

沈寿绣花鸟屏

Embroidery screen with flower and bird designs by Shen Shou

撰文 / 张青筠

图1 《荻丛鹭鸶》

图2 《海棠黄鹂》

苏绣是我国四大名绣之一。在清代末年曾出现一位苏绣的刺绣名家——沈寿，她的刺绣作品风格可分为前后二期。前期绣稿多为国画，针法有套针、撒和针、斜缠针、滚针等，在绣制花卉图案时，甚至直接把鲜花作样稿，边看边绣，绣出的花朵，娇鲜欲滴，栩栩如生。后期则主要以西洋画为绣稿，注

意明暗光线，而且不拘泥于传统形式与针法，运用戾针、虚实针、施针等，在实践中探求“仿真”艺术效果，所绣人物惟妙惟肖。

沈寿作品风格的形成，与她的人生经历是分不开的。沈寿（1874—1921），原名云芝，字雪君，号雪宦。祖籍浙江吴兴，本贯苏州。7岁学绣，20岁与余觉结婚时绣技已很高超了。余觉，浙江绍兴人，流寓苏州。举人，擅长书画。婚后余觉半日读书，半日研绣，夫以画理教妻，妻以绣法告夫，夫妇画绣相辅，相得益彰，云芝至此开始把刺绣从谋生手段变为是一门艺术来追求了。

1904年慈禧70岁寿辰，沈云芝精心绣制《八仙上寿图》通景屏进献，慈禧见后，惊为绝世神品，亲书“福”“寿”两字分赐余、沈夫妇。沈云芝由此更名沈寿，而且在她以后的绣品中常钤“姓名常在御屏风”绣章以纪念此事。清政府农工商部借此还奏准在部内开办绣工科。1905年农工商部又派余觉、沈寿夫妇赴日本考察，成为我国第一位被选派出洋的刺绣艺人。此次考察使沈寿接触到了西洋美术与日本刺绣，拓宽了视野，可以说是她后期“仿真绣”作品风格形成的原因。

上海博物馆收藏有沈寿所绣的四幅小屏，应为沈寿的早期风格作品。此套屏长42.2厘米、宽15厘米，是以国画为绣稿的，分别为一幅《荻丛鹭鸶》、一幅《海棠黄鹂》和两幅《梨花栖鹂》。《荻丛鹭鸶》（图1）画面可见：湖风习习，荻叶瑟瑟，一对鹭鸶站立于芦荻丛生的湖水中，水面上空还有一只鹭鸶在飞翔着。鹭鸶的羽毛用双套针，腿以铺针为底再以扎针勾勒，水纹用接针绣成，芦叶用绿色和灰色

图3 《梨花栖鹊》(1)

图4 《梨花栖鹊》(2)

丝线的斜缠针绣制,以分远近明暗,作品表现出鸛在荻丛中栖息的安详神态,右下角钤“沈氏”绣章。《海棠黄鹂》(图2)画面为:在盛开的海棠花树干上,栖息着一只翘尾侧视的黄鹂鸟。其中黄鹂主要以双套针绣制,鸟嘴先用单套针,尔后以秘针勾勒边线,树叶施齐针,再以黑丝线绣出筋脉,花瓣施双套针,花瓣之间以水路区分层次,右下角有“沈氏”绣章。《梨花栖鹊》(图3、4)画面为:在绽满梨花的树枝上伫立一鹊。其花瓣以劈得很细的丝线以双套针绣出,花蕊为打子针,树叶以套针为底,再以秘针勒筋脉,树干也以套针绣成,其丝绒较羽毛更粗,用以显示树木的质感,两幅绣屏分别钤有“吴中天香阁女士沈寿”和“姓名常在御屏风”绣章。这后三幅绣品的色彩均以藕色为主,如树干两边为藕色,中间是淡灰色,再酌情赋墨彩,鹊之羽毛以深棕色再参加上藕色来表现,树叶也为藕色,用色虽悖常理,整体却很调和。可见作者在色彩的运用上,并未完全按照自然界的规律,而是在讲究整幅绣品色彩和谐的基础上,进行了艺术的再创造。这四幅小屏运用针法种类不多,绣面平服,丝理圆转自如,中间色运用较多,色彩浓淡也合度,绣线粗细有致,

不露针迹,轮廓齐整,充分显示出工笔画的艺术效果。

此套屏另有题跋:“天香阁女士沈寿,今之针神,仰邀天奖,海内外得其尺幅者珍逾拱璧。近闻奉命入都,充绣科教习。则此数帧者凤毛麟角,赏鉴家当共宝之。乙巳夏日曲园居士跋。”曲园居士即俞樾,字阴甫,浙江德清人。道光三十年(1850)进士,官编修。博学,工诗文、书法。乙巳为1905年,此题跋说明这四幅绣品的下限为1905年。以往有学者认为余、沈夫妇奉诏北上和沈寿任绣工科教习,是在1907年,而这四幅绣屏题跋落款为乙巳年即1905年,而且题跋人曲园居士俞樾卒于1906年,这都在1907年以前。现经鉴定,此题跋为曲园居士真迹,可见沈寿奉诏进京至少应当在1905年。

1911年辛亥革命后,沈寿所在的皇家绣工学校停办,她又受近代著名实业家张謇之邀请赴南通,在女工传习所任教,在此期间沈寿又先后绣成《耶稣像》和《女优倍克像》两幅仿真绣,这两幅绣像曾一度流落国外,1986年4月张謇后裔将这两件珍品归献祖国,现藏于南京博物院。特别是其中的《耶稣像》,沈寿运用了虚实针、旋针等针法,在丝理的处理上突破了传统的人物统一直丝理绣法,根据面部的明暗层次和肌肤的纹理来运针,转折丝理。在人物面部的明亮处即额、鼻、颧等处,针脚长,排针密,丝理直,以丝线的光泽增强明亮度,在暗部即颊、颌、耳孔等处,用针短,排针稀,线条旋转,纵横参差,使光线隐晦一些,以增加立体感。耶稣的头发、胡须则运用滚针,以棕黄等颜色绣出质感和卷曲。可以说此像是沈寿将绣技与西洋绘画结合最完美的作品,曾在1915年美国旧金山举办的“巴拿马万国博览会”展出并获得一等奖。

1921年6月,久病的沈寿终因医治无效与世长辞,终年48岁。沈寿是我国近代著名的刺绣艺术家,因其英年早逝,加之她将刺绣作为艺术来追求,而不是谋生的手段,同时还要从事刺绣教学工作,所以留传下的作品并不多,已明确作者的不超过30件。上海博物馆所收藏的四幅绣品,作为她的前期作品可见其之珍贵。