

刍议南通沈绣的工艺特点与风格

梁惠娥, 吴敬, 徐亚平

(江南大学 纺织服装学院, 江苏 无锡 214122)

摘要: 中国刺绣艺术历史悠久。苏绣是我国传统四大名绣之一, 而南通沈绣又是苏绣中的一块瑰宝, 一朵奇葩。通过对南通沈绣的由来、发展, 以及南通沈绣在其风格、技法、配色等方面的阐述, 分析了南通沈绣所独具的特点。

关键词: 南通沈绣; 风格; 苏绣; 刺绣

中图分类号: J523.6 文献标识码: B 文章编号: 1001-7003(2006)-0051-02

中国刺绣艺术历史悠久, 著名的有苏绣、湘绣、蜀绣、粤绣四大名绣。而四大名绣中的苏绣, 由于其在艺术上形成了图案工整隽秀、色彩清新高雅、线条雅艳相宜、针法活泼丰富、绣工细腻绝伦等地方风格, 被誉为“东方明珠”。南通沈绣更是这颗明珠中的一朵奇葩。

1 南通沈绣的渊源

南通沈绣是因创始人沈寿之姓而定名的。沈寿(1874—1921)出生在江苏的吴县, 原名雪芝, 字雪君, 号雪宦、别号天香阁主人, 其从小便随父亲识字读书, 她7岁弄针, 8岁就会刺绣。家藏的文物字画给了她丰富的艺术薰陶, 造就她独特的绣技。她的绣品很早便扬名于扬州、苏州一带。1903年慈禧太后70寿辰, 各地供奉金银珠宝无数, 但沈雪芝刺绣的一幅《八仙上寿图》令慈禧眼前一亮, 大为赏识, 便赐了沈雪芝一个“寿”字, 赢得“绣圣”的名头, 从此, 沈雪芝更名为沈寿, 她的名气响传四方。

沈绣真正自成一派还是自她担任南通女工传习所所长后。1914年, 清末著名的民族工商实业家张謇在南通建立了一所女工传习所, 为了发展刺绣事业并提高艺术档次, 他特地请来当时任教于天津纺织技术学校的沈寿, 请她担任南通女工传习所所长。沈寿在传授刺绣技艺的同时, 注重技能与知识的培养, 传授女学生学习相关领域的文化知识, 提高了绣女们的基本素质和艺术内涵, 也使南通刺绣从“民间实用”型上升到“艺术创作”型层面; 其次, 她在传授过程中, 注重吸收西方艺术的特点, 体会西方写实艺术形式的创作元素, 以她精湛的技巧和灵性, 创造了别开生面的“仿真绣”。

《意大利皇后爱丽娜像》就是她的第一幅仿真绣作品。这幅作品使得有世界四大美女之一称号的意大利王后, 活生生地凸现在绢帛上, 呼之欲出, 叹为观止。1915年, 沈寿绣制《耶稣像》(图1), 此幅作品获

美国“巴拿马——太平洋国际展览会”一等奖。她的最后杰作是《美国女伏倍克像》(图2), 这幅创世神绣费时3年, 在这幅作品中可以领略到她多变的针法及其独特的绣技。至此, 南通沈绣盛极一时。

图1 耶稣像

图2 美国女伏倍克像

我国美术大师刘海粟观赏了沈绣艺术后, 给予很高评价, 并题写了“神针”二字相赠。

沈寿在南通授绣期间, 在张謇先生的协助下完成《雪宦绣谱》一书。此书从线与色的运用、刺绣的要点到艺人应有的品德修养, 以至保健卫生, 都有比较完整的阐述, 堪为我国第一部系统总结苏绣艺术经验的专门著作, 更使南通沈绣这门独特的刺绣技术和艺术流传世界。1992年, 为纪念中国第一位在世界艺坛上获至高荣誉的刺绣艺术大师, 经国务院副总理邹家华支持, 在南通女红传习所旧址建沈寿艺术馆, 以继承研究沈绣艺术, 弘扬发展民族文化。

2 南通沈绣的工艺特点

相对于传统刺绣的“平、光、齐、匀、和、顺、细、密”, 沈绣强调“审势”、“配色”、“求光”、“肖神”, 把西洋的绘画、摄影与中国传统的刺绣技艺熔为一炉, 增加了立体感, 使形象更加生动、准确、传神, 色彩更加儒雅华贵(图3)。

南通沈绣的独特工艺要求体现在以下几点:

2.1 审势

审势就是审稿。绣稿是刺绣的主题和灵魂, 沈绣的绣稿题材独特, 寓意深刻, 一般多选用名家名作。绣稿的材料多选用高档真丝绸面料。绘制时, 工艺师在面料

■ 收稿日期: 2005-12-23

作者简介: 梁惠娥(1967—), 女, 副教授, 硕士研究生, 主要从事现代服饰文化与服装设计研究工作。

上用细笔淡淡地描出作品的线条和轮廓,然后按画面的内容处理远近浓淡、选用针法及色线,以求做到画面布局统一。

2.2 用色

讲究配色、求光,也就是用线的选择。南通沈绣选用天然蚕丝作绣线,绣线经过染练,颜色达千种以上。《雪宦绣谱》中沈寿对染色还设置了色阶表,一直沿用至今。同时沈寿发现,仅用一种色线表现不到仿真效果,于是潜心研究,用几种色线合并于一针来润色调绣,表现出立体感及明亮度,丰富了色彩的表现力。沈寿绣制的一幅《蛤蚧图》,就是根据刺绣画稿中的明暗关系、空间关系,通过用色及针法的变换,表现出几乎可以乱真的铅笔素描的效果(图4)。

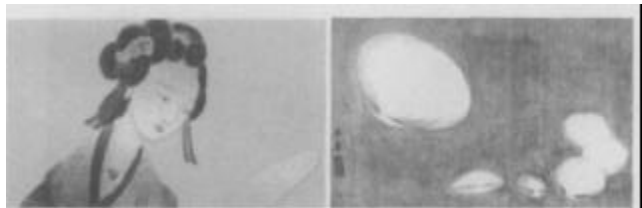

图3 中国仕女图

图4 蛤蚧图

2.3 慎性

就是要求工艺师们要有细致耐心的性格。刺绣工艺师们都要保持安静、祥和的心态,才能绣出一幅高水准的绣品。一般小幅作品要绣三至五个月,中幅作品要绣一年多,大幅的要绣两至三年,有时还需多人合作才能完成。俗话说:“一笔千线”。画家们的潇洒一笔,就需千针万线。从起手的第一针起,刺绣整幅作品都要严格认真,自始至终不得马虎。同时在刺绣过程中不能说话,一怕分心,二怕唾液溅到丝绸上,使绣面沾染污迹。

2.4 用针

绘画艺术讲究的是“三分画、七分裱”,而南通沈绣的最大特色是“三分画、七分绣”。用针,一讲究针的粗细与长短,绣花针分长针与短针,从粗到细有十几个号型。在表现人物五官及细微部位时用小号针绣制。表现服装纹理或画面背景时可选用粗一点的针来表现。二讲究针法的运用。沈寿曾在《雪宦绣谱》中自述:“我针法非有所受也,少而学焉,长而习焉,旧法而已。既悟绣以象物,物自有真,当放真,既见欧人铅油之画,本于摄影,形生于光,光有阴阳,当辨阴阳,潜神凝虑,以新意运旧法,渐有得。”在针法方面,沈寿改变了以往苏绣中平铺直套的针法,而是根据物象的明暗关系旋转铺绣,表现仿真的效果。

南通沈绣针法变化多端,除了苏绣常用的几十种针法外,还有以下几种特殊针法。

2.4.1 旋针

这是沈寿独创的一种刺绣针法。以往做刺绣的时候,一般都是直着往下拉平着往下绣,沈寿把针法旋转着顺着形体回旋的纹路用短针盘针,匀密而不露针脚。《耶稣像》脸部就是用的旋针,很好地突出了耶稣面部的一个肌理效果(图1)。

2.4.2 散错针

这是沈寿独创的另一种刺绣针法。它以多种针法变化运用,达到阴阳浓淡适度,力求所绣的形体逼真。

2.4.3 彩锦绣

南通彩锦绣将我国民间实用刺绣的传统方法大胆运用于刺绣艺术欣赏品,取得了很好的效果。它集“点彩”与“纳锦”两种针法于一体,以绢纱为主要底料,运用各种彩色色线,按照纱眼网格用针,组成变化万千的几何纹样刺绣而成,形式感强,具有远看光彩夺目,近看千姿百态的效果。

2.4.4 书法绣

中国的书法艺术源远流长,而书法刺绣艺术品就更加精美了。南通沈绣的书法刺绣要求掌握好原作书法形体特征,灵活地运用虚针和实针,使绣制的书法作品字形严谨,象形写意,惟妙惟肖。

沈绣艺人善于总结经验独辟蹊径,继发绣、双面绣之后,又相继成功地创造双面异色绣、双面异色异样绣等新作。沈寿使刺绣这门民间工艺超越了代代相传、不断重复的匠人作为,上升到艺术创造的境界,使之融入时代的艺术氛围,并以其特有的艺术专长独立于绣苑之林。

3 结语

刺绣是中国传统的著名民间工艺,是人民自己创作并使用的手工艺,南通沈绣以新意运旧法,显光弄色,参用写实,将西洋画肖像仿真的特点表现于刺绣之中,无论在内容、艺术、技法上都充分反映了沈寿的智慧和创造性,使我们领略到了一种独特的刺绣技巧和艺术风格。在经济发展迅速的今天,如何使南通沈绣在继承和吸收传统艺术和技术精华的同时,从纯粹的工艺品迈向产业化的道路,让其渗透到百姓生活的方方面面,这是一个值得大家探讨与关注的话题。我们希望这朵苏绣中的奇葩越开越盛。

参考文献:

- [1] 黄庆康. 中国民间织染印染[M]. 上海: 中国纺织出版社, 1998.
- [2] 吴淑生, 田自秉. 中国染织史[M]. 上海: 上海人民出版社, 1998.
- [3] 张蕾. 漫谈沈绣[J]. 收藏家, 2005(2): 53-58.