

刺绣与当代生活

2018潮州国际刺绣艺术 双年展论文集

EMBROIDERY & CONTEMPORARY LIFE
2018 CHAOZHOU INTERNATIONAL
EMBROIDERY ART BIENNALE PROCEEDINGS

李当岐 主编

2018潮州国际刺绣艺术双年展组织委员会 编

中国纺织出版社有限公司

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

刺绣与当代生活

2018潮州国际刺绣艺术 双年展论文集

EMBROIDERY & CONTEMPORARY LIFE
2018 CHAOZHOU INTERNATIONAL
EMBROIDERY ART BIENNALE PROCEEDINGS

李当岐 主编

2018潮州国际刺绣艺术双年展组织委员会 编

图书在版编目 (CIP) 数据

刺绣与当代生活：2018潮州国际刺绣艺术双年展论文集 / 李当岐主编；2018潮州国际刺绣艺术双年展组织委员会编。—北京：中国纺织出版社有限公司，2019.9
ISBN 978-7-5180-6554-7

I. ①刺… II. ①李… ②2… III. ①刺绣—工艺美术—中国—文集 IV. ①J523.6-53

中国版本图书馆CIP数据核字 (2019) 第175258号

策划编辑：孔会云 责任编辑：李泽华 责任校对：楼旭红
责任印制：何建

中国纺织出版社有限公司出版发行
地址：北京市朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码：100124
销售电话：010—67004422 传真：010—87155801
<http://www.c-textilep.com>
E-mail:faxing@c-textilep.com
中国纺织出版社天猫旗舰店
官方微博<http://weibo.com/2119887771>
北京利丰雅高长城印刷有限公司印刷 各地新华书店经销
2019年9月第1版第1次印刷
开本：889×1194 1/16 印张：11.25
字数：233 定价：198.00元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社图书营销中心调换

编辑委员会

主 编：李当岐

副主编：徐 雯 李宏复 沈 飞

委 员：孙淮滨 李当岐 李宏复 李春亮

李 栋 沈 飞 张家洲 林乐成

徐 雯 蔡中涵 蔡民强

前 言

为促进非物质文化遗产研究与保护，振兴传统刺绣工艺，弘扬优秀文化，促进国际交流，创新时尚生活，经文化和旅游部批准，中国纺织工业联合会驻潮州传统工艺工作站联合中国纺织工业联合会中国刺绣艺术研究院、清华大学美术学院纤维艺术研究所、潮州名瑞刺绣艺术研究院、广东名瑞（集团）股份有限公司共同于2018年12月在广东省潮州市隆重举办了“2018潮州国际刺绣艺术双年展”。这是第一个以刺绣艺术为专题的国家级、国际性双年展，得到国内外刺绣艺术家、工艺美术大师、“非遗”传承人、时装设计师、相关高校师生以及社会各界的热烈响应和大力支持，在业界和社会上引起强烈反响，获得高度评价。

为加强对刺绣这种传统工艺的研究，双年展在作品征集的同时，还面向社会各界征集相关学术论文。双年展开幕的当天，在潮州市韩山师范学院举办了“2018潮州国际刺绣艺术双年展刺绣艺术公开课”。中外艺术家和学者在这里展开了热烈的学术研讨，进一步从理论上加深了对振兴传统刺绣艺术、创新当代生活等话题的认识。

本次双年展共征集学术论文31篇，分为刺绣艺术历史研究、我国少数民族及国外刺绣艺术研究和刺绣艺术传承与创新研究三个方面。其中半数以上的论文集中在第三个方面，这与本次双年展推出的主题“刺绣与当代生活”十分契合。学者们从不同角度探讨传统刺绣在当代生活中生存、振兴、发展、创新的途径和策略。如果说双年展上展出的作品是在实践层面向人们展示当代人传承和振兴刺绣艺术的各种尝试的最新成果，那么，这些论文则是从理论上提高认识、拓展思路，促使人们更深层次地认识刺绣的文化价值、经济价值和艺术特征，探寻振兴和传承的方法和路径。也许这些学术论文仅是一家之言，难免有偏颇之处，但若引发更广泛的关注，更大范围、更加深入的讨论和思考，对于刺绣艺术的振兴无疑极具价值！

在中国纺织出版社同仁的大力支持下，将这些论文编辑成册出版发行，以期得到社会各界支持，促进此项专题研究，为振兴传统文化贡献力量。

李当岐

目 录

马尾绣工艺在现代服装中的创新应用	
陈玉静 张国云·····	1
刺绣艺术当代性探析	
董行茜·····	5
当代社会境遇下的绿春哈尼族服饰刺绣工艺	
杜渐·····	10
清代京绣图案在当代服装中的传承与创新	
段丽媛·····	15
数码针织与机绣综合实践教学探索	
龚雪鸥·····	20
洋为中用、粤韵生辉——广东机绣发展概述	
贺欣悦·····	26
拥抱消费互联网，开启潮绣新起点	
洪洁淳·····	30
明清潮绣历史“三证”	
蒋玉秋·····	34
塔吉克族游牧女红视景：刺绣作为生产力	
李楠·····	40
1+N：4D 模块化手工刺绣在高级定制中的应用	
李怡乐·····	46
试论陕西西秦刺绣在现代女士礼服设计中的应用研究	
连曼彤 王妮·····	54
不同而和 返本开新——基于当代艺术语境下的非物质文化遗产项目创作的审美建构与意义	
廖伏 俞宏清·····	60
岭南文化视域下刺绣传承的“守”与“破”	
林岩·····	68
汉绣与西秦刺绣的比较研究	
刘艳琪 王妮·····	72

略论潮州刺绣的创新应用与对外传播路径探寻	
刘玉洁·····	78
少数民族服饰刺绣的文化内涵及其工艺价值	
祁春英·····	84
苗族刺绣中“龙纹”的符号与伦理解读	
任晟萱·····	93
京绣传承现状与复兴策略	
沈飞·····	97
潮绣与潮州手工艺文化	
沈飞·····	105
刺绣与 3D 打印服饰比较研究	
石婧·····	112
漳州传统刺绣的美感特征分析	
涂慷·····	118
刺绣工艺在京剧鞋靴中的应用研究	
王开羽·····	122
以联珠纹为例探究服饰工艺的当代流变及符号价值	
吴隽言·····	127
越南女性奥黛手工刺绣与制作工艺	
武氏玉英 李薇·····	134
海南黎族服饰刺绣工艺	
于晓华·····	140
论中国古代女红蕴含的女性艺术审美——以明清女红作品为例的女性艺术审美的探索与研究	
张力文·····	146
浅论刺绣扇袋的艺术魅力	
张树新·····	153
当代文化生活下的刺绣符号	
赵茜·····	158
浅谈刺绣工艺在室内纺织品中的应用	
周晨·····	162
从唐代《凉州瑞像图》的刺绣技法和表现方式看丝绸之路上的文化交融与影响	
邹英姿 吕元·····	166
刺绣艺术与游戏艺术的结合方法及传播优势初探	
邹莹·····	170

马尾绣工艺在现代服装中的创新应用

陈玉静 张国云 四川美术学院

摘要 水族马尾绣 2006 年被列入首批国家级非物质文化遗产，是我国宝贵的传统民间手工艺。文章从马尾绣制作工序出发，通过对马尾绣的选材用料、制作手法、图案配色和构图进行分析，将马尾绣在现代服装中的运用进行重新思考，希望能对马尾绣这一艺术形式的传承和发展有所帮助。

关键词 马尾绣，工艺，应用

水族是主要聚居在贵州省黔南布依族、苗族自治州的中国少数民族之一，其民族文化独特而多彩。水族人民擅长刺绣，其中最独特的是“马尾绣”，它是水族最古老、最具有生命力的原始艺术，被看作是现代刺绣的“活化石”^[1]。马尾绣见证了历史，见证了繁荣，在绣娘的一针一线中，灵巧生动的形象跃然布上。一件完整的水族马尾绣，拥有精巧细腻的纹理与古朴雅致的浅浮雕，在严谨流畅的线条中，尽显节奏美和韵律美。

一、水族马尾绣的制作工序

水族马尾绣细腻精致、流畅婉转，完整绣制马尾绣共有五十多道工序，基本步骤有六步。

第一步，制作马尾线。根据马尾的粗细情况，选取数量不等的马尾做芯，先将两三根马尾搓捻在一起，然后用更细的白色丝线呈螺旋状紧密缠绕成马尾线。马尾线的长度由制作者的需求决定，一般只要在捻线的过程中不断加入马尾，便可捻出所需长度的马尾线。马尾线在捻的过程中要求制作者非常细心，捻线时手的动作要保持连贯，马尾线才会紧密，不会露出里面的马尾丝。在马尾绣里面，马尾线露不露线，是衡量马尾绣优劣程度的重要标准。

第二步，固定框架。制作好的马尾线并不是直接用来刺绣，而是起固定框架的作用。将马尾线按照需要刺绣的图案盘绣在绣布上，使马尾线成为一个个图案的框架，缝钉马尾线采用的是暗线钉法，在这个过程中，水族妇女特别讲究针脚细密，尤其是固定用的小针，穿插时丝线以不露痕迹为上品。

第三步，填芯。用马尾线镶出图案轮廓后，根据自己的审美情趣，用各种颜色的丝线将花纹的间隙补上。有近十种刺绣方法用于填芯，而常用的有三种，即螺形绣、辫绣和结线绣，能否熟练运用这些刺绣技法是体现马尾绣纹饰的关键。

镶边是制作马尾绣的第四步。马尾绣背带大多是由若干个小绣片组成，因此绣片间需要将其边缘部分进行连结，使其成为一个整体，在这个过程中，水族妇女尤其喜爱使用金边绣，不仅有效地填补了绣

片间的留白，而且金色丝线还使马尾绣呈现出富丽堂皇的效果。

马尾绣的第五步是钉铜片。在古代，铜是铸币之物，而水族人认为铜片有驱邪的神力，在马尾绣背带上钉铜片，主要是期望子孙健康幸福。在马尾绣的制作过程中，铜片制作相对独立，却又必不可少，没有镶嵌铜片马尾绣背带，在水族人眼里并不能算是真正的水族马尾绣背带。

组装是制作马尾绣的最后一步。由于马尾绣制作工艺非常复杂，为了方便操作，水族妇女先将马尾绣分解为若干小片，然后再刺绣，待到每一块绣片都制作完成后，再用针线将他们按设计次序装订，使其成为一件完整的作品，制作周期长达一年。

二、水族马尾绣的工艺特征

（一）用料考究，经久耐用

采用加工过的马尾丝进行刺绣是马尾绣区别于其他刺绣最明显的特征。传说马救过水族人的祖先，才使这个族群得以存活下来，因此水族人怀着对祖先的崇拜和对马的极度钟爱，使马尾成了不能割舍的宝贝。马尾丝属天然动物皮毛，与水族的生活息息相关，使用马尾丝进行刺绣是对生命的尊敬和对美好生活的乐观进取；马尾丝质较硬且不易腐坏变质，能够使图案框架不易变形，经久而耐用；马尾丝韧性十足、粗细均匀，刺绣线条流畅而遒劲，表现出饱满的张力；马尾上含有的油脂成分，利于保养外围丝线光泽且不易褪色^[2]。除马尾外，铜片也是马尾绣必不可少的吉祥物件，绣有铜片的水族马尾绣物件，与线的肌理质感相互区别又和谐统一，黄色的铜片和彩色的丝线像凤凰羽毛般，金光闪闪又绚丽多彩，增加了马尾绣的趣味性和特定的审美意义。

（二）针法多样，各具特色

马尾绣常见的工艺手法有螺形绣、辫绣、结线绣、平绣等。其中螺形绣主要是用于背带芯，是马尾绣中最常见的刺绣技法。辫绣主要用于背带尾，大多为6~15根彩色丝线辫结而成，制作辫绣要用到辫绣器这种古老的特殊工具，辫绣器造型如家用的板凳。辫绣器编法有6根组、7根组，最多的达15根组，操作者首先将丝线左右交替进行编织，犹如女子编辫子一样，辫带编好后按照图案，由外向里将辫带摆平环绕，最后用针将其固定，辫绣最大的特点是它比一般的平绣更有浮雕感（图2）。制作水族马尾绣要精通以上各种刺绣方法，因为要完成一件绣品，往往需要很多种技艺交替使用，才能产生理想的效果，这也是马尾绣之所以能够传承千年仍深受水族人民喜爱的重要原因之一。

（三）凝练沉稳，造型夸张

图案根据衣服的不同位置以及走势来设计，一件精美的水族马尾绣品，往往承载着一段源自远古的文化记忆、一个美好愿望或是一段故事。制作水族马尾绣图案，一般选用红色与黄橙色居多，因此，对色彩对比的运用要求很高，运用不当就会影响整体效果。整体色调古朴沉稳，偏爱用黑色或深红为绣底，与白色的马尾线形成鲜明对比。水族马尾绣纹饰不仅只是简单地对衣物进行点缀装饰，而是水族妇女将自己生活中熟知的各种景物，通过或夸张、或变形、或抽象、或具体的艺术处理，浓缩成形神兼备的纹饰图案。水族服饰中最具代表性的纹饰有龙纹、凤凰纹，蝴蝶纹、葫芦纹等，水族马尾绣背带关键部位绣制的大多是蝴蝶纹。

（四）构图均衡，整而合一

水族马尾绣的图案大多讲究对称，线条圆润流畅、蜿蜒多姿，追求规整、庄严、典雅的古韵。也有外围

的几何框架虽然是对称的，但中央所刻画的各种植物和动物纹样却又不对称，从整体上看，整个马尾绣图案呈现出富有韵律的构图平衡感^[3]。

三、马尾绣在现代服装中的创新应用

不管是在国内还是国际市场，具有中国古典元素的服装得到了众多设计师、民族服饰爱好者和商业市场的重视。将水族马尾绣应用到现代服装上，在很大程度上能够提高服装的附加值，带来经济效益，同时还有助于弘扬深厚的民族文化底蕴。

（一）改变传统位置，创新审美模式

一般而言，马尾绣在服饰上的设计过于固定与单一，在服装中使用马尾绣频率较高的部位多为领口、袖口、前襟与裙边。在这些位置采用马尾绣，除了能对服装进行一定的装饰，达到视觉美感外，还有一个较为重要的原因是，水族妇女进行农忙，对服装的磨损较为严重，马尾绣结实耐磨的特性增加了服装穿着的持久度。而现代服装的快时尚趋势使设计者对刺绣在服装上的位置重新考虑，赋予服装新的社会价值。对服装耐磨性的要求降低，马尾绣在服装上应用的位置也更加自由和多元化。在时装设计中，主要运用在上衣后背、双臂、衣领和前胸；运用在职业女装上更趋于细节设计，如大衣前门襟、云肩部位和常见的满绣；在高级定制服装中，马尾绣的位置则更倾向于凸显女性的优雅与柔美，如胸部、腰部和裙边，这些位置醒目也不失马尾绣要求和谐美的均衡感。

（二）改良色调风格，采纳流行配色

马尾绣的色彩鲜艳明亮、对比强烈、搭配主次分明，具有层次感和视觉冲击力。现代染色体系的完善，为马尾绣的颜色搭配提供了更多的可能性。在现代服饰上大面积运用马尾绣，更要关注色彩搭配，彰显多样的视觉和谐感，达到富丽和谐、色调统一的效果。配色或多彩华丽、对比强烈，或清雅大方、柔和统一，采用同类色或邻近色，利用明度的等差推移，达到层次丰富分明的效果。在转瞬即逝的潮流中，要着重关注国际色彩发展趋势，采用潮流配色的同时要考虑和刺绣的共生关系，达到既符合现代潮流人士和普通大众的喜好，又具有创新的美感。

（三）探索构图模式，结合时代特征

传统马尾绣具有独特的美感，不仅是一个时代的象征，也是一个民族神秘的符号语言，因此应该慎重对待马尾绣的纹样图案。要对马尾绣的传统纹样重新考量，拒绝生搬硬套直接把传统图案应用到现代服装设计中，要将马尾绣的精华和当下生活相结合。传统的马尾绣图案注重整体性和对称性，很少人工分割整个构图。在现代服装设计中，审美意识明显增强，服装设计更注重人体曲线的拟合和时尚元素的变化，传统服装的对称性和完整性便逐渐失去了优势。作为现代服装设计师，在服装设计中运用马尾绣时，应以市场设计需求为基础，打破完整的构图，表现出图案的灵活性和生命力。

四、结语

马尾绣究竟起源于何时已无从考证，在水族历史的书籍中，也没有任何记载，靠水族妇女世代相传延续至今确实难能可贵。在现代服饰设计中，中外文化进行更为多元的交融，在吸取精华的同时，更应

保护和传承优秀的民族文化，提高传统手工艺的认知度和认可度。在现代服装中应用马尾绣技艺，要突出马尾绣特殊的文化意义，赋予马尾绣新的灵魂，提升服饰的附加值，创造一种全新的设计风格。

参考文献

- [1] 吴红梅. 浅谈贵州马尾绣制作技艺的传承问题 [J]. 赤峰学院学报, 2015 (1): 74-75.
- [2] 王多明, 小英. 马尾绣传承和保护的实践 [J]. 贵州商业高等专科学校学报, 2012 (4): 50-52.
- [3] 张义芳. 三都水族马尾绣的绣品样式与特征 [J]. 民间文化, 2014: 247-248.

刺绣艺术当代性探析

董行茜 清华大学美术学院

摘要 中国刺绣艺术历史悠久且形神浪漫，被誉为“闺阁翰墨”。中华民族在“衣画而裳绣”的章服彩华间绣出灿烂文明。本文探析刺绣艺术的当代发展观，探讨其当代性释义及继承发展问题；用当下视角论述刺绣艺术的当代身份转变；提出刺绣艺术创新需根据发展观，基于当代身份，进行当代性表达：以新发展特征适应新时代、新媒介的更迭要求，促成刺绣艺术文化领域新价值行为的产生。

关键词 刺绣，当代性，视觉文化，消费，信息社会

一、刺绣艺术当代性释义

刺绣是中国最古老的手工艺之一，可追溯至虞舜时期。它反映时代风貌，代表民族高超的手工艺水准与审美能力，沉淀出丰厚的文化土壤。沉积至今，刺绣艺术的价值意义已突破“中国传统装饰技法与艺术形式”的功能需要，成为具有民族性与文化性的文化符号。

（一）当代刺绣艺术的发展观

古人说“文以载道”，“书画同源”。中国刺绣被誉为“闺房翰墨”，蕴含着古人对天地人伦的哲学认识，它既是生产装饰技法，也是主要的视觉化手段，构建图像表达意义用以传播。刺绣的图像学内涵与教化意义在传播发展中凝聚成民族文化，交织出多元多彩的艺术面貌。近现代工业化生产要求将传统手工刺绣一度淘汰。2000年以后，政府逐步认识到传统文化的重要性。刺绣、染织、家具、建筑等领域具有民族性的传统手工技艺不断被纳入中国非物质文化遗产。刺绣艺术同其他传统手工艺一样，在不断的变革中寻求着转型发展道路。当下正处于第三次科技革命期，刺绣艺术要把握时代机遇，重塑发展观，塑造当代身份。

探析刺绣艺术的当代性应建立在历史发展观上，基于历史演变形态以当代眼光切入审视当下动态，结合时代特点对趋势进行预判，形成可行的发展观点。在全球视野中，刺绣艺术已成为中华民族的代表性符号，为多元文化提供物质证明与精神载体，为宣传中国文化、大国形象做出贡献。在视觉文化视域中，刺绣艺术为当今人们研究、提炼民族独有的视觉语言提供了宝贵的原始资料。在消费社会语境中，刺绣艺术提升了产品的附加价值，赋予了产品文化属性。刺绣发展观的实践最终落实到刺绣艺术的转化程度、呈现效果及传播能力上。信息革命的深入将加速完成社会转型，刺绣艺术的当代性转化也将是深入而立体的。

（二）刺绣艺术当代性表达

克罗齐认为“一切历史都是当代史”，这一观点指出了“当代”的历史性、相对性、时间性与空间

性。“当代”不是绝对的、割裂的时间概念，也不是普遍真理，它具有历史延续性与同历史相对的否定性与前进性。在各民族、各事物发展进程中，“当代”的时间与空间共同构建了独特多元的群体性面貌，这种面貌反映在刺绣中形成了刺绣艺术，刺绣艺术的当代性表达建立在传统之上。

古代刺绣的历史形态经历了两次重大转变。一是唐时由实用功能衍生出来的、与书画相结合的观赏性需要，观赏性刺绣艺术在宋明时成熟；二是近现代刺绣在生产方式、服务对象与价值意义上的社会性转向，如今刺绣艺术重新回复到功能和对成品（批量标准化生产的产品）艺术文化性的需要上，这是刺绣市场不断发展成熟的表现。

刺绣的当代性表达可分为精神与物质两方面。精神上人们对刺绣文化价值（题材、寓意、纹样、图像构成等）进行探索，物质上人们研究刺绣物性（材料、组织结构、针法等），通过复刻或创新手法实现现实目的。

探讨当代性首先要意识到当下的时代性，其次是如何利用融合时代性实现创新与延续的平衡。信息时代刺绣艺术的当代性表达不应拘泥于刺绣技艺，可在学习理解之上解构传统视觉经验，分析其风格构建要素、方式、方法，结合现代社会人的生产、生活、思维方式重构风格化的新形式。即迎合当代需要，利用新媒介构建视觉经验创造价值，实现当代性。

二、刺绣艺术当代发展特征

（一）本体性

本体性是决定事物存在构成的特性与意义。刺绣艺术的本体性表现在它的原生性与地域性上。不同地域刺绣大相径庭，具有浓郁的民族色彩，反映民族性格。苗绣诡秘绮丽的艺术形象构成苗族人的精神图腾。苏绣的细腻温润好比江南文人气质，其演变形态又是时代映射。刺绣同编织、绘画、雕塑艺术一样始于人类共有技能，依据民族性格形成各自的艺术面貌。农耕时代，刺绣技艺得到完整发展，达到艺术顶峰。信息时代，传统手工艺已不符合生产力的发展要求，但其中智慧及视觉形象是当下需要思考、整理与传承的民族文化构建要素。在特定文化语境下，刺绣像整合了民族信息的二维码，其内容反映着民族文化核心，支撑着民族价值体系。

当代研究者需具有民族意识，从意义与形象两方面廓清刺绣本体性构建根本。采用现代分析法（解构、对比、系统思考等）理解提炼民族精神内涵及视觉形态，用科学方法归纳不同刺绣风格化手法（包括共性、特性，构建要素、表现手段等），将视觉经验应用于现代设计中，构建新风格，将本体性意义植入新风格中。新风格出于传统，迎合当代，表现精神。此外本体性是变化发展的，研究者应跳出历史研究范畴，将刺绣与当代发展观相结合，引导刺绣艺术既守得住纯粹性，又可与时代共舞。

（二）社会性

刺绣艺术的社会性表现在教化功能与近现代社会性转向。中国古代服饰形制与“礼乐”教化相关，刺绣形象也不例外，是意义的视觉化。其目的在于执行或表现民族群体性意识，传承民族文化，增强民族凝聚力，稳定社会阶层。宋明时期，在绣品制造及流通的循环过程里，中国士大夫阶层的审美意识——对造物“形、神、意”的追求也得到扩散传播。刺绣作为视觉化手段，是文化传播的主体，也是客体。其生产销售循环过程促成了社会范围的文化传播，而流通环节中的变化也反向刺激刺绣技艺发展。近现

代社会化的生产方式提高了刺绣织品的生产效率，扩大了传播范围。女子不以家庭为单位参与刺绣劳动，转以社会团体形式投入刺绣教育、生产和传播中。在全球化浪潮中，世界认识到中国刺绣的艺术魅力与独特性，中国传统的刺绣织品成为西方藏品。手工刺绣作为精湛、奢华、神秘、深沉的东方性符号频繁出现在国际品牌设计中。机绣的发明顺应了生产力的发展要求，将刺绣古老工艺简化、工业化、可复制化，使之批量化生产，最终刺绣成为文化符号席卷全球。

（三）文化性

消费市场的成熟及消费者的价格导向造成刺绣市场鱼龙混杂，品相低下的机绣产品驱逐优良手绣制品。但从历史发展角度来看，机绣真正实现了刺绣工艺的产业化，响应了时代号召。从整体来看，机绣使产业支撑文化成为可能。刺绣产业的良性发展急需刺绣的文化性。当技术不再限制视觉化手段，缺乏故事性的无意义符号便缺乏了骨性，没有持续传播力、竞争力与生命力，刺绣产业发展需回归到刺绣的文化性上。

刺绣是象征的艺术，其意象根源于中国文化核心，富有民族热情，蕴涵民族智慧。刺绣的三维图像植入了“线”的气质，与中国文字、中国画的“线之骨气”“水墨灵动”一脉相承，代表着中国审美的高峰。如果说形象是皮，那么内涵为骨、为魂，使气韵生动。刺绣形象写实或抽象，意蕴狰狞或美好，皆俱力量。文化在本体构建与传播交融的交互作用中实现传承和创新，刺绣艺术亦如此。手绣与机绣的矛盾也可看作是艺术与产业的矛盾，艺术要求技艺表现极致，产业需要量化生产，快速传播。当下刺绣文化的发展不可故步自封，不应排斥机绣技术。一方面只有在规模化之上才会吸引广大社会群体的关注，扩大刺绣艺术的知名度与影响力；另一方面人们生活水平、审美能力的提高也将对刺绣产业提出更高的文化要求。

三、刺绣艺术当代发展途径

（一）刺绣当代性身份转变

刺绣艺术成熟于农耕时代，扎根于人民生活，孕育了手工艺时期人类精神与物质精髓。它既是装饰技艺，也是艺术语言。工业时期，机绣取代手绣成为服饰刺绣品的主要生产形式，实现了刺绣产业化。当今社会，人们消费的不单是围绕基础功能的产品，更是文化本身。

确定刺绣艺术的发展方向首先是明确刺绣艺术的当代性身份：文化身份。此身份决定了需要用刺绣文化的整体性观点审视看待其发展中遇到的问题。作为人类非物质文化遗产之一，人们已经意识到刺绣艺术的价值。它成为工业制造的历史参照系，促使人类进行文化反思，其精湛的技术魅力折射出对低成本、量化生产的粗糙，反映了职业化、机械化条件下产品文化价值的缺失。

商业的生命在于流通与传播，产品的量化加强了其可传播性。刺绣产业与艺术的结合形成了刺绣市场，由文化到产业，产业支撑文化的良性循环。除了商业价值，刺绣艺术的文化身份也决定了新价值行为与作用领域的可行性，包括文化传播、大众教育、历史研究等，它可以融入社会生产生活的方方面面。在商业的驱动下，刺绣艺术应积极发挥其文化作用，转化为多种形式融合到当代社会中。

（二）新媒介及价值行为的产生

新媒介产生新形式，现代刺绣在媒介上不断突破历史限制，创新出多样混合的材质与手段，刺绣不再受限于丝线、羊毛、棉麻等天然材质。新设备、新材料、新工艺的发明也促使现代形式图像的产生。机绣与手绣相互搭配，既提升了机绣的艺术性，也提高了手绣的生产效率，如皮上刺绣、补绣、手推绣的运用。刺绣与其他现代工艺结合形成了新产品，如在刺绣中混合印刷工艺，或结合发泡、印压、植绒手段等，为刺绣注入了新鲜的活力。

第三次科技革命使人类跨入信息时代，信息化将逐渐覆盖社会生产生活的方方面面。信息革命是信息存在、传播、处理方式由物质走向虚拟的时代性变革，是时空与事物的界限不断打破与重建的过程。物联网、人工智能的运用将把人们从传统工业模块化的生产方式中解放出来，人们在物质与虚拟世界的交叠中需重新定义自我。对刺绣艺术的当代性剖析本质是在探析“人”作为技能掌握者、劳动力输出者在当代社会发展中发挥的作用。

首先，刺绣艺术需顺应趋势，由物质形式转化为信息存在形式，建立刺绣艺术数据库，这种信息化过程既是记录梳理过程，也是实现刺绣形式再创造，促成信息量传播的起点。其次，刺绣“文化身份”意味着不同的价值行为：由社会生产性行为转向文化行为，并作为产业价值核心而存在。未来其本体性、文化性、社会性发展特征将通过数字媒介实现跨领域传播，在社会层面的视觉形象塑造等相关方面发挥影响力，适应文化建设与信息时代的发展要求。

（三）产学研一体化发展道路

沈寿是刺绣现代化的伟大开拓者，其创作的沈绣享誉世界。她将刺绣与现代实业相结合，创办女红传习所，开创女红艺术近代教育。在刺绣创作中，沈寿率先融入西方绘画的客观摹写对象观念，采用中西结合的刺绣题材。沈绣社会化的生产方式与刺绣题材的转变顺应了刺绣艺术现代化发展要求，率先走出产学研一体化发展雏形。

信息化时代，信息的流动速率代表着生产力。刺绣的存在方式、传播介质将分裂为实物、虚拟两种。虚拟形式加速刺绣信息可流动性，提升刺绣在设计、生产、传播、教育中的流转效率。唯此，刺绣文化才能跟上时代步伐，积极融合、转化为其他领域中视觉、形象、文化方面的构建部分，扩大影响力与传播力。

不同于其他现代设计装饰工艺，刺绣是民族根性的表现，具有历史文化性及视觉艺术性。其民族意象性决定了信息化进程中的可传播性，可持续性。文化性决定了刺绣艺术必须走文化、教育与产业相结合，产学研一体化发展的道路。因其发展特征不是机器或个人短时间能够掌握并完成的，对其转化效果的探索与完善基于大量时间、人力、物力投入。产学研一体化发展道路从社会层面保障了刺绣文化发展特征的延续性和渗透性，这样既可不失其艺术性，又能增强其时代生命力。在这一过程中，人们是刺绣生产者、刺绣文化艺术的消费者，也是传承者。

四、结论

信息化是生产力的发展方向，全球融合创新是全面且富有深度的。创新是基于传统打破界限、融合新事物再确立界限的过程。探析刺绣艺术的当代性问题，应从当下时代性出发，从全球化、信息化、视

觉文化、消费社会的角度切入理解。刺绣产业发展需以刺绣文化为核心。刺绣艺术的“文化”身份决定了其在文化传播、大众教育、产业指导等多方面跨领域的多重使命。为了适应时代，应对挑战，刺绣艺术需提炼精神，迎合时代新貌，积极投入到信息化进程中；以视觉形象塑造、文化建设为目标，走产学研一体化发展道路；融入社会生产生活的方方面面，实现其当代性转化。

参考文献

- [1] 高建平. 全球化、文化多样性与当代性 [J]. 阅江学刊, 2014, 2(1): 71-80.
- [2] (法) 波德里亚. 消费社会 [M]. 南京: 南京大学出版社, 2000: 58-59.
- [3] (清) 沈寿口述. (清) 张謇整理. 王逸君译注. 雪宦绣谱图说 [M]. 济南: 山东画报出版社, 2004: 6-12.

当代社会境遇下的绿春哈尼族服饰刺绣工艺

杜渐 云南民族大学

摘要 刺绣作为中国历史悠久的手工艺，其发展历程在不同的地理环境下呈现出丰富的形态。云南地区的少数民族哈尼族在其服饰中所体现出的刺绣工艺，不仅极具代表性地反映了民族的文化多样性，它的图案、技法、色彩等也都承载了民族文化主体的历史记忆与审美观念。本文从哈尼族女性服饰中的刺绣工艺调查入手，分析了作为文化主体的哈尼族人在当代服饰中所表现出的刺绣工艺现状，并在工艺文化的整体弱化、时空错位与多样简化的境遇下，探讨其发展中的各种阻碍，力图加强对文化主体的保护与传承。

关键词 社会境遇，哈尼族服饰，刺绣

一、绿春哈尼族及其服饰文化

哈尼族是聚居于中国西南地区及云南省周边其他国家的一个典型的山居农耕民族，古称“和夷”“和泥”“和蛮”。哈尼族有着悠久的迁徙历史，从中国的西北到西南，现在的哈尼族是云南省数量非常大的一个跨境民族，主要分布在哀牢山与无量山之间红河周围地带。在长期的生产和生活实践中，哈尼族积累了丰富的生产生活经验，以自己的勤劳、智慧和特有的技能，创造了光辉灿烂、丰富多彩的物质文化和精神文化。

绿春县位于云南省红河州的西南部，也在云南省的南部，其西部与江城县仅隔一条李仙江，东部与元阳县和金平县接壤，东南与越南相邻。绿春县独特的地理位置造就了这里丰富的少数民族文化，由于地形与悠久的历史成为哈尼族最集中的聚居地，其中哈尼族人占据了全县总人口的80%以上。绿春县境内的哈尼族支系有哈欧、白宏、卡多、期弟、碧约、腊咪等十余个支系，这里不仅将异彩纷呈的哈尼族服饰保留下来，每个支系的制作工艺与审美特征也具有相当明显的差异。绿春县的中腊施村常年居住着90%以上的哈尼族哈尼支系人。哈尼人为绿春县人口数量比较大的一个支系，分布于绿春县的中腊施村、坡头村等村落，并且整体居住比较集中。

中腊施村的哈尼女性服饰作为人们生活中重要的物质载体，其产生与发展与民族所生活的地理环境和文化历史有着重要的关联。哈尼人的服饰有着千百年的传承和发展，一部分继承了远古羌族服饰装饰中黑色的运用和其民族特性中热情的红色相互搭配而形成的主要基调，通过数次的迁徙并定居到红河南岸之后，由于地理环境和生活、生产形势的改变，其服饰也相应地适应生存环境，梯田农耕文明在民族长期的繁衍中对服饰的影响也越来越强烈，千百年来的梯田耕作使哈尼族拥有了独具特色的服饰魅力，现阶段形成的哈尼服饰大多数都与其生活的梯田环境相关。服饰是哈尼人物质文化的重要组成部分，它