

作者: 章莉莉

公共艺术博士, 上海大学上海美术学院副教授
上海公共艺术协同创新中心(PACC)运营总监
致力于推动“非遗”手工艺、现代设计、当代艺术之间的跨界创新

苗绣幸福鸟

【文/章莉莉 图/PACC】

1. 苗绣传承人杨再美与SHEME设计师单琪正在探讨方案
  2. 《幸福鸟》女靴
  - 3.4. 《幸福鸟》礼服
- 以上作品为苗绣传承人杨再美和中国原创鞋履品牌SHEME设计师单琪、海派旗袍设计师苗海燕联手创作

看到这样曲折奋斗的故事,设计师们有感而发,创作了这组《幸福鸟》苗绣跨界创新作品。幸福鸟的核心图形来源于苗族的凤凰传说,凤凰象征着苗族女性独立和拼搏的精神。《幸福鸟》包括一双黑色植绒短靴和毛呢面料黑色小礼服,上面的幸福鸟身体圆润饱满,长长的尾巴轻盈飘逸,分别运用了织锦绣和破线绣技艺,洋溢着动感的生命力。希望《幸福鸟》苗绣跨界创新作品能让古老稀有且变化丰富的苗绣“织锦绣”针法代代相传,如同一只浴火重生的幸福鸟越飞越高。

在苗寨大山里的考察中,杨再美带着设计师们来到施洞苗家绣娘吴必花家里感受苗族刺绣之美。吴必花擅长数纱绣,这是一种常见于苗族服饰中的条带纹样的针法,具有独特的经纬线交织的韵律感。绣娘通过数土布上纱眼的数量,运用类似“经三纬四”的规律来形成条带上倾斜的纹样,神秘古老的几何图形、生动淳朴的生灵图形,都出现在数纱绣技艺中,有时也被称为挑绣。

数纱绣结合了破线绣中对于分线和皂角出线的技法,因此纹样微微凸起,富有光泽,类似浅浮雕。在镶嵌运用于皮革面料时,SHEME设计师单琪采用了施华洛世奇烫钻工艺和闪烁片的结合应用,为数纱绣增加了闪闪亮亮的时尚感。

于是《炫秀》服饰系列孕育而生,包括一双高级定制的罗马凉鞋、五双系列凉鞋、两款定制手包,以及海派旗袍设计师苗海燕的斜肩礼服。《炫秀》以热情的红色为主色调,加上小面积紫色、米色、宝蓝和粉绿,结合古老针法中的韵律感,呈现出吉祥喜庆中的活泼跳跃感,让苗绣以最美的姿态行走于天地万物之中。

- 5.6. 《炫秀》罗马凉鞋
7. 《炫秀》礼服

以上作品为苗绣传承人吴必花和设计师单琪、苗海燕共同创作

8. 苗绣传承人吴必花
9. 2017上海设计周上《炫秀》系列服饰和《幸福鸟》系列服饰

2017年PACC苗绣“非遗”跨界创新设计成果在上海设计周闪亮发布。《炫秀》服饰系列和《幸福鸟》服饰系列以红与黑的色调,一个热烈奔放,一个沉稳大气,结合苗族古老针法中的数纱绣和织锦绣,千针万线密密绣,时尚中带有民族风,简约中尽显匠人魂。

在上海大学承办的2016文化部/教育部“非遗”传承人群研修研习培训计划“织绣研修班”上,杨再美,这位性格爽朗大气的苗绣传承人与我们结下不解之缘。她对于苗绣的感情和热爱来自于家庭,她的奶奶王安丽是苗绣和剪纸的国家级“非遗”传承人,在乔晓光主编的《中国民间剪纸天才传承者的生活和艺术》中记载着王安丽的故事。其母亲欧光英同时是苗绣的重要传承人,从小对苗绣的耳濡目染形成了杨再美的娴熟针法和独特配色风格。

2016年《桃花源》缙丝跨界服饰创作获得社会高度关注之后,2017年春天我们再次携手中国原创设计鞋履品牌SHEME和海派旗袍设计师苗海燕,推进新一轮苗绣的跨界创新。在SHEME品牌创意总监周爱华老师的牵头带领下,跨界团队多次深入黔东南大山深处的苗寨,感受苗族文化,挖掘苗绣技艺之美。

这次苗绣跨界创新的目标是让苗绣古老针法之美走进当代时尚生活。在黔东南考察中我们发现了一种老绣片上的类似织锦纹样的绣法,名为“织锦绣”,通过经纬线交织的基本原理可以变换出多种纹样,包括万字纹、甲骨纹、叶子纹、鱼骨纹、菠萝纹等,抽象几何的图案变化万千,现在会这种针法的妇女几乎已经绝迹。杨再美通过研究拆解老绣片,不断琢磨尝试复原,终于掌握了织锦绣针法的古老技艺。