

十字绣和传统刺绣

——时尚与经典的撞击

闫学玲,常丽霞

(河南科技学院艺术学院 河南新乡 453003)

摘 要:十字绣作为现代生活的一种休闲方式,在现代刺绣产业中发挥着时尚、趣味的优势。它给消费者带来“栽花结果,自娱同乐,雅俗共赏”的喜悦,为家纺业带来巨大的商机。在现代设计与生产中如何发挥传统与时尚的优势,体现两种艺术的价值,是现代设计师关注的问题之一。文章从针法、图案、产品等角度剖析了两种刺绣产品的特点和优劣势,提出刺绣产品未来的创新方法。

关键词:十字绣;传统刺绣;文化传统

十字绣简单易学和强烈的视觉效果,使它一进入中国市场便得以风行,受到广大消费者的青睐。十字绣以一种休闲模式进入人们的生活:它将刺绣与人的情感融合在一起,给消费者带来“栽花结果,自娱同乐,雅俗共赏”的成就感,通过刺绣和设计能减缓现代人生活压力,给人们带来时尚、情趣和休闲的享乐。作为刺绣的一种方式,十字绣产业的不断升温,给传统刺绣业带来很大的冲击。在竞争中,如何发挥十字绣与传统刺绣的优势、展现各自魅力,使其产业在碰撞中得以发展和繁荣,是设计师面临的一大挑战。本文将通过比较分析十字绣与传统刺绣工艺的特点,提出这两种刺绣工艺在未来市场上的发展的创新模式。

1 十字绣

十字绣,是一种利用经纬交织的网格,将不同颜色的线用十字交叉的方式交叉在网格上的绣法。十

字绣的历史和来源,目前有几种说法:一是来自欧洲,二是十字绣是我国传统刺绣艺术的一种,自我国唐代就开始有这种针法了。撇开十字绣的历史文化渊源,从民族、民间服饰中人们经常能看到品目繁多、技艺精湛、图案丰富的十字绣绣品如图 1 所示就是其典型代表。

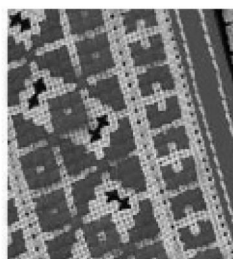
十字绣因绣法简单、绣品高贵华丽、精致典雅、别具风格等特点曾风靡欧洲,成为皇室贵族女士休闲娱乐的“女红”^[1]。十字绣在我国民间俗称:“挑补绣”或“挑花绣”。挑花针法与刺绣不同,以平布作底,先用线勾出轮廓,再按图案隔一根纱或几根纱插针,经纬纱交叉呈“十”字形为“座标”,对角插针成“×”形,通称“十字花”,或作“一”字形^[2]。在我国主要流行于贵州中部以云南等地区,挑花绣有明挑和暗挑两种绣法。十字绣在我国民间艺术中得到淋漓尽致的展现和应用,它是作为世界非物质文化遗产得到世界认可和保护的藝術^[3]。

乌克兰十字绣服饰

匈牙利十字绣桌布

我国彝族挑花绣衣服

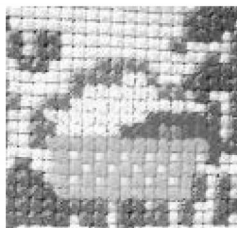
我国苗族挑花绣衣裙

图 1 民间十字绣服饰片段

十字绣,作为民间刺绣的一种常用针法,关于它的传播和继承在史料上并未有详尽介绍。因此,可以说它是一种刺绣方法在世界各地受到不同的关注和人们心灵的共鸣得以使它风靡。十字绣受宠的关键是在它将刺绣者的情感与刺绣紧密联系起来,人们将它作为了一种诸如健身之类的娱乐休闲方式。它能在满足人们物质需要的同时,让人们在刺绣过程中放松自己,减缓生活的压力,即:既能给刺绣者带来实用的装饰品装点美化刺绣者的生活,又能够

在刺绣的过程中享受自我设计、自我满足、自我实现的价值需求。

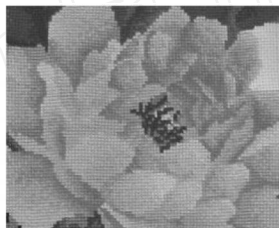
十字绣以一种休闲时尚进入国内市场,从开始到繁荣,只不过有几年的历史,但其产业却得到了长足的发展,图 2 所示效果。十字绣绣品从简单的刺绣平面效果,发展到层次分明、立体感强、产品系列繁多的经典绣品,其产业占领并充斥着传统刺绣业,其市场份额不断增长。

平面房屋装饰

细腻的人物

层次感强的牡丹花

古典的欧洲风情

图 2 现代十字绣作品片段

2 传统刺绣

刺绣,又称丝绣,扎花,是在绸缎、布帛和现代化纤维物等面料上,用丝、绒、棉等各种彩色线,凭借一根细小钢针的上下穿刺运动,构成各种优美图象、花纹或文字的工艺,是我国优秀的民族传统工艺之一,在中国工艺美术史上占有重要的地位。

我国刺绣具有悠久的历史传统,早在原始社会向奴隶社会过渡期间,华夏民族的部族联盟首领在举行重大庆典和祭祀等礼仪活动时,就必须穿着绘绣有日、月、星辰等图纹的上衣和有水藻、火等图形

的下裳(裙)礼服^[4]。中国刺绣艺术在历经了中国刺绣史上第一个全盛期——战国秦汉时期后,在唐宋时期又达到一个新阶段,刺绣技术和生产得到了空前的繁荣,刺绣技艺进入到巅峰时期。明清时期民间刺绣得到了进一步发展,形成了苏绣、粤绣、蜀绣和湘绣四大名绣典型代表作如图 3。如苏绣图案秀丽、构思巧妙、绣工细致、针法活泼、色彩清雅;湘绣强调写实,质朴而优美,巧妙地将绘画、书法、及其他艺术与刺绣融为一体,有“绣花花生香,绣鸟能听声,绣虎能奔跑,绣人能传神”的美誉等。还有京绣、瓯绣、鲁绣、汴绣、闽绣等。

苏绣(猫)

粤绣(八仙过海)

湘绣(五子登科)

蜀绣(熊猫)

图 3 中国四大名绣绣品代表作

传统刺绣以其精湛的技艺,精美的图案,典雅高贵、地域浓郁的风格深受不同阶层、不同人士的喜爱。在“女子无才便是德”的古代,女子满 10 岁就开始学习女红及为妇之道^[5]。女红是古代女子重要的生活组成部分,也是女性特有的休闲娱乐方式。即便是现在,少数民族的一地地方还沿袭着女子从小开始绣花的习俗。民间及少数民族聚居地区独特的刺绣品种也很多,形成有自己风格和文化内涵的刺

绣艺术。以我国白族刺绣为例,白族尚白色,认为白色是光明、纯洁、高尚、吉利的象征,刺绣作品常以白色与青色搭配,有清爽、和平、淳朴、实在、感情真挚的含义。青对白含有清清白白、光明磊落的意味。纹样题材取自植物、动物、自然景观、人物及抽象意义的图案等,造型丰富多样,蕴含着强烈的民族感情和生活气息。表达了白族人民对大自然和生活的热爱,表达着白族人民的宗教哲学观点、祖先、神灵、

图腾崇拜的文化特征;传递着白族人民顺应自然规律的生态思想和与自然和谐共存的观念和审美艺术^[6]。从刺绣位置上看,前胸、后背、衣襟等核心位置是主要图案的关键位置起着传承和展示的作用;袖口、衣边等位置往往刺绣着经过精简提炼的二方连续等几何纹样,起到装饰和加固的作用。刺绣作品风格多样,雍容、典雅、高贵、细腻、粗犷、俗艳尽显其中。其应用也极为广泛,例如枕套、床楣、披巾、头巾、台帷、绣服、鞋帽、戏衣等,也用于镜屏、挂幛、条幅等。

3 十字绣和传统刺绣的比较

3.1 针法

针法是指绣线按一定的规律的运针方法,刺绣工艺主要体现在针法和选配线色的技巧。十字绣的针法单一,常用的有“X”“Y”“/”3种,它们能绣出任何图形、大小和性质的绣品。十字绣针法简单易学是它受消费者喜爱的主要原因:消费者可以在短短的几分钟内掌握十字绣的刺绣要领,并将之应用到作品中。

传统刺绣工艺繁多,技巧复杂。从古至今刺绣针法极为丰富,据统计经初步整理的蜀绣针法就有套针、晕针、斜滚针、旋流针、参针、棚参针、编织针等 100 多种。绣法上有:包梗绣、镂空绣、补花绣、贴线绣、金银线刺绣、阴影绣、雕绣、抽绣、缎带绣、绳绣、串珠绣等多种针法,因地域和民族的不同而呈现出风格各异、效果不同的绣品。刺绣人员会根据不同的刺绣布制,色彩及题材,灵活综合运针,充分表现物体形象的质感和风格。对于传统刺绣艺术而言,一件精美的绣品中至少要用到的针法就有几十种之多,刺绣人员必须有娴熟的技艺和较高的艺术修养。有苏绣皇后之称的姚建萍大师历经一年时间,应用几百种不同的针法,上万根丝线绣出《父亲》的作品,见图 4。这一杰作的问世是她多年来潜心研究肌肉造型、色彩、绘画以及刺绣针法,将刺绣艺术与人物造型结合的成果。我国少数民族妇女几乎个个都是技艺精湛的绣娘,与其从小耳濡目染受到刺绣艺术的熏陶是分不开的。

3.2 材料和工具

图 4 刺绣作品《父亲》

3.2.1 绣线

中国市场上十字绣的绣线品种较为单一。普通的十字绣商品,仅为顾客提供单一粗细的棉质纱线。随着十字绣工艺和产业的发展,十字绣的绣线也在向多样化的发展方向变化:如法国 DMC 提供的绣线就有 40 多种,有棉线和金属线等,珠子、亮片等饰品也正成为消费者喜爱装饰十字绣的材料。

传统刺绣需要绣线品种、花样繁多:有人造丝、涤纶长丝、棉、丝、金银线、缎带、毛线、变色绣花线等。根据刺绣的需要,有时要将一根花线劈为 1/48 加以应用。可见其工艺要求之精细。除了绣线,现代刺绣也将新型的装饰品应用到刺绣作品中,如:珠管、粒珠、金属亮片、人造宝石、贝壳等。

3.2.2 基布

十字绣的绣布非常特殊呈四方网格状,格眼方正,有如坐标图。目前我国市场上十字绣的基布质地较硬,服用性差,一般成品作为挂链、靠垫、枕套、窗帘、壁挂等,不作为贴身用服装材料。而传统刺绣不受此限制,任何材质的纺织品:棉、麻、丝、毛、化纤、混纺、皮革、经编、纬编等都可以作为刺绣的基布。选择绣布时刺绣人员会考虑基布的材质与刺绣纹样的风格协调和统一。丝光滑爽的真丝刺绣服装、内衣一直立足于高档产品之列,这是十字绣产品无可比拟的。

3.3 图案

十字绣图案灵活多变,主题丰富,常见的有婚庆、圣诞、卡通、风景、动物、花卉、风情、风景、字画、肖像、宫廷人物、寿诞等。与传统刺绣图案不同的是,十字绣图案以色块构成,它有图案色彩的配色方案和入线位置坐标。刺绣人员通过数线和色在坐标图上的位置,在十字绣特殊面料上穿针入线。因此在国外也把十字绣称为计算绣(counted cross stitch)。应用电脑技术,可以轻松将任何图片转化成十字绣图案。将自己的照片转化为十字绣图案的刺绣方式悄然兴起,将朋友、家人的肖像绣成作品作为馈赠佳品,正成为一种潮流在都市中流行。

传统刺绣工艺的图案只是一张平面图,刺绣人员要依靠自己对色彩的认知和掌握能力来配色。传统刺绣纹样虽然也是品种繁多,风格各异,但是与十字绣相比,其复杂繁琐的刺绣过程,会令普通消费者“望而却步”。

3.4 色彩

十字绣讲究色彩的过度和视觉效果,图案设计偏重于色彩提取:邻近色被减缩至几种颜色。以牡

丹花绣品为例,传统刺绣工艺需要十几种色线才能完成,而十字绣最多则需 4、5 种色线就可以完成,见图 5。可以说如果十字绣是色块的空间混合艺术,那么传统刺绣就是线性空间混合在织物上的展现。

牡丹(十字绣)

双面绣牡丹(苏绣)

图 5 十字绣与传统刺绣的色彩比较

十字绣色彩鲜明、艳丽、色调简单且突出,具有强烈的时尚性,传统刺绣色彩的地域特征和民族气息非常浓厚,有些作品具有强烈的乡土味,从而使作品落于俗艳之列,难登大雅之堂,这也是导致传统刺绣业衰落的主要原因。在构图上,十字绣会以某个主题为中心,做到重点突出,而传统刺绣在构图上往往追求满地绣,有繁花渐乱迷人眼之嫌,不能达到有效的视觉突出和强调的目的。

3.5 工具和操作

同属于刺绣,两者使用的工具没有很多差别,都是针、剪刀、图纸、布绷、布架等。十字绣对绣针的要求不是很严格,但是它对图纸的要求比较苛刻,刺绣时多一枝水溶性笔,会加速色线的定位,加快工作进度。传统刺绣的绣花针品种繁多,要根据刺绣的内容和风格选择。

十字绣对操作者没有年龄、性别、职业、教育程度、民族条件等要求。传统刺绣在工艺、审美和创造能力上对操作者则要求较高。虽然电脑绣花技术将人们从繁琐的刺绣劳动中解脱出来,形式多样的刺绣作品花样繁多,风格各异且精美。如缎带绣、丝线绣、珠绣、亮片绣、绳绣、毛线绣、激光镂花绣等,在某种程度上能够满足消费者对刺绣的基本需求,但是在个性化消费背景下,千篇一律的机械化雷同又给产品的销售带来很大的压力。

4 展望

4.1 打破传统的固定模式

十字绣与传统刺绣艺术有很大的联系,怎样在激烈的时尚竞争中,发挥二者的优势,让二者占领相应的市场份额。首先,要打破固定习俗的模式,在生产和设计中不断给消费者时尚、新颖的信息,最大可

能地激发消费者对产品的好奇和需求。如传统刺绣讲究对称完整,在纹样布局上一般遵循满地绣和中心位置绣的原则。在图案上讲究形象完整、布局完整、意义完整,在人们心中形成固定习成

图 6 “鱼”针织衫

的思维模式,减少了新颖和独创性。传统刺绣的创新可以将传统与现代设计理念紧密结合,可以应用分割、呼应、局部突出等手法,彰显刺绣艺术的魅力和时尚气息。如图 6 的渔牌服饰,它的创意是将传统刺绣艺术与书法艺术中阴刻和时尚元素亮片结合,体现出时尚、成熟、文化、民族和艺术的韵味。

色彩设计上传统刺绣的创新在于摆脱民间刺绣中色彩的俗艳和乡土味。体现时代、时尚、环保等意识。流行色的合理应用是突显产品的时尚个性最为便捷的方法。

4.2 传统与现代元素的结合

“立足现在,展望未来”是两种刺绣产业面临的同样的问题。随着科技的发展,各种新型元素及装饰品,如人造珠宝、亮片、金属绣线、花式绣线、功能性材料的开发和利用对刺绣产业的发展必然起到推波助澜的作用。

另外,从其它艺术中吸取设计的灵感,将不同艺术有效的融为一体也是现代设计新手段。总之,刺绣产业必须从质地、花色、构图、元素、配饰等方面不断推陈出新,在创作手法和创作灵感上有大的突破和创新,在色彩、构图上更符合现代审美情趣的要求。十字绣产业的工业化生产模式还有待于深入和探讨。

参考文献:

- [1] 齐伟. 十字绣流行与传统手绣衰落原因研究[J]. 辽宁交通高等专科学校学报 2007, 119.
- [2] 王连海, 孙建君. 民间刺绣[M]. 武汉: 湖北美术出版社, 2000.
- [3] 陈艺芳, 龙英. 贵州苗族刺绣艺术的装饰意味[J]. 美术, 2007 (12): 112.
- [4] 尹红莉. 刺绣工艺及其在服装设计中的运用[J]. 电影评介, 73.
- [5] 种敬文. 中国礼仪全书[M]. 合肥: 安徽科学技术出版社, 1998.
- [6] 常丽霞. 民族服饰中闪亮饰品的文化解析[J]. 国际纺织导报, 2008 (5): 75-76, 78-80.

收稿日期: 2008 - 06 - 16