

新余夏布绣的创新与衍生设计

廖江波¹, 吴婉菁²

(1.江西科技师范大学, 南昌 330038; 2.新余渝州绣坊, 新余 338000)

摘要: **目的** 新余夏布绣源于当地的民间绣活, 以绣地材质夏布命名, 其在发展过程中通过创新与衍生设计实现了自身的“造血功能”, 这一成功的经验值得推广。 **方法** 以田野考察的形式, 走访新余夏布绣传承人张小红和渝州绣坊, 追溯新余夏布绣的源流, 揭示其在民间织绣技艺上的创新。以新余夏布绣在生活用品中的活化传承与实践, 阐述其衍生设计的思路 and 可能性。 **结论** 新余夏布绣凸显绣地夏布的肌理与色泽, 丰富了刺绣的表现语言, 走出了差异化的发展之路。新余夏布绣的衍生设计立足于生活用品, 用刺绣艺术点缀天然的夏布材质, 使衍生产品既高雅又经济实惠。新余夏布绣坚持用天然的手工原料, 恪守传统手工的核心工艺, 变通其外在形式, 为传统手工技艺的活化传承提供了一个成功的案例。

关键词: 新余; 夏布绣; 夏布织造; 衍生设计; 非遗

中图分类号: J524 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2020)06-0313-05

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2020.06.052

Innovation and Derivative Design of Xinyu Grass Cloth Embroidery

LIAO Jiang-bo¹, WU Wan-jing²

(1.Jiangxi Science and Technology Normal University, Nanchang 330038, China;

2.Yuzhou Embroidery Workshop, Xinyu 338000, China)

ABSTRACT: Xinyu grass cloth embroidery originates from local folk embroidery and is named after grass cloth (embroidery ground material). It completes its own “hematopoietic function” through innovation and derivative design in its development. This successful experience is worth promoting. By visiting ZHANG Xiao-hong who was the inheritor of Xinyu grass cloth embroidery and Yuzhou embroidery workshop in the form of fieldwork, the origin of Xinyu grass cloth embroidery was traced to reveal its innovation in folk weaving and embroidery technology. Based on the activated inheritance and practice of Xinyu grass cloth embroidery in daily necessities, the ideas and possibilities of its derivative design were expounded. Xinyu grass cloth embroidery highlights the texture and color of embroidery ground grass cloth, enriches the expression language of embroidery, and has gone out of the way of differential development. The derivative design of Xinyu grass cloth embroidery is based on daily necessities, embellishing natural grass cloth material with embroidery art, and making its derivative products both elegant and economical. Xinyu grass cloth embroidery adheres to the use of natural hand-made raw materials and the core technology of traditional handcraft, and adapts its external form, providing a successful case for the activated inheritance of traditional handcraft.

KEY WORDS: Xinyu; grass cloth embroidery; grass cloth weaving; derivative design; intangible cultural heritage

新余市是位于江西省中西部地区的地级市, 新余夏布绣以绣地材质夏布命名, 是一种以新余为核心地带的民间刺绣。夏布是以半脱胶的苧麻纤维手工纺纱织造的平纹布或罗纹布, 民间也称麻布或苧布^[1]。新

余夏布绣为江西刺绣之翘首。在 2014 年, 它以民间绣活的形式入选了第四批国家级非遗代表性项目名录扩展项目名录。在现代社会, 随着枕顶、口围、童帽、荷包、围裙、手帕等民间刺绣的载体被现代化的

收稿日期: 2020-01-21

基金项目: 江西省文化艺术科学规划项目 (YG2018180)

作者简介: 廖江波 (1980—), 男, 湖北人, 博士, 江西科技师范大学副教授, 主要研究方向为染织艺术设计。

工业用品所取代,民间夏布绣也失去了赖以生存的空间。不破不立,江西省新余市渝州绣坊在传承与发展夏布绣的过程中,放弃了民间夏布绣用植物染底色的做法,保留了夏布天然的肌理和色泽,创新发展了原有的刺绣技艺,以意境深远的水墨画为表现主体,走向了艺术性的“画绣”之路,并以夏布绣衍生设计的形式开拓了市场,不仅使夏布绣成为了地方上的一张文化名片,而且带动了地方文化产业的发展。基于此,走访了新余夏布绣的国家级传承人张小红,兼以渝州绣坊为调研对象,考察其成功的经验,为手工技艺类非遗创新与衍生设计提供一个鲜活的案例。

1 新余夏布绣的追溯

张小红认为新余夏布绣起源于北宋年间的民间麻上刺绣。由于民间绣活以绣娘口传心授为主,对当地独特的乡土文化有极强的依赖性,所以不受文人墨客待见。另外,因为缺少典籍文字的记录与出土实物的佐证,所以“夏布绣起源于宋代”的说法也难以得到证实^[2]。宋代时江西新余的人口达到一个顶峰,为解决人们穿衣问题,当地人广种苧麻、织造夏布。《江西通志·贡布表》记载:“袁郡之邑,向进苧布,今俱归分宜督办。”宋代袁州都管辖萍乡、宜春、万载及分宜四县。今分宜隶属新余市,其它三县毗邻新余市。在2008年,江西万载与重庆荣昌的夏布织造技艺一同入选第二批国家非遗代表项目目录。新余市在古代属于内陆农耕文明的典型代表,当地老人至今还沿袭着忙时农耕、闲时刺绣的传统。以新余当地盛产的苧麻为材料来织布挑花,选择夏布进行刺绣,都是就地取材,因此,民间绣活(夏布绣)的诞生应是自然而然的。作为民间绣活的夏布绣与汉族民间刺绣存在共性,它们蕴含了造物尚用、朴实拙趣、寓意深远的内涵,与同样以观赏性为主的丝绣却有较大差异。从夏布服饰及夏布绣生活用品上看,刺绣的形式可增强织物局部的耐磨性和纱线排列的紧密度,刺绣纹样可传达祈福、纳吉及辟邪的心理诉求。民间绣活(夏布绣)圆枕顶见图1。此圆枕顶为渝州绣坊张小红的收藏。它以蝶恋花为主题,寄托了对美好婚姻的向往。

图1 民间绣活(夏布绣)圆枕顶
Fig.1 Folk embroidery (grass cloth embroidery)
circular pillow sides

民间夏布绣有着实用和装饰的双重功能,因此,被一代又一代的民间绣娘传承下来。

随着民间绣活(夏布绣)在日常应用中的边缘化,以传承人张小红为代表的一批绣娘开始思索夏布绣的创新发展之路,通过留白突出绣地夏布天然的肌理和色泽,并以水墨画为表现语言,承载当地地域文化,这一创新让夏布绣焕发出新的面貌。张小红所创办的渝州绣坊共培养了绣娘三百多名,带动了一千多人就业。通过创新发展,他们不仅满足了非遗的“造血功能”,而且为夏布绣的活态传承带来了生机。

2 新余夏布绣的创新

经过渝州绣坊创新后的新余夏布绣模仿水墨画的表现语言,淡化了色彩,使作品呈现出了粗犷与细腻、朴实与高雅的对立与统一,并使绣地夏布的“织”与刺绣的“绣”共同构成了新余夏布绣的魅力源头。

2.1 基于绣地夏布织造的创新

夏布绣创新后的绣地采用精细的手工艺苧麻布。由于麻布绣花,绣地太差,麻纤维刚硬,织造出的夏布粗糙、生涩,且布面经纬排列稀疏,上针难度大,所以难以在上面刺绣出精细的纹样,这也是中国传统刺绣多以丝帛为绣地的原因。渝州绣坊在选用绣地夏布时有诸多讲究。例如,以夏天的麻作原料时,先要将收割的麻茎通过三角麻刀刮麻,得到均匀细长的麻条。麻条首先需要经过日晒夜露、河水漂濯,再经过反复浸泡于牛粪水中脱胶,这样处理后的麻条白度与光泽度更佳。然后,将麻条分劈成精细的麻缕,麻缕两头加捻成麻纱时要求接头少而牢固。当麻纱作上机准备时,要求将麻纱穿箱,排列整齐,刷浆均匀。织造时,要求布面平整、无卷曲、少断纱。绣地夏布一般要求在幅宽为46 cm的布面上排列一千根以上的经纱,这就要求熟练的夏布织工在织造时紧密地穿梭拉箱。当气候干燥时,纱线精细织造容易断线。为了保持织布时的空气湿润,会选择在阴凉的地方搭棚建织坊,或是以没有硬化地面的闲屋作织坊。

民间绣活(夏布绣)先用草木染底色,渝州绣坊采用的夏布绣地以麻本色为底色,保留麻纤维天然的肌理与色泽。绣坊将收购的定制夏布,视其色泽与肌理状态进行后期整理。通常先将夏布布匹放在木甑上蒸,用水蒸气脱胶后取出,叠放整齐直至冷却,再用棒槌捶打或铁滚筒滚压,使之柔软。另外,绣坊会根据绣制作品的需要,提前要求织工有意识地在夏布织造中,混入一些色纱(即纤维老化后的麻纱),以此增添画面的肌理和色泽。这样每一块手工夏布都具有独一无二的肌理与色泽,绣地成为水墨夏布绣天然的防伪标志。如若采取机械制作的麻布,或是采用现代工艺漂白、脱胶的夏布作绣地,则绣地变得缺少个性,与其他雷同,而雷同是艺术的死敌。

2.2 基于夏布绣刺绣的创新

创新后的夏布绣丰富了民间绣活的表现题材与手法。它多以水墨画作绣稿,不仅展示了文人的笔墨情趣与意境内涵,而且强调了地域文化特色。刺绣成为艺术最为关键的一点是能从形式的感官愉悦上升到意蕴^[3]。《绣谱》曰:“以针为笔,以缣素为纸,以丝绒为朱墨铅黄,取材极约而所用甚广,绣即闺阁中之翰墨也^[4]。”创新后以水墨为主体的夏布绣,弱化了色彩,淡彩晕染,着力发挥绣地材质粗犷、质朴的美,将绣地肌理与色泽融入主体物象之中,使枯润的笔墨、深邃的意境与夏布的材美工巧相得益彰。隐居江西的清初画家八大山人朱耷,其作品多构图疏简而空旷,用笔苍劲率意,意境荒凉、寂寥,为夏布绣的极佳题材。出生于新余的近现代画家傅抱石善作国画,徐悲鸿曾赞其画作“恣肆奔放,浑茫浩瀚,造景益变化无极,人物尤文理密察”,因此,傅抱石的作品也常被绣娘选用。在水墨画的选择上,除名家外,也偏重与地方当代画家合作,创作有地域特色的作品。《江西名山》系列(见图2)便为渝州绣坊同当地画家的合作作品,展示了江西四大5A级名山的景观。

以水墨为题材的夏布绣,其刺绣技艺继承了民间绣活(夏布绣)的针法,借鉴了“画绣”的细腻手法,并基于绣地材质夏布的要求,创造出属于自己的刺绣体系。以渝州绣坊张小红的夏布绣为例,介绍几种具有代表性的针法和绣法。为了表现远山的效果,在《曹知白山水图》(见图3)这一作品中采用了虚实透底针,让绣线在夏布绣地的色泽中若隐若现,虚实相生。在《茆庵静坐图》(见图4)中,茆屋顶的茅草采用了一针多色绣法,通过深浅两种绣线构成了茅草的明暗两面,从而塑造出茅草蓬松的体积感。在

《李太白像》(见图5)这一作品中,人物面部采用了层叠绣。先平针铺底色,再用极细针线层层描绘细节,使人物面部呈现生动饱满的表情。另外,因为夏布粗硬,经纬纱稀疏,在夏布上刺绣容易出现断线、挂丝、拉毛及伤手的情况,所以刺绣时需要以短针为主,并注意压线锁针。当然为了更好地将水墨画的意境与夏布的醇厚相结合,在刺绣中也不会拘泥于具体的针法和绣法。

3 新余夏布绣的衍生设计

以衍生设计来促进对手工艺非遗文化的生产性保护,应该体现“保护”与“开发”相结合的非遗传承思路^[5]。新余夏布绣以艺术精品为主,其主要价值体现在欣赏与收藏上,一般受众群较小。渝州绣坊以夏布绣文创产品开发来拓展夏布绣的应用空间,其开发方针贯彻了非遗“见人见物见生活”的理念。

3.1 新余夏布绣衍生设计的策略

手工艺是民族历史文化与智慧的结晶,优秀的手工艺人也是劳动人民称赞的对象^[6]。手工艺品有着沉甸甸的历史,以及与批量化生产的对立立场,它承载着民间工艺的智慧,依托于文化创意市场的活力,可以使其重新变得合乎时宜^[7]。手工艺非遗一般受众群较小,以衍生设计促进其市场化的生产性保护,将工匠精神与传统文化转化为手工艺非遗衍生设计的内蕴,使对非遗的保护得以在创造物质财富的同时,兼顾对返璞归真生活的追求,这也是非遗生产性保护的核心。创意产品能打破常规,实现感性思想与实际操作统一,其朴素自然的特性可以与现代化的审美视角结合^[8]。夏布绣的衍生设计力求保持与彰显夏布材

图2 《江西名山》系列
Fig.2 “Jiangxi Famous Mountain” series

图3 《曹知白山水图》
Fig.3 “CAO Zhi-bai Landscape”

图4 《茆庵静坐图》
Fig.4 “Sitting in a Quiet Place”

图5 《李太白像》
Fig.5 “Li Taibai's Portrait”

质的天然个性,局部点缀精美的刺绣图案。这样不仅可以使消费者通过与天然材料接触感受到大自然的气息,而且可以通过刺绣,传递手艺人的温情和文化的内蕴。

基于跨界理念,渝州绣坊积极地探索了夏布绣衍生设计的策略。

1) 第一种策略以设计师为主导,开发夏布绣在包装、家装、服装及饰品上的应用,提升产品的时尚度与艺术感。作为天然的纯手工布,夏布结实耐用、古朴典雅,具有天然的实用性。虽然夏布不易染色,但是可以提取民间绣活(夏布绣)纹样等人文元素,以刺绣的形式嫁接到夏布用品上。

2) 第二种策略以艺术家为主导。请他们创作有地域特色的美术作品,然后,以刺绣的形式进行再创作,协同夏布织造传承人,通过有目的织造,将夏布色泽与肌理融入到美术作品之中,从而形成有地域与绣地特色的刺绣艺术品。

3) 第三种策略以大众创新为引导。将夏布绣衍生产品的开发与学校的艺术设计教学进行结合,构建相互交融的平台,开发出有艺术水准和经济效益的夏布绣衍生产品。

基于以上三种模式,渝州绣坊开发了一系列成功的夏布绣衍生产品,如手提包、餐巾纸盒、杯垫及靠枕。夏布绣衍生产品的良性开发、设计满足了现代消费者对个性和文化的需求。通过创新而增值,并且拓展了夏布绣的应用空间。

3.2 新余夏布绣衍生设计的案例

作为渝州绣坊夏布绣衍生产品的设计师兼绣娘,吴婉菁在市场上推出了一系列成功的作品。本文以其作品来进一步解读夏布绣的衍生设计。夏布绣《木槿花开》包系列(见图6)是传统工艺走入现代生活的

图6 《木槿花开》包系列
Fig.6 “Hibiscus Flowers” package series

代表性设计。该作品获得了2018年中国特色旅游商品大赛金奖。其手提包的造型立体,风格简洁时尚,以夏布绣为主体装饰,配料精选哑光质感皮料,与夏布天然的肌理和色泽相对应,让其在古韵和时尚之中找到了完美的契合点。银针丝线穿梭在夏布之间,绣制出色彩淡雅的木槿花,显得生机勃勃。由于木槿花是一种生命力很强的花,所以此作品也象征着美丽和幸福永存。夏布绣《小日子》布艺软装饰系列见图7。这套作品包括灯罩、布艺沙发与抱枕,主要制作材料是夏布、夏布绣和胡桃木,为知名艺术家圃生与绣娘合作完成。刺绣主体是一只名叫“墨爷”的猫和一簇墨竹,刺绣工艺主要运用了夏布绣的代表针法——虚实透底针,从而使优美的线迹与夏布的天然肌理自然融合。《小日子》诠释了休闲生活的时尚美学。整套作品给人无限的遐想空间,一盏落地灯、一张舒适的靠椅,有喜欢的人或事物陪伴,听着自己喜欢的音乐,或是看着自己喜欢的书,过着令人惬意的小日子。夏布绣的衍生设计让非遗不再是“遗产”,而是走进当代生活的现代美学用品。

图7 《小日子》布艺软装装饰系列
Fig.7 “Easy Life” fabric art soft decoration series

4 结语

新余绣娘就地取材,以当地最负盛名的夏布作绣地,创造了夏布绣。在千年的历史发展过程中,各地的刺绣在兼收并蓄中相互借鉴,推陈出新。新余夏布绣经历了从民间绣活到水墨艺术性画绣的演变,这种创新源于生活及消费方式的转变。新余地区的手工艺人有着精湛的夏布织造技艺,夏布绣娘们创造性地改进了繁复的绣法,使其适合绣地特征,进而让新余夏布绣刺绣焕发出了别样的魅力。新余渝州绣坊以创新后的夏布绣为主要经营对象,同时开发夏布绣的衍生设计产品,形成了以夏布绣为主的特色地方文化产业,实现了非遗的自身“造血功能”。

新余夏布绣能在市场上得到认可,正是基于对江西的两大国家级非遗项目夏布织造技艺与夏布绣的生产性保护与传承,从而走出了特色文化项目促进地方就业和发展经济的致富之路。传统手工艺的市场化,一方面有解决农村剩余劳动力就业的贡献,另一方面,有为追求市场效益而放弃传统手工核心工艺的弊病,这是当今非遗保护背景下传统工艺生产状况的一个缩影^[9]。电脑刺绣已经打破了传统手工刺绣的垄断,造成了大量花色丰富、效率高且价格低的机器刺绣产品问世^[10]。传统手工织绣产品的成本及来源渠道,以及手工布及刺绣技艺面临着现代科技背景下新材料与新工艺的侵蚀,这些导致了传统手工技艺在生产与保护中的失衡。如何坚守传统手工的核心技艺,变通其外在形式构成了非遗活态传承的关键。夏布绣的传承并非一味模仿,而是对手工艺品精益求精,让其以衍生设计的形式走进人们的日常生活,通过创新来重生。新余夏布绣的创新与衍生设计揭示了传统手工艺的创新未必需要科技的介入,通过专注于手工艺的核心技艺,并且维持手工品的差异性,也可迎来转机。

参考文献:

[1] 廖江波. 夏布源流及其工艺与布艺研究[D]. 上海: 东

华大学, 2018.

LIAO Jiang-bo. Study on the Origin of Grass Cloth and Its Weaving Skill and Fabric Art[D]. Shanghai: Donghua University, 2018.

[2] 廖江波, 张小红, 杨小明. 新余夏布绣的技法与风格研究[J]. 丝绸, 2017, 54(2): 30-36.

LIAO Jiang-bo, ZHANG Xiao-hong, YANG Xiao-ming. Research on Xinyu Grass Linen Embroidery Techniques and Styles[J]. Journal of Silk, 2017, 54(2): 30-36.

[3] 徐习文. 中国女红视域中的刺绣艺术[J]. 民族艺术研究, 2008(4): 57-63.

XU Xi-wen. Embroidery Art from the Perspective of Chinese Female Handmade[J]. Research on Ethnic Art, 2008(4), 57-63.

[4] 丁佩. 绣谱[M]. 北京: 中华书局, 2012.

DING Pei. Embroidered[M]. Beijing: Zhonghua Book Company, 2012.

[5] 李昱靓. 荣昌夏布文化创意产品设计创新策略研究[J]. 包装工程, 2016, 37(14): 148-151

LI Yu-liang. Innovation Strategy of Rongchang Chinese Linen Cultural Creative Product Design[J]. Packaging Engineering, 2016, 37(14): 148-151.

[6] 李佳. 市场化语境下的民族手工艺品产业特性及生产组织方式选择[J]. 前沿, 2012(1): 167-170.

LI Jia. The Choice of National Handicraft Industry Characteristics and Production Organization Mode in the Context of Marketization[J]. Forward Position, 2012(1): 167-170.

[7] 袁熙旻. 创造力在边缘: 传统工艺、地方资源与可持续发展之路[J]. 装饰, 2013(2): 16-21.

YUAN Xi-yang. Creativity on the Margins: Traditional Crafts, Regional Resources and the Sustainable Road of Design[J]. Zhuangshi, 2013(2): 16-21.

[8] 陈滢竹. 夏布的创新性研究[J]. 包装工程, 2016, 37(12): 29-32.

CHEN Ying-zhu. Innovative Research of Grass Cloth[J]. Packaging Engineering, 2016, 37(12): 29-32.

[9] 张文松, 王敏. 当代维吾尔族民间刺绣工艺的活态与反思——基于对吐鲁番地区部分民族手工艺农民专业合作社的考察[J]. 装饰, 2016(7): 99-101.

ZHANG Wen-song, WANG Min. Status of Contemporary Uyghur Embroidery and Introspection on It: Based on Investigation on Several Specialized Cooperatives of Folk Craft in Turpan[J]. Zhuangshi, 2016(7): 99-101.

[10] 周耀林, 黄川川, 叶鹏. 论中国刺绣技艺的保护与传承——基于群体智慧的 SMART 模型[J]. 武汉大学学报, 2016(2): 100-112.

ZHOU Yao-lin, HUANG Chuan-chuan, YE Peng. On the Protection and Inheritance of Chinese Embroidery Techniques-A SMART Model Based on Group Wisdom[J]. Journal of Wuhan University, 2016(2): 100-112.