

“非遗”广绣在室内软装纺织品设计中的应用

刘海燕

(广州城建职业学院)

内容摘要：广绣作为国家级非物质文化遗产，在这个经济时代，广绣艺术的继承和发展成为一个难题并一直受到研究者的关注。研究广绣艺术特色在软装纺织品设计中的运用，即通过创新应用来继承和发展非物质文化遗产，提升软装纺织品的文化内涵，也是软装纺织品设计的新思路。文章从广绣艺术特色、软装纺织品的设计现状、广绣在室内软装设计的实际应用中存在的问题等方面论述广绣艺术特色在软装纺织品设计中应用的可行路径，并在此基础上提出相应的创新应用方案，对传承和推广广绣艺术有一定的参考和指导意义。

关键词：非遗、广绣艺术、软装、家用纺织品

一 概述

广绣是以广府地区为中心的珠江三角洲民间刺绣工艺的总称，属于中国四大名绣中粤绣的一种。广绣历史悠久，在唐代已有高超的技艺，明清时期更成为海上丝绸之路上的主要外销产品之一，是中西文化交流融合的历史见证，有着非常深厚的文化价值；广绣内涵丰富，有独特的岭南韵味、文化特质，是广府本土特色文化的典型代表。在 2006 年被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。然而，广绣作为一种艺术品，长期缺乏从艺术品到艺术衍生品的转化和创新，在这个经济时代，广绣艺术的继承和发展成为一个难题。对于广绣的继承和发展，应当随着其所处环境与自然界的相互关系和历史条件的变化进行创新。而软装纺织品作为室内设计中不可或缺的一个部分，与室内设计行业发展紧密相连。近年来国内“轻装修、重软装”的室内设计发展现状，促进了软装纺织行业的迅速发展，但面临的困难也不少，体现在产品档次较低，创新意识不强，产品附加值低等方面，这是软装纺织行业进一步发展所需要解决的难题。一是广绣艺术的继承发展难题，二是软装家用纺织品的设计普遍缺少文化内涵。及时解决这些问题，可以加快广绣艺术的继承与发展，提升软装家用纺织品的产品文化内涵和附加值。

二 广绣艺术特色

广绣产生于岭南，其艺术特色具有独特的岭南韵味。“远看非常醒目，近看精细非常”是广绣作品的一个共同特点，并以构图饱满，形象传神，纹理清晰，色泽富丽，针法多样，善于变化的艺术特色而闻名。广绣艺术特色可归纳为针法、图案、材料、用色几个方面。在1959年由广州工艺美术研究所组织广绣手工匠人开张的口述整理的《广州刺绣针法》一书中归纳广绣共34种针法，其中包含金银线绣和刺绣针法两大类。刺绣技法有钉、垫、拼、缀四种，而针法主要有7大类30余种，包括直扭针、捆咬针、续插针等；广绣图案题材包含人物绣和花鸟绣两大类，其中人物绣是广绣的主要产品之一。具有象征性的人物纹样图案，如福禄寿三星、八仙贺寿、观音、佛等，以故事的形式呈现。广绣的植物图案纹样具有较强的可塑性，富有节奏感和美感，植物纹样题材上主要反映岭南生活的气息，独具岭南当地特色文化，如荔枝树、芭蕉树、木棉树、石榴等当地特色题材。广绣材料主要有真丝绒绣、金银线绣、线绣和珠绣四类；色彩主要分为“威彩”“淡彩”两种：“威彩”以较饱满的色彩为主调；“淡彩”以三间色为主调。“传统广绣以工笔画为主，颜色更为鲜艳，感觉比较喜庆，广绣注重嘴爪眼的表现，就算是绣鸟的舌头也特别细致。”国家级非遗项目广绣的省级代表性传承人、广东省工艺美术大师伍洁仪介绍道。广绣艺术特色是非常丰富的。

三 广绣发展与研究现状

21世纪后，2006年粤绣被列入中国国家级非物质文化遗产名录，广绣受到了政府的大力支持与重视，加大了保护和传承的方针。广绣工艺厂纷纷开始返聘刺绣老艺人们带徒传艺。近年来，通过政府和社会持之以恒的努力，有关广绣的教学和活动逐年增加，广绣受关注度也逐年呈上涨趋势，广州美术学院与广州大学等高校将广绣加入学生课程当中，曾经辉煌一时的广绣又焕发出了新的生机。但是广绣观赏绣产品始终无法脱离绘画作品，完全是绘画作品的翻版，加之近年政府礼品需求锐减，产品销路不畅，愿学习者较少，很多针法技艺濒临失传。广绣的发展情况虽逐年上升，但是整体情况依旧不容乐观。

关于广绣的研究，国内外现状与发展趋势主要包括：广绣某一艺术特色研究；广绣的文创产品创新研究与分析；广绣的特色分析；丝绸之路上的广绣的特点分析，广绣的传承与创新研究；广绣的综述性概论。目前，学界内对岭南传统手工艺艺术特征的研究方向，将艺术特色如广绣经典图案、广绣的针法等

嫁接到各种艺术设计当中，但并没有真正意义上的广绣技法的传承与发展。如学者林秋丽在“基于广绣艺术特色的家具设计中”从广绣的艺术特色着手，研究家具设计与广绣的结合，她认为“将广绣的捆针针法以装饰的形式镶嵌到家具中，是一种将广绣艺术特色直接应用于家具设计的方法”。王欣芄从广绣图案出发，研究图案在家用纺织品中的设计，她认为“面对刺绣这种特殊的艺术形式，如何在传承与创新中寻个平衡点...需要在图案、色彩、风格、表现形式等方面在传统的基石上做更多的探索”。也有从教育的角度对广绣进行传承，拓宽广绣的认知度，广州大学美术与设计学院在2011年开设了岭南工艺美术专业（广绣方向），多年来陆续招收研究生，学生在学习中创造了不少优秀的作品，分别获得市级与省级的工艺美术奖项。广州美术学院“暑假广绣大师工作坊”活动中，广州美术学院学生接受广绣厂师傅的教导等。

综上所述，广绣的研究和保护在当代都得到了较好地发展。总体而言，广绣自2006年被纳入第一批国家级非物质文化遗产名录后，其学术研究与价值也开始呈上涨模式。在国内，随着“国潮”时代的来临，非物质文化遗产一直是国内外研究的热点，其体现了现代学术研究发展中结合多学科、多领域的交叉与相辅相成的特点。目前，关于广绣的研究范畴日渐丰富，在研究视角上也更加多元化。但整体而言，任然缺少有效的研究方法与理论，缺乏学术的推广性，也缺乏创新设计的有效理论及方法。

四 广绣在软装纺织品中的应用概述

广绣作为中国古老的四大刺绣艺术之一，其用途从区分尊卑等级到渐渐民俗化，广绣的纺织品主要分三个品类：

(1) 婚嫁、庆寿等特殊场合使用的绣品。这类绣品制作精细华美，耗时费力，在婚嫁的场合能体现尊贵和气派，费时费心的绣制也能表达人们对于婚礼置办的用心。婚嫁场合时常以大红为主基调的床幔、被面、枕套、椅套桌围上的进行装饰，甚至是连装礼金的袋子，都有用广绣装饰。

(2) 日用品类绣品。广绣的日用品小道抱枕、桌旗、茶具套件，大到门帘等。利用广绣绣的纺织品营造的家居空间，既充满文化艺术内涵，又给人带来形式上审美的愉悦感，在一定程度上还能体现居住主人的爱好与性格，因此越来越受人们欢迎。相对服装绣品来说，日用类绣品与人体接触较少，无须随身穿戴，因此对广绣的局限较少。但日用品类绣品的现状发展并不理想，如何

让更多的人接受，让市场认可广绣制品带来的产品附加值，设计出富有创意地广绣日用品，是广绣未来发展的方向之一。

(3) 艺术收藏品类。这类的广绣绣品小到一个绣片，大到屏风、壁挂，都能作为广绣爱好者的收藏品。被评为技术最高级八级工的广绣艺术工作者陆柳卿在广绣届被誉为“花王”，她创作的《木棉红》《渔女》等作品分别收藏于广东省出口商品陈列馆和广州市农讲所，2010年创作的《被罗全图》参展上海世界博览会，2012年成为第九届中国艺术节广绣礼品生产商。

五 广绣在室内软装设计的实际应用中存在的问题

随着改革开放的不断深入，中国正向一个新的时代迈进，社会艺术文化思潮渐渐改变，所有和人相关的家居用品随着人自身的变化也逐渐发生着改变。作为传统的广绣在传承艺术的同时，及时创新与转变，适应市场环境不可避免。总观广绣在纺织品的应用现状，目前制造广绣绣品的公司、作坊等在开发生产的广绣纺织品上，存在如下问题：

(1) 刺绣图案题材过于传统，缺乏创意

广绣在家用纺织品设计中的应用图案主要以传统的吉祥图案为主，较多的使用龙凤，花鸟鱼虫等。图案内容基本沿袭了传统的图必有意、纹必吉祥的特点。传统题材是金银绣表现的一种方式，但一成不变就无法适应现代多变的时尚需求。

(2) 工艺表现形式、载体单一

广绣的制作工艺繁琐，一般都刺绣在绸缎等高档的面料中与广绣的高档工艺相匹配。这种思维模式很大程度上限制了广绣的发展。如今时代，新材料层出不穷，在广绣的绣制载体上突破传统面料的局限是完全有可能实现的。十字绣等许多刺绣甚至将载体转移到木质、铁器中，让传统的形式有了新的变化，广绣的沉陷形式也有待开发。

(3) 广绣产品缺乏系列化、应用范围小

广绣的制作工艺繁琐，绣制一件广绣绣品需要耗费很长的时间，因此，现代市场上广绣绣品一般都以单件展示出售。广绣绣品单独的呈现纵然精致华美，但缺少设计感，没有主题的系列化设计，导致在对广绣产品的开发上显得过于独立，削弱了广绣在市场上的艺术表现力。目前市场中的大多数广绣创新设计

产品虽留存了些许广绣元素，但也只是将广绣作品中的图案与色彩等直接“搬”到其它商品上而已，缺少了对于广绣文化内涵及艺术特色的提炼与再创造，并未在真正体现出具有广绣特有的文化韵味及内涵的产品的审美及实用性等需求。而且广绣产品的种类少，市面上可见的产品类型一般是披肩、钱包、画、团扇，可以应用的场景不广泛，产品的设计也不够符合当代人的审美倾向。题材固定、产品设计老旧，种类少，使得广绣产品的应用范围被束缚在固定的应用场景当中，难以得到广泛的普及。

虽然广绣的发展与现代社会的生产状况脱节，并且存在一些问题，但广绣精湛的技艺，独有的艺术风格，本身富含的情感价值，仍然是广受肯定的。如果让广绣绣品重视创新设计，开发与现代时尚结合的产品，就会使广绣绣品被更多人认识与喜爱，未来，期望广绣能够焕发生机、蓬勃发展。

六 广绣在软装家用纺织品设计中的创新应用的理念及途径

(1) 与当代审美相结合，丰富广绣家用纺织品题材及创作形式

清朝时期，广绣大量出口，在西方掀起一阵“中国风”，广绣也被西方学者赞誉为“中国给西方的礼物”。在中西方文化交流中，广绣不仅蕴含岭南文化的特色，还融入西洋绘画技法，风靡上流社会，可谓来自中国的高级定制。当时的广绣产品类别丰富，除装饰家居的绣画、绣屏、绣帐等装饰绣品外，还有实用绣品：窗帘、桌布、床罩、披肩等。由此可见，广绣家用纺织品实则了很久之间就很“洋气”了，因此，在将其转化为现代家用纺织品设计的同时应该是有十分丰富的参考，在审美上也是更具优势，更容易实现审美上的转化。我们可以在广绣的现代作品设计中，选择更多符合当代室内设计趋势的作品题材，创作出符合当下审美，能够切实运用到生活中的广绣作品。

(2) 探索广绣的新工艺技法、新材料

广绣有别于其他三大名绣的一大特色就是针对西方市场量身定制绣品，如风靡一时远销海外的披肩产品，中国传统技艺结合西方款式、造型、构图等审美需求。如西方文化中的人物肖像画、宗教题材画让广绣的绣法和题材更加丰富。西洋画在构图时，讲究明暗阴影对照，远近大小的透视比例。广绣把西洋绘画技法运用到刺绣工艺上，丰富了刺绣技艺。现如今，现代绘画的形式更为丰富多样，可将现代绘画样式与广绣传统技艺相结合，创新广绣技艺。尝试在不同的材料中进行刺绣的效果，探索广绣在新材料中的运用。

(3) 广绣产品系列化, 拓宽应用范围

随着近年来一体化家居的盛行, 家具系列化、家用纺织品系列化的设计已是常态, 如客厅中家用纺织品系列可包括窗帘、布艺沙发、抱枕、地毯。广绣产品可从地域文化元素入手, 挖掘具有代表性的广府文化及岭南文化等本地区典型文化元素作为创作题材, 将其贯穿运用到软装家用纺织品的系列化设计中, 如荔枝元素题材, 观者可一眼分辨其为广绣系列化作品。

七 小结

广绣作为中国四大名绣之一, 并不仅仅是文化遗产, 在国际服装领域的惊艳亮相, 可见其有巨大的发展空间。广绣艺术与现代生活需求脱节原因在于对广绣艺术开发力度不够。本文对广绣的艺术特色以及在软装纺织品中的应用现状进行了梳理, 得出可行性方法。本文提出了广绣应与当代审美相结合、丰富广绣家用纺织品题材及创作形式, 探索广绣的新工艺技法、新材料, 将广绣产品系列化、拓宽应用范围, 以达到创新的目的。只有将民族传统工艺融入现代设计理念, 将广绣运用到软装家用纺织品中, 顺应时代需求, 贴近人们生活, 以得到更好的发展, 逐渐被大众欣赏与接纳, 这才是真正意义上的创新设计。

参考文献

- [1] 廖煜容.当代广绣与潮绣的艺术比较研究[J].广州大学, 2022 (11)
- [2] 王斌.广绣和潮绣发展现状的比较研究与思考[J].美与时代(上), 2015 (05)
- [3] 刘昫庭.广绣艺术在纺织品设计中的传承应用[J].丝绸, 2015 (03)
- [4] 罗洁.廖煜容.广绣与潮绣的艺术风格与工艺比较研究[J].装饰, 2022 (01)
- [5] 梁信.广绣: 前年老绣艺不“锈”的魅力.21世纪经济报道, 2022 (05)
- [6] 周慧.家用纺织品创新设计方法探讨.科学导报, 2022 (06)
- [7] 臧国超.广绣在文创产品中的设计创新研究[J].西部皮革, 2020 (12)
- [8] 张营.中国刺绣文化在现代家纺设计的运用[J].纺织报告, 2015 (10)

[9] 袁思静.金银绣在家用纺织品设计中的应用研究.浙江理工大学 ,
2016 (12)