情愫的人间图景。《礼记·月令》记载过，早在周代，中国社会就有蚕织染事及有关法令出现，织锦、染色、刺绣各有分工；朱启钤在《丝绣笔记》中也提到“周礼缋画注，凡绣亦须画及刺之，故画绣二工共其职也”。可见，中国刺绣自古不仅重视设计，且对制作工艺亦别有讲究。

及至战国时期，商贸流通日趋频繁，丝绸生产得到大力发展。观其时代之气象，北中国地区因百家争鸣的开放景象，渐以理性精神取代前朝巫术与宗教的双重束缚，而南中国地区却保留着原始氏族社会结构中绚烂鲜活的民间传统因子，无论是从《楚辞》到《山海经》的文本作品，还是在刺绣、画像石等工艺美术作品中，均弥散着奇异瑰丽的想象色彩，充斥着怪诞恢弘的文化图景。

潮绣作品（局部）

楚地屈骚的浪漫主义传统，为此时期楚地的各种艺术形式构织了基本的文

化品格与审美基调，楚绣自然也不例外。20世纪50年代在湖南与湖北等地出土了大量战国时期楚国的刺绣实物，为我们了解当时绣品工艺及文化历史提供了实物资料。在出土的二十多件绣品中，除一件为罗地外，二十件均为绢地，品种有绣衣、绣衾、绣袍、夹袱等，可见当时刺绣仍主要为上层贵族衣物所用。刺绣针法为单一的锁绣针法，绣线一般为双股合成，针法工艺仍较为单一；而绣饰的色彩明度上开始渐显层次，主体部分用多行锁绣，细部用单行或数行锁绣排成稀疏线条，可见其绣法工艺设计日趋讲究。

聚贤堂（局部）·陈少芳

战国楚绣，呈现了独具特色的表现世界：蟠龙飞凤，凤鸟践蛇，龙凤虎纹，龙纹奔放，凤鸟卷舞，伴以变形的鸟纹、云纹与蔓草纹，蜷曲缠绕，交织陈列。这些原始图腾与几何纹饰，营造出寥廓荒忽、奇幻飘逸的原始氛围。

广绣女传说脍炙人口

此时期的绣品，正是在有限的布局空间中，借助别具匠心的设计理念，突破了单一针法的限制，将屈骚传统中天真狂放、感性饱满的旷世浪漫情怀，诉诸手中的针线，呈现出刺绣工艺在构图层面的奇幻美与飘逸美。而这两种审美元素在当时以先秦理性传统为主导的中华大地的文化谱系中，显得分外浪漫、分外奇异、分外传奇。

汉绣：古朴雄浑

班固《西都赋》中这样描述汉代的宫廷生活图景：“昭阳特盛，隆乎孝成，屋不呈材，墙不露形，囊以藻绣，络以纶绣。”以繁复艳丽的绣品装点出奢靡华贵的宫廷生活，汉代绣业的发展可见一斑。

两汉时期，官营手工业中设有专门的纺织、刺绣生产作坊，多为王室贵族的政治生活服务。西汉初年，政府重视政治制度排场，帝王贵族及各级官吏、服饰仪仗、起居服用，各有等级，区别显明。当时主持司法的御史必着绣衣，被称为“绣衣执法御史”，而帝王身旁卫士，必穿虎豹纹锦裤。同时，因汉人改进舆服，卤簿（帝王驾出时扈从的仪仗队）制度遂建立起来，刺绣从此被用于车驾的卤簿，并历代沿袭。制度规定，天子乘坐有五辂，其玉辂“青盖黄里，绣游带博山”，余四车，则“青绞纯带，夏用箪，冬用绮绣”。

1972年马王堆一号汉墓出土了大量汉代绣品，其

需要全本请访问 www.ertongbook.com