

汴绣及其技法特征探析

臧秀娇,王厉冰*,王小俊

(青岛大学,山东 青岛 266071)

摘要:从汴绣的技术演变出发,分析了两宋时期的刺绣针法以及汴绣形成的原因,阐述了汴绣针线细密、融会书画神韵的技艺特色,归纳了汴绣在继承宋绣技艺基础上的创新技法与题材形式。

关键词:汴绣;技法特征;针法

中图分类号:TS935.1

文献标识码:A

文章编号:1673-0356(2018)01-0027-04

汴绣历史悠久,继承了宋绣的题材和技术特点,借鉴了湘绣、苏绣等绣品的长处,广泛吸收河南民间刺绣乡土元素,并在此基础上创新了大量针法,博采众长,兼容并蓄,多种针法交替使用,形成了汴绣绣工精致细腻、色彩古朴典雅、层次分明、形象逼真的特色^[1]。汴绣命名时间并不长,它是建国初期定位的名称,因开封古称汴梁,故命名为汴绣^[2]。经过历史变迁,汴绣依然执着着它独特的技术语言。

1 汴绣的技法渊源

汴绣继承了宋绣的风格和工艺特点,与宋代刺绣一脉相承,从狭义上讲,它是指开封地区具有独特技艺和表现形式的手工刺绣;从广义上讲,它是指涵盖开封地区各个历史时期的刺绣。

宋代是我国刺绣发展日臻完善的时期,上自天子下至文武百官,都要按照官阶等级穿用绣衣,崇宁年间设有以刺绣为专业的文绣院;徽宗年间,皇家画院又设专门从事各类绘画艺术绣制的绣画专科^[3];上行下效,民间刺绣也大为风行,出现了“百姓绣户”,大相国寺“占定两廊,皆诸寺师姑卖绣作”的情景。这时期的刺绣针法极细密,色彩淡雅素净,而且刺绣针法丰富,技巧相当醇熟,山水人物、楼台花鸟,针线细密,不露边锋。因受画院的影响,出现了以唐宋名家书画为范本,与精湛绣技相结合的刺绣欣赏品,史称“画绣”^[4]。譬如传世绣品《瑶台跨鹤图》(图1),其构图饱满,“山水分远近之趣,楼阁得深邃之体,人物具瞻眺生动之情,花鸟极绰约馋唼之态”,绣线劈绒单缕,针法变幻莫测,有铺针、齐针、滚针、缠针、接针、打籽针、网绣、乱针、钉

线、松针、圈金、平金、铺笔加绘等十五六种针法^[5]。

图1 瑶台跨鹤图

北宋南迁后,宋绣技师流散到全国各地,开封刺绣也随之衰散到民间。宋代绣品的种类从针法上分平绣和钉线绣两大类,平绣类有齐针、套针、缠针、接针;钉线绣类有平金法、铺绒、圈(金)银、拉金锁、贴绢等技术;至南宋时刺绣针法已达十五六种之多^[6]。新中国成立之后,河南省为复苏宋绣这一传统技艺,1954年在开封设立刺绣合作社,因开封古时称汴梁、汴州,因此把开封及周边地区为代表的刺绣品命名为汴绣^[7]。汴绣在刺绣技艺上,一方面吸收了开封民间刺绣的乡土元素;另一方面创新了大量新针法,逐渐形成了汴绣构图严谨、绣工精致、针法细密、古朴典雅的技术特色。

2 汴绣的技法特征

2.1 汴绣的针法

汴绣的36种针法见表1。其中,继承传统针法14种,学习借鉴湘绣、苏绣针法5种,创新针法10种,依次为:接针绣、双合针绣、悠针绣、蒙针绣、席篾绣、包针绣、云针绣、锁边绣、麦子绣、羊毛针绣。20世纪90年代,为了更好地适应时代的发展,汴绣创出了部分新颖

收稿日期:2017-11-01

作者简介:臧秀娇(1990-),女,硕士研究生,主要研究方向为服装史。

*通信作者:王厉冰(1965-),男,教授,E-mail:wwwlb@126.com。

的针法:席篾绣、打籽绣、盘金绣、盘银绣、洒线绣、反戗绣、辫子股绣、编绣、发绣、滚针绣、垫绣、双面绣、小乱针绣、大乱针绣,以及双面异色绣、双面三异绣等。

表1 汴绣的针法及其特征

针 法	特 征
贴补绣	图案花纹更真实、丰富、自然。
反戗绣	表现图案规律性强。
叠彩绣	适合表现物体明暗,立体感强。
辫子股绣	绣制图案形成独特的凹凸质感。
盘金(银)绣	画面富丽堂皇。
钉针(金)绣	突出绣面效果,强调个体表现效果。
席蔑绣	绣面层次清晰,形象逼真。
小乱针绣	针脚细致。
对针绣	适合绣制连续的图案。
十字绣	适合绣制对称图案。
纳纱绣	形成装饰性排列,表现力强而细微。
纳点绣	表现色彩变化微妙细致。
齐套绣	不同的色阶组成图案,绣面层次感和装饰性强。
打籽绣	立体感强,突出物体质感。
编 绣	绣制图案连续性强。
发 绣	以人发为材料。
锁边绣	突出绵绵个体,适合绣制物体的边沿。
包针绣	表现物体层次感强。
盘 绣	表现山石、树干等坚实细密感,富于装饰性。
大乱针	表现物体虚实明暗反差强。
羊毛绣	绣法活潑动感,适合表现羊毛的质感。
散套绣	绣制面面雅致,色彩自然、柔和、逼真,质感强。
滚针绣	施针技巧性强,富于变化,多用于绣水纹、云彩。
别针绣	适合绣制大型的花瓣等具象的图案。
交叉绣	立体感强,有空间感。
平针绣	平、齐、光、亮、净。
垫 绣	突出绣品立体感,使绣面更有空间感。
网 绣	绣制效果严谨庄重,适合表现回纹等图案。
鸡毛针绣	绣法轻盈、缥缈,适合表现薄而透的图案。
缠针绣	绣制图案结实有力。
蒙针绣	适合风景背景的铺垫。
双合针	适合绣制表现力度的图案,效果紧凑结实。
棚 绣	表现层次多,色彩鲜明。
纳针绣	适合表现画面前后虚实,突出层次感。
洒线绣	适合绣制范围型图案,效果洒脱大方。
双面绣	技法难,正反皆有图案。

汴绣继承了宋代闺阁绣的传统技艺,尤善绣制古代名作、历史长卷作品,绣品绒彩夺目,较画更胜。汴绣代表作《清明上河图》(图2),汴绣艺人在挖掘继承北宋传统针法平针的基础上,又创新了一些刺绣针法,如滚针绣人物、蒙针绣柳树、双合针绣舟船、滚针法绣水纹、练针绣船锚、绳针绣锚绳、别针绣棚席,以及松针、莽针、对针等十多种针法;运用传统技巧与创新针法技艺,以针代笔,以线代墨,以缎代纸,将张择端的这幅名作生动逼真的绣制出来。绣面上的人物栩栩如生,充分发挥了汴绣“平、齐、细、密、匀、顺、和、光”的特点,使

人“恍然如入汴京,置身流水游龙间,但少尘土扑面耳”。绣品古朴典雅,针法多变,立体感强,具有浓厚的地方特色。

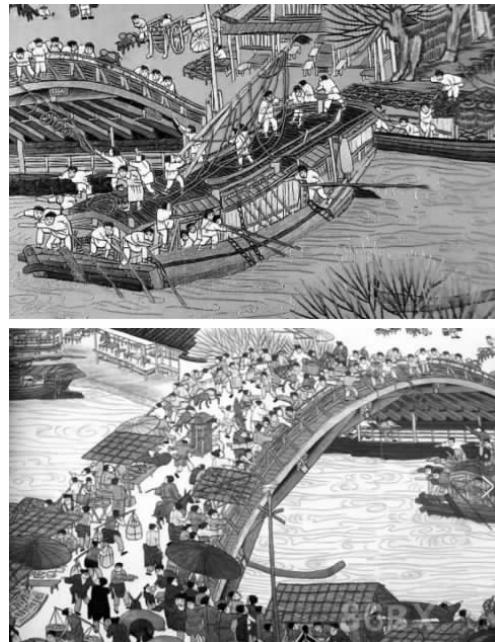

图2 汴绣清明上河图(局部)

汴绣的花鸟、虫草、动物采用虚实相结合的技法,针法细腻,设色丰富,艳而不俗,具有强烈的装饰性效果。汴绣传人王素花的《春满花堂》(图3)以著名的花鸟画家王少卿原作为范本,采用天然蚕丝线和缎子面,运用平针绣、蒙针绣、悠针绣、散套绣等多套传统刺绣针法和技艺绣制而成,绣面构图严整,针细线密,设色精妙,充分展现了牡丹的雍容华贵,富丽端庄。汴绣《百骏图》(图4)画卷工艺精细、层次分明,百匹骏马或静或动,或立或仰,或嘻或怒,或奔或驰,姿态各异,无一雷同;采用了汴绣传统的平针绣、散套绣绣出百马,创新的接针绣绣松树、滚针绣绣柳树、蒙针绣绣小树、细乱针绣绣草地等8种主要针法;使画面中骏马、草地、古松、翠柏、山石、河水等物栩栩如生,形象万千,充分表现出草原上浓厚的生活气息。

图3 春满花堂

汴绣人物肖像以神形兼备、层次分明、深厚持重、

图4 百骏图(局部)

立体感强而著称。汴绣《邓小平》是我国现有的最大的人物绣像，运用平针绣、发绣、大乱针绣、交叉绣等多种刺绣技艺，形象生动逼真，色彩沉稳，层次清楚，立体感强，充分地将一代伟人沉着坚毅的品质和慈祥和蔼的风貌完美地结合在一起，观之如见真人。

20世纪90年代，汴绣题材不断扩充，出现了以西方油画为摹本的绣品，如《蒙娜丽莎》、《牧羊女》等；为表现西方油画的透视和用光，乱针绣应运而生，用看似紊乱无序的针法表现油画的笔触，把光影色彩效果中的微妙关系表现得极为逼真，开创了汴绣的新天地。如《蒙娜丽莎》（图5），采用乱针绣（大乱针和小乱针）、交叉绣、发绣等绣人物，用羊毛绣、打籽绣等针法表现画面的远近效果，既表现了油画独特的质感，也突出了刺绣针法的机理效果，赋予画作全新的韵味和美感。

图5 蒙娜丽莎绣品图

2.2 技法特征

针法是汴绣作品中最为重要的形式语言，是汴绣的重要元素。每一种针法都有一定的线条组织规律与

独特韵律，如同琴师的指法、剑师的剑法一种。汴绣的基本针法可以分成直针、环针两大类，进而细分为直绣、盘针绣、套绣、编绣、饶绣、平针绣、变体绣等，并在此基础上形成若干种具体的针法。

每种针法都具有自己的运针方式和特点，针法的结构不同，韵律就不同^[8]。蒙针绣可以突出画面的轻薄感，《清明上河图》中的水面就是这种绣法，绣制时用与绣面相同的色线，在绣面平行施针，线距较稀，绣面显露，适合表现风景背景的铺垫。双合绣采用双线合成绳，根据图案需要钉牢在底料上，适合绣制篱笆、绳索之类；钉针绣有强调个体表现、突出画面效果的作用，适合表现树木的枝干、花草、毛发等的轮廓；缠针绣绣制图案结实有力，适合表现画面的立体感，尤其是果实的颗粒感，可绣麦子、辫子、小花等。《清明上河图》中船上的缆绳就是分别以钉针绣、双合绣、缠针绣针法表现绳索的曲直，盘结交错。乱针绣包括大乱针和小乱针，汴绣《百骏图》突出表现了乱针绣的特点，绣底为大乱针绣；草坪树木、山石河水用小乱针绣绣出立体效果；同时乱针绣线条针针交叉，层层交叉，层次错落有致，适合表达西方油画光影色彩效果。而运针上的一点点差别，就会造成线条组织上的区别，从而呈现出不同的表现效果；席篾绣的图案层次清晰，形象真实；编绣绣出的图案规律性强，适合表现连续性强和编织类的对象；反戗绣的图案规律性强，适合绣制鳞次栉比的图案。不同技法可以表现出不同造型的色彩感、空间感和质感，因此，选择合适的技法是刺绣技艺表现形式的重要环节，也是刺绣艺术重要的艺术语言。

3 结语

通过对汴绣技法渊源的研究，可以看出，汴绣传承于800多年前的北宋刺绣，是当代杰出的民间传承的技艺，具有悠久的文化历史。从北宋时期，汴绣已与书画相结合，有书法、山水、花鸟、人物、楼阁等题材。汴绣继承了北宋刺绣的题材特征与刺绣技巧，吸收了河南民间刺绣的乡土风味，形成了汴绣工艺精致，生动逼真，具有鲜明的立体效果和民间地域特色等特点。

参考文献：

- [1] 肖东发,张学亮.华夏之中:中原文化特色与形态[M].北京:现代出版社,2015:96—103.
- [2] 曹增军.神针异彩:开封汴绣[M].开封:河南大学出版社,2003:38—39,76—97,40—43.
- [3] 贺琛.中国女红[M].江苏:古吴轩出版社,2009:8.

- [4] 程遂营.开封[M].北京:中华地图学社,2005:110—113.
- [5] 王亚荣.中国民间刺绣[M].台北:地球出版社,1989;8—23.
- [6] 中国数字科技馆.丝绣艺术:绣史[DB/OL].<http://amuseum.cdstm.cn/AMuseum/silk/ys00top.html>.
- [7] 李良学.宋都御街春秋[M].郑州:中州古籍出版社,1991:63—64.
- [8] 潘嘉来.中国传统刺绣[M].北京:人民美术出版社,2005:27—34.

Analysis of Bian Embroidery and Its Technical Characteristics

ZANG Xiu-jiao, WANG Li-bing*, WANG Xiao-jun

(Qingdao University, Qingdao 266071, China)

Abstract: Starting from the technological evolution of Bian embroidery, the embroidery stitches and the formation of Bian embroidery in the Song Dynasty were analyzed. Artistic features of fine needle-line and merging the charm of calligraphy and painting were elaborated. The innovative techniques and subject forms of Bian embroidery on the basis of inheriting Song embroidery skills were summarized.

Key words: Bian embroidery; technical features; stitch

改造天然蚕丝,就能做出强度匹敌蜘蛛丝的新型纤维

尽管人们做了很多努力,但是人造纤维的强度仍然无法匹及天然纤维的强度。

近日,美国科学家利用天然丝纤维为原料,成功制备出比天然丝纤维硬几倍的新材料,而且形状和结构复杂多样。他们把这种新材料称为“再生丝纤维(RSF)”。研究成果发表在《自然通讯》(Nature Communications)上,由麻省理工学院和塔夫斯大学的研究人员合作完成。

天然丝纤维是指由蚕、蜘蛛等昆虫分泌出来的天然蛋白纤维。蜘蛛丝是已知的最硬材料之一。但是蜘蛛具有同类相食的个性,无法高密度养殖,而蚕就能很好地解决这一问题,产出大量的纤维。一直以来,很多研究人员都尝试制备纯合成的丝,但是产物强度都不如天然丝纤维。因此,Buehler团队开发了一种新方法,既利用天然蚕丝本身的优良特性,又可增大其强度,而且可获得天然蚕丝无法形成的各种新颖形状和结构。

他们以天然蚕丝作为基础原料,先将其破坏,然后再重组得到再生丝纤维。

该方法的关键在于部分程度地破坏天然蚕丝。他们把蚕茧溶解,但并不打破分子结构,而是获得微纤维形成的中间体。这些小型的丝状中间体保留了重要的分级结构,而正是这些结构赋予了蚕丝高的强度。

Buehler是土木与环境工程系的主任,他把这种天然材料的再循环利用比喻成旧砖房的拆卸,但不是把房子拆成一堆碎石,而是把每块砖都完整地拆下来,然后再用它们去建造新结构。他表示,“正是天然材料的利用,才成就了再生丝纤维独特的强度和伸展性能。

我们利用的是自然的力量。”

制备得到的再生丝纤维,比传统的丝纤维硬2倍,其硬度接近蜘蛛牵丝的硬度。

研究人员能够制备天然丝无法复制的各种形状,比如网状物、管状物、比天然丝更厚的纤维、线圈及片材等。这些不同形状可以利用一种适用于丝溶液的3D打印系统来制备。研究人员表示,可利用传统的制备方法制备再生丝纤维,很容易实现规模化生产,并且通过改变挤压速度可调控丝纤维的性能。

尽管丝线和丝织品价格贵,但是这种再生丝纤维的成本主要来自于人力,因为从蚕茧中把丝拆出,然后再编织都属于劳动密集型作业。实际上,蚕和蚕茧的获取成本是比较低的。未处理的大批量蚕茧成为只要5美元/kg。

这项研究为新型的织物材料和功能性复合材料奠定了基础,而且未来应用广泛,比如新一代纺织物和生物传感器等。比如,丝是一种天然的生物兼容性材料,在人体内不会引起任何不良反应,所以这种新材料适合用作医用缝合线或者脚手架等生物材料。

另外,再生丝纤维对湿度比较敏感,并且添加碳纳米管等负极材料涂层就可制成导体。这样就可以应用在各种敏感元件中,比如对指尖压力或者环境中的变化做出响应。例如,一个可能的应用就是可用作医护设备的床单。通过监测压力,当病人躺在同一位置太长时间的情况下自动提醒护理人员,从而帮助避免褥疮。这样的应用可以快速地付诸实施,并不存在障碍。

(来源:搜狐网)