

传统刺绣的当代转换问题研究

文 / 成新湘

摘要: 刺绣工艺历史悠久、源远流长,它是我国传统工艺美术宝库中重要的组成部分,具有欣赏和实用双重属性的民族传统工艺。由于地域文化的差异性,使传统刺绣呈现出多样的风格特点和文化体系。如何保护民族民间工艺,传承民族文化遗产,发展民间文化产业?已成为引人关注的时代性话题。

关键词: 传统刺绣;民族工艺;文化遗产

刺绣是我国优秀的民族传统工艺之一,是最古老的手工技艺,是伴随着人类文明的起源而发轫于礼仪服饰品的装饰手段。它与养蚕,缫丝等手工业密不可分,所以刺绣又可称为丝绣。刺绣是运用彩色的丝、绒、棉线等材料在绸缎、布帛等材料上,借助针的运行穿刺,以绣迹构成纹样或文字等各种精美图案的工艺。古代称之为“黹”、“针黹”。后因刺绣多为妇女所作,故又名“女红”。

历史悠久,技艺精良的中国古代刺绣堪称为中国文化中的瑰宝。刺绣工艺在不同国家和民族都有长期的积累和发展,都有其自身的特点和优势。在我国,除了苏绣、湘绣、粤绣和蜀绣这“四大名绣”之外,还有京绣、鲁绣、汴绣、瓯绣、杭绣、汉绣、闽绣、发绣、绒绣、剪绒绣、抽纱刺绣等地方名绣。中国是个多元文化聚集的国家,各个地方地域的文化形式各异。所以,刺绣艺术的风格也全然不同。少数民族的刺绣也同样丰富多彩、不拘一格。如维吾尔、彝、傣、布依、哈萨克、瑶、苗、土家、景颇、侗、白、壮、蒙古、藏等民族,也都有自己特色的民族刺绣工艺。随着社会的发展

和变革,刺绣与其他农耕文明的产物一样,也在工业文明的进程中不断被淡化,它的产生除了本身的艺术特点外,另一个重要原因就是绣品商业化的结果。由于市场需求和刺绣产地的不同,刺绣工艺品作为一种商品开始形成了各自的地方特色,其中苏、蜀、粤、湘四个地方的产品销路尤广,故有“四大名绣”之称。四大名绣兴于明清,盛于十九世纪中叶,发达于当代;都是各具风格,沿传迄今,历久不衰。

刺绣工艺有着悠久的历史渊源和深厚的文化积淀,集中体现了中国人的审美特征,承载着厚重的传统文化与民族精神,在历史长河中曾经辉煌璀璨。然而伴随着时代的发展和市场化进程的推进,许多传统手工艺日渐衰落而面临生存的困境,传统手工艺的命运自然引起了社会各界越来越多的关注。如何保护我国的优秀文化遗产,发展民族传统产业,是值得深思的问题。国家文化部为了拯救和保护传统民间文化,结合当下“非物质文化遗产保护”的历史任务,对传统工艺美术进行创新性传承教育,不断探索新时期工艺美术发展和工艺教育的新思路。由国家文化部立

项,中国工艺美术协会主办的“传统工艺美术保护国家级培训项目”就是这种思路的体现。应运而办的“2009年中国刺绣艺术研修班”在苏州工艺美院举行,我在培训学习中联系行业现状和专业经验,让我深感到刺绣面临的问题有以下几方面:

1 人才培养

传统手工刺绣必须与时俱进,不断进行自我调整,自我提高,以适用新时代的需求。由于时代的进步和生活环境的变化,工艺品无论在物质功能或审美情趣上都应拓展发挥自身功能和价值的新途径。对待传统的手工艺不仅要追求可观的经济效益,更要挖掘和传承其固有的、深层次的文化价值来弘扬民族特色技艺并提升创意文化的高附加值。人才的培养实乃其中的关键。一直以来,各个地方从事刺绣的专业人员越来越少,已经濒临青黄不接的局面,所以培养刺绣专业人员的工作迫在眉睫。在具有多种就业选择并能获取更高收入的前提下,愿意从事刺绣的人员越来越少。一般来说绣工们从很小时学绣,要经过很多年的磨炼才能成为一名熟练的技工,到40多岁技艺

才能成为技艺精熟的技师或高级技师。无论是在国营企业或民营企业,绣工的工资普遍都不高,这种收入反差必然会导致刺绣对于青年人职业吸引力的下降。此外,对于设计人才的引进、培养和研修、深造也是刻不容缓的。在机遇与挑战并存的形势下,设计人员不能闭关自守或望洋兴叹,更不能不顾实际,丢弃传统。信息时代知识经济要求设计人员必须具备全面素质,发挥多种综合能力,提高才智价值和审美价值,尽量减少移植和复制的束缚,设计出发挥刺绣工艺独特技艺优势的新构思、新方案,以实现产品多层次、多品种、多系列的可持续发展。这样,传统手工刺绣和现代设计理念的如此融合、提升,将有助于刺绣产品的工艺研发和题材创新,不断迎合市场的需求。

2 工艺创新

时至今日,我们所处的是一个高度现代化、信息化的社会。新材料、新技术的不断涌现使我们目不暇接,随之而来的新思想、新观念、以及国外的各种艺术思潮的涌入对中国的传统文化艺术带来了前所未有的冲击,在这种局面下,我们怎么将传统刺绣与现代工艺相结合,使工艺创新?这即便对传统继承是必要的,也是必然的。任何新事物的产生都是建立在传统的基础之上的,中国的现代工艺要走出一条属于自己的路,必然要建立在传统的基础之上。然而,继承并不意味着照搬或拘泥,几千年的文明史固然给我们留下了一个多姿多彩的艺术宝库,但一味沉迷于传统的襁褓里,在我们的设计中单纯的奉行“拿来主义”,没有新鲜血液

的注入,将会导致民族传统艺术发展的停滞,最终只能使我们的时代留下大批的古董拷贝,而无设计可言。刺绣行业的产品研创可应用新的材料,新的工具,新的技术和新的工艺对传统的刺绣工艺进行整合。在保证产品的质量前提下,对产品的研创要求,既要保持传统的民族特色和地方特色,又要敢于创新。就创新而言,只要不偏离根基、不偏立足点,尽可以别出心裁。诚如韩美林教授在演讲《天·地·人·艺》时说道:“艺术和生活不一样,只要目的达到,可以不择手段”。各种艺术成就的借鉴和吸取,各种新材料,新工艺的选择和应用,都必须与传统工艺融为一体,达到和谐统一、益增其美的效果。工艺的创新,意味着对传统产品的变革,淘汰其对现代社会需要的失效性方面。一代代刺绣艺人随着其所处历史时代和社会环境的变化,吸取各种新发明新思想的精华去创作,让刺绣技艺和题材不断得到进步和丰富。改造革新的结果,应赋予传统工艺的新生命力,使其充盈新的时代精神。只有这样,才能创造出既适应现代社会的需要,又具有民族特色和地方特点的新型传统工艺产品。

例如近年我和同事共同完成一幅立体动感声控湘绣《洞庭天下水,岳阳天下楼》:作品巧妙的运用湘绣的针法:乱针、掺针、交叉针、游针绣制出岳阳楼的美景。此作品与以往绣制的绣制的岳阳有着完全不同的效果,它是一幅立体动感声控湘绣。我们四个人一起绣制了大约四个多月的时间,让人们在视觉上不仅可以欣赏美景,而且可以看到洞庭水的浩淼,还可以听到

山鸥的啼叫,效果逼真,令人遐思悠远。该作品可谓湘绣革新作品项目的代表作之一。

3 市场拓展

企业要生产发展,首先必须有市场的支撑,而传统刺绣手工艺品是特殊的商品,它不同于一般的工业产品,它的价值主要不是实用价值,而是文化艺术的审美价值。传统工艺品的消费是文化性的、艺术性的。传统刺绣工艺市场的开发可选择有相同或类似文化背景的地区。而今我们综观工艺美术市场,许多厂商趋附于市场利益的短期行为,盲目地模仿抄袭其他同类工艺技能,大量地借鉴掠夺姊妹艺术品的造型图案,不择手段地侵犯他人知识产权,使得外观雷同、功能接近、材质大同小异、图案千篇一律的现象十分严重。许多新产品一上市,往往随即掀起了一阵模仿克隆风、争行抢市风、侵权杀价风。只有把民族文化内涵和价值内涵结合起来,生产出具有地域民族文化特色内涵和市场需求的刺绣产品,才能使刺绣行业更好的拓展市场。此外,还要积极创建品牌,走品牌拓市之路。如果没有品牌,创作出来的产品生命力是不强的,甚至是短暂的。品牌的创立可以引导企业提高产品质量,优化产品服务,树立产品形象,以品牌带动产品的销售,开拓市场,提高经济效益。

结语

在全球文化经济一体化的今天,中国传统刺绣艺术以自身独特的风貌和凝聚中华民族几千年的智慧精华及特有的艺术精神,为中国经济文化发展做出了贡献。今天的刺绣艺术品,工艺日趋精细复杂,历经诸代的创新发展,而各具

特色,至今,刺绣在双面绣的基础上,又发展成双面异色样绣,为刺绣工艺开辟了新的途径。中国的刺绣源远流长,在传统工艺美术文化宝库中占有重要的位置,在中国传统工艺美术行业中颇有影响,是中华民族智慧的结晶,是百花园中瑰丽多姿的奇葩。

通过这次培训学习,使我深深体会到了国家对传统刺绣工艺的重视,将之纳入了文化产业的发展和“非文化物质文化遗产”的保护规划当中。我觉得,现代的中国工艺美术随着历史的发展已进入一个崭新的进步阶段,呈现出别具一格的风范、高超精湛的技艺和丰富

多样的形态势,为整个人类的文化创造史续写着充满智慧,创意和灵性之光的一章。

通过研修交流,来自全国各类刺绣特色产区的学员朝夕相处,相得益彰;正如杨坚平大师在《传统刺绣技法解析》一课中所期望的:“我们这个班学员来自于不同的地区和绣种,大家借此机会要建立友谊,互相学习”。我们的师生艺谊已经不受时空局限,经常性的互访、聚会、采风和创新作品汇报展,已经成为永不落幕的另一种培训学习,这种自我进取、教学相长的历练,将使我获益终身。

在大力弘扬传统、大力培养人

才、大胆创新的时代感召下,坚信我们传统刺绣手工艺在新的生活和现代文明的环境中必将连绵永续,不断壮大!

参考文献:

- [1]吴山.中国工艺美术大辞典[M].江苏美术出版社,2011.
- [2]潘鲁生.中国工艺美术史[M].山东教育出版社,2002.
- [3]张道一.中国女红—母亲的艺术[M].北京大学出版社,2006.
- [4]杨坚平.潮州民间工艺美术·潮绣抽纱卷[M].汕头出版社,2004.

(收稿日期:2012年5月27日)