

陈克艺术回顾

与台绣半个世纪的锦绣良缘

台州市台绣文化发展有限公司
台州市台绣艺术馆 编

THE SILK ART EMBROIDERY OF CHEN KE
— HIS HALF A CENTURY'S RELATIONSHIP
WITH TAIZHOU EMBROIDERY

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

陈克艺术回顾：与台绣半个世纪的锦绣良缘 /
台州市台绣文化发展有限公司，台州市台绣艺术
馆主编. —杭州：浙江大学出版社，2015.3

ISBN 978-7-308-14429-2

I. ①陈… II. ①台…②台… III. ①刺绣—
介绍—台州市 IV. ①J523. 6

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第040851号

陈克艺术回顾——与台绣半个世纪的锦绣良缘

台州市台绣文化发展有限公司 台州市台绣艺术馆 主 编

责任编辑 伍秀芳 (wxfwt@zju.edu.cn)
封面设计 续设计
出版发行 浙江大学出版社
(网址: <http://www.zjupress.com>)
排 版 浙江时代出版服务有限公司
印 刷 浙江印刷集团有限公司
开 本 889mm×1194mm 1/12
印 张 14
字 数 16千
版 印 次 2015年3月第1版 2015年3月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-308-14429-2
定 价 128.00元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部联系方式: (0571) 88925591; <http://zjdxcbstmall.com>

陈克，男，汉族，浙江建德人，1945年3月出生。高级工艺美术师，第四届中国工艺美术大师，浙江省省级“台州刺绣”传承代表人，现任台绣艺术馆名誉馆长、台绣刺绣研究所所长。

1964年毕业于中国美术学院附中，同年进入海门绣衣厂从事绣衣图案设计，师从应大玉艺人，从艺至今50年。

1975年汇编《绣花针法集》上、下两集，图文并茂收集抽拉雕包绕200种针法标本。

1992年主编“浙江省绣衣工人高级技师培训教材”，分设计、开揩、刺绣、缝纫、检验、整烫、包装等7册13章，共计70万字。

1991年发明彩绘绣工艺方法，获国家发明专利（专利号91100595.1），并成功推出彩绘绣的披巾、手帕、衣裙套、内衣、装饰绣品等系列产品，唤起3000年前中国刺绣“绣后涂彩”的文化记忆。

2010年发明高清绣画新工艺方法，获国家发明专利（专利号201010191899.1），把刺绣的色彩层次和染色牢度提升到一个新的台阶，填补台州观赏绣画的空白。

2012年发明了双面异彩异形十字绣并获国家发明专利（专利号ZL201210139787.0）；发明了可嵌玻璃的绣花棚，把传统绣具变成装裱款式。

成名作《真丝全雕叠袖旗袍》于1986年5月9日获保加利亚普罗夫·迪夫第六届国际春季博览会金牌奖和中国工艺美术品百花奖一等奖。1982—2014年，他的作品获金奖、银奖、特别奖等多达34项。

先后获浙江省二轻系统先进科技工作者、台州市专业技术拔尖人才、优秀中国工艺美术专业技术人员和浙江省工艺美术大师等称号。

1988年4月和1997年9月先后两次参加全国工艺美术艺人表彰大会，受到党中央和国务院领导接见，被媒体称为“台绣的灵魂人物”。

Chen Ke, Han Chinese, was born in Jiande, Zhejiang Province, China in March 1945. He was elected as a member of Masters of Arts and Crafts of China at the fourth election, a senior artisan and a heritage representative of Taizhou Embroidery in Zhejiang Province. He is currently the Honorary Curator of Taizhou Embroidery Art Museum and the President of Taizhou Embroidery Research Institution.

He graduated in the Affiliated Middle School of the China Academy of Art in 1964, and since then he started to specialize in pattern design of embroidered garments in Haimen Embroidered Garment Factory. He learned his skills from the artisan Ying Dayu and has been working in the field for over 50 years.

In 1975, he completed the book of *Instructions on Taizhou Embroidery Techniques* that comprised two volumes. The book collected 200 different embroidery techniques including drawing, pulling, cutwork, wrapping and coiling. A great number of figures and texts were also provided in the book.

He completed *Textbooks for Training of Senior Embroiderers in Zhejiang Province* (in Chinese) as the chief editor in 1992. The textbooks, consisting of 13 chapters and 700,000 Chinese characters, were divided into 7 volumes respectively focusing on style design, pattern design, cutting, sewing, inspection, ironing and packaging.

In 1991, he invented the technique of color-painted embroidery (Pattern No. 91100595.1). Then he successfully launched a series of color-painted embroidery products including scarves, handkerchiefs, dresses, skirts, underwear and embroidered ornaments, reminding people of the items featuring “painting after embroidery” that first appeared in China 3,000 years ago.

In 2010, he invented the technique of high-definition embroidery (Pattern No. 201010191899.1). The employment of this technique has made improvements in color gradation and dyeing fastness of embroidery, which used to be an undeveloped area in Taizhou ornamental embroidered paintings.

In 2012, he invented the technique of duplex embroidery (Pattern No. ZL201210139787.0). He also invented a new type of embroidery easel, which can be embedded with a piece of glass, making a traditional embroidery instrument into a mounted ornamental item.

The work of the Silk Layered-Sleeve Mandarin Gown with Cutworks that made his name won the gold award on May 9, 1986 at the Sixth Spring Exposition held in Plovdiv in Bulgaria. It also won the first prize at the Hundred Flowers Awards for Arts & Crafts of China in the same year. From 1982—2014, his works won a total of 34 awards, including gold and silver medals and other special prizes.

Chen Ke has successively earned various titles, such as “Excellent Science & Technology Workers in Light Industry of Zhejiang Province”, “Outstanding Talented Technicians in Taizhou”, “Excellent Artisans of China” and “Arts and Crafts Masters of Zhejiang Province”.

He attended the National Awards Ceremony of Artisans respectively in April 1988 and September 1997, where he was received by leaders of the Central Government and the State Council of China. He was called “the soul of Taizhou embroidery” by the media.

谨以此书恭贺陈克先生七十大寿

序言一

中国千年农耕生态，孕育了丰富而璀璨的手工艺文明，刺绣是其中最富人文情怀的品类。

各地的民间绣，围绕着日常生活中的衣着用品勃勃生机地繁衍在民间沃土之中。浙江台绣就是民间刺绣族中具有独特艺术个性的绣种。20世纪初，在椒江之滨，台绣邂逅了西方的抽纱工艺，她以汉文化的包容精神竭力求索，形成了韵味别致的雕平绣艺术，制品一经问世即名扬中外，由此钟灵毓秀的椒江两岸开始了台绣产业化生产和市场化运营的发展方向。

1964年，命运之神将陈克送到了浙江台绣行业，他是走进浙江台绣的第一位美术院校毕业的“秀才”。陈克聪颖、善思，平实能干，在台绣生涯里很早就出道。他先后荣获了中国工艺美术大师、省工艺美术大师、省非物质文化遗产代表性传承人、省二轻系统先进科技工作者等称号。近年媒体又冠于他“台绣的灵魂人物”尊称。我细细掂量，在陈克林林总总的荣誉之中，最有价值的当属“台绣的灵魂人物”，因为他能起到一个偌大行业生命力的引擎作用。回望陈克台绣五十年，他无比热爱台绣，心中怀着对台绣创新、进步发展的崇高理想，他如同旗手那样无私无畏引领着台绣去攀登一座座技艺创新的高峰。

陈克被称为“台绣的灵魂人物”绝非偶然。在陈克生命中有一种与生俱来的“随遇而为”的品质，他能平心静气地在一行钻一行，在任何境遇下他不会患得患失，在任何环境里他都会自觉地把事情做得尽善尽美。在浙美附中四年的学业里，他接受了严格审美训练，学校浓郁的文化氛围滋养了他的艺术情怀与追求更高理想的胸怀，所处的文化修养优化和完善了陈克内在品质，从而铸就了他平实、自信、善思、求索、追求创造的坚毅品格，这就是陈克的灵魂本质。

20世纪70年代前是陈克对台绣工艺语言、行业知识、设计方法认知及体悟阶段；1985年是他应用传统工艺元素进行创新设计的起步之年，他揽工入艺，潜心创作了《真丝全雕叠袖旗袍》。在创作设计中，他明确援入自己的创新理念和审美态度，要去突破传统服饰样式的陈章范羁，要表达出传统文化、传统技艺精美端庄的气质，更要道出设计在作品创新中的核心作用。他在叠袖旗袍样式中用的叠袖延伸了肩袖的体量，通过视觉对比整体上会缩小旗袍的支

点，使服装展现出秀丽、轻松、活泼、舒展的青春美感和时代潮流新旋律；在纹饰上他大胆借鉴中国龙凤、长城、汉马、四大发明等图像造型，进行巧妙的构成设计，相得益彰地在旗袍上布局，并以地道的传统台绣针工针法精心地加工绣制。作品以崭新的艺术格调，贵逸的中国气派，精美的传统绣艺，赢得了业内的好评，震撼了世界服装艺坛。

三叠袖旗袍设计成功，使陈克激增了创新的信心与勇气。1989年，他怀着超越自我再创新的激情，开启了台绣发明创造新征途。他受四大名绣启示，决心探索雕平绣彩色的新天地。经过刻苦研究，多次试验和实践，“彩绘绣”工艺终获成功。“彩绘绣”工艺在台绣平台上具有无穷的艺术表现力，可以绘绣出或清新淡雅，或浓艳烂漫，或对比鲜艳，或曼妙和谐的多元艺术色调，使原本单一素白的雕平绣一跃走向了色彩斑斓的新世界。这是一项革命性的创造，这一成果开创了中国台绣的时代新风，给台绣行业产品、品种带来了质的飞跃，提升了台绣在国内外的文化形象和影响力。这也是台绣发展史上的一个里程碑。“彩绘绣”被刺绣业内赞为中国当代刺绣大家庭中一支独立的绣艺新绣种，对繁荣刺绣艺术具有积极的促进作用。

陈克宝刀不老，事业硕果累累，近年他不遗余力地又发明和创造了实用可行的“高清绣”、“蒙丽纱绣”、“幻彩绣”、“双面异彩异形十字绣”等多种绣种和工艺方法，这是陈克艺术理想的寄托和创意理念的表达。陈克是一位对台绣行业作出重要贡献的工艺美术追梦者，他的梦是一种精神，一种境界，是一种艺术灵魂的寄托！

唐克美
中国工艺美术学会副理事长
2015年2月1日于北京

序言二

中国工艺美术大师、台州刺绣非物质文化遗产传承人陈克，原名陈寿禄，是我在浙江美术学院附中的同班同学。当年，因为我俩的个子都比较矮小，年龄也比其他同学小些，故总是被排在教室的前两排就座，互相也就更熟悉一些。我的这位学兄，脑门很大，可谓天庭饱满，故爱动脑筋，聪明过人；眼睛虽小，但却总是目光炯炯有神，做事认真，学习刻苦用功；脸上长着一个肥肥的肉鼻头，呼吸起来一扇一扇，所以遇到困难很有点勇气和斗争精神。他常常会提出奇怪的问题求解，如果谁回答错了，他便会仰头大笑。他曾经给我画过一幅速写肖像，被全班同学公认是画得最像最好的。少年时的陈克，给同学们留下的印象就是聪明机智，勤奋好学，刻苦上进。附中是我们这些第一次离开父母和家庭，初涉人世和社会的少年踏入人世旅途的第一个集结点和出发地。转瞬间，从附中毕业至今已整整50年了，半个世纪后，我们重逢老同学陈克，虽旧梦依稀，相貌并无大变，但他在事业上和专业上所取得的巨大成绩当令人刮目相看，无疑是我们同学中的佼佼者。

1964年，他被分配到黄岩海门绣衣联社工作，从此便与台州刺绣结下了不解之缘。他敏感地认识到台州刺绣有别于国内其他刺绣品种，是当地工艺美术之瑰宝，应当得到很好的保护和传承。故不论被调换过多少个工种，却能坚持换岗不换行，老老实实地向老艺人们学习，扎扎实实地做好本职工作。从花稿的整理归档到筹备技术情报资料室；从搜集绣衣花样本到整理并编写包含台州刺绣两百多种针法的《绣花针法集》；从设立产品质量管理制度到新产品的研究开发；直至整理编写《台州刺绣现状调查札记》、《我的论文及学术发言》、《全雕绣衣制作工艺》、《中国台绣历史和文化特征》、《中国台绣绣帕集》，他为台州刺绣这一非物质文化遗产项目的发掘、保护、整理、传承倾注了大量的精力。他敏感地认识到传统的台州刺绣必须与时俱进，赢得市场方能生存。保护的目的是为了更好地发展，只有更好地发展才能有效地保护与传承。1985年，他设计的《真丝全雕叠袖旗袍》在保加利亚普罗夫·迪夫第六届国际春季博览会上荣获金牌奖，为台州刺绣迎来了新的春天。此后，他的新发明、新创造、新工艺、新台绣更是一发而不可收。从传统的“雕平绣”到雕平绣与万缕丝、盘带、编织、镶嵌、彩绘、

订珠的复合工艺；从传统的素色雕平绣到彩绘绣、高清绣；从传统的台布、绣衣到绣帕、披肩、壁挂和“新奇绣服”；从传统的台绣日用品到可供鉴赏的艺术品高清绣画、蒙丽纱绣画、双面异彩绣画，他的创新能力极强，手段层出不穷，为台州刺绣的创新与发展同样倾注了大量的精力。他更自觉地意识到对于台州刺绣的传承和发展的责任，自己已经获得的中国工艺美术大师的荣誉称号，最终还是要靠作品来说话，唯有让人们亲睹作品，才能真正了解台州刺绣的由来、文化艺术特征、实用审美价值及其特色技艺。数十年来，他刻苦勤奋地投入创作，设计制作了大量日用绣品和艺术鉴赏用的绣画，其数量之多，质量之好，令人惊叹不已，也难以一一列举。我曾多次观赏到陈克的台绣作品，体悟到他对台州刺绣的突出贡献：一是传承了台州刺绣“雕平绣”的特点，并独创了其他抽纱、编织、刺绣的长处，创造了新的品种、新的款式、新的图案，实现了台州刺绣的第一个华丽转身，赢得了市场，赢得了声誉；二是在台州本地传统图案“平绣”基础上，吸取国内其他著名绣种的优点，博采众长，独创了“彩绘绣”、“幻彩绣”、“高清绣”、“蒙丽纱绣”等具有应用价值的工艺品和具有欣赏、收藏价值的高档实用艺术品，实现了台州刺绣的第二个华丽转身，把台州刺绣推到了更加现代、更加时尚的新高峰。

半个世纪过去了，我的这位老同学陈克居然还像少年时的陈寿禄那样聪明机智，执着认真，勇于创新，故被媒体誉为是“台绣的灵魂人物”。《陈克艺术回顾——与台绣半个世纪的锦绣良缘》必将证明他是台州刺绣当之无愧的一代宗师。

高而颐

原浙江美术学院副院长、教授
《中国工艺美术全集 浙江卷》主编
2015年1月

序言三

这大概是近三十年前的事了。1986年5月从《人民日报》和中央人民广播电台的报道中获悉：陈克设计的《真丝全雕叠袖旗袍》在欧洲的一个博览会上荣获国际金奖。作为老校友，我一得悉这一喜讯，在激动与欣喜之余，立即写了《为国争光 勇摘皇冠》的文章，在《大众美术报》（今《美术报》前身）头版刊登。当时总编傅伯星还为此在我文章边加了“从陈克谈起”的评论员文章。从这件在工艺美术界引起很大反响的事情以后，近三十年来我便一直关注这位台绣精品技艺设计和改革的奇才、能人了。

如今的陈克，已经是中国工艺美术大师、台州刺绣研究所所长、台绣艺术馆名誉馆长，被誉为“台绣的灵魂人物”，是当代台绣艺术的开创者和领军人物，也是汇集台绣针法大成，为台绣的传承和发展作出重要贡献的开拓者。

陈克的成功绝不是偶然的。自1964年以来，从少年到白头，整个五十余载，他扎根台绣，亲历台绣不同岗位。他如饥似渴、孜孜不倦的学习态度；他反复实践、深究探索，不断地总结和不离不弃的创新精神；他刻意标新立异，开创台绣全新时期的突破，终于取得累累硕果，成功缔结了一段影响深远的“锦绣良缘”。

台州刺绣是中国民间刺绣的一种特创，是早期中西文化交融的一个见证，是浙江省非物质文化遗产之一。以雕平绣为主要特色的台绣，也是中国刺绣种类中最具地域特色、最具广泛的实用性、最有丰富层次变化的绣种。新中国成立以后，台绣获得巨大发展。“雕平绣”开创的全雕绣衣被国际商界誉为“东方奇葩”而登上艺术的大雅之堂。作为台绣的当代开创者和领军人物的陈克，他在这方面是作出卓越而杰出贡献的。从他在国内外有影响的会展中屡屡获奖的事实来看，他是足称当代台绣艺术的设计和改革的大师，是创新中的奇才。

陈克是美术科班出身，既有扎实的造型基础，又熟悉色彩，长期以来的台绣探索研究，使他在台绣运针着色方面比一般人更内行，而自己又是长年进行画绣实践，深谙在艺术处理上的轻重环节。在此基础上继承和发扬传统技艺，因而使台绣的绣画工艺有了新突破。他先后发明的彩绘绣、高清绣画工艺方法，在台绣艺术发展史上，谱写了极为生动的浓墨重彩。他还结合

现代科技手段，进而开发“蒙丽纱装饰绣画”。这些台绣新工艺，既有精美细致入微的针法变化，又有丝绸材质肌理之美，更有神采而生动的艺术感染力。其色彩亮丽，层次丰富，达到炉火纯青的地步。彩绘与画绣结合，可谓是古技新演、不拘一格的创新。作品不仅效果极佳，艺术品位也高，极大地丰富了刺绣工艺语言的表现力和艺术感染力，为台绣新时代的发展增光添彩。

作为台绣发展的重要见证人，从“老台绣”到“新台绣”，他起着承前启后的重要作用。《陈克艺术回顾——与台绣半个世纪的锦绣良缘》的编辑出版，不仅全面展示了陈克半个多世纪以来的创新历程和精品佳作，而且也印证了新中国成立后特别是改革开放以来台绣的发展、创新与继承。台绣是台州的金名片，陈克是台绣的金名片。他的发明和作品，包括他的创作精神，为台州刺绣留下一笔宝贵财富。从这方面来看，他的价值与意义是毋庸置疑的。更值得推崇的是，他还为台绣——这个中国富有特色的非物质文化遗产的薪火传承而留下极为珍贵的资料。

在他70周岁之际出版了这本书，我祝贺陈克事业有成！

都一兵

2015年1月22日于杭州西溪东

前言

台州刺绣是中国民间刺绣的一种特创，是早期中西文化交融的一个见证，是国家非物质文化遗产之一。台州刺绣制作的“丝绸绣衣”和“抽纱台布”，是浙江乃至全国抽纱刺绣门类中的大品种，它因采用西方雕绣和本土彩平绣相结合的制作工艺，故也被称为“雕平绣”。

中国刺绣源远流长，台州古代属中华瓯越地域，先人在此繁衍生活发展了纺织刺绣，台州自古就有在丝绸上进行彩平绣和土棉布上挑花，绣制成生活用品的习惯。

清光绪三十二年（1906年），法国仁爱会修女来海门向天主堂孤儿传授台布、龙鳞档等刺绣工艺，用绸缎配上红绿色丝线绣成椅套、茶杯垫等供教堂内部使用，俗称“天主堂花”。20世纪20年代至50年代，刺绣针法延展应用到衣、裙、鞋、帽、巾、帕、帐、帘等生活实用品上，丰富了许多抽拉丝针艺，同时扩展海外贸易，很快形成产业；20世纪60年代至80年代，为满足对外贸易的需求，引进和融合编织、镶嵌、彩绘、订珠等其他手工艺，使“台绣”的技艺日臻完美，以抽、拉、雕、包、绕、拼、镶、盘、订、绘等混合技法绣制的产品风格，誉冠全国同行，获国际友人的高度赞赏；20世纪90年代初，“台绣”产业达到历史鼎盛时期。如今，

“台州真丝雕平绣绣衣”已被列入浙江省传统工艺品重点保护项目，“台州刺绣”也被列入浙江非物质文化遗产保护项目和国家级文化产业项目，“台绣”绣种亦成为了国宝家珍。

台绣大师陈克，是中国工艺美术大师，台州刺绣研究所所长，台绣艺术馆名誉馆长。他被誉为台州刺绣的灵魂人物，是台绣历史的见证人之一。他从事台绣创作五十余载，一直致力于推陈出新，创造佳作，并先后发明了彩绘绣、高清绣画工艺方法，成就卓越。

《陈克艺术回顾——与台绣半个世纪的锦绣良缘》一书以陈克大师与台绣的因缘际会开篇，以作品创作和艺术创新为主线，向读者展示了大师的作品和艺术成就及其创新路径与风格。陈克对于台绣所作出的重大贡献，可谓台绣艺术史上浓墨重彩的一笔。

本书介绍了台州刺绣第二代传承代表人陈克从事台绣创作的人生历程，从作品创作、工艺发明、生产管理、理论研究等方面尽其承前启后的历史责任，同时也描绘出了近半个世纪台绣艺术发展的历史画卷。读者阅读本书就如同走上了一条现代台绣的发展之路。在这条路上，陈克大师的艺术创作、个人魅力、突出贡献会不断吸引你的视线，引你走入台绣艺术的殿堂。同时，本书也致力于传达台绣作为非物质文化遗产的传承和发扬的重要性，希望以此鼓励台绣工作者能努力创新，使台绣艺术延绵不息。特别是从事刺绣发展和传承缺乏人才和创新的今天，薪火传承工作至关重要。

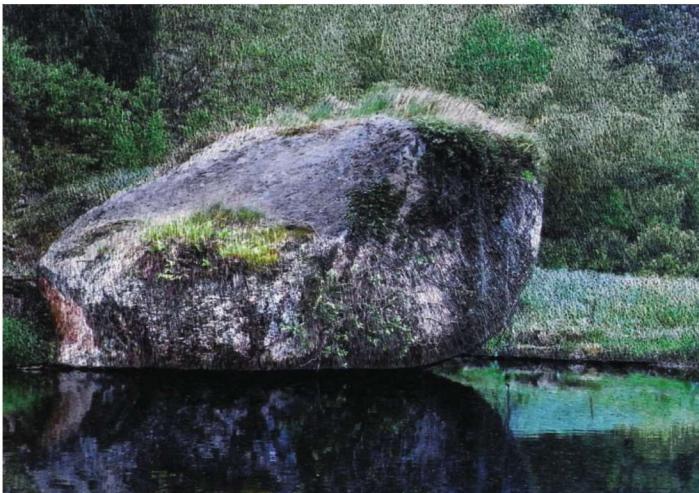
陈克在试绣各种质地题材的效果时，采用了一些各界大师们的作品，也有从网上下载一些照片作为素材，特此向王舍安、周瑞文、（辽宁）陈克等，以及各位原作者表示诚挚谢意！

台州市台绣文化发展有限公司、台州市台绣艺术馆

台州，中国

2014年12月12日

目 录

序 言 / I

前 言 / V

第一章 艺术生平

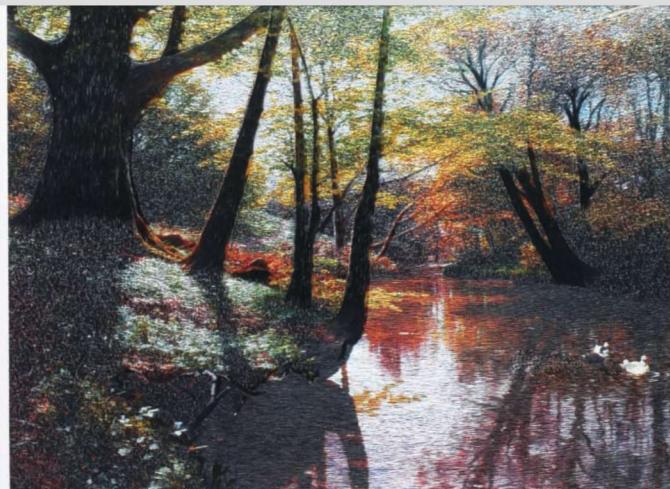
第一节 童年往事	/ 003
第二节 求学生涯	/ 004
第三节 艺术历程	/ 006
第四节 工艺发明	/ 020

第二章 台绣概述

第一节 历史渊源	/ 027
第二节 艺术特色	/ 028
第三节 艺脉传承	/ 031

第三章 作品鉴赏

第一节 实用刺绣作品	/ 039
第二节 装饰绣画作品	/ 048
第三节 观赏绣画作品	/ 052
第四节 双面异彩绣作品	/ 082

第五节 时政绣画作品 / 086

第六节 旅游刺绣作品 / 092

第四章 艺术创新与变革

第一节 创作之路 / 101

第二节 《真丝全雕叠袖旗袍》诞生记 / 104

第三节 台绣彩绘绣 / 109

第四节 台绣高清绣画 / 114

第五节 “新奇”的绣服 / 117

第六节 台绣针法宝典 / 122

附 录

第一节 台州刺绣的灵魂人物 / 127

第二节 一位工艺美术大师的“彩绣梦” / 130

第三节 陈克与台绣半个世纪的锦绣良缘 / 136

第四节 林霞眼里的陈克 / 138

第五节 纪念沈寿大师诞辰139周年 学习沈寿勤奋创新的精神 / 142

第六节 历年获奖作品名单 / 148

后 记 / 150

《始丰溪溪滩》

第一章 艺术生平

