

温州文化研究工程项目

温州乡土
文化书系

温州发绣

浙江摄影出版社

◎ 魏敬先 魏乐文 著

温州发绣

魏敬先
魏乐文
著

浙江摄影出版社

责任编辑 薛蔚 潘洁清
装帧设计 薛蔚
责任校对 程翠华

图书在版编目(CIP)数据

温州发绣 / 魏敬先著. —杭州: 浙江摄影出版社, 2011.12
(温州乡土文化书系)
ISBN 978-7-5514-0025-1

I. ①温… II. ①魏… III. ①头发—刺绣—民间工艺—
温州市 IV. ①J523.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 232189 号

温州发绣

魏敬先 魏乐文 著

浙江摄影出版社 出版发行

地址 杭州市体育场路 347 号

邮编 310006

网址 www.photo.zjcb.com

电话 0571-85170300-61010

传真 0571-85159574

经 销 全国新华书店

制 版 杭州兴邦电子印务有限公司

印 刷 浙江新华印刷技术有限公司

开 本 960×1270 1/32

印 张 6

2011 年 12 月第 1 版 2011 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5514-0025-1

定 价 28.00 元

(如有印、装质量问题,请寄承印单位调换)

目 录

壹 发绣概述	1
① 发绣的历史	2
② 发绣的特色	3
③ 刺绣与发绣	4
④ 发绣的难点	6
⑤ 传统发绣与温州发绣人像	7
⑥ 发绣的人文价值	8
贰 发绣的制作流程	11
① 选底料	12
② 放样和临缣	14
③ 针法设计	15
④ 后处理	15
叁 发绣现代人像技法	17
① 平针绣	18
② 施针绣	19
③ 乱针绣	20
④ 虚实针绣	21
肆 发绣人像绣法要点	25
① 眼睛的绣法	26
② 鼻的绣法	27
③ 口的绣法	27

④ 耳的绣法	28
⑤ 手的绣法	28
⑥ 须发的绣法	28
伍 人物与背景处理	31
① 光与影的绣法	32
② 人像与背景的关系	33
③ 虚实空间的处理	33
④ 主要部位与次要部位	34
陆 绘画与刺绣	35
① 写形与写神	36
② 素描与刺绣	37
③ 色彩与刺绣	38
④ 刺绣的特点	39
柒 作品举例	41
① 邓小平绣像的针法设计	42
② 发丝与丝线结合绣制作品举例——英国女王伊丽莎白二世绣像	44
③ 须发的绣法——齐白石、列夫·托尔斯泰绣像举例	46
④ 速写绣《鲁迅头像》	49

捌 温州发绣作品精选	53
① 魏敬先作品	54
② 孟永国作品	56
③ 万升平作品	57
④ 魏乐文作品	59
⑤ 赵建波作品	61
⑥ 陈洋作品	62
玖 温州“发绣外交”故事	63
温州“发绣外交”是这样开始的	64
总统亲笔信的前前后后	86
我为南太夫人绣像	91
现场为日本石卷市市长绣像	96
采自东瀛的一束鲜花	98
几缕青丝引来五亿巨资	105
拜会霍英东先生	109
为邓小平同志绣像	112
郁金香盛开的时候	117
在露波教授家做客给我的一个惊喜	122
黄音先生和“丹华亭”	123
一位登门造访的“神秘客人”引发的故事 ...	125
青丝银针走南亚	127

美国历届总统绣像的故事	130
发绣展在科恩	134
科恩大学校长给马大康校长的信	138
温州发绣登上联合国“大雅之堂”	139
在联合国办展与记者的对话	145
钱兴中市长对发绣艺术的支持和关注 ...	147
和叶利钦总统的三次握手	150
阿联酋纪行	154
“发绣外交”若干事	158
和贝纳希尔·布托的一次合影	170
为“法派”赶制礼品	171
欧洲游记特里尔	172
马克思绣像的故事	175
在欧洲艺术长廊中漫步	179
画绣结合走出奇路	182
后 记	186

壹

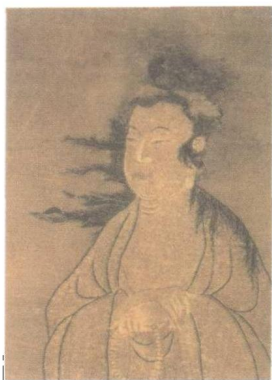
发绣概述

1 发绣的历史

发绣人像,是以人的发丝为原料,用绘画的原理在缎底上精心绣制的特种工艺品。利用人的发丝的天然色泽制作的现代人物肖像绣作品,富有立体感,形象逼真、高雅,又能经久保存,千年不变,因而它被人们誉为“东方一绝”。

几个世纪以前,中国就有人开始用发丝作绣。据史料记载,明代发绣高手夏明远以头发代丝线,绣出以中国古代建筑为主题的发绣作品《滕王阁》、《黄鹤楼》。也有人为了表示虔诚,用自己的发丝绣制佛像供奉的。中国最早的一幅传世发绣珍品要算13世纪宋代一位刺绣艺术家绣的《东方塑像》了,由于历史原因,现存于伦敦大英博物馆。现今,除了南京博物院珍藏的一幅由元代刺绣艺人管仲姬绣的《观世音菩萨像》,此外已很难看到存世的明清以前其他发绣原作了。1991年台湾出版的一本介绍刺绣艺术家陈嗣雪女士的专著《飞针走线》载:“发绣最早为宋代周氏,法名贞观,后有明嘉靖年间女子叶频香,晚明的邢慈静,清代的俞蕴玉、王媛……”均有她们做过发绣的记载。

20世纪60年代,苏州刺绣艺术家任嘯闲也曾用发丝绣制成一幅双勾线描人物《迦陵填词图》。如今,江苏省东台县城关工艺美术厂还有一批女工专门制作发绣作品。她们以商品绣为主,有的以发染色,绣制

元代刺绣艺人管仲姬绣的《观世音菩萨像》

清康熙年间《观世音菩萨像》

清中期《达摩渡江图》

的多是传统人物、花鸟、山水之类的题材。

2 发绣的特色

发绣,顾名思义,以人的发丝为材料作绣。发丝是人体上的可再生之物,它能经耐岁月,千年不腐。中国人的头发大多为黑色,也少许有褐、白等色,西方人的头发多为黄色、棕色或灰色。总之,这些色彩简单的头发与五彩缤纷的丝线相比,表现范围要狭窄得多,仅仅能作单色素描绣而已。

头发还有粗细之分,粗有粗的优点,细有细的用处。因此,需要把收集来的头发分门别类,这就好比准备画素描用的软硬不等的铅笔一样,制作绣像时各取所需。

选发时,不宜采用自然卷发类型的头发,用这种发丝作绣不容易拉直。也有的头发由于人的体质原因,容易发脆、断裂或分叉,这类病发也不宜采用。宜采用健康中青年乌黑发亮的头发作绣。

发丝的长度,一般以60厘米为佳。太短则穿针次数多,费时间;太长又不便抽拉。我所用的头发,除在国内收集之外,有时出国讲学和办展时,也通过适当的途径在国外收集一些棕色、褐色、金色、米黄色的发丝,用来绣人物脸部、手部等肌肉部分,使画面层次更丰富。我们也叫做“彩色发绣”。

我平时都用头发的本色作绣,而不将头发染色,这样更能显示出发绣的奇妙和稀有。反之,染出的发色不能经久、也不自然。头发的处理,只需洗净、消毒即可。

由于头发色彩种类有限,若要用来表现丰富多彩的大自然,就得充分利用它们的差异。如同画家可用一支铅笔画尽万物一样,发丝也可把人物面部的光感、质感、立体感用线条和明暗层次表现出来。可以想象,用发丝作绣要比用铅笔作画难度大得多,时间费得多。而刺绣之所以为刺绣,不仅要做到与绘画作品相似,还要通过针法、丝路的工艺技巧体现出刺绣的特点,达到其他艺术所达不到的效果。否则,一味描摹绘画也就没有什么意义了。

通过多年来的研究实践证明,人的发丝由于年龄、体质的差异,其质量也有很大差别。如老年人的头发颜色灰得无光性,易碎、易断,经不起抽拉;而病发往往尾梢开叉,无光泽;自然卷发会使绣面不平服,也不适用。因此,我们多是选用青壮年女士的发丝,粗黑而发亮,绣面效果较好。若绣到面部的高光部位,则百里挑一选取最细最软的发丝,或挑十岁左右小女孩的发丝。

③ 刺绣与发绣

刺绣是中国传统的手工艺品,素有“东方艺术代表”的誉称。凡是能用画笔描绘的各种物象,都能用刺绣表现出来。刺绣也是中国人普遍喜爱的民间艺术。在我国,从南到北,由农村到城市,都不难看到用刺绣工艺来装饰生活的事例。从人们的衣着到房间用品,从客厅的摆设到佛殿的装饰,都有用刺绣制作的日用品或欣赏品来美化的习俗。

中国刺绣有着悠久的历史。早在原始社会,中国的先民们就开始用骨头磨制的骨针穿鬃毛,把兽皮缝制成衣物遮体,继而又在上面刺绣一些简单的图案花纹,以示美感。

公元前两千年,即舜的时代,就创立了“章服制度”,规定“衣画而裳绣”,开始从人的衣着、纹饰上分出品位的高低。年代最远的中国刺绣品遗物,据说是保存在英国马尔米博物馆中,与一尊商代青铜器“觶”的绿锈粘在一起的刺绣残片。瑞典考古学者西尔凡在1949年曾对这块刺绣遗物做过研究,她认为,这块约三千年前的刺绣遗物是用丝线绣在织物上,并用“辫子股”针法绣成的。

距今两千多年的春秋时期的《左传》中,便有“衣以纹绣”的记载。在湖南长沙马王堆出土的汉墓中,也发现有“绢地长寿绣”、“绢地乘云绣”等手工刺绣服饰的实物残片。在中国敦煌石窟千佛洞中,也发现了唐代绣品《观世音像》。古代有善男信女们将自己的头发剪下来,绣制佛像供奉以表示虔诚,顶礼膜拜的,这也可以看做是人像绣的起源吧。数千年来,由于历代能工巧匠的继承和发展,中国刺绣这一古老的工艺之花越来越丰富多彩,并且形成了各家的独特风格。比较突出的有“四大名绣”,即江苏的“苏绣”、湖南的“湘绣”、广东的“粤绣”、四川的“蜀绣”。除此之外,还有温州的“瓯绣”、北京的“京绣”、河南的“汴绣”等。以上各绣在针法上虽大同小异,但色彩效果、表现风格及所绣题材各有特色,并且也都有自己的代表作。

在研究各绣针法、特点的基础上,多年来,我选择了一条画与绣结合的道路,自画自绣,把绘画的原理运用到刺绣中去。

发绣在中国虽已有数百年的历史,但过去的刺绣艺人多是绣花鸟、山水、传统人物之类的题材,绣制现实中的人物还是近半个世纪以来的事。近年来,我们在学习和掌握刺绣的各种传统技法的基础上,走画绣结合之路,着重在发绣艺术领域里进行开拓和创新,以绣现代人物肖像为主,开辟出了一片新的天地。

中国刺绣作为造型艺术领域的一个门类,既有写实性,又有一定的艺术抽象性,而画笔只能起到描稿的作用,完成一件刺绣作品还要

通过高超的手工技艺、千针万线制作而成。一幅好的刺绣作品,能够达到其他艺术手段所不及的效果,这才能体现刺绣本身的艺术价值。

刺绣人像艺术作为“中国一绝”,正以它特有的绮丽风姿走向世界!

4 发绣的难点

通过多年的实践经验,笔者体会到利用发丝作绣和丝线绣相比,难点有三:

其一,头发不像丝线那样柔软。若在放大镜下看,头发本身是圆柱形的,又有一定的弹性,绣在缎底上往往不服帖。所以,运针时必须抽拉均力,切不可轻一针,重一针。一般用发丝作绣时,抽拉的腕力比用丝线作绣时稍重一些,方能显得绣面平服,发丝紧贴缎面,不至于反弹弓起。

其二,头发不像丝线那样,一条可以分成几丝、几十丝。相对而言,用发绣表现人物面部的浅淡部位和五官细微处的转折,就困难得多。由于发丝不能细分,从明到暗推晕的层次也就相对较少。特别是绣制受光部位的微妙变化时,要百里挑一找出最细的头发,因为粗发会使明暗推晕不自然,绣在缎底上感到太黑太跳;丝路方向转折不好,又会影响结构的表达;针脚太乱,又会有失质感的体现。

其三,由于发丝的色彩比较单一,若要用来表现丰富多彩的大自然,和丝线绣相比难度要大得多。这就要充分利用头发仅有的深浅、粗细差异,用素描的原理,以发丝和缎料为载体,通过巧手丝理,描绘出万物的神韵来。

大自然的丰富多彩,人物形象的千变万化,都可以通过青丝银针的巧手丝理,使之活灵活现于绣面。其作品的优劣,艺术水平的高低,除针工技术的熟练程度之外,更主要的还取决于作者的艺术修养,有了坚实的造型艺术功底,才能使一针一发起到既塑造形象又传神的作用。这也是笔者从多年来的实践中深深体会到的。

数十年来,我们先后绣制了二百余幅古今中外发绣人物肖像,有

的作为国礼赠送,有的被博物馆或名家收藏,大部分留作自己发绣艺术馆的永久性陈列品。

5 传统发绣与温州发绣人像

传统发绣不论是绣人物、绣山水,还是绣花鸟,均是以线条为主来表现形象的。就绣传统人物而言,刺绣多以绘画为蓝本。中国古代人物画以勾线为主来描绘对象,叫做线描或白描,而没有如同现代绘画中的明暗层次和立体效果。如元代发绣艺人管仲姬绣的《观世音菩萨像》,苏绣艺术大师任嘯闲绣的《迦陵填词图》,以及温州早期发绣作品《孔子像》、《钟馗像》,均以绣线条为主,或在绣头发、胡须部分时稍加些“小交针”,表现出些许蓬松之感。

过去从事刺绣行业的人,往往是会画的不会绣,会绣的不会画,画与绣脱节。因此,过去的绣工只能按固定的程式去绣,把刺绣作为商品和养家糊口的手段,很难尽情地发挥自己的创造性才智。再加上历史的原因,过去搞刺绣的往往都是民间妇女,她们没有较高的文化水准,更没有条件学习绘画的基础知识,其技艺也多是母亲带女儿,心领口授,世袭相传的。因此,技艺上多是墨守成规,老师怎么指点就怎么做,自己的创意甚少,更谈不上对理论的总结和指导了。

直到近代,在江苏出现了像沈寿、杨守玉这样的绣界女杰,开创了刺绣的一代新风。20世纪40年代,在江苏丹阳由画家吕凤子先生创办的正则艺专,才有了注重画绣结合的女红学堂,为江苏培养了几位能画、善绣的艺术人才,成为当代的绣界精英。近半个世纪以来,她们亲手创作了不少佳作,并把自己在画绣结合道路上的体会和创作经验传授给下一代。

温州发绣人像,是在传统人物绣的基础上,以发丝为原料,用绘画的原理以针作笔,在各种不同底料上精心制作的特种工艺品。

用人的天然发丝作绣,不加任何染色,绣出来的人物肖像更逼真、高雅,又能经久保存,作为高档礼品和具有人文价值的纪念品,被人们

称为“天下一绝”。这也是温州市人像绣研究所二十多年来所开拓的一个新绣种。

6 发绣的人文价值

发绣,是使用可再生的富含人文价值的头发资源,遵循造型艺术规律创作的艺术作品。

头发是人类生命物质的一部分,带有父母生命的信息,是生命迹象的另一种延续,发丝又是检验人体各种信息的载体。所以,用发丝来绣制人像艺术品就更显其珍贵和奇绝了。

多年来,我们用头发绣制的人物肖像,作为“中国一绝”扬名海内外。它作为一件永久性纪念品,深受人们的珍爱。更有创意的是,可在作品中部分采用被绣制者本人的头发,使作品意义更加深远,更具收藏价值。

1989年,温州市政府为建设金温铁路筹集资金,寻找海内外合作伙伴。经多方了解,温籍台胞南怀瑾先生是一位热爱家乡的国学大师,又是一位孝子。当时,市政府为了先与之联络感情,决定为南怀瑾先生之母绣制一幅发绣肖像,作为特殊的见面礼。经过研究认为,这幅绣像最好是部分采用南太夫人本人的发丝,才更有意义。经过几番周折,终于在南怀瑾先生的家乡乐清故居中,找到了少许南太夫人生前梳头时掉落收集起来的发丝。经过处理之后,象征性地用在了作品上。

绣像完成之后,时任温州市市委书记的刘锡荣同志率团赴香港,将绣像作品面赠给南怀瑾先生。面赠现场,当刘锡荣书记介绍这一幅肖像是用人的发丝绣制而成,作品中还部分采用了南太夫人本人的发丝时,南怀瑾这位国学宗师即刻跪拜在母亲的绣像前,掩面而泣……这感人的一幕,曾在温州传为佳话。从而也促成了温州人民的百年之梦——金温铁路的快速上马。

1990年左右,笔者突然收到了从香港寄来的一幅夫妻合影照片,并附寄一缕发丝,寄信者要求为他们制作夫妻合影发绣肖像,并嘱咐

一定要用上他太太的头发,寓意“结发夫妻”,永作留念。我们就按客户的要求,使之如愿以偿。

2006年,在我国音乐界泰斗缪天瑞先生百年寿诞之际,他的家乡瑞安市人民政府为向他赠送礼品,特委托我们绣制了一幅发绣肖像,并托人从北京弄来几根缪天瑞老人的发丝。虽然苍白而细短,我们还是把它们绣在了老人的眉毛部位,显得这件礼品更加珍贵,更有纪念意义。这件作品在北京大会堂为他举行的祝寿大会上面赠。

由此可见,发绣艺术的人文价值是其他艺术品所无法企及的。

