

Analysis of the development of Chinese embroidery craft

Wu Lien

Xinchang County Xiuli Su Embroidery Shop, Shaoshing, Zhejiang, 312500, China

Abstract

Chinese embroidery, an ancient art inherited for thousands of years, with its extraordinary skills and indescribable art the charm of art has become a very important part of Chinese traditional culture. Whether it is the splendid clothes in the former court, or the folk daily necessities, embroidery has added endless color and joy to people's life with its exquisite, unique and exquisite craft. In the modern society, with people's new understanding and pursuit of traditional culture, embroidery, an ancient art form, has regained its new vitality and vitality. It not only walked into the ordinary people's home, become the element of beautify life, but also walked into the field of art, become the treasure that collectors chase after. This paper will discuss the historical origin, regional development, cultural connotation and development countermeasures of embroidery. It aims to lead readers into this ancient world of handicraft art, deeply appreciate its unique charm, and carry forward the traditional handicraft art of the Chinese nation.

Keywords

traditional embroidery craft; cultural connotation; problem; development countermeasures

浅析中国刺绣工艺的发展

吴丽恩

新昌县秀丽苏绣店, 中国·浙江 绍兴 312500

摘要

中国刺绣, 这一历经千年传承的古老艺术, 以其超凡的技艺和无法言喻的艺术魅力, 成为中国传统文化中十分重要的构成部分。无论是昔日宫廷中的锦绣华服, 还是民间的日常用品, 刺绣都以其精美独特和细腻入微的工艺为人们的生活增添了无尽的色彩和喜悦。在现代社会, 随着人们对传统文化的重新认识和追求, 刺绣这一古老的艺术形式又重新焕发出新的生机与活力。它不仅走进了寻常百姓家, 成为美化生活的元素, 更是走进了艺术品领域, 成为收藏家们竞相追捧的珍品。论文将从刺绣的历史渊源、地域发展、文化内涵以及发展对策四个方面展开论述。旨在引领读者走进这门古老的手工艺世界, 深刻领略其独特的魅力, 同时发扬中华民族传统手工艺。

关键词

传统刺绣工艺; 文化内涵; 问题; 发展对策

1 中国传统刺绣的历史渊源

中国刺绣, 其起源与古代的蚕丝文化紧密相连。当我们的祖先发现了蚕丝的奥秘, 并将其织成细腻的丝绸时, 刺绣这一艺术形式便悄然诞生。随着蚕丝文化的繁荣, 刺绣技艺也逐渐发展成熟, 成为古代社会生活中不可或缺的一部分。

根据文献记载刺绣源于舜禹, 但根据考古出土的文物目前只发现到商周时期。从出土的一些纺织品来看, 周代时期的刺绣制品略显粗糙, 战国时期逐渐成熟。1982年于湖北江陵马山砖厂1号战国(楚国)墓出土的罗地龙凤虎纹绣, 手法上写实与抽象并用, 留白较多, 体现了春秋战国时期刺

绣纹样的重要特征。到了汉代, 由于经济繁荣, 百业兴盛, 使得丝织业迅速发展, 刺绣供需也应运而生。另外, 汉代出现了三种具有代表性的纹饰: 信期绣、乘云绣和长寿绣, 这说明了当时刺绣在技艺上的突飞猛进并逐步迈向专业化。唐朝时期, 刺绣采用微细平绣的绣法, 运用不同的色线和针法, 并且替代颜料描写的绘画形成了唐绣独特的风格。由于宋朝朝廷提倡大力发展刺绣行业, 使得手工刺绣艺术的发展达到一个高峰时期, 不仅宫廷内设有专门的刺绣机构, 民间刺绣也异常活跃, 形成了各种地方特色。尤为重要的是, 宋代开创了以纯审美为目的绣画, 堪称绝后。至于元朝, 其刺绣风格也深受宋绣的影响, 并且非常流行鎏金银线绣, 内容多为佛教元素。中国历史上刺绣流行风气最盛的时期为明代。明代的刺绣继承了宋绣的优良基础, 且表现出自己的特色。其一, 在绣艺方面有了显著的提升。用于绣作的材料变得更加精良, 而且刺绣技巧日益娴熟, 洗练自然, 并开创了以“露香园”为代表的刺绣流派, 成为一代新风尚的引领者。

【作者简介】吴丽恩(1968-), 女, 中国浙江新昌人, 工艺美术艺术大师, 绍兴市五星级民间人才, 新昌刺绣非遗传承人, 从事刺绣研究。

其二是在刺绣方法上的创新。刺绣起初主要以丝线为材料进行创作，明代开始有人尝试利用除丝线之外的其他素材进行创作，从而诞生了发绣、纸绣、贴绒绣等新颖独特的绣法，大大扩张了刺绣艺术的范畴。到了清代，刺绣大致上延续着明代的传统，并取得了两点尤为突出的成就。其一，清代刺绣不再局限于宫廷御用，而是向地方特色发展，呈现出百花齐放的局面。我们熟知的“四大名绣”就是在这个时期逐渐形成的。其二，清代刺绣借鉴了日本刺绣的长处，甚至在图案上融合了西方绘画，并由此创造了“美术绣”和“乱针绣”这些新颖独特的绣法。

刺绣，自从其诞生以来，始终比其他纺织品表现出更自由的形态。随着历史的推进和技术的不断发展，刺绣不仅在技术和内容上得到了极大地提升和充实，其纹样也日益显示出丰富性。刺绣是一种反映古代中华人民智慧和审美的艺术品。

2 传统刺绣的地域发展

在刺绣漫长的发展过程中，苏、湘、蜀、粤这四个地方的刺绣产品因技艺精湛，影响尤大，被称为中国的四大名绣。

苏绣作为中国的四大名绣之首，拥有图案秀丽、色彩淡雅、绣工细致的独特风格。其技巧特点可概括为“平、齐、细、密、匀、顺、和、光”八个字。双面绣是苏绣的一大特色，一块料子两面下针绣制，轮廓一样，颜色不同，体现了苏绣的超高技艺水平。如果说中国画是纸面上的艺术，那么苏绣就是布帛上的艺术。2006年5月20日，苏绣经中华人民共和国国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

湘绣最初由绣工胡莲仙的儿子吴汉臣创立。在19世纪末期，吴汉臣在长沙开设了一家“吴彩霞绣坊”，这便是最早的湘绣雏形。湘绣在湖南民间刺绣的基础上吸收了苏绣和粤绣的优点，并逐渐形成了自身的特色。湘绣以写实居多，它的绣品具有形象生动逼真、色彩鲜明丰富、风格豪放、动静互彰的特点。湘绣先后参加过巴拿马、美国等地举办的国际博览会，并多次获得优胜奖，成为湖南乃至中国的“艺术名片”。

蜀绣起源于川西民间，最早可上溯到三星堆文明，东晋以来与蜀锦并称“蜀中瑰宝”。蜀绣以软缎、彩丝为主要原料，针法包括12大类，130余种之多，丰富程度居于四大名绣之首。各种针法交错使用，变化多端，既能体现出山水图景的气势蓬勃，又能刻画出逼真传神的人物形象。经过长时间的不断发展，蜀绣逐渐形成了构图简练、严谨细腻、浑厚圆润、色彩明快的独特风格。

粤绣是广东地区的代表性刺绣，它包括广州刺绣（广绣）和潮州刺绣（潮绣）两个流派。粤绣绣品在构图上布局紧密，繁而不乱；色彩丰富，对比强烈；针法多变，针步均匀；图案公正，富于夸张。其内容主要取材于地方特色，常用的题

材包括了海产鱼虾和百鸟朝凤等。粤绣凭借其独特的艺术魅力，已被文化部列入国家级非物质文化遗产名录。

3 刺绣的文化内涵

刺绣艺术所传达的文化内涵远超过其表面所呈现的图案和象征意义。在中国悠久的历史长河中，刺绣如同一条藤蔓，蜿蜒曲折地穿越各个朝代，不断地吸取着每个时代的文化风俗精髓，并以其独特的文化艺术力量，滋养着中国古代百姓的精神世界。

其一，从刺绣工艺发展来看文化内涵。刺绣作为一门手工艺术，它融入了绣女们的情感、智慧和心血。在古代，受道德礼制的束缚，女性往往被限制在家庭的小天地里，从女童到少女再到妇女，她们的一生都在与刺绣相伴，刺绣成为她们寄托情感的重要方式，同时她们的所感所悟也直接影响着刺绣技艺。唐宋时期，出现了一批才华横溢的女性，她们不仅擅长诗词、琴曲，而且对美有着独特的追求和品味。她们心思细致、敏感多愁，将自己的审美标准和对美好生活的憧憬绘制成画，再通过刺绣这一艺术形式表现出来。因此，唐宋时期的绣品细腻风韵、栩栩如生，透露出绣女们的天真烂漫和对生活的热爱。刺绣艺术的发展离不开中国古代女性的付出和努力，她们用自己的双手和智慧创造出了绚丽多彩的刺绣世界，为后人留下了宝贵的文化遗产。

其二，从刺绣图纹看其象征文化内涵。刺绣在衣物上的应用，并非仅仅是为了增加衣物的美观度，更重要的是它成为社会分层、象征、叙事和祈祝的标识。早在黄帝时代，冠服制度的制定就被视为治国平天下的重要手段之一。至后世，黄袍或官服上的图形纹章更是受到了严格的规定，它们不仅仅是装饰，更是身份和地位的象征。古人常将仙鹤、松树等生禽纹样绣于衣裳之上，这些图案背后都承载着特定的文化寓意。仙鹤是长寿、瑞祥的象征；松树挺拔独立；当仙鹤停于松树上，又象征着君子大展宏图之志。在嫁娶之际，刺绣纹案的选择更是体现了古代社会的阶级之别。百姓的盖头常以鸳鸯同酣为主，寓意夫妻恩爱、白头偕老，而上层社会则以龙凤呈祥为贵，象征着皇家的尊严和权威。此外，苗、瑶等少数民族用服饰上的图案来代替文字叙述，这些图案就像他们的“史书”。图纹以形象化的方式讲述着族群创世神话的奥秘，展示着前辈迁徙的艰辛历程。服饰上的图纹就像是穿在身上的百科全书，它们与古代人民的精神层面息息相关。

4 刺绣工艺发展面临的问题及发展对策

4.1 手工刺绣发展面临的问题

4.1.1 技艺传承断代

目前中国从事传统手工刺绣的人数较少，使得该手工艺的发展可能面临后继无人的现象。这一现象背后有多重原因。其一，刺绣工艺本身具有一定的复杂性和难度。掌握各种针法和丝线的运用需要长时间的练习和领悟，这导致许多

人可能因为觉得难以入门或者无法在短时间内看到成果而选择放弃。其二，全球化的发展和西方艺术的渗透对年轻一代的审美观念产生了影响。许多年轻人更倾向于追求西方艺术形式，如油画、素描等，而对传统手工艺制作缺乏兴趣。这导致刺绣等传统手工艺在年轻一代中的传承和发展面临困境。

4.1.2 手工刺绣的社会认知度低

中国刺绣工艺蕴含着丰富的中国元素和深厚的文化内涵，既是物质文化，也是非物质文化；既有实用价值，也包含了珍贵的文化价值和艺术价值。然而，在现实生活中，人们往往只关注刺绣的实用性功能，而忽视了其背后的文化和艺术价值。这导致刺绣工艺在中国社会的认知度较低，许多人对其独特价值缺乏了解和欣赏。

4.1.3 机械化产品对手工艺产品的冲击

传统刺绣工艺的价值在于其手工制作，但这也是其问题所在。手工制作需要投入大量时间和人力，导致成本居高不下，难以满足现代市场对效率和价格的需求。然而，机械化生产的产品往往能以更低的价格和更快的速度占领市场，导致传统手工艺品的市场竞争力下降，许多传统手工艺作坊因此倒闭。

4.2 手工刺绣的发展对策

4.2.1 与教育相融合

针对中国传统手工刺绣传承断代的现象，我们应充分发挥学校教育在手工刺绣人才培养中的作用。学校教育应将手工刺绣纳入课程体系，开设刺绣手工课程，让学生系统地学习刺绣的历史、技艺和文化内涵，激发他们学习传统手工刺绣的兴趣。对于成年人，我们可以开设传统手工刺绣的培训课程，来提升他们的刺绣技艺，进一步了解刺绣的文化价值，甚至有可能成为刺绣的传承人或从业者。

4.2.2 加大宣传力度

为了加强社会群众对传统手工刺绣的认识，相关部门应通过各种渠道和媒介，如社交媒体、展览和体验活动等加强刺绣工艺的宣传和推广，让更多的人了解其独特的文化价

值和艺术魅力。另外，可以将手工刺绣与传统节日相结合，设计和推广与节日主题相关的刺绣作品，使传统手工刺绣更贴近人们的日常生活。

4.2.3 刺绣手工艺的创新与扶持

为了应对机械化产品对手工艺产品的冲击，需要对传统的刺绣手工艺进行创新和扶持。一方面，可以通过强调刺绣手工艺品的独特性、文化内涵和艺术品质，提升其附加值和市场竞争力。例如，可以开发高端定制市场，满足消费者对个性化和品质的需求；或者将传统手工艺品与现代时尚元素相结合，创造出更具吸引力的新产品。另一方面，政府和社会各界应当通过提供资金扶持、文化传承等方面的帮助来加强对传统手工行业的支持和保护。同时，加大对机绣赝品等侵权行为的打击力度，维护市场秩序和消费者权益。

5 总结

手工刺绣是我国传统工艺的重要组成部分，承载着深厚的历史底蕴和丰富的文化内涵，对中国的文化和艺术发展作出了重要的贡献。在当今全球化的背景下，为了促使刺绣工艺始终保持其独特的魅力，我们应将刺绣工艺和文化发扬光大。为了实现这一目标，仅凭刺绣艺人是远远不够的。政府、专家学者以及致力于发展民族文化产业的有识之士都应该参与其中。通过将传统刺绣与教育相融合，积极宣传和推广并提高刺绣手工艺品与机械化产品的差异化竞争等方式来促使这种古老的手工艺得以延续和发展。

参考文献

- [1] 魏乐文. 略谈中国刺绣的历史[J]. 温州师范学院学报(哲学社会科学版), 2001(4).
- [2] 郑晋鸣, 吴春燕, 龙军, 等. 四大名绣该怎样传承[N]. 光明日报, 2013-07-02.
- [3] 邓启耀. 中国传统刺绣工艺的多重文化遗产价值[J]. 重庆三峡学院学报, 2018(1).
- [4] 楼云丽. 刺绣工艺与民俗文化的传承探讨[J]. 皮革制作与环保科技, 2021, 2(19).
- [5] 杨晓华. 中国刺绣艺术的遇合与重生[N]. 中国文化报, 2019-12-09.