

汴绣漫谈

王晓庆

“绣棚花鸟逐时新，活色生香可夺真。近世写生无好手，熙茎画意属针神。”这首诗是古人对汴绣艺术的赞美，至今流传甚广，其中对汴绣的视觉形态进行了细致的描写，对其逼真传神的艺术效果给予了高度的评价。由此汴绣的艺术魅力可窥一斑。

汴绣古称“宋绣”，起源于北宋时期，因开封古时称汴梁，所以又称汴绣。北宋时期，刺绣业成为手工业中一个重要的行业。当时，刺绣行业与其他手工业一样，分为官营和私营两类。而据考证，宋朝官营刺绣是从民间的刺绣发展而来的。如试殿中少监张康白所言：“今朝廷自乘舆服御至于宾客祭祀用绣，皆有定式，而有司无纂绣之工，每遇造作皆委之闾巷市井妇人之手，或付之尼寺，而使取值焉。”可见当时民间刺绣已达到一个相当高的水平，而且百姓绣户和诸尼寺绣姑是北宋民间刺绣的两支主要力量。到了宋徽宗政和四年（1114年），朝廷正式成立了“文绣院”，有工人300个，同时又面向全国招募最优秀的刺绣工匠，来开封府做技术指导。汴绣广采各地刺绣技艺之长，将其融为一

体，其技艺与规模达到了前所未有的高峰。随着宋室南迁，经济、文化重心南移，汴绣除在民间传承外，一度失去了昔日的辉煌。

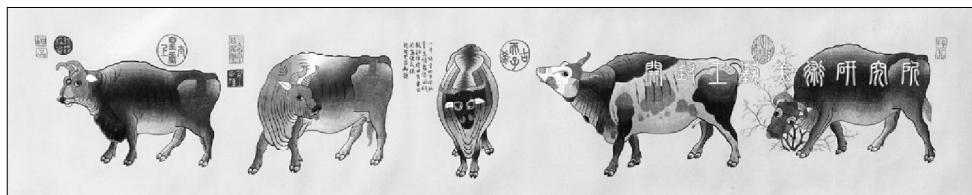
新中国建立后，汴绣逐渐迸发出了新的生机。1954年，开封成立了7人的绣花小组（后发展为开封汴绣厂），从最简单的枕套绣品开始，生产规模不断扩大。建国10周年前夕，汴绣厂全体职工奋斗一年半，将张择端的《清明上河图》长画搬入绣卷作为建国10周年的贺礼，在全国引起了极大的反响，并且被永久性地陈列在人民大会堂。汴绣在国际上的地位也在不断地提高。1958年，开封汴绣厂第一次参加了广交会，并成功地签订了第一批出口合同，使汴绣走向了世界。后来汴绣厂还专门为文莱国王以及马来西亚总理马哈迪尔和夫人定制过刺绣肖像，受到了高度赞赏。2006年，俄罗斯总统普京造访佛教圣地少林寺，开封汴绣厂又专门为其定做了汴绣《少林习武图》。

汴绣制作工艺复杂，选用的题材主要以古画名作为主。在北宋时期，汴绣已与书画结合，有书法、山水、花鸟、楼

阁、人物等题材。据记载，徽宗年间专门设有绣画专科，因而名绣工辈出。今天汴绣仍然继承了宋代闺绣的传统，善于绣制古代名作、历史长卷作品，其中《清明上河图》最具代表性。另外还有唐代韩晃的《五牛图》、张萱的《虢国夫人游春图》、清代宫廷画师郎世宁的《百骏图》等。随着中国对外交流的不断增多，汴绣为了适应国际市场，选用的题材也越来越广泛，尤其吸收了西方人比较熟悉的名家油画，例如凡·高的《向日葵》、

针法，不同的物象质感需要不同的针法绣出；绣制，有时是画绣结合，以便充分地表现物象；最后下绷、装裱。一幅汴绣作品的问世，整个过程全部人工操作完成，其复杂和精细度是难以想象的。

绣工在绣制过程中经常会遇到原作的内容庞杂、画色陈旧或部分剥落的情况。例如《清明上河图》，其原作全长525厘米，高25.5厘米，采用我国古代绘画中特有的长卷形式，以风俗画的体裁和通俗的全景形式描绘了京城汴梁的繁华

汴绣《五牛图》

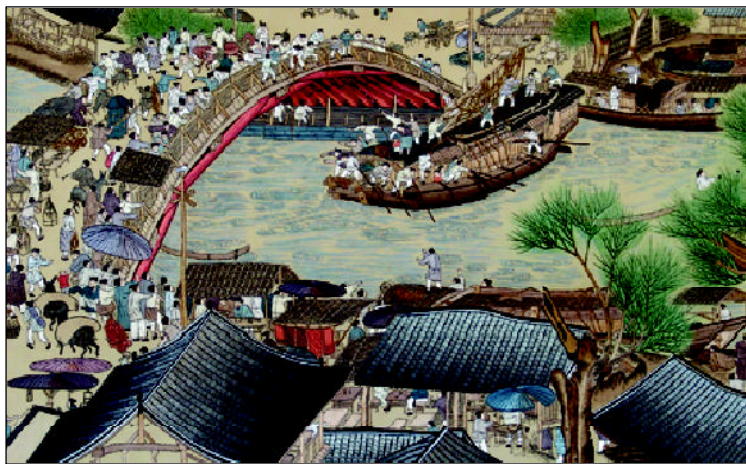
达·芬奇的《蒙娜丽莎》、米勒的《拾穗者》等。汴绣之所以选择古今中外的名作为画稿模本，主要原因是：一、名作一般都为大众所熟知，容易被接受；二、技艺精湛，艺术欣赏价值高。这也对汴绣提出了更高难度的要求，即模本本身仿制难度大，又要结合刺绣的工艺，用不同的表现工具和手法制作，更是难上加难。通过历代汴绣艺术家们的不懈努力，在尊重原作的基础上又加入了自己的创新，不但保留了原有的风格，又增添了新的韵味，引来了人们的惊奇和赞许。

汴绣的创作工艺流程一般分为几个步骤：准备画稿模本，对画稿进行白描，选择底布材料，上绷，施浆，然后把白描稿绘制在布绷上；选线，在绣制之前根据原作的色彩进行各色绣线的选择；定

景象。其中人物有800余个，不足寸高；牲畜90多头；树木170多棵，形态各异。由于年代久远，画面一些细节模糊，更增加了再创作的难度。为了保证绣品与原作的精准一致性，当年绣厂专门组织人员进京观看原图，把原作中的一人一物、一草一木的颜色详细地记录下来，然后由专人研究美术知识，请教名家，对原作中的形态进行了归整。最后创作出的汴绣《清明上河图》不但保留了原作的风采，还弥补了由于年代久远而导致的某些缺憾，画面线条工整精细，色彩古朴而清雅，人物刻画细腻，栩栩如生，整幅作品清晰地还原了当年北宋城楼街市熙熙攘攘、车水马龙的繁荣景象。

汴绣的创制对绣针的大小、绣线的颜色与粗细都有着严格的规定。在绣制中，一根绣线往往要劈成好多支。另外，

针法的不同也直接影响着物象的表现，每一种物象只有找准了匹配的针法才能绣制出最佳效果。开封汴绣厂的设计人员和绣工们在继承“宋绣”针法和广泛吸收民间刺绣针法的基础上，博采众家

汴绣《清明上河图》局部

之长，逐步创新，总结出新老针法36种。其中继承宋代及中原民间传统的针法有贴补绣、打子绣、齐套绣、钉针绣、盘针绣（盘绣）、鸡毛针绣等22种，学习借鉴外地针法7种，自创针法7种。例如在绣制《清明上河图》时发明的“反枪绣”，适于屋瓦、蝴蝶等绣制，针法

恰到好处，效果生动逼真。

由于题材的不断扩充，西方油画渐渐也成了汴绣创制的对象。由于它们大多讲究透视和用光，有别于传统中国画，所以绣制思路和方法也特别讲究。这些写实作品，通常色彩丰富多变，而绣线颜色有限，不能直接使用。所以绣工们采用几种线交叉绣制，又称交叉绣。例如蓝色、黄色交织可以出现厚重透气的绿色，而且颜色渐变，冷暖色调推移效果明显，不但体现出油画鲜艳立体的效果，还因绣线的丝感散发出别样的韵味和美感。

我们常说画家是以笔作画，而汴绣则是以针代笔，以线代色，在缎面上作画。一根根无声的丝线，通过汴绣艺术家的手，被赋予了无穷的生命力。“千年汴绣长传女红绝艺，十指春风重现丹青佳品。”中国汴绣，一定会在绣苑中绽放出更加艳丽的光彩！

（题图：汴绣《虢国夫人游春图》）

汴绣《向日葵》

作者单位：西安工程大学、河南财经学院