

浅谈杭绣技艺的特色与传承^{*}

傅 丽

(浙江科技学院艺术学院,浙江 杭州 310023)

[摘要]作为地方绣种,杭绣在当今社会面临着消失的状态。本文从历史演变、工艺特色、传承发展三个方面入手,探讨了杭绣继承、发展、推广的方向,旨在使杭绣成为特色鲜明的地方文化品牌之一,以提升杭州的文化产业,繁荣市场、美化生活,促进文化交流。

[关键词]杭绣;手工艺;地方文化

[中图分类号]J523.6 [文献标识码]A [文章编号]1005-3115(2011)08-0094-02

一、杭绣的历史演变

杭绣工艺的历史可以追溯到南宋时期。宋高宗南渡杭州(古称临安)后,将官办手工业带入两江。据《宋史·职官志·少府监》记载,少府监分辖管理文思院、绫锦院、染院、裁造院和文绣院。其中文绣院掌管绣,以供乘舆服御用及宾客祭祀之用。当时画师、绣工云集杭州,大约有300余名技艺出众的绣工和画师为宫廷、皇家绣制各种服饰。此时的杭绣也称为“宫廷绣”、“古绣”、“宋绣”。因其有“传男不传女,传媳不传女”的风俗,又被称为“男工绣”。

明清时期,杭绣转向民间,依然保持着宋时的刺绣风格。刺绣作坊集中在杭州的后市街、三元坊、粥教坊、天水街一带,大约有10余处,从业人员有二三百人。主要生产官吏服饰、宗教和神职人员及庆典用品,绣制官服图谱,花轿帐幔、供桌圆屏、佛堂挂幡、戏装、嫁衣等。

至20世纪20年代,从事杭绣的人员约千人以上,刺绣热潮久盛不衰。杭绣开始派生出不同的派别,主要有杭州派、宁波派、温州派、萧山派、绍兴派等,其中以汪瑞华为首的杭州派势力最强盛。

到1936年,杭州有井城绣古庄、横丰绣古庄两大绣庄和史源兴、史源永、史泉泰、宏泰、华昌、泉源几大绣花店。但随着时间的推移,从业人员越来越少。1956年,杭州市政府组织仅存的几位杭绣老艺人王桂尧、王长发、张金发、楼宝土、杨荣生、俞天相、杨柏林等,成立杭州美术锦绣合作社(杭州剧装戏具厂前身),从事戏剧装、戏具绣制,使杭绣技艺得以传承。1960年,杭州工艺美术学校成立,开设刺绣班,由杭绣师傅张金发、楼宝土执教,传授传统的杭绣技艺。“文革”时期,专业技术人员改行转业,杭

绣技艺濒临失传。现在,杭绣技艺衰退到了历史的最低点,濒临失传的窘境。

二、杭绣与佛教

南宋时期,杭绣已很精工细致,达到很高的艺术水平。据明代万历年间《清秘藏》记载:“宋人之绣,针线细密……设色精妙,光彩夺目。”可见当时的杭绣技艺已工艺细腻、技艺高超。杭绣如此发达与宗教的传播密不可分。佛教的盛行,对杭绣的产生、发展起到了推波助澜的作用。

三国时期,佛教传播到中国南方地区,建邺(今南京)是南方佛教的活动中心。当时,南方兴建了很多著名的寺塔,如苏州寒山寺、南京栖霞寺、扬州大明寺、镇江金山寺、杭州灵隐寺。1972年,在浙江瑞安慧光塔出土了一块北宋前期佛教题材的双鸾小团花双面绣经袱,以及大量杭绣佛寺殿堂的装饰物和器物,如刺绣蒲团、佛幡、经文等,刺绣的图案有飞天、佛像、瑞兽、莲花、珍兽等。佛教的传播和发展带动了杭绣技艺的发展。

三、杭绣的工艺特点

杭绣在刺绣技艺上吸收并融合苏、湘、蜀、粤四大名绣之长,形成了自己的独特风格。杭州的刺绣以金银绣为主、线绣为辅,所以人们也称杭绣为“金银绣”。杭绣以盘金(银)、包金(银)绣著称,针法讲究,风格独特。全金绣金碧辉煌、雍容华贵,包金绣层次分明、相映交辉,银线绣古朴文雅、素而不俗,彩色线绣细密多变、结构严谨、色彩艳丽。圈金、平金、纳纱、戳纱、扣绣、打籽绣等针法是杭州金银绣中流行的针法。杭州金银绣的四种手法分别为盘、平、拈、蹙。绣满整个画面的称平金,盘金绣是平金绣的简化,又称为“钉金”,是杭州金银绣中最常用的一种装饰手

^{*} 本文为杭州市哲学社会科学常规性规划课题“文化的承载与传播——杭绣文化研究”阶段性成果,项目编号:C10WH20。

法。传统的盘金绣是将金线来回盘绕在刺绣图案的边缘,一边盘一边用绣线钉住。图案边缘的绣线对图案起到勾勒轮廓的作用。金线勾边富丽堂皇、银线勾边素雅清秀,彩线勾边起到装饰的效果,与丝线的色彩相互呼应。不同色彩的绣线钉线,可以表现出不同物体的颜色、明暗特征。盘金绣有“双金”、“单金”之分,两根金线并在一起盘旋订线成为双金绣,单根金线来回盘旋订线的称单金绣。杭州传统盘金绣通常采用双金线订,盘绕订制时按照线条方向,遇到交叉点,将近交叉点的内侧金线先单线盘旋,然后原路返回与外侧金线合并。这种盘法能保持金银线的完整性。

南宋时期,杭绣主要为宫廷和官府服务,金银绣线都是纯金、纯银制作,所绣图案多为皇帝的龙袍和皇亲国戚的袍服。

戏剧流行时期,杭绣还用于绣制戏曲服装——私房服。戏曲名角盖叫天、荀慧生、周信芳都有自己的私房服,制作要求高,不计工本。民国时期,杭绣向商业化发展,出现了纯商业的绣坊。刺绣图案也趋向商业化,且多取材于民间喜闻乐见的龙、凤、麒麟、蝙蝠、孔雀、牡丹、寿桃、如意、八卦、西湖风景等传统图案。祈福、纳吉、伦理是这些刺绣图案的核心内容。

四、杭绣的传承与发展

作为地方绣种,杭绣曾经有着辉煌的历史。但是在当今信息社会,却呈现出衰落态势,面临着全球化和现代化的冲击杭绣工艺濒临失传。而现今专家学者所进行的采风、研究、学习、收藏、展览等多种手段,其根本目的是要让杭绣在当代社会里继续传承和发展。如何继承优秀的传统刺绣、发展杭绣的技艺是当前的迫切问题。

(一)强化行政手段,加大政府扶持力度,推进杭绣文化的发展

近年来,杭州市政府对杭州传统手工艺的保护、发扬采取积极的态度。2008年,杭州以西博会为契机,召开了世界手工艺大会和手工艺论坛,目的在于更好地传承、发展人类手工艺技艺。同时还开始建设手工艺博物馆,现已开设的有伞、剪、扇博物馆。2011年10月,中国工艺美术博物馆将在杭州下沙开馆。作为杭州传统的手工艺,杭绣却处于被遗忘的状态。因此,政府有必要加大扶持力度,推进杭绣传统特色手工艺的发展。政府部门可以利用媒体来提升杭绣的知名度,在媒体上开辟专栏、专题对杭绣

的传承人、杭绣基地进行介绍,让更多的人认识到杭绣的价值,提高整个社会对杭绣的认同感。此外,还可以举办一些活动来宣传杭绣。如在人气旺盛的聚集地、文化广场等场所定期组织杭绣展示、工艺演示、与市民现场交流等活动,从而提升全民、全社会对传统杭绣文化的认识。

(二)构建杭绣市场体系,倡导产业化经营、品牌化管理、市场化运行

目前,杭州没有专业的杭绣绣坊,没有杭绣文化产品交易市场,没有杭绣收藏品市场。必须构建杭绣的市场体系,建立绣庄模式的经营体系,建立以绣庄为龙头,集设计、生产、购销为一体,实行订单作业,绣工加工,批量生产,全方位市场化运作。首先,杭绣必须要拓宽市场,营销渠道,广纳市场信息,按市场需求组织杭绣生产。其次,杭州作为旅游城市,杭绣可以作为具有城市特色的旅游纪念品。另外,杭绣要延伸外销市场。通过各类展销会、西博会、产品推介会等交易会,开设杭绣展位,扩大杭绣知名度,吸引各地客商看样订货,开拓国内外市场。

(三)培养杭绣专业人才

阻碍杭绣发展的瓶颈是杭绣手艺的后继无人,没有形成完善的杭绣工艺师、工艺大师的培养体系。而传统工艺美术的保护和发展关键是人才的保护和培养。目前,赵亦军是杭绣的惟一传人。要解决杭绣技艺后继无人的现状,应该鼓励手工艺大师带徒传艺,政府给予奖励等优惠政策。

另外,加强杭绣基地的建设,建议高等院校和工艺大师相互配合,在高校建立教学基地,共同培养具有现代设计理念的杭绣传人。在传承的同时要求发展创新。培养既要注重杭绣工艺的传统技艺,又要注重绣品艺术性的传承人。

五、结语

卡尔·雅斯贝斯曾指出,工业社会面临着两难选择:“技术化是一条我们不得不沿着它前进的道路,任何倒退的企图都会使生活变得愈来愈困难乃至不可能继续下去。抨击技术化并无益处。我们需要的是超越它。”杭绣作为民族传统手工艺与现代设计遭遇在当代,是现实的一种融合,也是卡尔·雅斯贝斯口中的“超越”。杭绣的发展出路,必须通过创造性转变,从而获得市场的认可,这样才能在传承中求发展。作为浙江省非物质文化遗产的杭绣应利用现实资源,在继承的同时,用创新的手段来传承它、促进它的发展。

[参考文献]

- [1]袁熙暘.由红到绿的英国现代手工艺运动[J].美术观察,2003,(12).
- [2]周乙陶.经济转型时期的民族传统手工艺[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2007,(3).
- [3]翁卫军.人间天堂 品质杭州(综合卷)[M].杭州:杭州汉书数字

出版传播有限公司,2009.

- [4]龚勤茵.对传统工艺美术保护和发展的思考[J].浙江工艺美术,2002,(2).
- [5]雅斯贝斯.时代的精神状况[M].上海:上海译文出版社,2003.