

中国刺绣渊源浅谈

□ 郭桂珍

中国刺绣源远流长,在世界服饰文化宝库中占有重要的位置,是中国传统工艺美术的重要组成部分,是中华民族智慧的结晶。

据文献记载,我国刺绣创于虞舜,出土遗物目前发现仅到商周。遗存至今的刺绣实物,有宝鸡西周井姬墓中出土的辫子股绣残片,长沙烈士公园战国墓中出土的两片绣龙凤绢、3号墓出土的4幅辫子股绣件,以及406号楚墓中发现的绣花绢残片。近年在湖北江陵、河南信阳等地也有新的考古发现,特别是江陵马山砖瓦厂一号楚墓出土的绣龙绣凤绢衾、白绢绣凤衾、绣龙凤虎罗衣、绣凤锦衣,以及香囊、镜套、枕袋、包袱等绣件,纹样多为龙、凤、虎、蛇,还有云纹、花草、几何形、人物等。形象飞腾矫健,生动流畅,是极为珍贵的古代刺绣品。

秦汉时期的绣品,在敦煌千佛洞、内蒙古北部地方、新疆的吐鲁番阿斯塔那北古墓中皆有出土,尤其1972年在长沙马王堆出土的大批种类繁多而完整的绣品,更有助于了解汉代刺绣风格。从这些绣品看,汉绣图案主题,多为波状之云纹、翱翔之凤鸟、奔驰之神兽,以及汉镜纹饰中常见的带状花纹、几何图案等。还织成“延年益寿大宜子孙”、“长乐光明”等吉祥文字的丝绸锦绢。其技法以锁绣为主,将图案填满,构图紧密,针法整齐,线条流畅。

魏晋南北朝时期,佛教传入中国,南北朝大量刺绣佛像。刺绣佛像为供养品风气盛行,以观赏为主的刺绣工艺兴起。刺绣主题除鸟兽花草外,扩展至人物描摹、山川地理、星辰天象等,写实刺绣增多。开始有两三色渐浓渐淡的绣线相间,以达晕染效果。出土于甘肃敦煌以及新疆和田、巴楚、吐鲁番等地丝织物,所见残片绣品无论图案或留白,整幅都用细密的锁绣全部绣出。

唐代的刺绣工艺有很大发展。《杜阳杂编》载,“永贞元年南海贡奇女卢眉娘,能于尺绢上绣法华经七卷。《白乐天集》中有绣佛三事的记载。杜甫诗中也有‘苏晋长斋绣佛前’之句。上述文献说明了

我国刺绣工艺发展到唐代,已由一般服饰用品上刺绣各种规矩花鸟草虫之类,推进到接近纯欣赏性的绣字绣像了。唐绣的加金银、缀珠及和色技术也极高。从近年发现的陕西扶风县法门寺地宫所藏刺绣衣裙、刺绣袈裟等绣品中,也可窥见当时刺绣技艺之一斑。梁人张率所写《绣赋》,叙述了刺绣的优秀传统和高超的技艺。传世及出土的唐代刺绣,有灵鹫山唐代刺绣释迦说法图,敦煌石室唐代绦地花鸟纹绣袋,吐鲁番阿斯塔那322号墓吉庆如意荷包,新疆阿拉尔北宋刺绣双鸟纹包首、瑶台跨鹤图,沈阳故宫博物馆藏海棠双鸟、梅竹鹦鹉等。此时刺绣技法仍沿袭汉代锁绣,但针法已开始转变运用平绣为主,并采用多种不同针法,多种色线。所用绣底质料亦不限于锦帛和平绢。刺绣所用图案,与绘画有密切关系,唐代绘画除了佛像人物,山水花鸟也渐兴盛。因此佛像人物,山水楼阁,花卉禽鸟,也成为刺绣图样,构图活泼,设色明亮。使用微细平绣之绣法,以各种色线和针法之运用,替代颜料描写之绘画,形成一门特殊的艺术,也是唐绣独特的风格。至于运用金银线盘绕图案的轮廓,加强实物之立体感,更可视作唐代刺绣的一项创新。

宋代是我国刺绣发达臻至高峰的时期,无论产品质量均属空前,特别是在开创纯审美的艺术绣方面,更堪称绝后。宋绣之所以能得到较大发展,原因在于:其一,平针绣法富于变化,钻研发明出许多新针法;其二,改良工具和材料,使用精制钢针和发细丝线;其三,结合书画艺术,以名人作品为题材,追求绘画趣致和境界。据《宋史·职官志》记载,宫中文绣院掌纂绣。徽宗年间又设绣画专科,使绣画分类为山水、楼阁、人物、花鸟,因而名绣工相继辈出,将书画带入刺绣之中,形成独特之观赏性绣作。为使作品达到书画之传神意境,绣前需先有计划,构图必须简单化,纹样的取舍留白非常重要,与唐代无论有无图案之满地施绣截然不同,明代董其昌《筠清轩秘录》记载:“宋人之绣,针线细密,用绒止一二丝,用针

如发细者,为之设色精妙光彩射目。山水分远近之趣,楼阁待深邃之体,人物具瞻眺生动之情,花鸟极绰约谗悛之态。佳者较画更胜,望之三趣悉备,十指春风,盖至此乎”。此段描述,大致说明了宋绣之特色。这种纯艺术性的刺绣作品,针法紧密工巧,线色丰富调和,形象写真生动,赢得后世广泛赞美颂扬。

元王朝建立后,于大都设有文绣局。知识分子或苟安为官或隐居庄园,于中国南方兴起的地主文化,纯欣赏性刺绣流派以仿绣书画为长,与民间刺绣工艺分离,与绘画艺术结合。绣品传世极少,台湾故宫博物院仅有一幅作品,国内有内蒙古集宁市元代故城刺绣夹衫、苏州南郊曹市墓葬绣品等。

明代刺绣承继宋代优良基础,顺应时代风气。其绣品可从宫廷和民间两方面说起。明代宫廷绣品,内容一般为龙凤、云海之类。故宫博物院收藏有“洒线绣百花攒龙披肩袍料”,在方孔纱上面,绣成以座龙为主体的复杂花纹,各色丝线和金线绣满全部衣料,不露分寸底色,故又名“满地绣”。这件袍料运用散针、结子等多种针法。用色以金线为主,其余为红、绿、黄、蓝、紫等色,深浅达10多种。除富丽豪华,绣艺工整外,它还是一种王权至上的象征。定陵中也出土有孝靖皇后的“红素罗绣平金龙百子花卉方领女夹衣”和“红暗花罗绣万寿”字过肩龙百子花卉方领女夹衣”,是两件难得的刺绣艺术精品。

明代民间绣品,多散在各地,故宫博物院陈列品中有山东绣“凤穿牡丹”和“芙蓉鸳鸯”等立轴数幅,天启时民间所绣的“人物册页”4幅,嘉靖时“金淑芳绣观音像立轴”及“发绣罗汉册”6幅,均以名人手笔为蓝本。

“顾绣”是当时著名的民间绣种,它始于嘉靖、万历年间,由上海顾汇海妻缪氏,汇海侄媳韩希孟所创。顾氏世避上海露香园,所以也称“露香园绣品”。韩希孟遗作,故宫博物院陈列有仿宋元名迹册页10余幅《洗马图》《白鹿图》《松鼠葡萄》《扁豆蜻蜓》等较为精美。《纂组英华》一书,曾将上述作品彩印成册,并作了介绍,文载:“劈丝细于发,其针则如毫毛,配色也多独到之处。所以不仅翎毛花卉巧夺天工,山水人物无不逼肖活现。”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”。诗人郭荣在题韩希孟绣品《序言》中写道:“凡人物、翎毛、花木、虫鱼之类,深浅浓淡,无不如意,并无针痕线迹,使人不辨为绣为画”。此外还有不少文人墨士,作文颂扬她的绣艺。

明代刺绣名工巧匠,除千百无名作者及韩希孟之外,还有万历、天启年间浙江浦江县倪仁吉《金华征献录》一书中称赞她的绣艺说:“染色既工又运针无迹”。遗作有《五福图》《种树图》《发绣大士像》等。为了总结刺绣经验,她还编著《凝香绣谱》一书。此外还有邢慈静、董小宛、薛素素、王月等,均是当时的著名艺人。

清代刺绣,宫廷御用的刺绣品,大部分均由宫中造办处如意馆的画人绘制花样,经批核后再发送江南织造管辖的三个织绣作坊,照样绣制,绣品极工整精美。除了御用的宫廷刺绣,同时在民间先后出现了许多地方绣,著名的有鲁绣、粤绣、湘绣、京绣、苏绣、蜀绣等,各具地方特色。苏、蜀、粤、湘四种地方刺绣,后又称为“四大名绣”,其中苏绣最负盛名。苏绣全盛时期,流派繁衍,名手竞绣,刺绣运用普及于日常生活,造成刺绣针法的多种变化,绣工更为精细,绣线配色更具巧思。所作图案多为喜庆、长寿、吉祥之意,尤其花鸟绣品,深受人们喜爱,享有盛名的刺绣大家相继而出,如丁佩、沈寿等。

清末民初,西学东渐,苏绣出现了创新作品。光绪年间,余觉之妻沈云芝绣技精湛,闻名苏州绣坛。沈氏30岁时,逢慈禧太后70寿辰,沈氏绣了“八仙庆寿”的八帧作品祝寿,获赐赠“福”、“寿”两字,因而改名沈寿。

新中国成立以来,中国刺绣遍及全国各地,每一地区产品,又各具地方特色。如久负盛名的苏绣、湘绣、粤绣、蜀绣等,既继承了固有的传统技艺又有所革新发展,针法、着色、布局无不日新月异。挑花、补花、花边、网扣、麻布挑绣、乱针绣、束绣、双面绣、双面异色绣、精微绣、彩锦绣等新的绣法,使得绣品更出神入化。目前又发展到双面异色异样绣。历来刺绣是由手工一针一线绣出,但近来机绣技艺改进提高很快,制作一般日用绣品又快又好,较复杂的纯欣赏屏幛之类,均能按照画稿要求绣制,达到一定的艺术水平。

从中国刺绣发展的历史来看,刺绣风格具有“南秀北雄”、“南细北犷”等特点,针法变化之多世界罕见,从而成为了中华民族古老文化艺术宝库中的奇葩。

(作者工作单位:山西省艺术博物馆)

栏目主持/米武军