

京 绣

赵润东

“京绣”，又称“宫绣”或“宫廷绣”，因为是以皇城北京为中心的刺绣产品，所以总称“京绣”。据记载，“京绣”产品，自明清时期开始大为兴盛。这是一种较为珍贵的纯手工制品，旧时多用于宫廷装饰、服饰，其用料讲究、针工巧妙得体，技术娴熟精湛，色彩绚丽豪华，格调华贵高雅，由此被誉为“燕京八绝”之一。而民间散落着的高档宫绣，他们大都与皇宫有着千丝万缕的联系。由于“京绣”属手工刺绣，所以为区别于机绣人们还称之为“手绣”。

那么，“京绣”又是怎么兴起的呢？据史书记载，“京绣”的历史起源可追溯到唐代。北京地区丝织业在唐代开始兴旺，辽代时进入高峰，当时的燕京专门设有“绣院”。从辽墓出土的衣物上可看到大都绣有精美的花鸟，尤好绣全枝花、大牡丹花，绣工细腻，花样新颖，据《契丹国志》记载，当时的燕京：“锦绣组绮，精绝天下”。

自元代开始，“京绣”将金银线用于刺绣，以显示金碧辉煌，贵重珍奇。金线是用黄金锤箔、捻线，材质贵重，工艺复杂，这种绣法在其他地区的绣品中是很少见到的。自明代以后，“京绣”的针法技艺，用工用料、纹样图式等呈现出的特色日趋鲜明。到了清代“宫廷绣”更为兴旺，特别是光绪年间，“京绣”更是名扬海内外，被誉为“宫绣”。由于“宫绣”艺术的影响不断扩大，京城民间也纷纷效仿，很快涌现出几十家绣花庄，即“绣坊”。在前门外的荷包巷西湖营的绣花街，成了京绣制品的荟萃地。他们传承“宫廷绣”的一些特点和针法，使得图案内容更加民俗化、与生活更加贴近，后人都称它为“京绣”，并列为清代四小名绣之首（京绣、鲁绣、汴绣、瓯绣）。

“京绣”既然是北京的刺绣艺术，又与外阜刺绣有何不同呢？北京刺绣虽然出自北方民间，但在清代，尤其是清末民初，受“苏绣”影响很大，另外还受到“湘绣”、“粤绣”、“蜀绣”的不同影响，因而京绣在近代博采众家之长，一度成为众家之首。在历史上大量京绣主要供奉宫廷帝王侯爵服饰之用，因而“京绣”才被称为“宫绣”。在“京绣”工艺中，是先用金银线来盘成花纹，然后用色线绣固在纺织平面上，这种绣法在中国绣品中是独一无二的，每件“京绣”工艺都显出皇室气派、金碧辉煌，贵重珍奇。这就是“京绣”成为四小名绣之首的原因。

那么，“京绣”又是干什么用的呢？旧时，这种高档昂贵的艺术品，只有宫廷帝王才能享用。如人们对明清大臣官服上的“补子”留有深刻的印象，其实，这“补子”就是京绣的代表作品。“补子”其纹样按品级而定，明清略有不同。如清代，文用飞禽象征文采，武为走兽表示威猛。文官图案分为：一品绣仙鹤，

二、三品绣孔雀，四品绣雁，五品绣白鹇，六品绣鹭鸶，七品绣鸂鶒，八品绣鹤鹑，九品绣练雀。武官图案分别为：一品绣麒麟，二品绣狮，三品绣豹，四品绣虎，五品绣熊，六品绣彪，七、八品绣犀牛，九品绣海马。

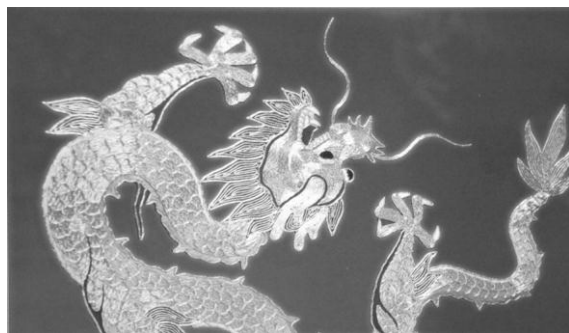
以一品文官补子纹样为例：这个纹样以仙鹤为主，仙鹤是鸟类中最高贵的一种鸟，代表长寿、富贵。鹤下面绣以海水。日出海水，舞鹤踏云，鹤头望日。边上有6个蝙蝠。我国传统民族工艺中，通常用蝙蝠寓“福”。六福在中国是捧喜。配的图案中：仙桃——仙桃捧寿；太平花——表示太平盛世，国家很太平；牡丹——富贵吉祥；灵芝——长生不老；祥云——祥云瑞蔼，风调雨顺；松鹤——松鹤延年。还有海水江崖、吉祥八宝，表现永世吉祥，万世升平。万字联做边——万字联佛法的一种代表，表示神佛保佑。由此，“京绣”的华美与考究，从中可窥一斑。

“京绣”以雅洁、精细、图案秀丽、针法灵活、绣工精巧、形象逼真为主要特征。“京绣”的用料非常考究，其选料精当贵重，豪华富丽，不惜工本。“京绣”以在丝绸上织绣为其独到之处。代表性的“京绣”作品中，一针一线都渗透出帝王亲贵的倾天权。

“京绣”以材质华贵而著称，一般选用最好的绸缎为面料，而绣线除了以蚕丝所制成的绒线外，还以黄金、白银锤箔，捻成金、银线大量使用于服饰绣品中。其手法先用金银线盘成花纹，然后用色线秀固在纺织平面上，这种用金银线绣出的龙、凤等图案又叫“盘金”，在中国绣品中独一无二，尽显皇族气派，充分体现了富贵精美的宫廷审美艺术。

“宫绣”严格遵循图必有意、纹必吉祥的宗旨。据记载，这一宗旨最早见于公元前21世纪的舜禹时代，也就是《尚书·虞书》所说的关于舜命禹制作典章服的故事，确立了天子服饰十二章，历代沿承直至清末。这十二章是由十二种图案组成，每种图案以象征的手法表现着对理想的肯定，如日、月、星辰（胸临）、山（镇定）、龙（变化）、华虫（文彩）、虎尊与兽尊（忠孝）、水藻（洁净）、火（光明）、粉米（养民）等，都是对生活中各种事物的概括、寄托着设计者希冀抽象概念得以准确表现的愿望。特别是在清代，《大清会典》对帝、后、皇子、贝勒、大臣穿着使用的服装图案纹样、用色都有明确具体的规范。

“五爪
大臣在服
只可穿着四
他辅助纹样
多了。而文
服上胸前、
分。王爷、贝
方补。文官

五爪金龙

金龙”是皇室专用，其他
装、饰品上则不可使用，
爪龙形的吉服、蟒袍，其
与龙袍相比也简化逊色
武官员们的品级要以补
后背两片刺绣图案来区
勒为圆补，文武官员为
的图案是各种飞禽，代

代表文采，武官以图案为不同的走兽，象征威猛、强悍。

从刺绣工艺的角度反映帝王、统治者的意愿，全部用象征性的表达方法，将

祈福纳祥、驱恶避邪的观念通过谐音、会意、借代、比喻等方法，含蓄地以图案形式和技艺高超的针法体现的精美的刺绣纹样，充分反映了吉祥图案在传统艺术品中的重要性。“宫廷绣”图案的寓意不仅是祈福纳祥，同时也是穿用者身份、社会地位的标识。

“京绣”纯手工绣制，历代相传发展至今集千年历史底蕴，推出“京绣”之精品系列。该系列“集天地之灵气，汇日月之精华，在原手工制作的基础上，工艺更臻精湛，流程更趋复杂，融历史与现代于一体，具有很高的欣赏和收藏价值。京绣的最大特点是绣线配色鲜艳，其色彩与瓷器中的粉彩、珐琅色相近。

“京绣”除了在图案内容、色彩上有严格的规范外，“宫廷绣”对于绣品的标准在针法的分布上也有一些固定的程式和工艺要求，绝不允许存在民间绣品的随意性和自如表现个性的主观创作意识。

“京绣”的针法标准是怎样的呢？说起“京绣”的针法，那是极为考究的。对不同的图案都有较严格的规范，如在龙袍纹饰图案中，龙眼、鳞片、毛发或以彩线强化装饰所安排的部位、五彩祥云、海的针法等，都有严格的规范和标准，绣工的智慧、技能必须在这一范围内予以体现。当我们鉴赏那些珍贵的清代宫廷绣品时，可以明显看出，虽然年代不同、图形设计略有变化，但典制章法总体是不变的，而且从每一件绣品中都可体验到宫绣艺人高超的技艺和艺术修养。

然而，在如此严谨的规范中，后代也能明显看到个人绣艺风格的不同。绣师的针法遒劲有力、排列整洁、针针到位、厘毫不苟，与画师配合默契，从而达到绣艺最高境界。绣艺的最高境界，绝不是仅靠技法与经验去完成，也不仅仅是常人所说的用线越细、套色越多，就是好绣品。而正如庄子《养生主》所述庖丁，“以心神的运用”来操刀，艺术是相通的，中国书法和绘画中大写意的用笔所强调的笔墨神韵、乐曲演奏中的感觉均同此理，这种意念是无法用语言来形容的。

由于宫廷艺术审美的标准和规范，在宫廷绣品中无论服饰纹样，还是佩物小品，都充分体现了构图满而不滞、造型端庄稳重、设色典雅、雍容高贵的皇家气派和尊严。所有意象物体在造型上绝无取巧、媚俗和率意的倾向，这一点和民间绣品所体现的文人意趣、商贾艳俗、乡土稚美的风格有本质的不同。

在北京市公布的第三批非物质文化遗产名录上，作为“燕京八绝”之一的京绣制作技艺赫然在列，与此前诸多媒体报道的“京绣”已然濒临失传的消息不同，

这门手艺已在房山区琉璃河镇刘李店村生根发芽。而使其重获新生的是

“京都绣花巧娘工作室——琉璃河绣花坊”的负责人刘秀花。刘秀花是京绣艺术的正宗传人，即京绣艺人“蝴蝶宁”——宁国玺的嫡系传承人刘秀花

相传，流传于世的绣中珍品大部分出自男工巧匠之手，这正是“宫廷绣”与“闺阁绣”的明显区别。作为“宫廷绣”，它的制作目的是为宫廷贵爵服务、生

产御用制品，而“闺阁绣”则是个人生活日用品，它们工艺制作的要求和标准截然不同。

京绣既然是男工之作，那么，刘秀花又是怎么学得这门技艺的呢？说起这话，还要从刘秀花的公公宁国玺老师傅说起。

宁国玺 13 岁时开始在正阳门附近的西湖营拜师学习京绣制作艺术，师傅姓黄，是宫廷刺绣的老工匠。少年时期的宁国玺吃苦耐劳、谦虚好学，再加上他悟性好、手巧塌实，师傅很快就喜欢上他，并破例将京绣艺术绝活全部传授给他。经过三年半的绒绣学习和四年的金绣学习，宁国玺 20 岁时就练就了一手刺绣宫廷龙袍的绝活，在行内赢得了“蝴蝶宁”的美誉。此后，宁国玺一直专心研究京绣技艺，新中国成立前夕，宁国玺参与刺绣人民代表佩戴的国徽，同时亲手刺绣中华人民共和国国旗。在 1949 年的开国大典上，宁国玺有幸与党和国家领导人一起出现在天安门城楼西侧的观礼台上。1955 年，宁国玺接受了建国初期将帅服装军衔的刺绣工作，并圆满完成了任务。期间曾多次以京绣艺人的身份受到周恩来、刘少奇、陈毅、贺龙等开国元勋的亲自接见。一个从旧中国走过来的手艺人受到如此高的礼遇。宁国玺感慨万分，内心里暗下决心：“赶上好时候了，无论如何也要将这门手艺传承下去”。京绣是一门传统宫廷手艺。要用什么样的绸缎，绒线和金丝该怎么搭配，从针线、构图、造型、设色，都要一丝不苟。甚至每种颜色如“黑为玄，黄为权，红为喜，蓝为贵”，都有讲究，含糊不得。之后，宁国玺在北京刺绣厂一直潜心研究京绣技法。

文革期间，手艺人曾受到强烈冲击，但宁国玺坚信“这只是暂时的，并不代表新中国的发展方向”，并坚定信心，一定要把京绣技艺传承下去。京绣传人除了悟性好，心稳、手准外，还必须具有良好的品德。在众多的亲朋好友与徒弟中，宁国玺逐个筛选，精心考察，最后选中心灵手巧的儿媳刘秀花。自 1972 年起，宁国玺把家中收藏多年的京绣作品展示给她，麒麟展姿栩栩如生，仙鹤举首气宇轩昂；满清的、民国的，一件件京绣艺术作品颜色搭配适当、图案活灵活现。老先生言传身教，将一生积累的手艺倾囊传授。也就是从这时起，刘秀花开始了传承京绣技艺生涯。经过三年多的刻苦学习，刘秀花熟练掌握了京绣艺术的精髓，融会贯通了金绣、绒绣两门技法，并能独立完成一件京绣作品。再之后，她的京绣技法达到炉火纯青的程度。

1979 年，改革开放的号角刚刚吹响，刘秀花就在房山区河北镇辛庄村办起有 30 人参加的京绣刺绣培训班，重点传授京绣中的绒绣技法。1987——1989 年，刘秀花在河北新乐县刺绣厂担任技术指导，培训京绣技术人员 60 多人。

京绣分为金绣和绒绣，金绣、绒绣的完美结合是京绣艺术的最佳展示，按照京绣制作的传统习惯，这就要求手艺人必须要有良好素质与合作的精神，否则就无法成功制作一幅完美的京绣作品。因此，京绣行内授徒就有了金绣、绒绣只能选其一的不成文规定，要么学习金绣，要么学习绒绣，二者不可兼得。

刘秀花竭尽全力，在传承中不断探索、创新、完善，使所教徒弟中的一部分人掌握了金绣和绒绣两门刺绣手法，并能独立完成一件京绣作品，从而彻底打破了传统京绣作品必须有两个或两个以上分别精通金绣和绒绣艺人共同完成的陈规。

2005年、2006年刘秀花被评为北京市百名巧娘之一，2007年、2008年被评为北京市“三·八红旗手”，2007年10月，在房山区妇联和琉璃河镇政府大力帮助下，刘秀花成功注册了“北京市刘李店绣花坊”，即琉璃河镇巧娘工作室。在此基础上，2009年注册“北京云龙京绣艺术展示中心”。同年，刘秀花被房山区评为双学双比先进个人。

而今，京绣艺术不仅荣升为北京市的非物质文化遗产，而且成了琉璃河及周边地区农民增收致富的一项文化产业，带动琉璃河及周边地区劳动妇女就业近千人，巧娘工作室年产值40万元，代表作“飞中华”等艺术作品，雍容大气，时代特色，这些艺术品主要销往香港、美国等市场。2009年国庆前夕，刘秀花巧娘工作室制作的长3.29米、宽1.29米的作品《九州同庆图》被北京博

物馆收藏。

赵润东：原区政协副主席

《百子图》端午节庆