

常州乱针绣精品集

主编 孙茹

凤凰出版社

常州乱针绣精品集

主编 孙茹

凤凰出版社

《常州乱针绣精品集》编委会

总顾问：何海平

主 任：薛丽君

副主任：徐甲南

编 委：孙 茹 钱 晶 索 亮 孙燕云 单银娣 狄 静 杨 纯
姚 锦 周明敏 杨天禄 宗白易 张云涛 蒋海霞 荆美芳
张 莉 李 倩

主 编：孙 茹

副主编：索 亮

序

在 2015 年 10 月举办纪念乱针绣创始人杨守玉诞辰 120 周年——江苏省乱针绣精品展暨学术研讨会系列活动的基础上，经过近一年的作品征集和评选、编辑和校印，这本凝结着乱针绣艺术家心血和编辑人员辛劳的《常州乱针绣精品集》即将与读者见面了。常州市乱针绣行业协会嘱我作序，委实勉强，然长期从事包括“江苏七绣”在内的非物质文化遗产保护，亦感责任重大，遂赘言权作引玉之砖。

中国刺绣艺术两千多年的发展过程中，逐渐形成了苏绣、粤绣、蜀绣、湘绣四大流派和林林总总的其他绣种。二十世纪二十年代，常州才女杨守玉在著名美术教育家吕凤子先生指导下，根据西方油画笔触、透视等原理并结合传统苏绣的针技法，将传统刺绣排比其针、密接其线的方法，改造为以长短参差的直斜、横斜线条交叉，分层挽色、凹凸有致的乱针绣（亦称“杨绣”、“正则绣”），创立了有别于其他传统刺绣的独特艺术风格，被世人誉为中国第五大名绣。已故美术大师刘海粟先生曾评价乱针绣“以针为笔，以丝为丹青，使绘画与绣法融为一体，自成品格，夺苏绣湘绣之先声，登刺绣艺术之高峰，见者莫不誉为神针”。

乱针绣一路走来，已近一个世纪的发展历程。杨守玉先生倾注毕生心力培养的任慧娴、周巽先、朱凤、吕无咎、陈显贞、佟家宾、陈嗣雪、陈亚先等老一辈艺术家承上启下，吕存、孙燕云、宗白易、单银娣、狄静、周明敏等中青年艺术家领军当下，更有吴澄、蒋海霞、黄莉等一批年轻的继承人崭露头角，可谓薪火相传、名家辈出、后继有人。就技艺而言，当代乱针绣继往开来，兼收并蓄其他绣种针技法之长，从大乱针、小乱针、虚实乱针发展到细密乱针、

简笔乱针和复合乱针等，不断丰富着自身的表现力，光和影的色彩描绘特色愈加显著。其题材内容更是推陈出新，人物、动物、风景、禽鸟、静物等无所不及，几乎涵盖了画绣所能表现的全部。尤其难能可贵的是，当代乱针绣艺术家们敏学践行，通过留学、自学或进入高校和职业院校进修研习文学、美学课程和造型艺术训练，不断丰富自己的专业知识和艺术修养，实现了由感性劳作到理性创作的升华，作品的时代特征、创意内涵、艺术张力和审美价值也随之凸显和延展。所有的这一切，透过本集作品可窥一斑。也正是因为乱针绣紧贴时代，不断创新，方能焕发出勃勃生机，令省内外其他绣种刮目相看并学习借鉴，当代粤绣、蜀绣、湘绣的画绣作品中常能见到它的身影。

2007年，乱针绣被江苏省人民政府正式列入首批江苏省非物质文化遗产代表性项目名录，更加激发了常州、丹阳市政府和社会各界保护传统文化，传承、传播、振兴乱针绣艺术的热情和积极性，实施了一系列卓有成效的保护行动，从认定代表性传承人到建立大师工作室，从建设展示设施到扩大社会宣传，规划、研究、创作、推广齐头并进，从业人员日渐增多，优秀作品层出不穷，已经初步形成了科学有效的保护体系，为乱针绣的传承和创新，更好地融入当代生活，创造了有利条件。

美国当代艺术大师、概念艺术的代表人物罗伯特·巴里说过：“艺术最美妙的东西经常超越它本身的定义，而作为独一无二的存在。”乱针绣的传承和发展似乎正好印证了这一点。然而，艺术的品质在于继承，艺术的生命在于创新。乱针绣唯有恒久坚守艺术特性，不断改造自己，超越侪类，方能适应时代发展和社会进步，保持旺盛的生命力，这是我们所共同期待的。

职事感发，是为序。

冯锦文

（冯锦文，江苏省文化厅非遗处调研员、江苏省民俗学会副会长、苏州工艺美术职业技术学院兼职教授。）

目
录

025	022	016	013	010	007	003	001
祝英娟 《官女》 《摘豆角的女孩》	周亚敏 《纯》 《印度高僧》	郑玉 《继高花乌系列》 《贝多芬》 《江山如此多娇》 《九寨沟》	吴国芳 《狼狗》 《芦花》	李萌华 《巧姐》 《采莲》	潘细琴 《绣女》 《邓小平》	陈亚先 《祈祷》 《幸福老人》 《伊文思》	杨守玉 《罗斯福》
051	049	047	045	042			028
单银娣 《憧憬》 《雕》 《荷花》（油画效果） 《娃娃娃》 《女孩》 《轻松的心情》	袁惠君 《母爱》	吴秀丽 《洛神》	方雪明 《贵妃醉酒》	吴澄 《穿越时空的对话》 《仕女图》	孙燕云 《梵高》 《飞天》 《猫》 《牡丹·舞》 《男人体》 《女王》 《钱学森》 《山地风》 《走进新疆》 《小荷》 《占领总统府》 《江南水乡——青花瓷系列》 《群鹤》		

075

073

067

065

063

- 《少女与天鹄》
《四只小猫》
《天山桦林》
《无名女郎》
《阳光女孩》
黄莉
《荷花》
张玉霞
《残荷》
狄静
《可爱的小鸟》
《花落知多少》
《波斯猫》
《顾景舟》
《荷香》
沈科玉
《琼林幽景》
周明敏
《爱心》
《红衣男孩》
《时尚女郎》
《岁月无声》
《成龙》
《小虎》
《休闲假日》
《赶集去》
《抢救》

100

096

093

089

087

085

- 王燕
《星空》
王慧超
《虎头》
杨天禄
《宠爱》
《狼狗》
《森林畜牧》
宗白易
《人淡如水——杨守玉》
《沧海一粟——刘海粟》
张云涛
《小雪球》
《黑眼睛》
《常州老房子》
蒋海霞(亚)
《白石老人》
《沧桑》
《虎视》
《大树》
《弹钢琴》
《泛舟》
《吉祥老人》
《蓝色玻璃瓶》
《荔枝》
《路过》
《天使》
《舞蹈演员》
《杨守玉》

123

121

119

116

113

- 荆美芳
《泼墨彩荷系列1》
《泼墨彩荷系列2》
李倩
《安格夫人》
《怒放》
张莉
《守护传统 沉思未来》
谈奕
《红楼金钗——袁人》
后记

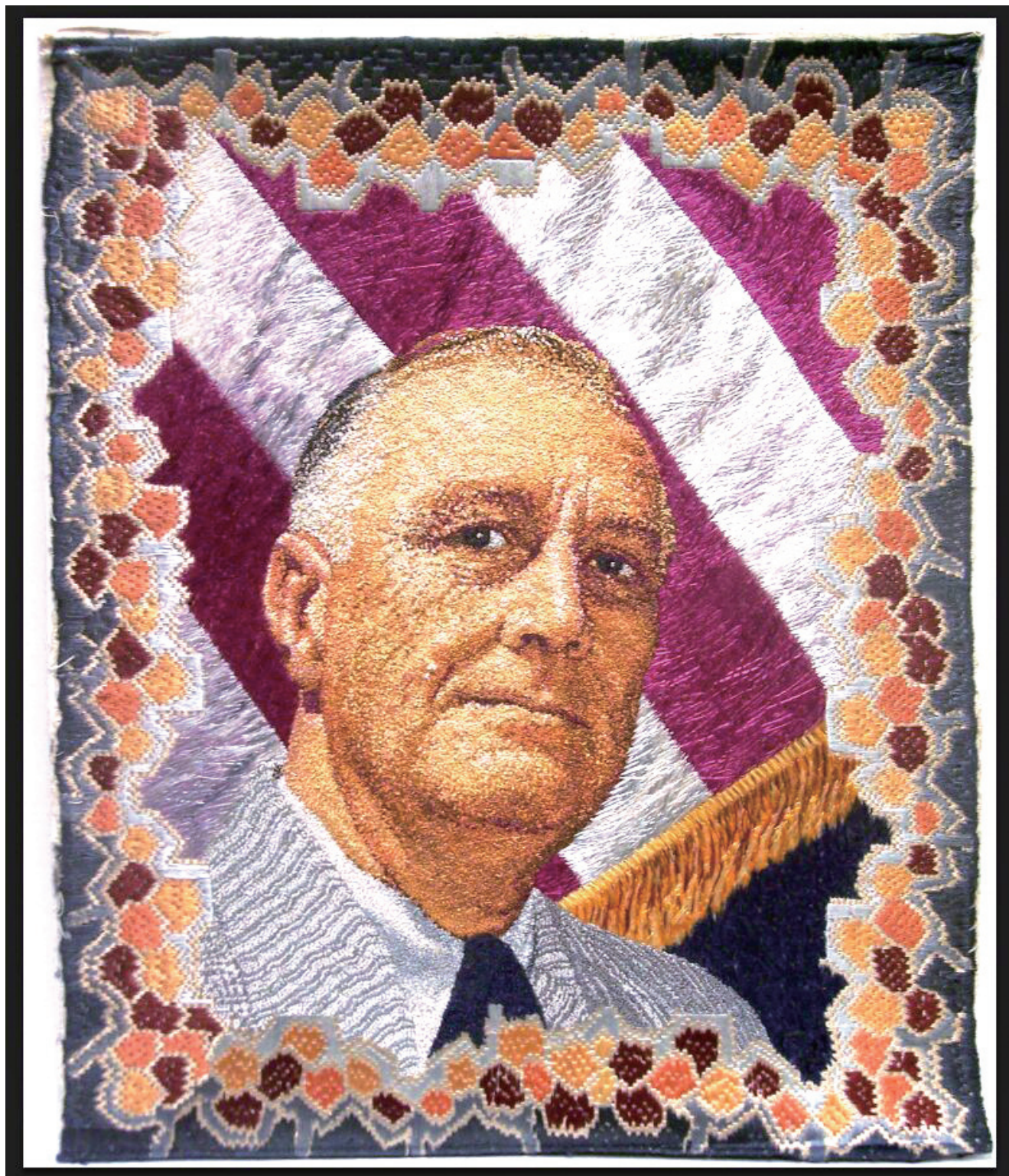

杨守玉 (1896 — 1981)

江苏常州人。中国当代杰出的刺绣艺术家，中国乱针绣创始人。

1915 年，应现代艺术教育家吕凤子先生之邀，赴江苏丹阳正则学校担任绘画课兼缝绣科的教学工作。工作之余，创立乱针绣工艺，其作品或在全国美展获最高奖，或作为国礼馈赠外国政府。1940 年被（重庆）国立艺专聘为绘绣科主任和教授。1951 年，参与创办中国第一所刺绣学校。1958 年，在家乡常州收陈亚先为关门弟子。1960 年，被常州工艺美术研究所聘为顾问。

《罗斯福》

作者：杨守玉

陈亚先 (1929 — 2009)

中国工艺美术大师，高级工艺美术师，中国工艺美术学会高级委员。我国著名刺绣艺术家、乱针绣创始人杨守玉先生的关门弟子，常州乱针绣的开拓者，原常州市工艺美术研究所创始人之一，被授予“中国工艺美术终身成就奖”。

其作品乱针绣人像《幸福老人》获“全国工艺美术百花奖”金杯奖并被中国珍宝馆收藏，乱针绣人像《里根》《沙特阿拉伯国王》由国家作为国礼赠送外宾，大型乱针绣人像《伊文思》被称为当今刺绣史上“最完美之作”，乱针绣人像《灵巧小手》获“第二届中国（国家级）工艺美术大师精品展”金奖。晚年创作设计的立体浮雕乱针绣《祈祷》问世，是刺绣史上的一大创新。

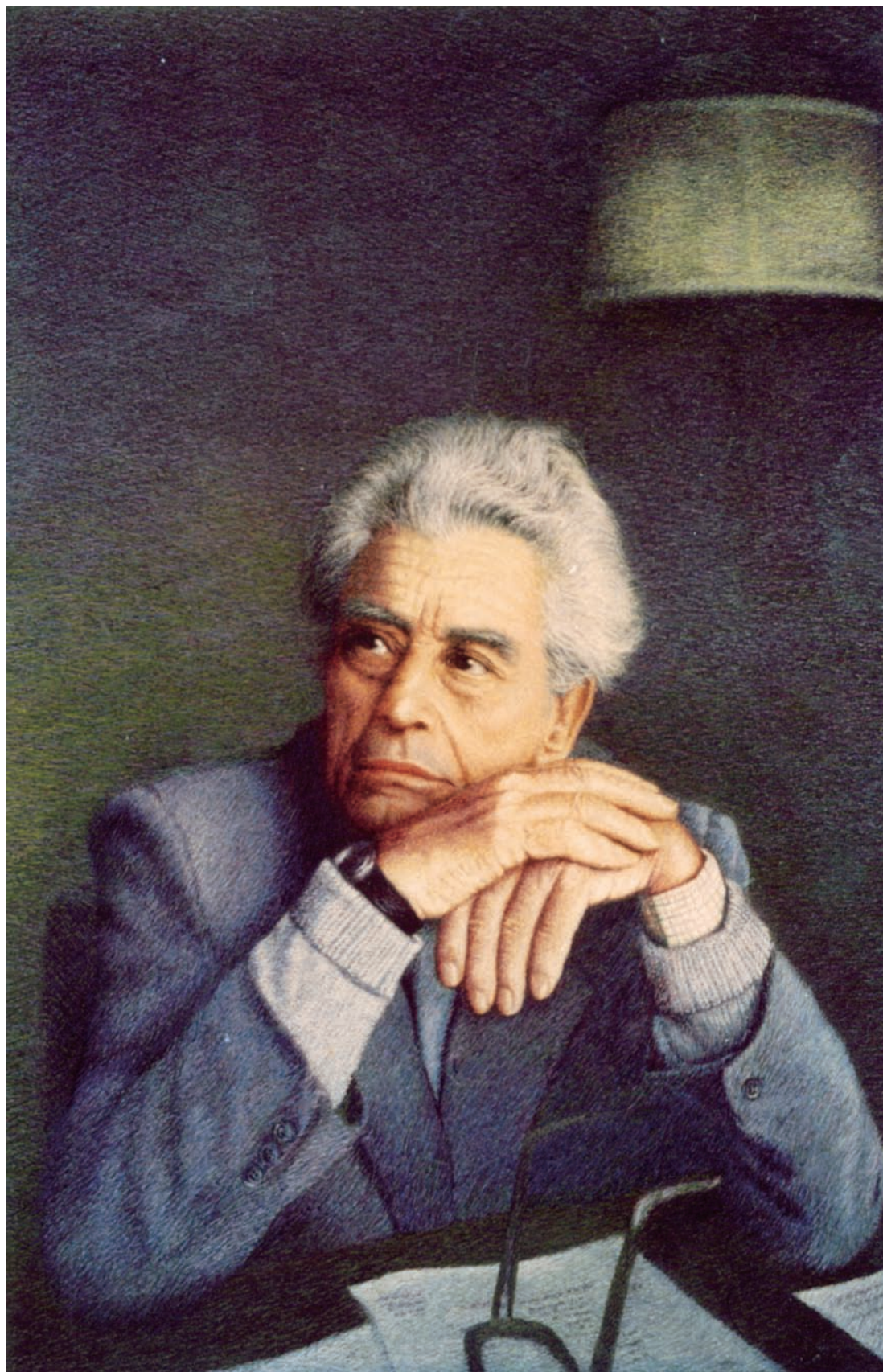

《祈祷》
作者：陈亚先

《幸福老人》

作者：陈亚先

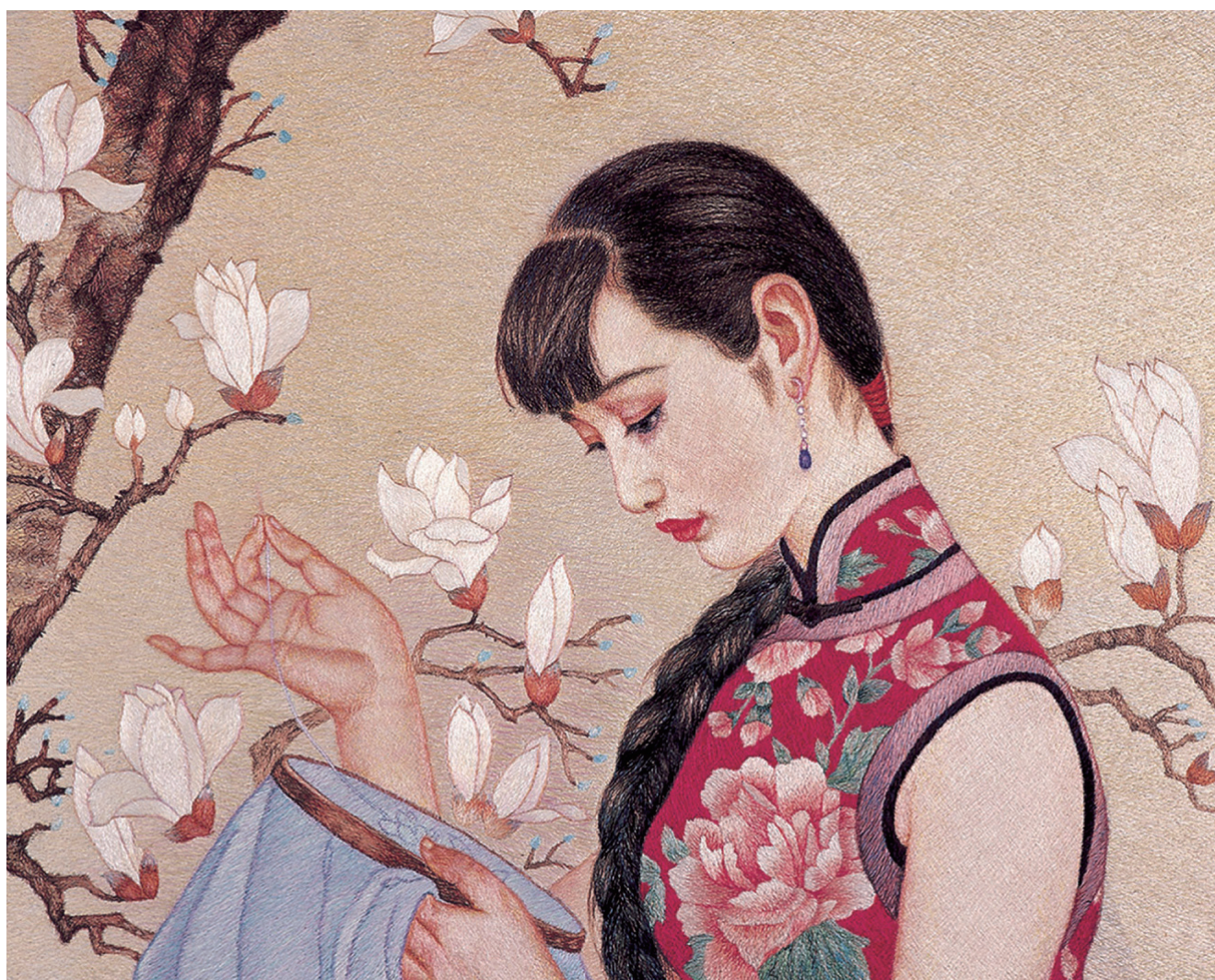

《伊文思》
作者：陈亚先

潘细琴

1931 年生，江苏常州人。江苏省工艺美术大师，高级工艺美术师，省级非物质文化遗产项目传承人，国家工艺美术突出贡献先进个人，德艺双馨艺术家，师承乱针绣创始人杨守玉先生。从事乱针绣创作 50 余年，其创作的精品有《邓小平》《绣女》《沐浴皇后》《黄河》《童心》《齐白石》等，多次获国家大奖。近年来注重培养中青年技术骨干，为常州传统工艺美术和非物质文化遗产事业作出了杰出贡献。

《绣女》
作者：潘细琴

《邓小平》

作者：潘细琴

李萌华

1959年生，江苏常州人。常州市工艺美术大师，高级工艺美术师，江苏省工艺美术学会会员，常州市工艺美术家协会会员。1979年2月进入常州市工艺美术研究所，先后从事机绣打样设计和乱针绣制作。热爱工艺美术事业，刻苦钻研业务技术，从一般风景画题材到动物、静物、人物肖像绣，技术不断提高。2009年创作的《采莲》获得第四十四届全国旅交会银奖。30多年来制作、创作的精品曾参加全国工艺美术展览，有的被政府收藏，有的被作为礼品赠送，有的被外宾选购，为继承和发扬传统工艺美术乱针绣作出了很大贡献。

