

常州乱针绣文创设计研究

张晶暄

常州纺织服装职业技术学院 江苏 常州 213164

摘要:时代的变迁促使我国传统文化在现代散发出了更多活力与魅力,也促使人们的审美情趣不断提高。古老而传统的刺绣针法已经不能再满足现当代人们的要求了。若想满足当代人们的需求,还需推陈出新。常州乱针绣本是我国传统刺绣之一,其本身绣法自成一格,最明显的特征便是将画理与绣理相结合。本文根据常州乱针绣的特征,探索满足当代人意趣的文创设计研究。

关键词:常州;乱针绣;文创设计

乱针绣作为我国一种十分具有观赏性的中国刺绣工艺类型,其本身所含有的特殊艺术性十分符合当代人对刺绣的新要求。然而由于常州乱针绣本身的学习难度、周期长、不符合当下审美以及仿制品越来越多等各种原因,导致常州乱针绣的传承和发扬出现问题。在当今新时代,有关常州乱针绣文创的设计也逐渐提上日程,成为当下非物质文化遗产的重要研究项目。

一、常州乱针绣基本概述

常州乱针绣的创始人是杨守玉女士,当年她曾凭借着精湛的油画笔法和扎实的刺绣技艺,对传统刺绣艺术进行大胆创新。常州乱针绣是将西洋绘画和中国传统刺绣结合起来的精髓艺术,同时兼具西洋绘画的基础和中国传统刺绣的基础,将二点的优势结合在一起,从而创造出集合二者优点的新的刺绣方式。正因如此,乱针绣的这一特点决定了乱针绣的绣师不仅需要具备中国传统刺绣的基础,更需要具备西洋绘画的基础。在这二点基础上对绘画技巧和刺绣技巧进行熟练的磨炼,熟练的掌握画理和修理,掌握画面中的构图、线条、色彩、明暗等,并自如的运用针线,这样经过长时间的积累才能真正绣出巧夺天工的乱针绣。而要训练这样一位独立操作的绣工,至少需要历经五到十年的训练。经过这样经年累月的训练,才能绣出绣技繁杂、色彩鲜艳的乱针绣来。虽然刺绣最初产生的价值主要是为了实用,不过在历史的发展下逐渐演变成艺术收藏品。独特的艺术风格让常州乱针绣的欣赏价值大幅提升,自然也有了非同一般的收藏价值。乱针绣独特的绣法让其产生强烈的表现力和非同一般的艺术力,十分极具美感。因此,在当今时代,很多人都将其当成主要家居装饰品。

二、常州乱针绣文创设计的必要性分析

乱针绣所特有的文化交流价值,使得乱针绣在市场上流通十分之高,甚至一度炒到几十万的价格。这样的价格让普通百姓消受不起,更与现代人快速的生活节奏完全不符。因此,常州乱针绣的传承和发展也迎来了极大的挑战。因此,即便常州乱针绣的巨大价值在近近年来被大力推广,可依旧还是少有年轻人愿意从事这一行业。再加上巨大的利润促使了很多仿制作品的出现,大大影响了常州乱针绣的艺术价值,导致乱针绣在当代发展更是阻力重重。当代经济市场竞争十分激烈,不管任何技术到了一定的瓶颈,都需要创新才能得到继续发展的机会。好在如今政府大力扶持民间非物质文化遗产。常州乱针绣艺术同样也需要吸引更多有悟性、耐心和愿意脚踏实地从事这一行业的人才^[1]。当然,继承者的主要任务不能是一味模仿前人绣作,更要懂得创造出具有独特生命力的绣作。最好能够一边学习绣技,一边学习油画基础,这样才能让常州乱针绣得到真正的传承和发展。

三、常州乱针绣文创设计研究策略

任何一门传统技术的有效传承,都需要强大的经济基础、社会需求以及政策支持等做支撑。乱针绣作为我国一门宝贵的传统文化艺术类型,目前生存情况并不是十分有利。政府和行业内部人员也早开始做进一步的挽救。只是即便如此,失去经济支撑、背离社会发展规律的常州乱针绣也已经濒临失传。

1. 改革落后的传承模式

任何一种艺术的传承都需要良好的传承机制,才能让这项技术经久不息的传承下去。常州乱针绣本身绣技难,绣技时间冗长,绣师还需要精通西洋

画和绣技两项技能，更要在对绣技高悟性的基础上经过五到十年的研习方能出师。与其他类型的刺绣相比，常州乱针绣刺绣的人才培养机制明显太过于落后，传承模式也过于保守老旧，不符合当今时代人们的学习需求。因此，常州乱针绣除了得到政府的支持外，自身行业还可适当加大推广力度，并改进专业教学模式，进一步建立专业的人才传承梯队模式，各个工作室之间也应该加强交流和学习，绣师的眼力和技能更应该得到进一步的学习。

2. 增强刺绣者素质

乱针绣虽然是从苏绣中衍生出来的一种绣技，但其本身的要求却要远高于苏绣。刺绣者的综合素质更是要求极高。乱针绣的独特性需要刺绣者具备很高的画技和较高的艺术趣味，其绣师更要在空间、造型、色彩、明暗、材质肌理等方面的把握能力要求更高。然而现实情况却是常州乱针绣各个工作室，虽然有带头人具备了常州刺绣的针法造诣，但却很少有传承者具备这项能力的。可见乱针绣的创作之路十分艰难。再者，现当代的年轻人都过于浮躁，很少有人能沉下心静下气来学习一门高深的艺术。这就导致了年轻人一代虽然身上担负了传承乱针绣的担子，却由于缺少母辈哪些刺绣技法和功能。现当代社会的迅猛发展让年轻人更喜欢简单直接的方式。通过对电脑技术，很多年轻人都选择了用电脑的形式刺绣、构思和布局，在掌握电脑硬件基础上传承原创。

3. 无需局限于乱针绣载体

工艺美术是否能在当代焕发新生活力，要看能否在当今时代依旧顺应时代潮流。而工艺美术究竟能否在当代顺应时代潮流，还需取决于工艺美术是否能符合当代人的喜好和欣赏^[2]。只有真正受到当代人的欢迎，乱针绣才能在当代继续保持蓬勃的新鲜活力，继续传承和发扬光大。传统刺绣之所以可以在一个时代绽放新鲜活力，同样也是迎合当时人们的喜好，才拥有了持久的稳固力和发展力。不过目前市面上的乱针绣成品载体仅仅只是墙上的画框，作为观赏品罗列很多，但并未来得及当成是收藏品为人们所喜爱和认识。且根据市场划分，乱针绣其中一种是当成高端收藏品来收藏，主要用途是传承和发扬针法的独特魅力；另外一种则是用于市场的开拓，主要是将乱针绣与服装、配饰、家居、公共环境等结合在一起，从而满足人们日益增多的

物质文化需要。

4. 增加乱针绣题材的创新力

乱针绣传统题材一般涉及的种类有静物、风景、人物、飞禽、走兽等，绘画也有素描、油面、摄影、水墨、工笔等多种形式。这些传统的形式和题材一直都流行于常州乱针绣行业当中，不过现代社会已经对这些千篇一律的产品有些抗拒，人们需要更新颖更个性的形式来满足自己的需求。这是当代人们希望刺绣发展的趋势，同样也是乱针绣发展的新方向^[3]。对于传承美感形式上，乱针绣可以尝试将题材拓展到建筑艺术、雕塑艺术、平面艺术等多个方面，并结合抽象、野兽、朦胧、后现代等多种绘画风格结合在乱针绣绣技，从而让乱针绣在现代都产生更多更有个性和生命力的针绣作品。另外，乱针绣绣师可以尝试走进艺术院校或者画廊加强自身的修为和能力，或者与当代书画家合作，拓展乱针绣原创刺绣领域和题材，让乱针绣焕发新的活力！当然，乱针绣刺绣行业中的优秀传承者可以利用自己在大学所学的优秀文化知识、美术理论和绘画技巧，提高个人的整体综合素质，利用合一的刺绣记忆注入新的能力和理念，从而为创作注入新的能量和创新理念。

四、结束语

乱针绣是我国传统刺绣文化中必不可少的瑰宝，在国内外都有着崇高的艺术地位和深远的影响力。当今时代，由于乱针绣技术难度较大，制作周期较长，传承模式老旧等多种原因影响，导致如今从事人员越来越少。为了可以继续弘扬我国乱针绣艺术精华，培养和发展针绣团队，创作出一批富有时代气息的乱针绣作品，是当代常州乱针绣文创设计的未来前景。

参考文献：

[1] 浦晶晶. 常州乱针绣的传承在职业教育中的实践与探究[J]. 参花: 上半月, 2019, 000(005): P.123-123.

[2] 胡蝶, 张宸. 我国校园文创产品的设计研究[J]. 艺术品鉴, 2020.

[3] 唐炜. 产业化视角下的乱针绣与服装高级定制的融创设计研究[J]. 纺织报告, 2020, v.39; No.444(09): 51-52.

个人简介: 张晶暄(1988.1-), 女, 汉族, 江苏无锡, 常州纺织服装职业技术学院, 讲师职称,

研究生学历，硕士学位，研究方向：服装设计，服装立体裁剪，服装陈列等相关内容。

基金项目：课题项目：常纺院人文社会科学研究课题：《中国传统美学融入服装立体裁剪课程实

践研究》，课题号：RTY202002；课题项目：常州市社会科学研究课题：《常州乱针绣文创衍生产品研究》