

吴文化背景下的苏绣艺术研究

文 / 宋柳叶 通讯作者 / 李 正

摘 要：苏绣起源于苏州，具有悠远的历史和浓厚的吴文化内涵，是中华民族智慧的结晶，其以细腻的表现手法、秀丽的图案而闻名于世，并以独特的文化底蕴驰名中外。吴地苏绣在漫长的历史进程中，既与人们的物质生活密切相关，又与精神文化密不可分，与民间风俗等文化现象相互交融，是吴文化的重要组成部分。

关键词：吴文化；苏绣；文化韵味

DOI:10.16129/j.cnki.mysds.2017.09.017

举世闻名的历史文化名城苏州，山水清丽，园林环绕，苏州的刺绣就是在这出神入化的优美环境里孕育、发展起来的，已有两千多年的历史。吴地苏绣，源远流长，手法精细，是吴地文化领域中珍贵的遗产，同时也是吴地人民智慧与劳动的结晶。经过两千多年的历史沉淀以及无数能工巧匠的辛勤耕耘，使苏绣形成了独特的地方风格，它与湘绣、粤绣、蜀绣并称为中国的“四大名绣”。

苏绣，是以精细雅洁为技艺特色的刺绣艺术，是以众多的生活日用绣品和闺阁绣艺术品以及为皇室宫廷征绣的各类宫中绣品组成的刺绣品的总称^[1]。苏绣在继承前辈艺人所创造的丰富文化遗产和精湛技艺的基础上，发扬优良的传统，从整理历史资料着手，搜集汇总了40多种经典针法，开发了线条流畅的乱针绣和匠心独运的双面绣，并在双面绣的基础上研发了新的针法。苏绣在时代的发展进程中，取精用宏，丰富了针法门类，完善了刺绣技术。苏绣还与吴地民间生活联系在一起，具有群众性、地域性，并在延续社会风俗的同时开放地接纳了外来文化。苏绣是吴文化重要的构成元素，兼具了物质文化与精神文化双重内涵。如今的苏绣百花齐放、蓓蕾盛开、载誉中外，这与其文化底蕴、经济基础有着密切的联系。

一、苏绣的文化韵味

（一）苏绣与吴地环境

位于江南地区的文化古城苏州，群英荟萃，自唐宋以来高度发达的经济和天然的优美环境造就了苏州人雅致、洒脱的生活习俗。苏绣深受苏州文化独特性和深厚性的影响，带有诗情画意的韵味，绣品精细雅洁，以风雅为上，其所包含的文化底蕴格外深邃。“传统工艺美术品，是以实体形态的图像形式来表

达内涵的，本身就是传播文化的一种视觉符号形式，真实客观地存续着中华民族的文化传统和历史印记。^[2]研究苏绣所附属的文化特性我们可以发现，苏绣在不断发展的过程中潜移默化地汲取了很多传统文化中无形的精神文化内涵，并将这些文化精髓通过有形的产品再现出来。

苏州地区气候温润，土地肥沃，桑蚕业十分发达，自古便有“丝绸之乡”的美称。优质的丝绸、多彩的锦绣和斑斓的丝线为刺绣这门艺术提供了得天独厚的物质条件。苏绣素材多取材于民间生活，富有生活气息，分为人物、山水、花鸟和书法等，所绣之物惟妙惟肖，精细雅致；苏绣的图案大多采用写意的手法，适当地进行艺术夸张，并给予图案独特的文化寓意；苏绣的色彩清雅别致，雅俗相宜，它汲取了绘画艺术的手法，讲究画面层次，整体秀丽素净、随物赋彩；苏绣的针法精细活泼，种类多样但各有规律，以其浓郁的地方特色誉满天下。

（二）苏绣与民间习俗

民俗有明显的地域性。俗话说：“一方水土养一方人。”一个地方的民俗最能够看出那个地方的文化特性。苏绣中的民间刺绣紧密联系着苏州地区的民俗风情，从苏州刺绣研究所珍藏的民间绣品可以看出，苏绣不仅描绘了江南明净透彻的山山水水，还因

与民俗的融合而反映了苏州人民的文化素养与艺术情怀。

民间刺绣品因其寓意丰富而成为人们生活中必不可少的物品。苏州民间刺绣题材大多取自于民俗生活中吉祥如意的物品，极富审美情趣。其图案多根据不同的民俗活动来制定，如周岁鞋上，多采用葱、夜明珠、菱、梨等组合图案，寓意“聪明伶俐”，表达了长辈对于孩子美好的期许。结婚用的嫁衣、绣品，多刺有“龙凤呈祥”“早生贵子”“永结同心”等纹样，一方面增强了结婚喜庆的氛围，另一方面也可以起到装饰新房的作用，表达了对新婚夫妇白头偕老的美好祝福。当然，民间刺绣品的纹样还有民间故事、十二生肖等。通过图案的刻画、情感的托付，民间刺绣品由单纯的日用品升华为装饰之物，成为传统文化的代表，展现了各民族间的情谊。

在审美上，苏绣是最有艺术性和人文格调的。它的空灵、淡雅、高贵，充分艺术化，一如苏州，水韵悠长，韵味十足。苏绣作品中往往都呈现出宁静安详的文化氛围，这正是苏州文化的体现，也是苏绣艺术家们所向往的理想境界。浓郁的文化氛围与强烈的文化追求，促进了苏绣的发展，成为苏绣必不可少的文化底蕴，并和吴地文化交相呼应，传承、发展了中国的传统文化。

二、苏绣的经济基础

“吴为大邑，历代台府咸驻节于此。”^[9]自吴越春秋以来，苏州常盛不衰，这给苏州带来了繁荣昌盛，促进了苏州生产的发展和水平的提高，使苏绣相应地发展起来。三国时期，吴地雄厚的物质条件和繁荣的手工业促进了苏绣的发展，该时期出现了沈云芝等刺绣大师。到了宋代，江南地区经济繁荣，苏州的桑蚕业得到了迅猛发展，苏绣趋向于真实生动，促使了观赏绣的诞生，苏绣得到了大规模发展，名声得以远扬。明代是苏绣极为重要的发展阶段，社会对刺绣产品的需求促进了苏绣数量的增长，强有力地推进了苏绣艺术从观赏绣拓展到商品行业的发展^[4]。

除此之外，苏州还是我国历史文化名城和风景旅游城市。近年来，经济的发展带动了旅游业的迅速发展，旅游业成为文化创意产业的重要组成部分，文创产品为旅游业开创了新的空间。苏绣艺术作为具有地域特色的文创产品受到了众多游客的青睐。当下市场中的苏绣旅游纪念品的种类数不胜数，包罗了日用产品和装饰品两大领域，比较常见的有装饰画、服装、钱包、丝巾等。作为文化产业的苏州刺绣的产业规模迅速壮大，极大地推动了刺绣业的发展。

三、吴地苏绣与对外文化交流

吴地位于长江三角洲，东海之滨。早在古代，吴地就与亚洲其他国家开始了经济、文化的交往。当时通过手艺人赴日，已经将缝纫、刺绣技术传入日本。

苏绣金鱼

近代，随着中外文化、经济的发展，苏绣通过商业贸易及国际博览会等形式输出至欧洲、美洲等地。新中国成立后，苏绣继承了传统文化的内涵，创作了一批既具有东方文化底蕴，又为世界人民所喜爱的绣品。通过流通、展出与艺人出国表演，苏绣已传播到世界各地，并作为友谊的纽带联结着五洲四洋，使世界各地的人们了解了中国文化，领略了根植于吴文化土壤中的苏绣艺术的雅致风格。苏绣已成为连接中国人民与世界各国文化交流的纽带，伴随着人们审美情趣的日益丰富，苏绣领域里逐渐出现了多元化的格局。

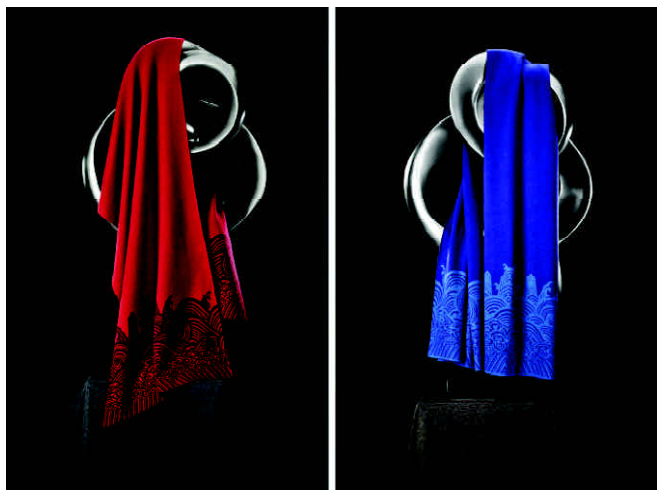
随着经济全球化的到来，刺绣艺人出国交往越来越多，镇湖绣女卢福英、朱寿珍等常赴日本进行刺绣艺术交流和展示。苏绣因其技艺精湛、独具匠心被作为国家礼品外赠，为对外文化交流起到了促进的作用，成为了我国的瑰宝，名扬天下。进入21世纪后，吴地刺绣将以更加开放的姿态与各国加强文化、经济方面的交流，使之更加适合人们的需求，为进一步发展、提高苏绣技艺作出有益的贡献。

四、苏绣的传承与发展

任何艺术都有一个传承和发展的的问题。只有在继承传统的基础上不断推陈出新，艺术才能得以蓬勃发展，彰显活力。苏绣艺术也是如此，迄今为止，苏绣艺术在独特人文底蕴和繁荣

苏绣服饰

苏绣围巾

苏绣包

的经济基础的依托下彰显出强大的生命力,但随着时代的变迁,苏绣也面临着新的挑战。

(一) 观念要转变

人们的审美观念随着社会的发展发生了明显的改变,人们已经开始用新的思维方式和审美角度来鉴赏我们今天的苏绣艺术。因此,对于如何继承传统,创新设计的问题要有新的观点。一是要继承传统中的精华,并从传统中挖掘美、创造美。比如

传统中的空间概念,对比、协调、平面构成等因素的运用就具有东方艺术特点的形式,这也正是我们传统艺术中的精华。二是在继承传统的基础上,要善于吸收西方艺术的新观念、新方法来发展我们的苏绣艺术。

(二) 题材要开拓

现代苏绣在继承传统的同时也应当不断地开拓和创新内容和题材。苏绣艺术是建立在现代生活基础之上的,因而苏绣应当反映现代的生活。这就需要我们了解掌握现代人的生活习惯、思维方式、审美观念,需要我们开阔视野,开拓题材。比如江南的秀美风光,水国的民俗风情,典雅的园林建筑都可以成为我们描绘的题材。

(三) 技艺要创新

苏绣在技艺方面应加强同各传统刺绣产业的联系和交流,博采众长,为我所用,又要能始终保持自己的刺绣传统本色而不断有所进步,从而增强和丰富自身的艺术张力,取得更完美的艺术效果,缔造更大的艺术价值。

五、结语

苏绣的成长离不开其独特的地理位置、社会环境、民俗风情和文化底蕴。苏绣在历史名城苏州以最优雅的容貌迎接每位慕名而来的客人,它的一针一线承载着苏州悠久的历史,讲述着苏州城的古往今来,它不仅是我国的艺术瑰宝,也是吴文化的精髓。

虽然苏绣艺术的创新和发展有赖于观念的转变、题材的开拓、技法的创新,但最根本的还是要建立在现代生活基础上,不断吸收、融合现代艺术的营养。纵览苏绣历史,可以明鉴现代苏绣艺术就是在继承传统苏绣技艺的基础上,不断地开拓、创新才得以发展和提高的。随着现代科技文化的发展,特别是各种现代艺术的发展和渗透,只有在不拘于传统的同时,不断创新,才能推动刺绣艺术的进一步发展。

参考文献:

- [1]林锡旦.苏州刺绣[M].南京:江苏人民出版社,2009:60.
- [2]朱胜甲.传统工艺美术行业的文化产业特征[J].安庆师范学院学报(社会科学版),2013(1):62-64.
- [3]林锡旦.试论苏绣艺术的起源[J].浙江工艺美术,1996(3):28-34.
- [4]许星.苏州刺绣的发展及艺术特色探析[J].装饰,2005(6):10.

作者简介:宋柳叶,苏州大学艺术学院硕士研究生。

通讯作者:李正,苏州大学艺术学院教授。

编辑:刘贵增