

浅谈苏绣

魏 乐 文

(温州师范学院人像绣研究所 浙江 温州 325027)

摘 要:论述苏绣产生的重要背景、苏绣的绣种及特点,苏绣发展的几个重要阶段和苏绣的历史演变,分析在现代市场经济条件下的苏绣发展所面临的机遇和挑战。

关键词:苏绣;苏绣绣种;历史演变

中图分类号:J523

文献标识码:A

文章编号:1006-0375(2006)01-0103-03

刺绣在我国有着悠久的历史,历来有苏绣、湘绣、粤绣、蜀绣、京绣、鲁绣、汴绣、瓯绣、汉绣、闽绣等地方绣种,此外我国的一些少数民族地区也都有自己特色的民族刺绣。

19世纪中期由于绣品的商品化,而当时苏、湘、蜀、粤四个地方的产品相对销路较广,海内外影响较大,故有了“四大名绣”之称。其中以苏绣名气最大。

苏绣是以苏州为中心包括苏南地区刺绣品的总称。苏绣作品的主要艺术特点可用精、细、雅、真来概括,山水能分远近之趣;楼阁具现深邃之体;人物能有瞻眺生动之情;花鸟能现绰约亲昵之态。苏绣的仿画绣、写真绣其逼真的艺术效果是无可挑剔的。传统代表作品有《白孔雀》、《松鹤延寿》、《鸣春图》、《春回大地》、《小猫》、《金鱼》等。在刺绣的技艺上,苏绣的针法是极其丰富的,归纳起来共有9大类43种针法之多,主要有齐针、抡针、套针、施针、乱针、滚针、切针、平金、打点、打子、结子、网绣、冰纹针、挑花、纳锦、刻鳞针、施毛针、穿珠针等等,而作品大多以套针为主,绣线套接不露针迹。常用三、四种不同的同类色线或邻近色相配,套绣出晕染自如的色彩效果。同时,在表现物象时善留“水路”,即在物象的深浅变化中,空留一线,使之层次分明,花样轮廓齐整。图案工整娟秀,色彩清新高雅,针法丰富,雅艳相宜,绣工精巧细腻。但采用不同的针法可以制作出不同的线条组织和独特

的艺术表现效果。比如,运用施针、滚针绣的珍禽异兽,毛丝松顺,光洁艳丽,富有质感;采用散套针绣的花卉,形色俱佳,似有香味扑鼻之感;使用乱针绣的人像和风景,针法和用线极尽写实,粗犷之处“大刀阔斧”,精彩之处极尽细微。线条组织多变,既写实又有装饰味,艺术效果强,富有浓郁的民族特色;运用打子绣的作品,则具有古色古香、淳朴浑厚的艺术效果。^[1]

关于刺绣的记载可以追述到二千多年前的春秋时期。宋代苏绣艺术已具有相当高水平,到了明代,江南已成为丝织手工业中心。在绘画艺术方面出现了以唐寅(伯虎)、沈周为代表的吴门画派,刺绣艺人结合绘画作品进行再制作,推动了刺绣的发展。所绣佳作栩栩如生,笔墨韵味淋漓尽致,“以绸代纸”“以针作画”有“巧夺天工”之誉。自此,刺绣艺术在针法、色彩图案诸方面已形成独自的艺术风格,与书画艺术媲美争艳。

清代是苏绣的全盛时期,可谓流派繁衍,名手竞秀。皇室享用的大量刺绣品,几乎全出于苏绣艺人之手。民间刺绣更是丰富多彩,广泛用于服饰、戏衣、被面、枕袋帐幔、靠垫、鞋面、香包、扇袋等方面。这些苏绣生活用品不仅针法多样、绣工精细、配色秀雅,而且图案花纹含有喜庆、长寿、吉祥之意,深受群众喜爱。还有一种“画绣”,属于高档欣赏品,称之为“闺阁绣”。史载吴县的钱慧、曹墨琴,吴江的杨卯君、沈关关,无锡的丁佩、薛文华等人的刺绣佳作,皆名噪一

收稿日期:2005-04-30

作者简介:魏乐文(1973-),男,浙江温州人,工艺美术师。研究方向:传统工艺美术。

时。特别是到了清末民初西画大量传入中国,在西学东渐的潮流中,苏绣多吸收绘画技法也出现了创新的兆头。

说到近代苏绣,就不得不要提顾绣了,顾绣原指明代上海顾家的刺绣,顾氏家族的顾名世以嘉靖三十八年(1559年)进士享誉乡里。他的孙子顾寿潜善画,从师于董其昌。顾寿潜之妻韩希孟工画花卉,又擅长刺绣,在顾家众多的名手中堪称代表,连董其昌看后也惊叹:“技至此乎!”明代的商品经济已较发达,顾家的刺绣借机销售四方名扬海内外,因此到了清代时,江南一带的绣庄许多干脆挂起“顾绣”的字号,广义的“顾绣”便由此而来。苏绣正是在广泛吸取顾绣的特点和长处后,逐渐从作坊里孕育出一枝工艺美术更为璀璨的奇葩。

在光绪年间,技艺精湛的刺绣艺术家沈云芝闻名苏州绣坛,她将西画肖神仿真的特点溶入于刺绣之中,新创了“仿真绣”。光绪三十年(1904年)慈禧70寿辰,沈云芝绣了佛像等八幅作品祝寿。慈禧看后各加赞赏,书写“寿”、“福”两字,分赐给沈云芝和她的丈夫余觉,从此沈云芝改名沈寿。她的作品《意大利皇后爱丽娜像》,曾作为国家礼品赠送给意大利当局,曾轰动了朝野;《耶稣临难像》1915年在美国举办的“巴拿马——太平洋国际博览会”上获金奖,《美国女伶倍克像》赴美展出时,参观者络绎不绝,盛况空前。沈寿的“仿真绣”传誉中外,开拓了苏绣崭新的一页。

在沈寿的倡导下,江苏的苏州、南通、丹阳、无锡、常熟等地分别举办了刺绣传习所、绣工科、绣工会等。她曾先后到苏州、北京、天津、南通等地课徒传艺,培养了一代新人。那时著名艺人还有华基、唐义真、李佩徽、蔡群秀、张应秀等等,她们的作品先后在“意大利都灵万国博览会”(1911年)、“巴拿马——太平洋国际博览会”(公元1915年)、“比利时万国博览会”(1930年)上获奖,为中华民族传统工艺在国际上赢得了荣誉,也在苏绣的发展史上写下了光辉的一页。

30年代初,中国画家吕凤子先生创立的丹阳正则艺专,绣工科主任杨守玉始创了纵横交叉、长短不一、分层重叠的“正则绣”,也就是“乱针绣”。

杨守玉1896年出生,原名杨媪,字瘦玉。毕业于常州女子师范学校图工班。艺术大师刘海粟

先生是杨守玉的表兄也是她的绘画启蒙老师。1914年,杨守玉来到丹阳正则女校任教。起初担任绘画老师,后又担任刺绣老师、绣科主任。抗战爆发后,杨守玉随正则女校内迁重庆,在重庆国立艺专继续授徒,直到抗战胜利退休才回到了家乡。杨守玉凭借绘画、书法、篆刻、印章以及素描、透视等中西贯通的艺术涵养,在刺绣方面屡创新派。20世纪30年代初,她创立“正则绣”,后人以其针法特点也称作“乱针绣”。

创作的精品有:《观音》、《难民》、《美女与鹅》、《拙政园》,另一幅《罗斯福像》被美国国家艺术馆收藏。其创作成功的乱针绣,突破了传统平针绣的格局,的确是中国刺绣史上的一大变革。乱针绣与传统平针绣一样,也是用直线条的,两者的区别是:传统绣永不交叉重叠,而乱针绣却纵横交错相间,色彩应物象形,百无禁忌。其近看针法紊乱,远看却立体感很强,栩栩如生,其针法在交错之中,含有精细理法,所以无论人物、风景、花卉都表现灵活。妙在松动自然,毫不板结,寓有法于无法之中,宛如油画,或似艺术摄影,光色配合,如幻似真,既象画而又不同于画。乱针绣丰富与提高了苏绣的艺术表现力。^[2]

自20世纪50年代初以来,苏绣艺人创作开拓了新的广阔天地。苏州、南通、常州、无锡、扬州、东台等地先后建立了刺绣研究机构或工厂,使刺绣艺人安心专致研究和创作。对失传的技艺进行了挖掘、总结、提高、发展,作为苏绣的领军人物任嘤嫫、顾文霞等几位工艺美术大师培养了众多的苏绣人才,使苏绣在各地生根发芽,并结合各地的特点,形成了自身的特色,使古老的苏绣艺术重放异彩。为我国的传统工艺美术事业做出了巨大的贡献。

任嘤嫫,中国工艺美术大师,苏州刺绣研究所的创始人之一。1931年起跟随杨守玉先生学习苏绣,任嘤嫫正是这时起打下了刺绣坚实的基础,抗战时期她所在的学校被迫迁往重庆,任嘤嫫和老师杨守玉在重庆继续培养苏绣人才,在制作刺绣时她特别注重运用绘画的原理,更加完善了老师杨守玉的虚实乱针绣技法,创立了双面异色异样绣的技法,解放后,任嘤嫫担任了苏绣小组的负责人。更为重要的是她培养了新中国成立后第一批苏绣人才。^[3]

顾文霞,中国工艺美术大师,1931年出生于江苏省吴县。1954年8月参加苏州市文联刺绣小组,1965年之后任苏州刺绣研究所副所长、所长、总工艺师,1986年11月创建中国苏绣艺术博物馆,她出任馆长,在苏州刺绣博物馆期间,先后复制古绣品有上海和故宫博物院的韩希孟珍品,并主持绣制了古画《姑苏繁华图》、《清明上河图》、《八十七神仙卷》、《维摩演教图》和《孙子兵法》绣册等传世作品。对继承苏绣优秀传统和开发创新产品做出了卓越的贡献。^[4]

自从改革开放以来,市场经济对手工业的冲击,有的工艺美术品种已日渐没落了。困者思变,现代苏绣的理念发生很大改变,“思维大于技巧,是现代社会,工艺品行业提升自身的唯一途径”。这一观念是由苏州刺绣研究所张美芳所长提出的。张美芳还认为传统苏绣重技轻艺,重视局部而忽视整体效果,为用艺术的创新思维必须重新思考传统技艺手法,而新一代的苏绣作品,要远看是一幅艺术品,近看才是刺绣。所以绣制作品之前先进行艺术设计,现已成为苏州刺绣研究所的一道必不可少的工序。因为创新的空间是无穷大的,因为艺术创作本身就是永无止境的,所以苏绣的创新首先就是表现的内容的极大扩充。传统的苏绣多为工笔中国画为蓝本,尤以花鸟和小动物为主,最得意的是“小猫”和“金鱼”,而今天的苏绣,几乎可以表现绘画、摄影所能表现的所有题材、所有风格。如梁楷的泼墨人物、凡高的《自画像》、莫奈的《日出印象》,乃至模拟宇宙大爆炸的实验照片《金核子碰撞》。创新的另一个重

要方面,是为了达到各种题材的奇妙艺术效果,对针法、技法、色彩等等进行调整、改变、重组,寻找传统刺绣与现代艺术、现代科技的结合点。也是为适应现代多元化社会和欣赏时尚的需要。现代的苏绣正朝着这个方向在不断的探索和发展。

衡量一个传统工艺品种繁荣与否,有两个标准,一、将作品的艺术境界有所创新和突破,二、开拓市场,使艺术作品产业化更壮大。二者缺一不可,更要互促互进,它关系到传统工艺发展的前途。但要以提高艺术审美价值为根本,不可倒置。艺术品之所以成为艺术品,独特性和价值就在于其审美价值,其他所有社会价值和经济价值都要在审美价值上才能体现出来。就现代的苏绣而言,其在刺绣工艺品市场的占有率,已经不容质疑,而在提高其审美价值方面,苏绣工作者能够提出并使“思维大于技巧”成为了制作绣品前的一道工序,不仅对苏绣传统的工艺流程具有改造意义,使苏绣彻底告别了“匠气”、复制艺术品气质,更有了不断超越的理论基础和现实基础。苏绣能将传统艺术与现代艺术、现代科学完美的结合,将会为自己的拓展发挥重要作用。

参考文献:

- [1] 李娥英. 苏绣技法[M]. 北京: 中国轻工业出版社, 1965.
- [2] 张晓颖. 苏绣艺术特点浅析[J]. 东南文化, 2000 (5).
- [3] 乐逸. 外秀中慧 艺冠群芳——记中国工艺美术大师、著名苏绣艺术家任嘤嫫[J]. 上海工艺美术, 2000 (2).
- [4] 潘真. 顾文霞和苏绣[J]. 上海工艺美术, 1998 (3).

On Souchow Embroidery of China

WEI Le-wen

(Institute of Hair-Embroidery Skill, Wenzhou Normal College, Wenzhou, Zhejiang, 325027)

Abstract: This paper probes into the significant background in which Suchow Embroidery arises, the categories and characteristics of Suchow Embroidery, and important phases of Suchow Embroidery's development and evolution. Meanwhile the chances and challenges in developing Suchow Embroidery on the condition of modern market economy is analyzed as well.

Key words: Suchow Embroidery; categories of Suchow Embroidery; historical evolution