

传统刺绣在新时代传承与发展

刘诗雨

(湖南工艺美术职业学院, 湖南 益阳 413000)

摘要: 刺绣是我国特有的民族传统工艺之一,是非文化物质遗产的重要组成部分,是我国十大国粹之一,也是我国著名的文化艺术标签,以针线为载体呈现出深厚的历史沉淀和艺术价值。随着人们对中华优秀传统文化的重视程度不断加深,刺绣这一传统技艺也越发受到人们关注,不仅关注优秀刺绣作品,更强调这项传统技艺在新时代的传承与发展。本文将在此背景下,以传统刺绣为基调,采用分析问题、解决问题的行文思路,从传统刺绣到相关概念论述出发,逐渐深入到在新时代传承现实困境,进而探索其发展的有效路径,以期促进传统刺绣在新时代实现更好发展,为其他研究者提供更有价值的参考。

关键词: 传统刺绣; 新时代; 传承与发展

一、引言

传统刺绣具有非常悠久的历史,早在远古时期人们就利用针线在布料上绣出图案进行装饰,在不同国家也呈现出鲜明的文化色彩,形成独特的刺绣风格,如中国的湘绣、蜀绣,法国的刺绣等等,人们在刺绣作品中表现出风格迥异、个性鲜明的风土人情,是人类艺术史上的一朵奇葩。我国传统刺绣有着丰富的历史文化底蕴,逐渐演变成不同的刺绣形式、工艺、风格等,根据地区演化为多种刺绣种类,其中苏、湘、蜀、粤为四大名绣,在清朝时期更是达到技艺巅峰,逐渐传播到世界各地,并深受人们喜爱。然而,随着现代经济发展,数字化产品的崛起和快节奏的生活状态,传统刺绣在传承与发展上也面临着不小的挑战和机遇,如何在新的时代背景下保障传统刺绣实现传承与发展,成为人们新的时代课题。一、传统刺绣相关概念论述

(一) 传统刺绣的文化价值

传统刺绣技法多种多样,如错针绣、网绣、三角针、十字针等多种形式,运用不同的技巧搭配不同类型的线和布料能得到截然不同的效果。刺绣主题取材限制小,可以以人物、风景、动物为主题,也可以在刺绣作品中融入重大历史事件等,其画面表现形式通常富有立体感、层次感和肌理感,重视对细节的琢磨,技法精妙绝伦、栩栩如生,给人独特的美感,具有很强的文化价值和艺术价值。传统刺绣在我国艺术领域和文化领域都具有不可替代的重要地位,是一种依托针线传达情感和思想的艺术形式,将不同文化、不同风景表现在织物上,不仅展现出当地的文化特色和民族风情,更是在其中蕴含着丰富的文化色彩,如民族文化、价值观等。传统刺绣作品其高度精致的画面和极佳的表现力,使其在古代成为贵族文化的特征,更是家族兴衰的标志。在漫长的发展历史和演变中,刺绣逐渐向人民群众的生活中深入,成为人们情感表达的重要寄托,成为人们了解历史、链接时空的桥梁,是民族文化底蕴和审美的象征。随着现代人们对生活品质的追求,刺绣逐渐衍生出更多创新形式,在现代化文化的冲击下变得更多元,呈现出别具一格的发展形势。

(二) 传统刺绣的传承方式

传统刺绣的传承方式趋于稳定,主要以家庭、师徒两种形式为主。以家庭为单位是刺绣技艺传承的主要方式之一,受中国传统文化影响,家庭是更为紧密的整体,是技艺传承的最佳单位,刺绣在技艺和情感上的特有属性更呈现出为一种家族文化传承。在男耕女织的传统思想下,刺绣技艺往往由家族中的女性承担,并代代相传。女性长辈通常采用亲身示范和指导的形式,传授后

辈刺绣技巧和精髓,如针法的运用、材料搭配、选材与设计等,既能保障刺绣技艺得以传承,又能保障正统性,有效避免技艺流失、泄露和变异,同时还能保障技艺传承的家族知名度,提高艺术价值。同时,家族性传承往往是一代人与一代人的思想交汇,既能培养家族下一代的文化认同感和归属感,还有助于促进刺绣技艺创新发展。

师徒传承也是刺绣传承的重要方式之一,与家庭传承相比,师徒之间更重视专业性和个性化发展,刺绣技艺学习是一个长期的过程,徒弟一般要经过多年的重复练习和技艺精进,师傅也会根据徒弟的能力和特点,制定个性化的教学方案,传授刺绣技巧和个人经验,同时还注重对他们品德修养和艺术能力的栽培,在传承的基础上强调创新发展,从而培养一批德才兼备的高质量刺绣艺人。

二、传统刺绣在新时代传承的现实困境

(一) 学习难度较大

传承是创新的基础,也是传统刺绣实现长足发展的必备条件,但是由于传统刺绣学习难度大、周期长的特点,人们在学习中往往会遇到许多困难,传承工作难以保障。一方面,刺绣技艺自身学习难度大,刺绣技艺种类繁多、工艺复杂,学习者要掌握选线、配色、取材等理论知识,还要熟练掌握各种绣法和针法,前者要求艺术天赋,而后者则需要长年累月的练习才能达到熟练的地步,对他们的耐心、专注是一种严峻的考验,不断重复单调的练习工作,需要长时间坐得住“冷板凳”,花费数周甚至数年时光才能完成一部作品,从而实现成长和发展。另一方面,刺绣这一艺术和现代快节奏的生活理念和态度截然相反,愿意学习相关技巧的人越来越少,愿意终生投入刺绣艺术并不断钻研的人也不断减少,年轻人倾向现代化产业,刺绣艺术逐渐朝着老龄化趋势发展。

(二) 缺乏创新意识

在多元文化、网络技术等现代环境的冲击下,刺绣技术还未与其形成深入的自然融合,两者在一定程度上处于对冲的状态,创新发展受到阻碍。刺绣主题仍沿用传统的主题,如“花开富贵、年年有余、梅兰竹菊”等,虽然能体现人们对美好生活的向往,具有很强的中华传统文化色彩,但是与当下年轻群体的主流审美具有一定的差异,而且往往借助箱包、饰品或者工艺品的形式展现出来,难以适应以年轻人为主的现代消费群体的主要需求,缺乏创新意识也是刺绣技艺无法实现可持续发展的重要原因之一。

三、传统刺绣在新时代发展的有效途径

(一) 制定相关政策, 加强社会保护

在新时代, 刺绣的传承与发展要能够跟上时代发展的步伐, 就必须建立起一个完善的政策保障体系。首先, 要明确相关部门在制定相关政策的时候, 一定要全面、准确地了解刺绣文化的内涵和价值, 从而根据其特点制定出最符合当前社会发展形势的政策。其次, 要通过相应的奖励、扶持和激励等方式, 鼓励更多的人参与到保护、传承和发展刺绣文化的工作中来。此外, 要在社会上开展多种形式的宣传教育活动, 使广大人民群众都能够了解刺绣文化、主动参与到保护和传承刺绣文化中来。通过这样一种行之有效的方式, 才能够更好地推动传统刺绣在新时代下得到更好地传承与发展。与此同时, 还要通过立法来保护传统刺绣文化, 将刺绣文化纳入到国家的非物质文化遗产的范畴当中。除此之外, 还要强化对刺绣艺人和刺绣机构的保护。在我国, 有很多地方都存在着保护非物质文化遗产的意识薄弱的现象。因此, 必须要强化对这些地区和人群的保护意识, 将其纳入到保护非物质文化遗产的工作中来。同时, 还需要加强对刺绣艺人和刺绣机构的保护工作, 确保他们能够在当地得到良好地传承。除此之外, 还要积极协调政府、学校、民间组织、企业等各个主体之间的关系, 确保他们在保护刺绣文化的过程中能够各司其职、相互配合。

(二) 弘扬传统文化, 重视人才培养

传统刺绣作为中华优秀传统文化的一种表现形式, 其价值不可低估。新时代的发展需要对传统刺绣进行创新, 使其与时代相融合, 让刺绣能够与时俱进, 符合大众审美。新时代背景下, 要重视传统文化的传承与发展, 不能仅仅将其视作一种工艺品, 而是要将其作为文化传承的重要载体。将传统刺绣融入现代生活中, 不仅可以满足人们的审美需求, 更能够弘扬中华优秀传统文化。与此同时, 新时代背景下要重视人才培养。传统刺绣是一项需要具备一定专业知识、文化知识以及技能的技艺性工作, 在传承和发展传统刺绣过程中需要培养专业人才。这是实现传统刺绣传承与发展的重要保障。首先, 需要对传统刺绣人才进行培养, 让其成为传统文化传承的重要载体。其次, 要重视传统刺绣人才的选拔与培养, 并将其作为高校专业课程开设的重要内容。高校需要根据社会需求以及市场变化及时调整专业课程, 让传统刺绣能够与时俱进。再次, 要对传统刺绣人才进行培养, 让其能够在专业领域发挥自身价值, 并实现传统刺绣与现代生活相融合。最后, 要对传统刺绣人才进行培训。由于传统刺绣是一项复杂的技术工作, 在培训过程中需要涉及多种知识内容, 因此需要对传统刺绣人才进行系统培训。例如可以让其掌握图案设计、色彩搭配以及构图等相关知识, 并能熟练掌握刺绣技巧。

(三) 加强文化推广, 融入市场经济

文化推广是一个十分重要的环节, 是传统刺绣发展的基础。文化推广可以通过与其他产业的融合, 借助互联网技术, 将传统刺绣文化与其他行业相结合, 从而拓宽销售渠道, 提升产品的知名度和影响力。除此之外, 还可以通过各种宣传活动, 将传统刺绣文化和地域文化相结合, 让更多人了解当地的文化底蕴。此外, 在日常生活中还可以将传统刺绣融入到日常用品中, 让人们通过日常使用来感受和认识传统刺绣文化。例如: 将传统刺绣运用到衣服上、书包上、帽子上、书包背在身上等, 让人们在使用中感受和认识到传统刺绣的魅力和价值。除此之外, 还可以将传统刺

绣融入到服装设计中, 例如: 在服装设计中运用传统刺绣元素, 让传统刺绣融入到服装设计中, 这样不仅能够提升服装的品味和文化价值, 还能使传统刺绣得到更好的传承。在一些重要节日时, 也可以将传统刺绣元素融入到活动中, 例如: 在春节期间可以将传统刺绣文化运用到红包上、灯笼上、对联上等, 这样不仅可以提升节日的氛围, 还能使传统刺绣得到更好的传承。总之, 在新时代背景下要加强传统刺绣的文化推广和融入市场经济, 只有这样才能让更多人认识到传统刺绣文化的魅力和价值, 从而推动传统刺绣文化的发展。

(四) 结合时代潮流, 创新表现形式

传统刺绣与当代设计相结合, 不但能实现传统工艺与现代设计的结合, 还能使其得到创新发展。设计是创新的基础, 对传统刺绣进行创新设计, 才能使其更好地与现代社会接轨。在现代社会, 人们的审美需求也发生了变化, 对传统刺绣的设计也提出了更高要求。设计师在进行传统刺绣的设计时, 不仅要满足人们的审美需求, 还要注重对传统文化内涵的传承与发扬。设计人员在进行作品创作时, 应深入挖掘传统刺绣的文化内涵, 并与当代文化相结合, 将传统工艺与现代艺术相结合, 从而使其更具特色与魅力。在利用传统工艺进行现代设计时, 设计师应注重对市场的调查与分析。设计师在进行设计时, 应充分了解消费者的审美需求与消费心理, 从而为传统刺绣设计注入新鲜血液。在进行传统刺绣的创新设计时, 设计师还应注重对刺绣图案、色彩、材料等方面的创新, 并对刺绣工艺进行改良与完善, 使传统刺绣更具时代感, 并将其与现代设计相结合, 从而使其得到创新发展。在进行传统刺绣的创新设计时, 设计师应充分结合当代社会潮流, 使其更具创新性和时代性。除此之外, 设计师还应充分考虑到传统刺绣的发展现状与未来趋势, 并对其进行合理规划与安排, 从而使其在新时代得到更好的传承和发展。

四、结语

刺绣是一种文化, 它是中国优秀的传统文化之一, 随着经济和社会的发展, 刺绣逐渐失去了原有的活力和生命力。在现代社会, 传统刺绣技艺的传承也面临着许多困境, 如手艺人年龄老化、后继乏人等。对于传统刺绣的保护和传承, 应从根本上解决问题, 通过教育和宣传, 提高人们对传统刺绣的认识与理解; 政府加大对传统刺绣的资金支持力度; 加强传统刺绣人才队伍建设, 为其提供发展平台; 与高校合作开展刺绣专业教育; 提高绣娘的文化素质; 采用先进的科学技术等多种途径, 促进传统刺绣在新时代传承和发展, 使其在现代社会中焕发出新的生机与活力。

参考文献:

- [1] 李昕. 关于传统刺绣在新时代传承与发展的一点思考 [J]. 艺术品鉴, 2024 (15).
- [2] 徐俏楠. 基于乡村振兴背景的“非遗”民间刺绣传承与发展策略 [J]. 化纤与纺织技术, 2022, 51 (3): 126-128.
- [3] 赵梦秋. 传统刺绣艺术中的秩序分析 [D]. 鲁迅美术学院, 2022.
- [4] 叶设玲. 新时代无锡刺绣“活化”发展策略探析 [J]. 阜阳职业技术学院学报, 2019, 30 (4): 3.
- [5] 周雪萍. 赋予传统刺绣新时代的光彩 [J]. 上海工艺美术, 2023 (1): 36-38.