

浅谈山西民间刺绣艺术

□ 杨育樟

山西作为中华民族古文化发祥地之一,数千年古老文化的积淀,使这块土地形成了异常浓厚、丰富、鲜明的民间艺术。山西民间刺绣滋蔓于民间,不仅历史悠久,而且题材广泛,内容丰富,以其深厚的文化底蕴和思想内涵,斑斓的艺术特色和风格,深深扎根于本土,成为三晋艺术宝库中的一朵奇葩。

刺绣是中国古老的民间手工艺,是用彩色丝线、绒线、棉线或金银线、头发、动物羽毛,在绸缎、布帛等纺织品上,引针穿线绣成花纹、图像或文字,并以不同色彩、粗细的绣线和不同的运针方法表现出物象的质感,达到完美和谐的艺术效果。晋绣是三晋文化、风情的艺术体现,并且由于受地理环境、风俗习惯、文化艺术等各方面的影响,形成了图案纯朴、色彩艳丽、构图简洁、造型夸张、针法多样、绣工精致的独特艺术风格,在中国刺绣美术史上同样也占了一席之地。

山西是炎帝、黄帝、尧、舜、禹等上古帝王活动的地方,在这一时期就记录着以骨针、麻线缝制兽皮,遮体御寒,磨制兽牙、贝壳、彩石,系之胸、腕之处装扮自己的史实。相传,栽桑养蚕是中华民族的祖先黄帝之妻嫫祖发明的,嫫祖活动区域就在今天山西夏县、阳城一带。据文献记载,我国织绣的起源大约开始于虞舜时代。在商代已有“画绣之工,共其职也”的记述。《诗·召南·羔羊》中“羔羊之皮,素丝五紵”,“羔羊之革,素丝五紵”,“羔羊之缝,素丝五总”的诗句,就描述了当时缝接皮服的精湛工艺。《诗经·唐风·扬之水》中的“素衣朱襮,从子于沃”、“素衣朱绣,从子于鹄”则真切地描绘了当时的刺绣艺术。唐,是周成王弟叔虞的封国,其子燹,改国号为晋,统治区大致包括今山西的太原以南沿汾水流域的一带地方,“唐风”就是这个区域的诗。“沃”和“鹄”指的是曲沃,在今山西闻喜县东北。源远流长的山西民间刺

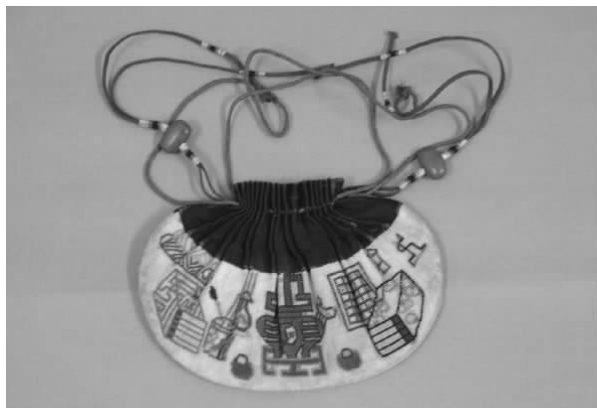
绣,在其后的整个社会发展进程中,成为人类生活中不可缺少的内容,其工艺技巧也日臻完善精美。山西民间刺绣无论晋南还是晋北,山区或是平原,都因其古老文化和地理条件的影响,显得率真、纯朴、热烈、粗犷。尤其作为服饰刺绣,是与人的性格相协调、相适应而存在的,因此它既是一种造型艺术,又是一种环境艺术,既是一种灿烂的民间文化,又是丰富多彩,真真切切的民俗生活。

山西民间刺绣的技巧,根据作品艺术表现力的需要而灵活多变,一般以平针、乱针、打籽、盘金、抽纱、纳纱、堆锦、套口、勾针、空扎、砌花、割花、挖补、粘贴等为主,各种技巧又相互交融,结合使用,或严谨雅致,或美厚端庄,或淳朴秀丽。在各种绣法技艺之中,又以平针绣、打籽绣、乱针绣、纳纱绣、堆锦绣最具地方特色。

平针绣的特点是绣线从花纹轮廓一边起镇,直拉到轮廓的另一边落针,要求针脚达到平、齐、匀、顺。平即绣面要平,齐是指落针点与轮廓平齐,也就是针脚要整齐,匀是指绣线疏密均匀,不重叠,不交叉,不露底布,顺是指针脚要顺滑。这在日常生活用品和衣帽服装的装饰刺绣中最为常用,如衣服的领口、袖口、裙边、披肩、帽子、鞋子和被面、枕头、喜帐、寿帐、桌围、椅垫等。乱针绣主要采用长短交叉线条,分层加色手法来表现画面,针法活泼,线条流畅,色彩丰富,层次感强,风格独特。“打籽儿”就是指用线结成一个个细小的线疙瘩,铺展在绣面上。打籽绣的最大特点就是能使绣品凸显立体感,从而呈现出一种类似浮雕的效果。一般说来,打籽绣最适合表现的是花朵的花蕊和鸟兽虫鱼的眼睛。除了装饰性,打籽绣的实用性也很突出,那就是非常耐磨。过去人们常用的荷包就有一种典型的打籽绣。抽纱绣根据图案设计将花纹部分的经线或纬线抽去,然后加以

乳罩(雁北地区) 平针绣
有莲生贵子及如意、石榴等,代表多子多福之意

香囊(晋中地区)
袖纱绣,中间为鼎,其余为琴棋书画

连缀,形成透空的装饰花纹;或运用雕绣和挑补花等,制成各种台布、窗帘、盘垫、手帕、椅靠和服饰等日用品。

最值得一提的是“堆锦绣”。堆锦又称为“上党堆锦”,俗称“长治堆花”、“包线绣”,是中华民族发祥地之一山西古上党地区(今长治市)所特有的民间传统手工品,也是工艺美术行业中唯一保留的一个地域性民间本土手工艺品种。据说,公元707—709年之际,尚未登基的唐明皇李隆基到潞州(今长治)任职,将宫廷里的“堆绢”工艺带到上党古城,后来流入民间,从此,古上党就有了这种叫做堆花的手工艺品。所谓“堆锦”,即丝绸锦缎之“堆砌”、“堆垒”、“堆粘”也,它用丝绸锦缎来表现传统的中国绘画,其精湛的工艺、独特的层次、变幻莫测的纹理、优美而质朴的精趣,形成了堆锦艺术绚丽辉煌的视觉效果,有“立体国画”的美誉,堪称“中华一绝”。上党堆锦制作工艺的流程是:先将所要表现的内容画成色彩艳丽的工笔画,描在薄纸板上,剪裁成若干条块;在这些条块上“贴飞边”、“絮棉花”或“压纸捻”,按图案要求蒙上所需色彩的丝绸锦缎,进行“拨硬析”或“捏软折”,使其增加立体感和层次感;将上述丝绸锦缎条块“堆粘”在一起,形成相对完整的图案;用特殊的颜料或丝线装饰图案的细部,对人物形象的脸、眉须、手、脚等部位进行巧妙装饰,并在所需部位以金银彩线精心加工;将所有半成品拼贴在特制的场景底板上,镶入框内,一幅精美绝伦的堆锦艺术画即告完成。上党堆锦传统工艺融汇了绘画工艺美术以及民间工艺美术中诸多艺术成分,经过千余年的不断改进,逐步演变成具有浮雕效果的丝绸手工艺美术珍品。1915年,上党堆锦《春夏秋冬》四条屏获得

巴拿马万国博览会银奖(杏花村汾酒获金奖),一时蜚声海内外。2006年,上党堆锦列入“山西省级非物质文化遗产”。

山西民间刺绣善于运用多种手法表现自己设想的题材,尤其是其所表现的深邃的美学思想和超脱的造型技巧,足以令人倾倒。

在艺术造型上,有的写实,有的夸张,创造出无数既富有装饰趣味又有浓郁的乡土气息的刺绣工艺品来。写实是以自然风物的形态或传说中的风物形态为依据,根据作者的审美意识进行艺术创作的一种图形,要求达到栩栩如生、以假乱真的境界。夸张则不要求形似而要求神似,是作者根据自己的审美意识抓住自然形态中的某些特点进行大胆变幻和夸张的一类图形,无论人物、动物均作了夸张,形象

童帽
上面为如意状的包线绣,用打籽绣包边,平绣二龙戏珠等图案,其中珠又绣成蛛,兼有喜从天降寓意。中间为莲花童子、蝙蝠、石榴,其寓意为连生贵子、多子多福之意

镜帘(晋南地区)
盘金绣图案,寓意为金龙戏珠、
狮子滚绣球好事在后头,及事事如意之意

稚拙,动态豪放。在实际创作过程中,刺绣作者更多的是把写实与夸张有机地结合起来,在同一作品中以某种自然形态的形象为主体配以图案或变幻形象来表达其主题思想的图形。在所有表现内容里,能做到不同时间、空间物象的组合,不同色调的组合,以及同一色调的分离。这种组合与分离的结果,使每一个画面成为一个独具艺术特质的再创性世界和自然,充分地表达作者的思想感情,更体现了朴实美、浪漫美、明快美和规律美。

在作品布色上,山西民间刺绣稚拙天趣,于浓艳中见深沉,在淡雅中寄激情,既有同一色相的渐变渐退,又有对比色的均衡对应,亦有多元色调的映衬益彰。一些绣品以深色为主,配色简单,明暗变化反差甚小,反映出深邃的三晋文化赋予人们的深沉凝重的思想内蕴。还有的绣品以金银线为主或作镶边,显得富丽堂皇,无疑是晋商文化的现实表现。作为具有浓郁地方特色的艺术,山西民间刺绣一个显著的特点就是在深色绸缎上绣以亮丽、明快的彩线,用大红大绿、大蓝大黑等颜色作为底色,所绣的纹样则用淡雅的颜色,使绣品形成鲜明的对比,在对比中求得颜色的和谐,从而释放出一种炽烈朴实的情感,给人以强烈的视觉冲击和美的感受。如晋南刺绣,在绣品中虽然只用几种颜色调配,却显得五彩缤纷,绚丽多姿。

山西民间刺绣的内容十分丰富,涉及生活中的衣帽鞋带、床帐被、美化装饰、喜忧庆典、定情信物、求神许愿等方方面面。门帘、坐垫、桌布、枕头、枕套、

被面、搭裱、荷包、椅套、手帕、线兜、手袋、车帘、轿帘子等应用的什物。举凡飞禽走兽、花鸟鱼虫、历史典故、神话传说,都是创造的题材。根据作品的用途,可分为几大类。1.装饰类,如山水风光、花鸟虫鱼、亭台楼阁、汉纹云纹、图案边角。2.祝愿类,祝愿长者的有“福海无边”、“福禄双钱”、“松鹤延年”、“麻姑献寿”、“鹿鹤同春”;祝愿孩童的有“莲花童子”、“长命锁”、“和合神”、“五子登科”、“蟾宫折桂”;祝愿青年人的有“喜上梅梢”、“莲年有鱼”、“游龙戏凤”、“鸳鸯戏水”、“事事如意”。3.赞美情操的有“梅竹松”、“四君子”,还有令人神清气爽的诗词字样,赞美大自然的如“百鸟朝凤”、“凤劝牡丹”、“白鹤采莲”、“渔樵耕读”。4.祈祷类,即针对求神祭祖之用。如“龙飞凤舞”、“龙凤图”、“日月图”、“云水图”、“富贵平安”、“麒麟送子”、“仙女散花”、“狮图”、“虎图”、“圣像、神像”等等。

山西民间刺绣不只是一种生活用品或装饰品,除实用和审美而外,还是一种与人们生活息息相关的伦理教化的工具,涵盖着民间百姓所有的美好愿望,渗透着中国数千年的传统思想,通过潜移默化铸造民族的品质与人文精神。人们希望生活的美好幸福,借同音物表达出各内心的真实情感,如用“鱼跃龙门”、“连中三元”、“蟾宫折桂”、“封侯拜相”、“五子争魁”、“八仙过海”等寄托理想,希望孩子健康成长,事业有成。人对长寿的追求始终不渝,寿与福密切相关,长青的松柏、仙桃、仙鹤、猫、蝶等都有长寿的寓意。生殖繁衍是人类生存之根本,也是刺绣图饰中久盛不衰的永恒主题,刺绣者以绣花的形式表达对幸福美好生活的憧憬,以“鱼戏莲”、“蝶恋花”、“龙凤呈祥”、“凤穿牡丹”、“连生贵子”、“石榴百子”等祈求幸福美满。儿童饰品中的“虎头帽”、“虎头鞋”、“虎头枕”等,借以虎威驱除邪气。儒家的孝道和忠义精神深深植根于华夏大地,百姓们也借以引导教育子孙做人做事的道理和原则,如以“关公夜读”、“囊萤借光”等来勉教今人。这些刺绣内容中有理想的教化,又有现实的指南,根据不同的装饰对象,施之于不同的装饰内容,集传统文化、风俗、地域特征于一身,使每个人成为一个人文载体,其深刻的文化内涵远不是一眼能够看穿的。

山西历史文化内容丰富,底蕴深厚。但同时,山西也是较为封闭的内陆地区,悠久的古文化和浓厚的宗教气息,给大众文化以丰富滋养的同时,又紧紧

(下转 74 页)

民俗展看的是展品代表的民俗和展品背后的故事。因此,在形成一个展览方案过程中,必须深挖每一件展品的内涵。

四、注重传统技艺的活保护

民间传统技艺具有非物质属性,其载体是艺人。若没有人去继承,传统手工艺作为一种非物质文化遗产就会随之消亡。目前,民俗博物馆对传统技艺的保护是非常不够的。传统技艺具有人身依附性的特点,它离开了艺人就没有了生命和活力。因此,必须进行“活保护”。面对那些极难从社会招收艺徒而又有特色的传统技艺,民俗博物馆应当担负起“传宗接代”的任务,或派人拜师学艺,或请艺人进馆授徒,把传统技艺学到手,掌握在“自己人”手中,把这颗艺术的种子留在博物馆内生根发芽、繁衍生息,然后再结合博物馆在相关藏品、历史资料、理论研究等方面的优势,对其进行深入的研究。比如让讲解员去学习和研究传统技艺,边学习边研究边讲解,可以借助事物之间的联系,采用比喻与联想等诱导手法,甚至还可以通过现场操作与演示,把相对抽象的无形文化遗产变为生动具体的事物,增加了展览的可看性和趣味性。另外,在博物馆内专设一区,从事有关的生产、研究、演示也是可行的。因此,“保根留种”是“活保护”濒临失传的传统技艺的有效办法之一。

五、不断加大社会参与

博物馆社会化是借助社会力量和资金,在提供社会服务的同时,充实和扩大自我发展空间的有效办法。近年来,不少民俗博物馆对此进行了一些尝试,取得了一定的收效。今后,需在这方面加大力度,开拓发展。一是要继续走出去,利用本馆在展览设计制作方面的优势和力量,不断开拓对外协作渠

道,参与馆外文化展示活动,在借助社会资金丰富本馆展览的同时,锻炼队伍,扩大影响。二是要不断引进各类展览,主要是与社会团体和个人合作,在本馆组织民俗文化展示活动。三是要加大合作力度,在基本专题陈列项目中可以适当采取社会化合作的办法,把馆内经费主要投入到硬件(展柜、展墙、灯光等)的建设方面。与此同时,要面向社会展品资源,与现代民间艺人和收藏家深度合作,利用其作品、藏品作为陈列展品组织展览和活动。在展出过程中,还能选择性进行藏品征集。

博物馆要不厌其烦地开展宣传和推广,积极推出丰富多彩、生动活泼、引人入胜的社会普及活动,把展览办到学校和社区,宣传要贴近实际,贴近生活,贴近群众。对此,高质量的选题、策划、制作、布展与高素质的讲解都起着重要的作用。另外,民俗活动要自我生存和发展,就必须在继承的基础上有所创新和改进,要贴近市场,贴近生活,贴近大众。博物馆应当从历史研究和社会调查中总结民俗传统辉煌发展与衰退落后的经验教训,从观众留言中归纳出积极可取的建议,与有关行业建立好沟通的渠道,共同探讨民俗传统与市场需求的结合点,进一步促进民俗传统的生存发展。

文化如同生命肌体,用则进,不用则废。我们要不断创新民俗博物馆发展形式,激活民族文化的生机,传扬民俗文化的风情,演绎民间文化的智慧,让民众感受到传统文化的意趣、智慧、魅力,让文化回归民间、亲近生活、惠及民众,培育文化根脉,扩大文化认同,增强文化凝聚力,促进文化的大发展大繁荣。

(作者工作单位:山西祁县乔家大院民俗博物馆)

(上接 64 页)

地封闭了它,使山西的民间文化能够在长期的封闭状态中从容地完善自己和保留自己的原始风貌。民间刺绣借助于这得天独厚的地理和文化条件,得以在民间传承数千年,并不断地修正和拓宽自己的表现技巧和表现领域。它作为一种“生产者的艺术”产生于民众,服务于各方,走着一条完全不同于文人

艺术、西方艺术和宫廷贵族艺术的道路,处处显示着朴实、率真、热情、挚爱的人性意识,显示着自然、洒脱、超逸、完整的美学追求,显示着勤劳、聪慧、多思的生活态度。

(作者系山西省文物总店总经理)