

沈寿成绣圣之作《八仙上寿图》

◎安铁生

许多人都知道,南京博物院18件镇馆之宝之一、织绣之宝——沈寿绣品《耶稣像》,为近代苏绣大师沈寿“仿真秀”代表作品,在1915年巴拿马的世博会上获得金奖,是苏绣发展中的一大创新和高峰。

许多人也知道,南通博物苑镇馆之宝、沈寿绣张謇题《古观音像》为国家一级文物,及彰显南通特产“天下第一鲜”的沈寿绣《文蛤图》等,因为这些绣品保存基本完好,研究探讨介绍的文章不少。但让人们遗憾的是,沈寿最重量级的献给慈禧太后七十大寿、成为“绣圣”的扛鼎之作——《八仙上寿图》及《无量寿佛图》等,由于时间更为久远,原作不存,许多书籍往往几笔带过不作详述,亦成为沈寿作品研究里最大的缺憾。

颜元画的《八仙上寿图》无从见到,找到其《大富贵亦寿考》图可知艺术风貌。

《蛤蜊图》

回望晚清民国时的姑苏,“闺阁家家架绣绷,女子人人习针巧”,因图案秀丽、构思巧妙、绣工细致、针法活泼、色彩传神,荟萃江南风雅的苏绣闻名海内外,那时绣娘遍布城乡数以十万计。1874年,阊门外海宏坊沈姓古董商的家里生了个清秀的女孩,取名云芝,字雪君,号雪宦。由于其外婆、母亲和姐姐都精于刺绣,在当地享有极高的声誉。且在木渎的外婆不但擅长刺绣还善于管理,总想把绣艺做大做强,于是在四周增设了不少绣品加工点和承包的绣坊。

沈云芝七岁便开始学习练针引

线了,由于裹足造成趾径骨受抑变形疼痛,她只能静心待在外婆的绣坊里,潜心观赏学艺消磨时光。次年,沈云芝便能绣出家里养的鹦鹉,其颜色多样、姿态复杂,想要完成需要较为高超的技艺,非一般绣娘所能驾驭。外婆见到其作品后大加赞赏,预言她将来在刺绣上必有成就,并赠予她一具小绣绷。其父亲沈椿是具有文化素养和艺术鉴赏能力之人,家中收藏了许多名家的字画,沈云芝从小就看读这些挂着的大家之品,其审美观念有了极大提升。父亲还对她进行了文化教育,其从小

就能写得一手绢秀的小楷,并能背诵许多诗词民谣,这为她日后的刺绣创作提供了丰富的文学涵养和灵感来源。亦如上海文史学者郑逸梅先生《苏绣沈寿的〈雪宦绣谱〉》一文所说:“沈寿家里开古董铺,除陈列铜瓷玉石外,当以书画为大宗,这使沈寿得以广泛接触名作,深受艺术熏陶,造就了极高的审美素养。”(《文苑花絮》78页,中州出版社)沈寿“十五六岁就和姐齐名,名扬苏州一带,商人愿高价购其绣”。(“绣圣沈寿与女工传习所”,见《梦游梅花楼》P151,百花文艺出版社)

沈寿自小习绣,审美极高

光绪二十九年春节后不久,在清政府农工商部供职的单束笙忽然来访,他是沈云芝丈夫余冰臣多年没见的朋友,交谈之际,单束笙在室内见到绣绷,顺便起身掀开盖布,看到的作品让他大为吃惊,这是一般绣娘没有的好作品,于是向他们夫妻提供了一个重要信息:慈禧太后很喜欢刺绣。他当场就建议趁太后明年七十寿辰之际,让云芝向宫中献上一件刺绣作品。

虽说苏州城里留下明清以来的《八仙上寿图》《无量寿佛图》画作不少,但余冰臣翻遍家藏的和朋友处的,走访了多处藏家的珍品,能供刺绣的名人画作精品几乎没有。在找不到现成的情况下,只有去早年师事任伯年、擅画人物佛像的著名大画家颜元家中去拜访。当得知是为慈禧太后祝寿用,颜元深知马虎不得,于是专心构思,参照古画明清瓷器等精品图案,以八仙自蓬莱山牡丹会渡海回往西池仙境途中为主流题材,经过多天的修改补充,几易其稿,终于及时完成一幅以群仙祝寿为主题的绣屏画稿。余冰臣见该作品设计精妙,八位神仙衣着各异飘逸灵动,面带笑容形象生动,各人手中都持不同宝物及寿桃等礼物,

仙风道骨、神采奕奕,敷色艳丽热闹又不俗气,且各不相同,在此画稿上加以刺绣的丝质奇效,估计可得老佛爷的赏识和欢心。于是满心欢喜谢过颜元,立即回家组织大家动工。

颜元创作的《八仙上寿图》绣稿画幅特别大,要靠沈云芝一人之力是来不及做的。余冰臣就让她邀请多名技艺高超又合得来的绣女相帮。一向乐于助人的沈云芝有一帮要好的刺绣伙伴,个个都是不同凡响的能工巧匠——“姐姐沈立、堂姐沈英,以及徐志勤、蔡群秀、金静芬、朱心柏等,几位女伴便组成了一个高水平的刺绣班子,共同承担这批祝寿绣品的赶制任务……”

《八仙上寿图》人物众多,沈寿首先“循画理、师真形”,认真解读分析思考用针绣法,“要看人的精神,最重要的是目光,眼睛一定要绣得活……绣肖像,沈寿老师称为美术绣,以前绣的是黑白的,从黑色到白色有几十种线,肖像的阴阳面要分出,面部是按人的面部肌肉的丝纹绣起来的,额部丝理绣横的,眼角丝理绣斜的,腮部丝理绣圆的,鼻部丝理绣竖的,这样绣,真实感强”。(当年学员巫玉《回忆南通女红传习所》,谈沈寿教给针法有十八种,见江苏文史资料编辑部

的《江海春秋》中册)

她们不辞辛劳日夜加班赶绣,第二年秋天,终于将这批作品如期绣完。“其中就有《八仙上寿图》《无量寿佛图》,及《万年青图》《寿星见图》《万福来朝图》《松鹤图》《黑龙图》《仕女图》《青山绿水图》《三马图》《无锡纯嘏图》等十多件。”(陈佐著《一代刺绣大师沈寿》)

事不宜迟,这些祝寿绣品迅速交到农工商部尚书载振手上,于是很快在皇宫内先行陈列。一天,慈禧在观赏各地贡品时,忽见苏州来的《八仙上寿图》与众不同。“烛光下,只觉得绣面上神仙个个在动,以为眼花,问身边的人,众人都表示:真的在动,是活的,活的!那‘何仙姑’面容更酷似慈禧,慈眉善目,颈佩佛珠……”(白水《天下奇女子,真美术专家》2024年9月28日《南通日报》)

“慈禧视这为‘绝世神品’,授予四等商勋,这是清政府对传统工艺的最高奖项。”(“南通仿真绣”,见陈金屏《濠南温故》P202,凤凰出版社)。舒心之余顺手拿起御笔,高兴地挥毫写了“福”“寿”两个大字,随行的人在字上端盖“慈禧皇太后御笔之宝”阳文方形宝印等,赏赐给了他们。

绣圣沈寿,实至名归

得此国家最高奖赏后,沈云芝遂改名为沈寿。清政府立即在农工商部特设产绣工科,任命沈寿为总教习。还委派沈寿夫妇赴日本考察那里的刺绣艺术,吸收西洋油画、素描、摄影中的用光,使得后来的新作立体感更强、物象生动逼真,具有仿真的效果,这就是后来使沈寿刺绣技艺产生了飞跃的“仿真绣”。现在见到的第一幅仿真绣即1910年完成的《意大利皇后像》,其应邀参加我国第一次举办的世界博览会——南洋劝业会,荣获一等奖。后又由清政府派送意大利都灵万国博览会,

再获“至大荣誉最高级之卓越奖凭”。

1914年,清末状元、实业家张謇在江苏南通创办女红传习所,沈寿应聘担任了所长兼教习八年。1915年,沈寿耗时两年多创作了旷世神绣《耶稣像》,荣获美国巴拿马世界博览会“一等奖”等。另外还有《蛤蜊图》《古观音像》等不朽之作。

1921年6月18日,沈寿病殁于南通,终年47岁,葬于南通狼山。沈寿对中国刺绣所作的又一最大贡献,就是一改“一人绝艺,死便休息,而泯无焉传者”的状况。在张謇的帮助下,她创作完成了中国第一部刺绣理论专著——《雪宦绣谱》。

张謇是慈禧六十大寿的恩科状元,沈寿是慈禧七十大寿成名的绣圣,双星闪耀南通百年金光大道。张謇在沈寿墓的墓阙门额上题字:“世界美术家吴县沈女士墓阙”。南通师范名师、“通州四才子”之一的曹文麟,有“为金聘之挽余沈寿女士”,下联曰:“能以意匠驰声誉万国诗绝针绝东吴振古降天人”,((《南通楹联》P371,南通文联)世人尊称沈寿“绣圣”当然是实至名归。