

浅谈东台发绣及其艺术特色

徐佳

(盐城工学院 博雅学院,江苏 盐城 224051)

摘要:发绣是苏绣中别具一格的绣品,它以发代线,利用其本身黑、白、灰、黄、棕等自然的色体的色泽和细、柔、光、滑的特性,运用滚针、缠针、接针、切针等不同针法刺绣作品,图像生动、活泼、雅致,针迹细密,对比鲜明。东台发绣用材奇妙,工艺精湛,古朴典雅,形成一种独特的风格,具有浓郁的艺术特色。

关键词:东台发绣;艺术特色

中图分类号:J523.6 **文献标识码:**A **文章编号:**1671-5322(2010)01-0062-04

中国文化源远流长,博大精深,民间艺术璀璨绚丽,婀娜多姿,中国东台发绣就是其中一枝奇葩。发绣起源于唐朝,当时佛教盛行,民间信女们出于对佛教的虔诚,剪下自己的秀发,绣成佛像,朝夕顶礼膜拜。历史上留存最早的发绣珍品有南宋的“东方塑像”,现藏于英国伦敦博物馆。明代韩希孟的“弥勒佛像”发绣,现藏于日本正仓院。还有明代夏明远创作的“滕王阁图”、“黄鹤楼”发绣,清朝陕甘总督杨延春之女绣的“水月观音”。解放后,苏州发绣艺人绣的“屈原”绣像,现陈列于全国农业展览馆。2009年11月,在杭州举办的第十届中国工艺美术大师作品及国际工艺美术精品博览会上,东台发绣《下水水官图》在参评的2000多幅作品中脱颖而出,荣获中国工艺美术作品精品奖中最高奖——金奖,显示了极高的艺术价值。

一、东台发绣的起源和现状

发绣艺术从唐朝起源到清末民初,一直是单色墨绣,多为佛像,上世纪五十年代后特别是七十年代末,经过艺人们研究努力,改制成多色绣。从人物发展到山水、花鸟、动物等;从单面册页、镜片发展成——名画发绣长卷;从单面发绣发展成——双面发绣;从双面发绣发展成——双面异色发绣。

东台成为现代发绣艺术之乡绝非偶然,相传

明初张士诚兵败苏州,曾将苏州民间技艺包括发绣带入苏北里下河地区。据史料记载,清康熙年间孔尚任著“西团游记”中讲东台西团镇现在在大丰市瞭网寺里藏有发绣观音像,可见发绣与东台有着密切的历史渊源。二十世纪七十年代初期,苏南一批工艺美术人才(包括苏绣、绘画、装裱)下放到苏北,汇集东台,东台因有了这类人才而创建了东台工艺美术厂,专门从事发绣、国画创作研究和生产,使发绣这一古老艺术焕发了青春。著名工艺美术家、画家沈子丞先生创作了第一幅发绣样稿——唐寅的“秋风纨扇图”,继而又创作了“古寒山寺图”,由刺绣艺人陆素珍、朱世英绣制而成,此发绣荣获当年全国旅游工艺品“优秀奖”。这批工艺美术家在东台这片热土上辛勤耕耘并且不断地培养新秀,促进了东台发绣艺术事业的飞跃发展,为东台“发绣艺术之乡”奠定了良好基础。目前,在东台仅数得上的企业就有几十家,从艺人员达数千人。2003年被国务院命名为全国“发绣艺术之乡”,2004年发绣被列为全省民间艺术保护工程,代表着东台民间艺术水平和知名度的发绣产业的发展,目前已面临着关键的转折期,只要把握时机,抓住机遇,锐意进取,将会有新的更大的发展。

东台发绣用人的头发为料,具有不腐、不蛀、不退色、立体感强、形象逼真之特点,画面古朴典雅、苍润秀丽。与其它绣品相比,迥乎异然,“绘

收稿日期:2009-09-07

作者简介:徐佳(1981-),女,江苏扬州人,助教,研究方向:装饰艺术及纤维。

画与刺绣完美结合”,是东台发绣所创造的工艺美术的最大特色,即采用传统技法,由设计师设计作品样稿,由画师在塔夫绸等面料棚布上运用绘画技艺勾样,绣工们选用优质人发穿针绣成多样优美的画面,经过装裱,成为一种传统独特的工艺品,经过不断探索,东台发绣在品种上由原来的单一“墨绣”发展到“润色绣”“双面绣”“双面异色绣”。

二、东台发绣的艺术特色

发绣又称“墨绣”,是以人的头发作绣丝,在绸或绢上精绣成作品。它的工艺流程主要包括创稿、选色、上绷、刺绣、落绷、装裱等工序。东台是发绣艺术的始发地之一,东台发绣有其鲜明的艺术特色。

1. 创作上侧重于对传统思想的追求和创作者的感受

据考证,发绣起源于唐代佛教盛行期间,民间出于对佛的信仰,剪自己的头发(俗称落发)绣绘观音像、如来佛像,焚香膜拜表示虔诚。《顾绣考》中就有远绍唐宁发绣之真传的记载,唐杜甫有“苏晋长斋绣佛前”的诗句。浙江义乌市季梅园也珍藏有明代女诗人倪仁杰的发绣大士像,东台城郊的晾网寺也曾藏有明嘉清年间御史叶大镛之女叶频香所制发绣观音像。

在古老而绚丽的中国刺绣史上,发绣有着神奇而独特的地位。史料考证,迄今为止发现的最早发绣是,现存于英国伦敦博物馆所藏的《东方塑像》,相传为南宋皇帝赵构之妃刘安所绣;早期发现的发绣还有,日本正仓院所藏《弥勒佛》像,出自明代韩希孟之手;《唐宋元明名画大观》影印本中的《滕王阁图》和《黄鹤楼图》系明代夏明远的两件发绣;上海博物馆收藏的明代嘉靖年间《倚琴仁月图》,以及成都文殊院藏有清代道光五年陕西总督杨延春之女的《水月观音》等,均为传世珍品,被后人誉为“细若纹睫,侔于鬼工”的神来之作。

东台发绣作品的题材是千姿百态,五彩缤纷,涉及到中国画门类的方方面面。①早期,民间出于对传统佛教的信仰,东台曾绣制过观音菩萨像,释迦牟尼像等佛教绣品。②受头发颜色偏少的局限以及初期发绣以临摹中国画尤其水墨画为主等方面的原因,传统神话及历代名画等艺术作品都是东台发绣业创作的题材和底稿。他们曾创作了

发绣《清明上河图》、《姑苏繁华图》、《法界源流图》,也创作了一些山水风景、花鸟鱼虫的绣品,近代经典画作陈之佛先生的《松龄鹤寿》、徐悲鸿先生的《骏马》、白石老人的《虾》、冯大中先生的《虎》等都已成为发绣艺术的取材作品。而这些经典名画无一不需画师们一丝不苟的精心摹制,不具备相当的艺术品位和水准,是无法表现原作之精华的,而这些绘制的作品,通过艺人施以各种针法,画绣结合,犹如锦上添花,相互辉映,相得益彰。既表现了作品的艺术品位,又于半绣半绘之中形神兼备,给人以一种清新、雅洁、生动、秀丽的艺术享受^[1]。③随着时代的发展,特别是改革开放以来,传统题材已不再满足发绣艺术创新和发展的需要,他们又自主创作了如《长城全景图》、《毛泽东》、《刘少奇》、《邓小平》、《陈毅》等领导人绣像。2005年具有盐阜特色的世界最大的发绣珍品《鹿鹤同春图》绣制成功。开创了发绣艺术的一条新路。

2. 表现针法多样,利用针脚的疏密处理画面的轻重、明暗、粗细、虚实及色彩

发绣制作的基本针法有滚、施、缠、接、切、平、大、套等百十种,由于发丝具有反弹性,不贴伏,上下穿针拉线的力度要均匀,否则松紧不一,过松绣面线条松散,过紧会造成绣面起皱。发丝不能如一般的绣丝那样可分散成若干丝来刺绣,会影响质感的表现。在操作上,如在绣人物时,发绣只能根据头发的粗细和各种不同针法来制作,选用粗的颜色偏黑的头发绣人物暗部、衣物和背境处,选用稍细的颜色偏黄的头发绣到人物受光面。人物肖像刺绣,不仅仅是样稿的复制和临摹,还要进行必要的加工取舍,进行艺术再创造,在制作上要收有放,有粗有细,在处理上有虚有实^[2]。

发绣的原料是头发,而头发与丝线相比,较硬不易制作,色彩较少(其中包括各少数民族和其它民族妇女的色发,现在东台发绣中已增加了一些染制的彩色发丝,但色彩仍较少)。根据这此特点,就应尽量避开色彩过于繁杂的画面。以表现单色线描或色彩比较古朴的画面为好,特别适宜表现动物的毛绒效果,将会非常逼真。因发质较硬制作时就避免拉长针,要缩短针距,以更贴服于面料,加密线距,以增加质感效果。

3. 利用独特的处理技巧,表现中国传统文化丰富内涵和深刻的人文意义

发绣作品其中一个显著特点是弹性强、光泽

好,而且精细,圆润、古朴、典雅,给人一种贴近生活,贴近自然真实美感。一幅绣成的发绣作品,给人的视觉要有轻重明暗,虚实相结合的感觉,如何将原画面精神面貌完全表现出来,就是依绣者的水平,刺绣工艺的完成是个再创作的过程,巧用头发的特点,用深色的与浅色形成对比,用密和疏的针法互相衬托,用实与虚的关系强调轻重。凡是底料上有画的都要绣,前景近物绣得要密要实,中景陪衬画面可以绣得稍稀松,后景的衬光稀绣就可,动物的主要线条要绣密,而细的边线可用“面”的碎针延长而掩盖。掩在里面的边线仍有视觉上的整体感。山石、树木要强调外型边线和斑纹的绣制效果。近重远轻,外紧内松、互相衬托配合。

一幅发绣成品的制作要在前景主物上仔细研究,认真细做,重中之重是主物体,如动物头部表情及眼睛的绣制,对此要强烈传神,要绣高光点。山水亭台楼阁的表现成功,使人有一目了然之感,花卉的花芯绣制、及有动感的鸟和蝴蝶、昆虫的制作要精心细做,使之增加整幅绣品的活性。

头发作为人体生命物质的一部分,在我国传统文化中有着丰富的人文内涵:旧时男女相爱两心相许,女方以一缕青丝托付对方,成了爱情的信物;“镜中衰鬓已先斑”是文人对人生易老的感慨;满清入主中原,汉族士人表现出宁断头不断发的气节;剪发弃旧又成了清末革命党人的义举;对佛门僧众而言,头发是俗世尘缘的象征,认为是烦恼丝,出家必须剪发(俗称落发);对于现代人来说,头发是人们精心呵护,塑造自我形象的尤物。如此等等,不胜枚举。头发是人们最熟知亲切的东西,用独具特质属性的头发来制作肖像,具有无可比拟的人文价值和纪念意义。

2005年10月18日上午,当今世界最大的发绣珍品《鹿鹤同春图》安座在连云港高速公路富安服务区的大厅内,人们在这里目睹到盐城丹顶鹤、麋鹿珍禽动物与发绣工艺相交融的文化底蕴之风采。《鹿鹤同春图》,长3.6米,高2.85米,比称之为世界最大《清明上河图》发绣长卷的平面大一倍多。由于国内丝绸生产幅度受限,该绣品所用丝绸由两幅1.2米绢连接而成。东台天工公司所绣《鹿鹤同春图》。麋鹿、丹顶鹤乃盐阜地区的珍奇、稀有动物,又是国家一级保护动物,现利用传统发绣工艺来进行表现,融思想性、艺术性与传统工艺于一身,再现盐阜老区的文化丰彩。

最近,获取中国工艺美术精品奖金奖的东台发绣作品《下元水官图》是东台发绣作品所取得的又一次重要奖项。该发绣作品长8.1米,宽0.48米。以康熙年间的名画《下元水官图》为题材,筛选三十余种妙龄少女的自然发丝,以针代笔,以发代丝,共花费2000多个工作日方以完工。纵观整幅发绣作品,色彩淡雅、线条流畅、层次分明、巧夺天工。绣面饱满、栩栩如生,成功再现了原作画卷的艺术魅力,具有较高的艺术欣赏和收藏价值。

4. 画面质感好、层次丰富、变化微妙、色彩淡雅悦目

就用发而言,发绣可分为两种:一种是单色发绣,即以同一人种的头发来创作的发绣;另一种是彩色发绣,即用不同人种的头发合绣。彩色发绣,它有别于传统的单色发绣:具有色彩的冷暖和色相的微妙变化;与丝绣相比,发绣还有耐磨耐蚀,永不褪色,富有弹性,利于收藏等特点。发绣生产制作过程十分严谨,从搜集头发到筛发、选发、分档、分色、软化、退脂、加工处理等一套完整的科学的处理程序,经特制后的各种头发,不霉、不烂、不蛀、不褪色。制作每一幅发绣作品都尽可能采用自在创作时因选发复杂而耗时更长;作品的质感效果特别好,画面层次更加丰富;针法活泼生动,变化无穷,画面形象栩栩如生。

彩色发绣是从单色发绣中渐渐发展起来的,它集中了人类头发中的天然色彩,目前,东台发绣还增加了一些经过染制的头发,天然头发和染制的头发虽然没有油画色彩那样灿烂丰富,也没有水粉画那样鲜明艳丽,但淡雅悦目。在创作过程中,彩色发绣在选发、运针及艺术处理上有着更高的要求。绣品线条流畅,朴素高雅,神态生动,洗练洒脱,别具风采。发丝针脚的运用,按画面形象的需要而定,有的亮部运用细浅的发丝,针脚疏,暗部则粗浓而针脚密,有的用单根独绣,如表现人物肌肤细腻质感,有的则数根合绣,如头发和衣服等为表现粗松效果,二者相辅相成,相得益彰。

三、东台发绣的存在问题和发展趋势

由于发绣在国内尚未举办过大规模展览和推介,因此国人还不是很了解这一门艺术。纵观时下的国内外市场,可谓墙内开花墙外香。除了在一些工艺品博览会上偶尔露个脸外,身价颇高的中国发绣却基本难觅身影,更谈不上购买了,传统的发绣作品渐渐失传。

结合其工艺特点来看,目前发绣尚难大批量进入市场。首先,和丝线绣相比,发绣的工艺要求高得多。头发是圆的,绣在缎面上反弹性强,不能熨贴,讲究抽、拉,用力要均匀。生产量非常有限。

目前,东台发绣行业已初步走出了一条生产与经营并举,高档与低档兼具的道路。在市场营销上,他们追求市场需求策略,中低档价格适当下调,让发绣走入寻常百姓家;高档仍精选名人肖像和名师画作,注意整体装裱、装帧,让发绣迈向艺术圣殿。目前,东台从事发绣工艺设计、配色、勾绷、刺绣和装裱等的技艺人员逾7000人,其中青年绣女占绝大多数,还有很大比重的为下岗再就业职工。全市拥有发绣专业公司1个,专业厂家20多家,发绣工艺点300多处,市内发绣经销门市40多个,年产值超过一亿元。台湾和东京等地都设有销售窗口,中国发绣已传遍五大洲100

多个国家和地区,在盐城迎宾路也开了两家东台发绣门市,制作和销售发绣艺术品。

在未来,发绣不仅可以在精美与逼真度上多下工夫,可多向彩色绣方向发展,使其更具艺术价值。同时也必须批量生产一些中低端产品,满足国内普通消费者的礼品消费需求。

发绣作为古老艺术,当务之急是不断挖掘、提升其艺术性,当人们生活水平提高了,会更倾向于收藏真正艺术性强的纪念品,并且随着旅游市场的不断成熟,发绣才会像苏绣一样,获得与其艺术含量相当的经济效益和知名度。人们对这一传统艺术也普遍寄予厚望:期待它早日走出“国礼”这一特殊领域,闯出一番更广阔的天地,有着辉煌的发展前景。

参考文献:

- [1] 陈德中. 浅议发绣艺术的特点与风格[EB/OL]. (2007-07-23)[2009-03-24]. <http://news.artxun.com>.
 [2] 赵建波. 话说发绣肖像艺术[N]. 联谊报,2007-05-17(1).

Brief Talk about the Artistic Characteristics of DONGTAI Hair – Embroidery

XU Jia

(School of Boya, Yancheng Institute of Technology, Jiangsu Yancheng 224051, China)

Abstract: Completing a hair – embroidery work needs complicated technology and large manpower and material resources. Carefully choose natural hair of young girls; use these instead of silk thread; apply tens kinds of stitches such as binding, winding, interlinking, connecting, cutting knotting and empty and full stitch, in order to reach the most wonderful artistic state; flat, neat, fine, thick, even and orderly, thin, soft, smooth and bright, hair – embroidery work enjoys high reputation; excellent material, exquisite workmanship elegant, simple and unsophisticated style and high artistic value. So lots of friends of Insight both at home and abroad contend to purchase and collect the works of art – hair – embroidery, which may be rated as “unique skill under the heaven”.

Keywords: Dongtai hair – embroidery; artistic characteristics

(责任编辑:李开玲;校对:丁 一)