

Y1875589

观音绣的美学思考

美学 专业

研究生：王浩 指导教师：钟华

摘要：中国传统刺绣有着悠久的历史，同时民间刺绣是民间文化中最富色彩的一个组成部分。中国传统刺绣以“四大名绣”为代表。遂宁观音绣是作为是蜀绣的一种新型的艺术形式，它广泛博取“四大名绣”的优点于一身，从而形成了自己鲜明的艺术特色。本论文主要从观音绣独特的历史文化内涵以及美学特色等方面来进行研究，并从美学的角度思考观音绣的产业化思路。

关键词：观音绣 文化内涵 美学特色 产业化思路

Aesthetic Thinking About GuanYin Embroidery

Major: Aesthetics

M.A.Candidate: WangHao Adviser: ZhongHua

Abstract: Chinese traditional embroidery has a long history, meanwhile folk embroidery is the most colorful component of the folk culture. "Four great embroideries" represent chinese traditional embroidery. GuanYin embroidery of SuiNing is one of the new art form of Shu embroidery , it broadly seeks the merits of "four great embroidery", and forms its own distinctive artistic features.This thesis is to carry on the research mainly from the unique historical culture connotation and the aesthetic features of GuanYin embroidery, and think the industrialization ideas of GuanYin embroidery from the perspective of aesthetics.

Key words : GuanYin embroidery ; culture connotation ; aesthetic characteristics ; industrialization ideas.

目 录

绪论	1
一、选题背景简介	1
二、课题研究目的与意义	1
(一)、弘扬观音文化, 探讨在观音文化孕育下的观音绣的美学内 涵。	1
(二) 从观音绣的美学元素入手, 进一步探索观音绣的产业思路, 初 步促进美学专业的产学研相结合。	1
三、国内外现状分析	1
四、研究内容及方法	4
(一)、研究内容	4
(二)、研究方法	4
1、比较分析法	4
2、图片分析法	4
3、文献研究法	4
第一章 概述	5
1·1: 观音绣产生的背景——刺绣传统与民俗文化的结合	5
1·2: 观音绣产生的动因——黄海彦的刺绣梦	5
1·3: 观音绣的诞生历程——文化与工艺的联姻	6
1·4: 本章小结	7
第二章 观音绣的源流	8
2·1: 独特的生存环境	8
2·2: 四大名绣的传承和影响	10
2·2·1: 观音绣与苏绣	11
2·2·2: 观音绣与湘绣	13
2·2·3: 观音绣与粤绣	14
2·2·4: 观音绣与蜀绣	16
2·2·5: 本章小结:	17
第三章 观音绣寓意丰富的纹样	19

3·1: 传统纹样	19
3·2: 自然纹样	20
3·3: 文字纹样	21
3·4: 象征符号	22
第四章 观音绣的艺术特色	24
4·1: 观音绣纹样构成的独特形式	24
4·1·1: 抽象化构成	24
4·1·2: 复合化构成	25
4·1·3: 随意性构成	25
4·2: 观音绣纹样构成的一般形式	26
4·2·1: 对称式	26
4·2·2: 均衡式	27
4·2·3: 结合式	28
4·3: 纹样造型特征	29
4·3·1: 集体承传式特征	29
4·3·2: 地域性特征	30
4·3·3: 互渗性特征	30
4·3·4: 感知造型特征	31
4·3·5: 寓意性造型特征	31
4·4: 精雕细刻的工艺	32
4·4·1: 刺绣工具	32
4·4·2: 刺绣材料: 布料和绣线	33
4·4·3: 刺绣步骤	34
4·4·4: 刺绣针法	35
4·4·5: 刺绣的配色	35
4·5: 细腻明快的浪漫风格	36
4·5·1: 兼容并蓄	36
4·5·2: 细腻明快	36
4·5·3: 浑厚圆润的韵味	36
4·5·4: 移情、养性的审美表现	37
第五章 观音绣的文化内涵和审美价值	38

5·1: 真、善、美的和谐统一	38
5·2: 表现出“实用”与“审美”的双重机制	38
5·2·1: 生活的艺术, 实用的审美	38
5·2·2: 遂宁观音绣织女的才智、审美价值体现	39
5·2·3: 记录遂宁的历史文化、习俗以及宗教信仰的哲学思想	39
5·2·4: 展现出鲜明的民族精神和时代精神	40
5·3: 凸显出独特的审美价值	41
5·3·1: 崇尚美好生活的理想	41
5·3·2: 体现了现代艺术的审美追求	41
第六章 观音绣艺术欣赏	41
6·1: 鉴赏观音绣绣品的专业知识	42
6·2: 观音绣绣品的鉴赏方法及鉴赏要点	43
6·3: 观音绣代表作美学赏析	44
第七章 观音绣产业化的美学思考	47
7·1: 观音绣产业化的现有成果	47
7·1·1: 观音绣系列产品开发初具规模	47
7·1·2: 创建特色旅游产品已见成效	47
7·1·3: 申遗成功迎来发展新契机	47
7·2: 观音绣产业化面临的现实问题	47
7·2·1: 发展观音绣产业化定位较低	47
7·2·2: 观音绣产品运用范围较窄	48
7·3: 观音绣产业化思路的美学思考	48
结语	52
参考文献	53
附录	58
后记	59

绪论

一、选题背景简介

“遂宁是中国观音文化的重要发源地”，遂宁“为中国首个观音文化之乡”。
“这些，都证明了遂宁观音文化有着深厚的传统底蕴！”^①观音文化源远流长，其影响广泛涉及到经济、文化、生活等诸方面。古往今来观音文化俨然发展成为了遂宁的特色文化。而观音绣作为一种新的方兴未艾的艺术形式则充分体现了观音文化与蜀绣的完美结合，因而值得我们对它进行深入而系统的研究。

二、课题研究目的与意义

（一）、弘扬观音文化，探讨在观音文化孕育下的观音绣的美学内涵。

遂宁观音文化作为在较长历史时期人民群众中广泛流传的独特文化，反映了部分群众的愿望、要求和理想。遂宁观音文化范围十分广泛，内容十分丰富，其领域广泛涉及到了哲学、宗教学、考古学、医药学、建筑学、历史学、文学、戏剧、音乐、舞蹈、绘画、雕塑、工艺等。在人类历史长河中，遂宁观音文化对遂宁的政治、经济、文化、社会等各项事业都产生着深刻的影响。这里仅以民族刺绣的一支奇葩——观音绣为例，足以说明观音文化的厚重底蕴和观音绣的丰富而深刻的美学内涵。

（二）从观音绣的美学元素入手，进一步探索观音绣的产业思路，初步促进美学专业的产学研相结合。

文化和艺术的关系是相辅相成的，二者是密不可分的。一次新的创业实践往往会催生一门新的艺术品种的诞生。遂宁观音绣的成功问世便是如此。从美学的角度思考文化和产业的联姻也就是进一步探索观音绣的产业思路的牢固的理论和实践的基石。

2009年，遂宁观音绣被列入省级非物质文化遗产保护名录。“继承和发扬中华民族创造的非常丰富而优秀的非物质文化遗产和民族精神，是我们的幸事，也是我们的责任。”^②

三、国内外现状分析

①理性面对“观音故里”之争 弘扬“真善美”文化内核 [N]，遂宁日报 2010，7，1，02

②郑珊珊：刺绣（中国民俗文化丛书）[M]，刘魁立 张旭主编，序，北京，中国社会科学出版社 2009，3

由于观音绣是一种新型的中国民间刺绣，从酝酿、产生到发展的时间都很短暂，目前国内外学术界关于观音绣的美学研究无研究成果。

但从民族文化发展的历史渊源来看，国内外学术界有关刺绣（包括四大名绣和地方其他名绣）的研究所取得的一系列研究成果，包括专著和论文在内，都给我带来了不少的启发，对论文的选题与写作都有较大的参考意义。专著有：

[法]罗兰·巴特著：符号学美学[M]，董学文 王葵译，沈阳，辽宁人民出版社，1987年9月；

[美]阿恩海姆著：艺术与视知觉——美学、设计、艺术教育丛书[M]，滕守尧 朱疆源译，成都，四川人民出版社，1998年3月；

王连海：中国民俗艺术品鉴赏（刺绣卷）[M]，济南，山东科学技术出版社，2001；

叶立诚：服饰美学[M]，北京，中国纺织出版社，2001年第一版

罗筠筠：审美应用学[M]，北京，北京社会科学文献出版社，2002年

华梅：服装美学[M]，北京，中国纺织出版社，2003年

华梅：服饰心理学[M]，北京，中国纺织出版社，2004年

李友友：民间刺绣——中国民间工艺丛书[M]，北京，中国轻工业出版社，2005年1月；

彭家来：中国传统刺绣——中国传统手工艺文化书系[M]，北京，人民美术出版社，2005；

陈立：刺绣艺术设计教程/染织工艺设计系列教材[M]，北京，清华大学出版社，2005；

余祖信：美是什么[M]，成都，四川美术出版社，2005年

周冠生：审美心理学[M]，上海，上海文艺出版社，2005年

黄海澄：艺术美学——普通高等教育“十一五”国家级规划教材[M]，北京，中国轻工业出版社，2006年8月；

[法]丹纳著：艺术哲学[M]，傅雷译，天津，天津社会科学院出版社，2007年5月；

蓝先琳、李友友：中国传统刺绣[M]，南昌，江西美术出版社，2007年8月；

凹凸：纹道——蜀锦、蜀绣、漆艺：流光溢彩的国家技艺 [M]，成都，四川文艺出版社，2008年5月；

黑格尔：美学[M]第一卷，北京，商务印书馆，2008

吴卫刚：服装美学[M]，北京，中国纺织出版社，2008年第三版

郑珊珊：刺绣[M]，北京，中国社会出版社，2009年2月；

良品：时尚刺绣 [M]，成都，成都时代出版社，2009年2月；

刘蕾 侯家华：服装美学[M]，北京，中国纺织出版社，2009年

论文有：

丁瑛：论服饰设计中装饰语言的符号特征 [D]，清华大学，2004

孙相宁：服装审美探微 [D]，吉林大学，2005

马昀：论中国服饰审美思想的历史演变 [D]，天津工业大学，2006

郑海蓉：服装接受美学 [D]，青岛大学，2007

辛海霞：后现代服饰设计中装饰元术的符号学研究[D]，青岛大学，2007

郑海蓉：接受美学与服装设计[J]，艺术与设计（理论），2007年03期

张艳：针织服装刺绣工艺的研究——基于收缩拉伸补偿值的研究[D]，江南大学 2008年3月；

马丽：中国传统刺绣在现代纤维艺术中的应用[D]，辽宁师范大学 2009年4月；

魏玉龙：刺绣在现代服饰中的创新设计与运用研究[D]，江南大学，2009年6月

这些专著或论文有的侧重于理论系统的分析，知识丰富，视野开阔。如《艺术美学——普通高等教育“十一五”国家级规划教材》和《艺术哲学》就是如此。它们宏观性极强，这对于我的毕业论文的理论构架提供了宝贵的借鉴。有的侧重于理论系统和实践运用的综合分析，如《中国传统刺绣》、《刺绣》、《中国民俗艺术品鉴赏（刺绣卷）》和《中国传统刺绣——中国传统手工艺文化书系》均是如此。它们更为我撰写论文提供了更为直接的帮助，因为它们直接启发了我的论文的写作思路与结构。马丽的硕士论文《中国传统刺绣在现代纤维艺术中的应用》层次十分清晰，给我的论文写作的行文技巧提供了更为难能可贵的帮助与启迪。这里对他们所付出的艰辛的努力表示钦佩，他们的作品让我受益

匪浅，对此郑重地致以我最诚挚的谢意！

四、研究内容及方法

（一）、研究内容

从历史文化发展的渊源的角度剖析“四大名绣”与观音绣的关系，并结合观音文化，研究观音绣的美学元素，并从美学的角度探讨观音绣的产业化思路。

（二）、研究方法

1、比较分析法

从历史文化发展的渊源与联系的角度出发，通过对比来深刻揭示“四大名绣”与观音绣的关系，并为后文直接研究观音绣提供可资借鉴的基础和条件。

2、图片分析法

用实物的图片资料与理论分析有机地结合起来，可以大大的增强行文的直观感与说服力，这是毫无疑问的。

3、文献研究法

通过对相关文献的整理与研究来拓展论文的思想深度，也可以增强论文的说服力。

这三种主要的研究方法绝对不是孤立的，他们是不能截然分开的，在我的论文的实际写作过程中必须把它们有机的联系起来，借此来更加充分地发挥它们的作用。

第一章 概述

观音绣是中国四大名绣之蜀绣中的一种，因其以绣制观音、莲花等图案为主，故取名为观音绣。

1·1：观音绣产生的背景——刺绣传统与民俗文化的结合

刺绣传统与民俗文化的有机结合是观音绣产生的背景。刺绣，古时称之为针绣，是刺绣艺人用绣针引彩线，按照设计好的纹样在纺织品上运针刺绣，通过锈迹来构成花纹图案的一种工艺。刺绣在古代被称为黹或针黹。因从事刺绣创作的多为妇女，故刺绣有名女红。我国的手工刺绣工艺，作为中国古老的手工艺之一，距今已有 2000 多年的历史了。有史以来，遂宁一直是四川重要的纺织之乡之一，对蜀绣的发展和传播做出了不可磨灭的贡献。同时遂宁又是中国观音文化的重要发源地之一，并且民间素有观音故里的美誉之称。因而在遂宁有关于观音三姐妹就出生在这里的传说，其中大姐、二姐分别在灵泉寺、广德寺修行，三妹修行在遥远的南海。于是在每年的观音生日，来自全国各地的香客都成群结队地齐聚遂宁，从而在遂宁形成了浓厚的观音文化氛围。在政府的倡导下，凝聚百万人的虔诚，汇聚百万人的爱心成为了我们共同的心愿。继承和弘扬观音文化中真、善、美和慈善、爱心、和谐的人文精神，促进观音文化产业化成了当务之急。与此同时，在遂宁市安居区，妇女们向来都有刺绣的优良传统，根据婚姻爱情和子女健康等内容，绣出具有不同内涵、不同内容的绣品。毕竟刺绣这种手工艺品，“在中国人看来，代表着一种对精致美好生活的无限向往”。^①

1·2：观音绣产生的动因——黄海彦的刺绣梦

黄海彦有幸生活在一个蜀绣艺术世家，从小就接受了关于刺绣的艺术熏陶，并萌发了浓厚的兴趣，自己在儿时也学会了绣制一些小巧的刺绣作品。

对于创办观音绣的初衷，这涉及到了黄海彦的一段爱情故事。黄海彦在读大学的时候，娶了一位男朋友，她嫂子知道后，专门为她绣了一个鸳鸯枕头，叫她当作信物送给她的男朋友。当黄海彦接过枕头，看到上面栩栩如生的鸳鸯后，她就被这种高超的绣技所折服，当时就下定决心要把这种绣技发扬光大。

^①郑珊珊：《刺绣（中国民俗文化丛书）》[M]，刘魁立 张旭主编，北京，中国社会科学出版社，2009，37

黄海彦大学毕业后，先来到遂宁的一个机械公司上班。两年以后，她便辞职开起了自己的园艺公司。后来，她来到江苏、浙江、广州一带考察，那里精美的苏绣、粤绣产品深深吸引了她，从而这次考察再次触动了她大学时的刺绣梦。

由此可以看出，观音绣的诞生既是偶然的，也是必然的。一言以蔽之：毫无疑问是鸳鸯枕引来了观音绣。

1·3：观音绣的诞生历程——文化与工艺的联姻

遂宁作为中国观音文化的重要发源地之一，蕴涵着丰富的、独特的观音文化。于是，作为一个遂宁人的黄海彦在脑海中便情不自禁地萌生了把观音文化通过蜀绣弘扬出去的念头。

2006年初，外出考察归来后的黄海彦，决定把中国四大刺绣的精华相融合，结合遂宁独特的观音文化元素，形成了具有本土特色的观音绣。

图 1·3·1： 黄海彦和她的金奖作品——观音绣

黄海彦在政府的大力支持下，经过一番辛苦的筹备，在遂宁市安居区横山镇成功地开办起了第一个观音绣艺术坊。并且黄海彦还在安居区玉丰镇沿国道318线建立了一个综合性的绣坊，用来专门培养农家妇女的刺绣技艺。

在近年遂宁旅游异军突起的大好形势下，黄海彦看到了观音绣的美好的、广阔的市场前景，于是将传统手工工艺与观音特色文化相结合，在蜀绣的基础

上融合苏绣、粤绣等刺绣工艺，用刺绣的手法表现博大深厚的观音文化，并将观音绣创立并包装成了特色旅游产品。

1·4: 本章小结

(4) 观音绣是蜀绣（民间艺术的一种代表形式）和观音文化紧密结合的产物。它的诞生充分体现了“每种艺术作品都属于它的时代和它的民族，各有特殊环境，依存于特殊的历史的和其他的观念和目的”。^①观音绣无疑是中国刺绣王国中的一支奇葩，其成功问世谱写出了传统民族文化（遂宁观音民俗文化）与产业（观音绣的诞生与发展）完美结合的篇章。

① [德]黑格尔：美学（第一卷）[M]，朱光潜译，北京，商务印书馆，2008，19

第二章 观音绣的源流

2·1: 独特的生存环境

观音绣的诞生及其发展与完善都离不开遂宁独特的观音文化与中国刺绣传统的完美结合，而这也正好构成了观音绣的独特的生存环境。

神奇的遂宁所拥有的悠久昌盛的观音文化不仅是巴蜀文明重要的组成部分，更是中国文化不可或缺的灿烂篇章。遂宁作为中国观音文化的重要的发源地之一，观音文化发展和影响源远流长。既然“刺绣既是一门艺术，也是一门文化，它与我们中华民族的历史丝丝缕缕联系着。”^①那么观音绣与观音文化之间的关系也是密不可分的。

众所周知观音是佛教中的一个重要人物。佛教，起源于古印度，是释迦牟尼所创。中国观音虽然其源头是印度佛教，但又与印度佛教中的观音有明显区别。众所周知，在印度佛教中观音是神，是双马神童，而中国观音则成为了中国化佛教中的菩萨，是大慈大悲、救苦救难、普渡众生的菩萨，是真善美的化身。“观音信仰的中国化是印度佛教文化与中国固有文化不断交往的历史凝结，是适应中国社会背景与文化传统而必然发生的一种嬗变，也是所有外来文化在中国命运走向的一个缩影。”^②

在遂宁流传着一首千古民谣：观音菩萨三姐妹，同锅吃饭各修行。大姐修在广德寺，二姐修在灵泉寺。唯有三姐修得远，修在南海普陀寺。^③

在遂宁，有着关于妙善公主的美丽传说。相传西域在很早以前有个劫国（今新疆昌吉县北），庄严是劫王。在西域他们过着游牧生活，南迁后定居遂宁，建立名为兴宁国的城邦国，同时劫王也改名为妙庄。妙庄王有三个女儿，依次取名为妙书、妙音、妙善。这三位公主便是后来广为流传的观音三姊妹。妙善的出生和修行都充满传奇色彩，在妙书、妙音相继出阁之后，决心修行的妙善因违背父亲为其招附马的意志，被送往白雀寺遭受磨难。但一心向佛的她，感动了师父并为她修行提供方便。半年后，获知实情的庄王盛怒之下连夜下令火烧白雀寺，500僧尼被烧死。由于神虎的搭救，妙善成功逃往普陀山，并在紫竹洞中参禅修道。后庄王得报应患500痛疮，根本无法医治，经过张榜求医后，一和尚开出的药方的药引竟然是需要亲人的一手一眼。但这均遭到了大公主、

①李友友、张静娟：《刺绣之旅》[M]，北京，中国旅游出版社，2007，七

②李利安：《观音信仰的中国化》[A]，山东大学学报哲学社会科学版，2006年第4期，68

③华夏观音文化研究会：《观音文化民谣集》[M]，（内部资料本），1

二公主的婉言拒绝。和尚便把三公主还活着的消息告诉了庄王，并且她表示愿意尽孝。于是庄王派人前往普陀山，早知来由的妙善公主，亲自割手挖眼来替父治病。在普陀山妙善苦苦修行了九载，并且常持壶中甘露拯救万民，后妙善被佛祖封为大慈大悲、救苦救难观世音菩萨。“观音文化是由观音信仰发展而形成的，属于佛教文化的组成部分。”^①后来观音民俗文化经过几个世纪的演变，到唐宋的时候，伴随着佛教的兴盛和观音信仰的盛行，广大信众开始认定妙善公主就是自己心目中的相貌端庄慈祥，手持净瓶杨柳，具有无量智慧和神通的，大慈大悲，救苦救难的观音菩萨。

千年观音的文化传奇在有着悠久的历史 and 深厚的文化的遂宁演绎着，遂宁民间观音民俗文化习俗经久不衰。国内外一些知名专家学者通过一系列的研究和考证，均得出了遂宁为中国观音文化发祥地之一的一致结论。“应该说，整个观音文化都是中国西部的文化，扩而大之到了中国东部和世界各地，溯其本源，还要从妙善公主的祖先们怎样从祖国大西北西域迁徙到祖国大西南遂宁开始。”^②据“《灵泉寺志》和《广德寺志》记载，遂宁是古代的兴宁国，至今遂宁还有上宁乡、西宁乡、永宁乡、平宁乡等记载，结论是‘妙善是古代兴宁国妙庄王的三公主……所以妙善公主的传说产生在遂宁。’”^③“从这里，可以帮助我们本土文化的历史遗迹中寻找中国观音妙善公主，在她的故乡出生、出家、修行、成佛的历史过程的点点滴滴。”^④

由此可见，遂宁观音文化是独特的，其独特性概括地说就体现在它是民间经过长期积淀的一种历史文化现象。遂宁观音文化在观音绣未诞生之前的传承方式主要有以下两种方式或途径：一是存在于广大民众的信念之中；二是存在于观音道场的朝拜之中和观音庙会的文经活动之中。二者相互促进、交相辉映。

遂宁著名的观音道场主要有以下两处：其一是广德寺，始建于唐初；其二是灵泉寺，始建于隋文帝开皇初期。这二者在皇家和民间都享有极高的声誉。由于自宋、明以来在民间人们就认定了观音三姊妹的出生、修行、得道均在遂宁，所以每年要为观音菩萨举办三次香会节。这三次香会节的时间分别是每年

①刘长久：从观音信仰说起——兼及遂宁市对观音民俗文化资源的开发[A]，中化文化论坛，2004，2，46

②郑祯成：西部的发现：中国观音——妙善公主的故乡在遂宁[M]，成都，巴蜀书社，2004，110

③邢莉：观音信仰在我国西南四川遂宁的传播——兼谈观音信仰在四川遂宁地区本土化及女性化[J]，民俗研究，2010年第2期，178

④刘辉：观音信仰民俗探源——本土观音民俗文化及其传承的开发研究[M]，成都，巴蜀书社，2006，48

观音的生日（二月十九）、出家日（六月十九）、得道日（九月十九），会期时间一年长达三个月。届时，多达百万之众的善男信女慕名涌向遂宁的灵泉寺和广德寺朝山进香来祈求平安。目前老百姓到遂宁朝拜观音菩萨的目的有二：一是追求神灵感应、福寿康宁、消灾免难；二是对真善美的一种向往。

遂宁正式于2007年8月向各级主管部门申报中国观音文化之乡。由于遂宁观音文化的独特性具体而言体现在以下三个方面：其一是历史悠久、底蕴深厚、内容丰富、形式多样；其二是与此同时遂宁观音文化充分体现了中国观音文化的本土特色；其三是为中国观音文化的研究提供了鲜明的地方性个案。于是专家组得出的一致结论是从民俗文化角度评审遂宁为中国观音文化之乡是具备条件的。2008年1月22日，遂宁市被中国文联及中国民间文艺家协会正式命名为中国观音文化之乡。

神奇遂宁的广大绣娘们通过他们的辛勤劳动绣出了一幅幅栩栩如生、清新脱俗的观音像，也绣出了中国观音民俗文化独有的绚烂，这就是遂宁观音绣。观音绣是由遂宁才女黄海彦在蜀绣的基础上有机融合了苏绣、粤绣等刺绣工艺的相关特点而创立的一种新型的刺绣形式，观音绣主要是用刺绣的手法表现博大深厚的观音文化。而这正好体现了观音绣的神奇。

2·2：四大名绣的传承和影响

本章着重从历时与共时相结合的角度分析，运用图片（实物）研究和专业分析相结合的方法，通过对苏绣、湘绣、粤绣、蜀绣的特征及代表作简析，以便具体分析和深入探究观音文化影响下的观音绣的美学元素及美学特质：观音绣是凝聚中国四大名绣的优点于一身的一种艺术聚变形式。并简要总结、概括出观音绣对四大名绣的传承以及四大名绣对观音绣的影响及其在绣品种类、绣品题材、色彩、构图技巧、针法技巧等方面的具体表现。

作为中国民间传统艺术的一个重要的组成部分的刺绣，是中华民族文化艺术的宝贵遗产之一。我国传统刺绣主要通过大胆而自由的构思、优美而典雅的图案、灵巧而熟练的技艺、丰富的品种等方面把人们对美好生活的向往充分反映了出来。

概括而言，我国刺绣的优点就集中体现在其传统源远流长和刺绣品种具有的地域特色十分浓郁这两个方面。统称为中国四大名绣的江苏苏州的苏绣、湖南长沙的湘绣、广东潮州的粤绣和四川成都的蜀绣无疑是我国传统刺绣的代表。

2·2·1: 观音绣与苏绣

作为以江苏苏州为生产中心的地域性刺绣品种的苏绣,其主要特点是齐、光、直、匀、薄、顺、密。齐指图案边缘齐整;光指光彩夺目,色泽鲜明;直指绣面平展;匀指线条精细均匀,疏密一致;薄指用料质地轻盈;顺指丝理圆转自如;密指线条排列紧凑,不露针迹。地方特色浓郁的苏绣的独特风格是图案秀丽、构思巧妙、绣工细致、针法活泼、色彩清雅。苏绣作品可以分为日用品与观赏品两大类,其中日用品有被面、靠垫、衣、裙、鞋及佩饰小品等;观赏品包括屏风、台屏、挂屏、册页等,兼备装饰性与实用性。苏绣的技法以平绣、乱针绣、精微绣和双面绣为主,其中以双面绣作品最为精美。苏绣的针法有9大类、40余种,其中采用较多的针法有齐针、套针、抢针、乱针、打子、刻鳞等。苏绣作品的主要艺术特点是山水能分远近之趣、楼阁具现深邃之体、人物能有瞻眺生动之情、花鸟能报绰约亲昵之态。此外,苏绣的仿画绣、写真绣其逼真的艺术效果也是名满天下的。现在我们一起欣赏一幅苏绣的代表作品:

图 2·2·1·1: 苏绣代表作

仔细欣赏该作品,不难看出它正好体现了苏绣之花鸟能报绰约亲昵之态的艺术特点。

现在,简析一下苏绣之仿真绣概况及美学特色。作为苏绣仿真绣的代表的南通仿真绣把油画、照片和自然界的景物作为其纹样取材的来源。南通仿真绣广泛借鉴西洋油画在用光、用色和明暗关系等方面的特点,把西方艺术通过中国传统的刺绣针法和绣线来加以艺术再现,从这个角度来说,南通仿真绣是一

种典型的中西方相结合的艺术。由于南通仿真绣在用线、针法、明暗搭配等方面具有传统苏绣所不及的优越性，从而成功地赋予了刺绣作品由于变化莫测、立体感强以及视角不同所带来的不同的审美体验。总之，强烈的仿真艺术效果是南通仿真绣艺术作品所具有的最突出的美学特色。沈寿（1874年—1921年）是南通仿真绣的创始人，《耶稣像》、《女优贝克像》、《蛤蜊图》等都是其著名的仿真绣作品。现附沈寿的一幅仿真绣作品：

图 2·2·1·2：沈寿仿真绣代表作——耶稣像

这幅作品的底稿来自于油画摄影《荆棘冠冕》，油画摄影把头戴荆棘的耶稣钉在十字架上饱受煎熬的惨状艺术地再现了出来。在严文梁通过放大描摹的方法在绣料上完成纹样后，绣者再根据画面颜色进行配线染色刺绣而成。至今为止这幅绣品已成功走过近百个春秋，令人惊叹不已的是这幅绣品中的丝线的光泽仍然清晰可见，作为欣赏者的我们完全可以从不同角度领悟到绣品由不同深浅、浓淡的颜色所赋予的色彩美，从而获得了生动形象的艺术效果：用手轻抚绣品我们似乎可以隐约触摸到耶稣的肤质。作品的成功之处便在于沈寿根据耶稣面部的肌肉纹理来决定纹理走向，以自创的虚实针与旋针突破了传统的平铺直套的方式，并在配色处理上进行了大胆的尝试：精心将几根颜色不同的绒线搭配混色后并入一针同时进行刺绣，从而使色彩更加自然、更加和谐。欣赏者无论在任何角度下观看，都不会因为丝线的反光而影响视线是这幅绣像最特别

之处。绣品要达到这样的境界在当时是极其可贵的，这是用传统苏绣工艺所无法比拟的。

观音绣与苏绣刺绣艺术传承关系：观音绣主要传承苏绣的乱针绣、双面绣等技法，以及乱针的针法，在观赏品的开发上也有比较明显的传承关系，颇有异曲同工之妙。

2·2·2: 观音绣与湘绣

作为以湖南长沙为生产中心的地域性刺绣品种的湘绣拥有广泛的题材，多样的风格和丰富多彩的绣品。狮、虎、松、鼠等是湘绣的传统题材，其中最常见的是虎。湘绣在针法上的特点是以苏绣的套针为基础并加以丰富和发展，形成的特殊针法有旋游针、掺针和盖针等多种针法。着色富于层次、绣品若画是湘绣的艺术特色。色彩鲜艳、形象逼真的湘绣的蓝本是画稿，由于湘绣在刻意追求画稿原貌的基础上，进行艺术再创造，因而具有构图章法谨，画面质感强的特色。湘绣在配色上的特点是发挥掺针参色的作用，从而实现各种原色花线在质地上参互调合。通过同一色彩由深到浅或由浅到深的过渡来表达出逐渐变易又混合均匀的色阶，在运用各种色彩和绣线的时候作适当夸张，充分体现粗细相间，色泽有别。并且色彩上注意运用深浅灰及黑白色，通过适当的明暗对比来增强了质感和立体感，结构上讲究虚实结合，通过利用空白来突出主题，从而形成了湘绣特有的水墨画般的素雅品质。硬缎、交织软缎、透明玻璃纱、尼纶等是湘绣的主要原料，绣品既有名贵的欣赏艺术品，也有美观适用的日用品。湘绣绣线色彩的丰富，据《雪宦绣谱》记载：正色有青、黄、红、黑、白，间色有绿、赭、紫、交、葱。88种原色可以根据其深浅染制成745种不同的色彩。因而湘绣在用色基本上可称为有色皆备。现在我们一起欣赏一幅湘绣的代表作品：

图 2·2·2·1: 湘绣代表作——饮虎

《饮虎》这幅绣品以中国画的表现形式，再现下山虎临于溪边草泽之中，即将饮水的场景。颇有山鸣谷应声，威壮雨啸风的意境。因采用湘绣独创的鬃毛针法绣制，使老虎毛色柔美中显刚劲。整幅作品形象生动、逼真，质感强烈。

观音绣与湘绣刺绣艺术传承关系：观音绣主要传承了湘绣刺绣艺术的掺针针法以及着色富于层次、绣品若画的艺术手法和用色技巧，在底料的选择上也多有借鉴，并加以发扬光大。

2·2·3: 观音绣与粤绣

以广州为生产中心的著名绣种是粤绣，又名广绣。粤绣题材广泛，包括富有喜庆吉祥的色彩的龙、凤、牡丹、百鸟朝凤、南国佳果（如荔枝）、孔雀、鹦鹉等传统题材。三阳开泰、孔雀开屏、百鸟朝凤、杏林春燕、松鹤猿鹿、公鸡牡丹、金狮银兔、龙飞凤舞、佛手瓜果等民间喜爱的纹样是粤绣的主要纹样。粤绣针法丰富，善于变化，针法分为基础针法、辅助针法、象形针法三大类，其中洒插针（即撒和针）、套针、施毛针是其最主要的基础针法，直针、续针、捆咬针、铺针、钉针、勒针、网绣针、打子针等四十五种针法是其主要的辅助针法。把针线起落、用力轻重、丝理走向、排列疏密、丝结卷曲形态等因素来作为强化图像的表现力的有效途径。刺绣者根据设计意图及物像形状、质感和神态，巧妙地互相配合和转换各种

针法，为了达到良好的艺术效果，常采用织金锻或钉金绣法衬地。粤绣因布局满、图案繁茂、场面热烈、用色富丽、对比强烈、大红大绿而著称于世。粤绣因构图丰满，空隙很少，即使出现空隙，也要用山水草地树根等补充，因而显得热闹而紧凑，繁而不乱。粤绣造型工整，色彩富丽，常通过夸张处理来取得强烈的对比效果。粤绣不仅光彩夺目，而且针法均匀多变，纹理分明，作品因多使用浓郁的奇彩原色及光影变化而具有西方绘画韵味，并通过丝线、绒线、孔雀毛绩、马尾缠绒等多样形态的用线等因素来强化。水路是粤绣运用的独特技法，可以取得图案层次分明，和谐统一的艺术效果。粤绣按刺绣技艺可分为丝线绣、金银线绣、双面绣、垫绣等品种。粤绣绣品品种丰富，都有极强的实用性和观赏性。现在我们一起欣赏一幅粤绣的代表作品：

图 2·2·3·1：粤绣代表作——晨曦

晨曦表现的是晨雾依稀，太阳初升，万物苏醒，孔雀在百花丛中开屏，翩翩起舞的美丽情景。在绣制孔雀尾时，为了获得表现了由于受光部位不同而反射出不同色彩的艺术效果，作者掺合红、绿、蓝、黄、紫等色丝线，充分发挥了粤绣不同针法的特长和丝线光泽的优点。作者又根据孔雀的头、颈、胸、腹等不同部位，为了生动地表现出各部位翎羽的不同质感，灵活地运用勾针、勒针等针法互相组合和转换。

观音绣与粤绣刺绣艺术传承关系：在题材纹样以及勾针、勒针等针法互相组合和转换的针法技巧等方面观音绣对粤绣刺绣艺术有比较直接的传承关系。

2·2·4: 观音绣与蜀绣

作为以四川成都为中心的著名地域性绣种的蜀绣又名川绣，绸、缎、绢、纱、绉是蜀绣的主要面料。蜀绣的各不相同的制作程序、配色、用线是根据绣物的具体需要而定的。题材包括具有民间色彩的芙蓉鲤鱼、公鸡鸡冠花等，借以表达吉庆寓意。蜀绣的针法包括十二大类，共一百二十二种。晕针、套针、铺针、滚针、截针、掺针、沙针、盖针、编织针、簇流针等是常用的针法。蜀绣通过交错使用各种针法，变化多端，或粗细相间，或虚实结合，来充分表现阴阳远近的美感。这些传统技艺既可以表现刺绣花鸟虫鱼的细腻，又可以表现气势磅礴的山水图景，刻划逼真传神的人物形象。蜀绣的针法绣技在解放以后又有所创新，如用交叉针来表现动物皮毛质感，用螺旋针来表现人物发髻，用虚实覆盖针来表现鲤鱼鳞片等，这些都大大丰富了蜀绣的表现形式和艺术风格。绣画合一的线条绣、五彩缤纷的衣锦纹满绣、精巧细腻的双面绣和晕针、纱针、点针、覆盖针等都是蜀绣十分独特而精湛的技法。此外蜀绣为了体现绣物的光、色、形，把绣物绣得惟妙惟肖，常用晕针来表现绣物的质感。如人物的秀美、鲤鱼的灵动、金丝猴的敏捷、山川的壮丽、花鸟的多姿、熊猫的憨态等均是如此。严谨细腻、光亮平整、构图疏朗、浑厚圆润、色彩明快是蜀绣的独特风格。线法平顺光亮、针脚整齐、施针严谨、掺色柔和、车拧自如、劲气生动、虚实得体是蜀绣的技艺特点。蜀绣绣种有单面、双面刺绣。品种既有巨幅条屏，也有袖珍小件；既有高精欣赏名品，也有普通日用消费品。镜帘、花边、嫁衣、卷轴、鞋帽、裙子、枕套、被面、帐帘等是其常见的产品。蜀绣作为一种纯手工的刺绣，具有画面逼真，造型多变，图案精美的美学风格。代表作以自然界为主题（如熊猫、花鸟），这类绣品更令人爱不释手。

图 2·2·4·1: 蜀绣代表作: 芙蓉鲤鱼

芙蓉鲤鱼展现的是三条鲤鱼在浅米黄色的缎底上悠然游动, 俏丽的芙蓉与悠然游动的鲤鱼相映成趣的情景。整幅绣品虽然没有绣上一丝水纹, 但盈盈秋水总觉呈现在人的眼前。以针代笔、以笔晕色是这幅绣屏的主要特色, 采用了截、浸、晕等五十多种不同的针法来表现鱼眼、鱼鳞、鳍尾、头顶、鱼唇、鱼须、鱼鳃、鱼腹、鱼背等部位, 从而获得栩栩如生的艺术效果。这幅作品也充分体现了蜀绣传绘画之神韵, 灭针迹之痕迹, 一气呵成, 气韵连贯的艺术效果。

观音绣与蜀绣刺绣艺术传承关系: 观音绣是蜀绣的一种新的刺绣艺术表现形式, 二者在刺绣艺术的传承关系表现得最为直接和充分。譬如二者在面料上都不约而同地青睐于绸、缎、绢、纱等丝质面料, 在针法上二者都强调晕针、套针、铺针、滚针、截针、掺针等针法交错使用, 变化多端, 都追求气韵连贯的艺术效果, 在传统纹样方面都注重对鱼和莲等题材的开发和利用。

2·2·5: 本章小结:

中国刺绣的特色和艺术价值, 在很大程度上直接体现在四大名绣上。

苏绣因针脚细密、色彩淡雅、绣品精细而著名于世, 苏绣具有平、光、齐、匀、和、细、密等特点。以小动物为主要题材, 如《猫戏图》、《风穿花》、《鱼虾图》等。双面绣的两面有同有异, 如猫的眼睛, 两面颜色不一样, 十分引人入胜, 高超的刺绣技艺成就了刺绣中的精品。

色彩明快的湘绣以中国画为底, 写实居多, 加之与相应的云雾山水、亭台楼阁、飞禽走兽相映衬, 呈现出豪放的风格。特点是以独特的针法来表现虎、狮动物的根根有力的毛丝。湘绣堪称绣花能生香, 绣鸟能闻声, 绣虎能奔跑, 绣人能传神。湘绣因题材广泛, 风格多样, 绣品丰富多而著名。湘绣的独特在于巧妙地将我国传统的绘画、书法、及其他艺术与刺绣融为一体, 以中国画为基础, 运用将近二百种颜色的绣线和上等丝绸、绸缎, 手工以针代笔, 巧妙地运用一百多种针法进行创作或还原画面。色彩鲜艳, 形象逼真, 构图章法谨, 画面质感强, 是其最显著的特点, 取得了远观气势宏伟, 近看出神入化的艺术效果。

粤绣因采用金银线盘金刺绣, 故而绣线平整光亮。粤绣具有构图布局紧密,

装饰性强，富有立体感的特点。粤绣绣面富丽堂皇、璀璨夺目，绣品包括戏装、婚礼服等。荔枝和孔雀是粤绣的传统题材。

蜀绣整体上构图简练，纹样大都采用方格、花条等富有装饰性的传统的民族图案。蜀绣具有色彩丰富鲜艳，针法严谨，虚实适宜，立体感强，平整光滑的艺术特色。作品以花蝶、鲤鱼、熊猫等为主。

观音绣是由黄海彦在蜀绣的基础上融合苏绣、粤绣等刺绣工艺而创立的，主要是用刺绣的手法表现博大深厚的观音文化。作为观音文化重要发源地的遂宁，在传统蜀绣的基础上，融入遂宁独具特色的观音文化元素，同时吸纳其他名绣的精髓，形成了本土特色的绣品——观音绣。这充分体现了观音绣对中国传统刺绣工艺的继承和创新。“艺术反对一般化，反对规范化，而提倡那种虽然十分普遍却肯定会受到理论压制的个性化的形式。”^①由此可见，观音绣是凝聚中国四大名绣的优点于一身的一种艺术聚变形式。

① [美]苏珊·朗格：情感与形式[M]，刘大基、傅志强译，北京，中国社会科学出版社，1986，380

第三章 观音绣寓意丰富的纹样

众所周知，“美的形象是丰富多彩的，而美也是到处出现的”。^①观音绣以其丰富多彩的纹样传达出了“人类本性中就有普遍的爱美的要求”。^②

3·1：传统纹样

观音绣传统图案纹样来源大致可分两个部分：第一，来自民间工艺，如陶瓷、刺绣、剪纸、雕刻、编织等，这些都是劳动人民按照自己的意志发挥创造的，朴实、粗犷、乡土气息浓郁是其美学风格。第二来自宗教艺术，如宗教传说和神话传说，以及庙宇、石窟中的壁画、塑像服饰、建筑、雕刻，它是遂宁观音绣的广大绣娘们吸收外来文化所创造出来的一种独特的图案纹样，这些图案具有构图严谨，富于理想的美学特色。观音绣除了如前所说的那些传统图案外，还有相当一部分是以福、寿、禄及文人字画等为题材的装饰图案。以上三部分纹样，组成了遂宁观音绣图案的主流。

观音绣中的观音系列所蕴含的丰富的内涵、真善美的理想，正是我们民族文化的一大象征。

作为中国首个观音民俗文化之乡的遂宁，境内有一百一十三种的观音造像留存世间。这些观音造像包括十五种圣观音，十种观音菩萨，六种千手观音，各有四种不空王观音、水月观音（又称滴水观音、洒水观音）、白衣观音（又称延命观音），各有三种马头观音、如意轮观音、渡海观音，各有二种自在观音，鱼篮观音（又名马郎妇观音）、送子观音，其余的皆为一种，包括持莲观音、不二观音、一如观音、合掌观音、普慈观音、蛤蜊观音、众宝观音、一叶观音、龙头观音、持经观音、不肯去观音、圆光观音、德王观音、游戏观音、叶衣观音、莲卧观音、能静观音、琉璃观音（又名垄见观音、余来观音）、三面观音（又名游戏三昧观音），施药观音、多宝观音、青颈观音、威德观音、岩户观音、阿耨观音、无畏观音（又名阿么提观音）、六时观音、香王观音、多罗观音、吼狮观音、莲叶观音、持柳枝观音、白瓷观音、竹林观音、竹叶观音、持画观音、金刚妙法观音、净瓶观音、闻法观音、童子观音、数珠观音、金观音、铜观音、白玉观音、密修观音、大地红色观音、持印观音、日月观音、鳌头观音、准提观音、紫竹观音、十一面观音、杨柳观音、杨柳净水观音等。这些都为观音绣

① [德]黑格尔：美学（第一卷）[M]，朱光潜译，北京，商务印书馆，2008，9

② 同上

提供了极其丰富多彩的传统纹样。

观音绣中的观音系列由画稿到刺绣的演变，既体现了人们对观音的由衷的崇尚意识，又充实了观音文化的内涵，发展和丰富了中国传统文化的意蕴。

图 3·1·1：骑龙观音

图 3·1·2：五子观音

3·2：自然纹样

由山水等自然风景以及花鸟虫鱼等动植物构成的自然纹样，写实与写意相结合，寄托了美好祝愿，使作品饶有情趣！这些纹样直接取材于自然，自然纹样是观音绣用来表现自然美的一种艺术形式，一方面它是自然美的真实反映，另一方面它又体现了“艺术美高于自然”，^①从这个角度上来说，观音绣通过自然纹样所传达的也是一种艺术美，而这种“艺术美是由心灵产生和再生的美”。^②总之，观音绣的这类作品带给欣赏者的是关于纹样的自然美和艺术美的双重审美体验。观音绣作为一种“美的艺术”，^③它的“用意在于引起情感”，^④而这不是一般的情感，它是“适合我们的那种情感，即快感”。^⑤而这也正好体现了观音绣的艺术魅力。如兰草图和怀秋图就是如此。兰花是中国传统名花。它以香著称：幽香清远，一枝在室，满室飘香。兰的叶的特点是终年常绿，多而不乱，俯仰自若，姿态端秀，别具神韵。于是，中国自古以来对兰花就流传一种看叶胜看花之说。兰花素而不艳，亭亭玉立。总之，兰花以它特有的叶、香独

① [德]黑格尔：美学（第一卷）[M]，朱光潜译，北京，商务印书馆，2008，4

② 同上

③ 同上，40

④ 同上

⑤ 同上

具四清——气清、色清、神清、韵清，给人留下了极高洁清雅的优美形象。因此，古今名人对它品评极高，常把它誉为花中君子。于是，古代文人们常把诗文之美比喻成兰章，把良友比喻成兰客，把友谊之真比喻成兰交。

图 3·2·1: 兰草图

图 3·2·2: 怀秋图

怀秋图这幅作品写实与写意相结合，通过秋之色（树叶的色彩）以及秋之水（林间小河）等景物层次的渲染和烘托，表达出了浓浓的秋意——令人陶醉的秋的神韵！

3·3: 文字纹样

吉祥文字纹样在刺绣中的应用在明清时期就已开始流行，这些字是以福、寿、禄、喜等为主。设计者通过在吉祥文字的四周饰以大量的花卉纹样来丰富吉祥文字的造型和寓意。

观音绣中福字片同传统福字纹样一样也体现了祈福纳祥的寓意。福字纹样右下端未封口，寓意万福源源不断，福气高照，好运连连。

图 3·3·1: 福字片

图 3·3·2: 观音赐百福

在中国观音文化中，观音是真、善、美的化身。观音赐百福这幅作品中观音文化（观音纹样）与中国传统文化（福字纹样）完美结合，共同强化了中华民族祈福纳祥的传统寓意。

3·4: 象征符号

观音绣作为一种“感性化的生动描绘都是双重的：要么是图示化的……要么是象征性的”，^①“为数众多的吉祥图案普遍运用了象征性的表达方法，将祈福纳祥，驱恶避邪的思想观念，通过借代、比喻、谐音、会意、借代、比喻等方法化为图形。”^②观音绣纹样经常使用象征手法，从刺绣工艺的角度反映了传统图案的精神品格。

莲花在佛教中象征西方净土，是孕育灵魂的地方。由于佛身多置于莲花之上，所以佛座亦称莲座。许多著名文人都对莲花大加赞赏，如周敦颐就把莲誉为花之君子。因此，莲花总是给人以一种圣洁的形象。莲花中的一茎双花的并蒂莲是人寿年丰和纯真爱情的预兆和象征。在百花园中莲花是唯一一种能花、果（藕）、种子（莲子）并存的花卉。由于莲花综合象征了美、爱、长寿、圣洁，故而成为了中国人所深深喜爱的名花，因此莲经常与连同音组合在传统的吉祥图案之中，从而让人产生了无限的关于美的遐想。鱼在中国图案中也是一个被传为佳话的装饰纹样。我们不难发现，许许多多优美生动的鱼形装饰形象就出现在原始社会时期的彩陶上。形态各异的众多的鱼形装饰形象以其生动的形态、优美的造型出现在历代的骨刻石刻玉雕陶瓷彩绘以及织绣等工艺美术品中，从而使作品进入了中国图案工艺美术中的珍品之列。中国人不但喜爱鱼纹，而且还赋予了它一定的人情味。于是人们把夫妻恩爱称做如鱼得水，把盼望书信交流称做雨雁传书。由于鱼与余音同，故在传统文化中它被视为吉祥物，常用鱼来比喻富余、喜庆和幸运。此外，雍容华贵的牡丹国色天香，象征着富贵、美丽，是我国十大传统名花之一。牡丹被称为花王、国花。由于以牡丹花为主调的吉祥图案具有浓郁的中华民族特色，所以它被广泛应用于雕塑、雕刻、绘画、印染、剪纸、插花、装饰、园林、刺绣等艺术形式中，观音绣也不例外。以其身美、形美、情美、色美被人们欣赏、咏诵的蝴蝶也是中国民间喜爱的装饰纹样。从这个角度来说，作为最美丽的昆虫，一种会飞的花朵的蝴蝶象征着一种

① [德]康德：判断力批判[M]，邓晓芒译，北京，人民出版社，2007，198

② 郑珊珊：刺绣（中国民俗文化丛书）[M]，刘魁立 张旭主编，北京，中国社会科学出版社，2009，123

高雅文化，可让人充分体会到回归大自然时的赏心悦目。同时，象征爱情、幸福的蝴蝶也能给人带来鼓舞、陶醉和向往。因此在中国传统艺术中，人们常用双飞的蝴蝶象征自由恋爱，这表明了人们对自由爱情的向往与追求。由于蝴蝶忠于爱情，终身一个伴侣，作为昆虫界忠贞的代表之一，所以它代表着忠贞不渝的爱情。蝴蝶还被人们视为吉祥美好的象征，如恋花的蝴蝶常被用于寓意甜美的爱情和美满的婚姻，这表现了人类对至善至美的不懈追求。由于蝴蝶以其眩目的色彩、美丽的花纹而著称于世，可是人们真正能亲眼看到的它是成功的象征。转变是蝴蝶最主要的象征意义，体现在它会让丑陋的毛虫转变成美丽的小精灵，而这正是蝴蝶最引人注目的转变。观音绣中牡丹与蝴蝶组图，寓意大富大贵，康宁长寿。而这正好体现了“艺术中使用的符号是一种暗喻，一种包含着公开的或隐藏的真实意义的形象”。^①

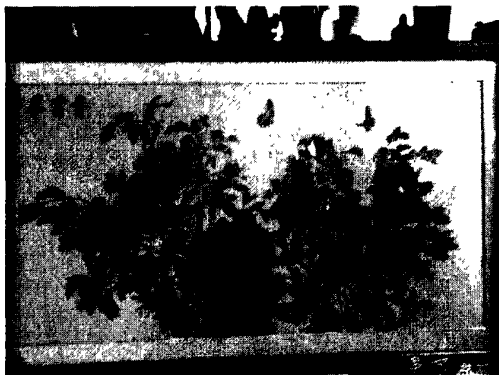

图 3·4·1：荣华富贵

此外，观音绣还用连年有余的文字谐音象征意义，来表达传统文化当中的祈福纳祥的象征意蕴，这也正好体现了观音绣对传统刺绣文化传统的传承。我们还可以从符号美学的角度去分析观音绣纹样寓意。我们把观音绣丰富多彩的纹样作为特殊的艺术符号，而“符号是一种表示成分（能指）和一种被表示成分（所指）的混合物”。^②观音绣中由莲花和鲤鱼组成的吉祥图案（能指），借莲与连，鱼与余谐音，故称作连年有余，连年有余表示对生活优裕、财富年年富余的愿望和祝愿（所指）。还有观音绣中的五子观音，象征多子多福，幸福吉祥。

① [美]苏珊·朗格：艺术问题[M]，滕守尧、朱疆源译，北京，中国社会科学出版社，1983，134

② [法]R·巴特：符号学美学[M]，董学文、王葵译，沈阳，辽宁人民出版社，1987，35

第四章 观音绣的艺术特色

观音绣是一种独具特色的刺绣艺术，是中华民间艺术宝库中具有吸引力和民族特色的一朵奇葩。不管在纹样构成、纹样造型特征和工艺上都有别具一格的艺术特色。

4·1：观音绣纹样构成的独特形式

观音绣的图案纹样构成主要可以归纳为抽象化构成、复合化构成和随意性构成三类。

4·1·1：抽象化构成

抽象化构成是指对景物和历史故事的描写通常都采用一种高度概括的归纳方法，用点、线、面几何纹样表现，整个纹样造型别致，具有很强的抽象形式美感。观音绣作品中也往往运用这种纹样构成方法，通过点、线、面几何纹样的有机结合来表现生活中的艺术美。如：

图 4·1·1·1：家

这幅作品在图案纹样构成上广泛采用了点（运用了打子针精心绣出树木上含苞欲放之花蕾）、线（运用了平针和滚针等针法绣出房屋、桥梁、树木、小船等景致的轮廓）、平行四边形、三角形、半圆形、梯形、正方形、长方形、圆形等几何纹样来表现家的静谧、和谐、安详与温馨，这完美的水乡意境让观者如痴如醉。

4·1·2: 复合化构成

复合化构成是指运用互渗性原理，将各自具有一定内在规定或联系的动物或植物等形象，通过联想、幻想等造型方法，使形象与形象之间相互关联，从而构成一种新的形象。浅显地说，互渗就是指相互作用和影响，与日常所谓情景交融或中国古典哲学术语天人合一相类似。古人认为：事物同类相感、同类互渗。观音绣往往将几种有某种内在联系的传统纹样，如：牡丹与蝴蝶、莲花与鲤鱼等组成具有丰富意蕴的全新的复合型纹样。这种观音绣绣品往往具有单个纹样所不具备的复杂的审美意蕴，而这种审美意蕴就是通过联想、幻想、象征等造型方法来获得的。如：连年有余（见图4·2·3·1）。这幅作品传承中国传统刺绣普遍运用吉祥纹样（如莲、鲤鱼、荷花等）来进行构图的惯例，它属于连年有余传统题材，寓意财富年年富余，生活幸福吉祥。

4·1·3: 随意性构成

随意性构成是中国民间美术造型中的常用的表现方法之一，观音绣造型的随意性也较明显。这种轻松自如，随心所欲的创作方法强调对于客观事物的描述不拘泥于客观的真实性，而是以一种主观的心境去随意地创作。在创作过程中，作者把自己挚爱的物象情感化或把自己的情感物象化，这实际上也是体现出了一种自由自觉和目的性的。在这些主观唯我的艺术创造活动中，也是通过美的创造使审美主体与客体实现完美和谐的统一。

观音形象系列中的每一种观音纹样都蕴含着关于观音的不同的生动感人的故事。由于随着这些神奇美妙故事在中国的广泛传播，因此独具特色的富有浓郁中国特色的三十三观音便就在我国观音文化中就逐渐形成了，而这也正好成为了观音信仰中国化的集中体现，如自在观音、渡海观音、长带观音、披发观音、骑象观音、骑龙观音、骑鲤观音、五子观音、紫衣观音、卧莲观音、水月观音、净水观音、杨柳观音、空身观音、地利尼观音、铁索观音、送子观音、三面观音、不肯去观音、鳌头观音、数珠观音、掌印观音、持瓶观音等，这使遂宁观音绣取材极为丰富。我国观音大慈大悲、普渡众生，于是在历史悠久的观音文化当中观音成为真善美的化身，体现了人们对真、善、美的向往与不懈地执着追求。

图 4·1·3·1: 卧莲观音

图 4·1·3·2: 骑鲤观音

这两幅观音绣艺术作品构图纹样十分随意，虽然都以传说中的种种观音为主体，但都借莲、龙、月、蝴蝶、竹等传统纹样构成了浑然一体的观音绣独特的纹样，尽管这些纹样看起来随意性很强，如：卧莲观音、骑龙观音、骑鲤观音、骑象观音等，但都恰如其分地表达了祈福纳吉的寓意。

4·2: 观音绣纹样构成形式

观音绣纹样构成形式主要有：

4·2·1: 对称式

对称式是指以中心线为对称轴来进行上下左右配置同形、同量、同色的纹样，即进行等量变形。对称纹样的特点就是以一条直线为对称轴，如果轴线两侧的纹样为同形、同量、方向相反的图形就叫对称纹样。对称纹样的形式分为上下、左右或交叉对称三种。这种对称纹样的内容有动物、植物等。同时，对称纹样还可以通过适形、变形、夸张和适度添加来确保给人以规律、整齐和稳定的美感。一般地，中国传统刺绣图案多采用这种方法。观音绣在对称的纹样中又有些细小的变化，既有绝对对称纹样，又有非绝对对称纹样，常给人以一种整齐协调的美感。如：

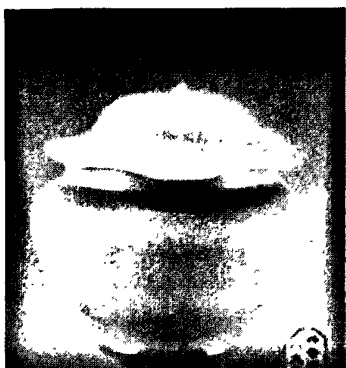

图4·2·1·1：荷叶盖罐

图4·2·1·2：怀秋图

荷叶盖罐依据遂宁宋瓷实物造型的形状及比例而绣制，是绝对对称纹样，给人以一种真实、真切之感。“情致是艺术的真正中心和适当领域”，^①对于观音绣作品及其欣赏者来说，“情致的表现都是效果的主要的来源”。^②怀秋图依据景物画像而绣，属于非绝对对称纹样，是自然界真实的一种艺术表现形式，更多的内涵是体现了一种情感上的体验与感悟：对家乡浓郁的金秋之景的无比眷恋之情。它的审美感受就在于能够激发我们欣赏者相同的或相似的情感体验——即共鸣。因为就把观音绣作品作为“供观照欣赏的艺术作品，也就是为群众的艺术作品”^③而言，“群众有权利要求按照自己的信仰、情感和思想在艺术作品中重新发现它自己，而且能和所表现的对象起共鸣”。^④而这种情感体验的实现充分体现了“情致能感动人，因为它自在自为地是人类生存中的强大的力量”。^⑤

4·2·2：均衡式

均衡式是指以纹样的中心为轴，轴线两边的纹样的特点是等量不等形，这种均衡特别强调要注意纹样中心的稳定感。均衡式纹样构图具有饱满圆润，疏密有致，主次分明，自由灵活的特点，呈现出一种特有的异形等量的平衡美感。

① [德]黑格尔：美学（第一卷）[M]，朱光潜译，北京，商务印书馆，2008，296

② 同上

③ 同上，314

④ 同上

⑤ [德]黑格尔：美学（第一卷）[M]，朱光潜译，北京，商务印书馆，2008，296

图 4·2·2·1: 西方三圣

众所周知，“西方三圣”，就是西方极乐净土世界的阿弥陀佛，以及他的左胁侍观世音菩萨和右胁侍大势至菩萨。阿弥陀佛，汉译又称无量寿佛，是西方极乐世界的教主。阿弥陀佛是代表无量光明，无量的寿命，无量的功德。观音菩萨是代表大慈悲，宇宙的大慈悲。大势至菩萨是代表喜舍。纵观西方三圣像，阿弥陀佛在中间，东边和西边分别是观音菩萨和大势至菩萨，所以在我们地球的东方，是观音菩萨的道场，西方就是大势至菩萨的道场。他们都置身于莲花之上，代表了圣洁，象征了西方的净土，佛教气息十分浓郁。这幅作品构图饱满，人物排列主次分明、疏密得体，立体感和平衡美感极强。

4·2·3: 结合式

结合式也称混合式，就是将上述的对称式与均衡式有机地结合起来，其纹样的组织一般都是成双成对的，很少以单个纹样的形式独立出现。方法是将变化出来的基本纹样有序地组织成一个单独的、完整的图案，也就是将花和叶的造型按照均衡式和对称式两种方式进行组合，使之成为一个既简单又完整的、具有独特审美内涵的单独图案。如年年有余：

图 4·2·3·1: 年年有余

这幅观音绣作品的纹样是由莲花和鲤鱼组成的吉祥图案，借莲与连，鱼与余谐音，故称作连年有余。绣品中的鲤鱼、莲花均以成双成对的形式出现，表示对生活优裕、财富年年富余的愿望和祝愿。

本节小结：总之，刺绣纹样的对称与不对称是依据样纹占据空间位置的状况而言的，它交代了图案组织单元的整体布局；而均衡与不均衡指的是纹样各部分力量之间的分布状况，它决定着整个刺绣纹样的平衡美感。通过对称与均衡的构图手法，使观音绣刺绣纹样表现出一般刺绣纹样不同的视觉效果，更加具有组织性，这正是观音绣刺绣纹样的一大特色。此外，观音绣纹样的构成有时还采用结合式的构成形式，构图丰富，层次清晰，这也是观音绣纹样构成形式的特色之一。

4·3: 纹样造型特征

4·3·1: 集体承传式特征

观音绣自诞生以来，传承人就普遍采用了观音绣艺术坊的专业化、集约化、规模化的生产经营模式。一开始就注重了将观音民俗文化与中国刺绣传统的有机结合，绣女们相互研习、集中培训，共同进步、共同发展。因而在纹样造型

方面就表现出了明显的集体承传式特征。如对观音和花草、兽鱼等纹样的传承和发展就是如此。

4·3·2: 地域性特征

不能脱离民族特殊的生活、生产方式是非物质文化遗产最大的特点，它是民族个性以及民族审美习惯的活的显现。由于非物质文化遗产依托于人本身而存在，所以它以声音、形象和技艺为其表现手段，通过身口相传的文化链而得以延续。正是从这个意义上，我们可以说地域性是非物质文化遗产最重要的特征之一。

观音绣是蜀绣的一种，遂宁独特的观音民俗文化与刺绣传统的完美结合，这就使观音绣在纹样造型上就呈现出了鲜明的地域性特征。它取决于遂宁的自然环境，经济基础，民间习俗和文化传统等。如：观音赐百福正好完美地体现了观音绣在纹样造型上的地域性特征。应该着重指出的是中国观音文化首先是一种宗教文化，但在遂宁，观音文化早已民俗化了。于是大慈大悲的观音菩萨变成为了真、善、美的化身。观音赐百福这幅作品将观音文化（观音纹样）与中国传统文化（福字纹样）的完美结合，共同强化了中华民族祈福纳祥的传统寓意。充分体现了遂宁观音绣纹样造型的地域性特征。如：

图 4·3·2·1: 观音赐百福

4·3·3: 互渗性特征

互渗即相互作用和影响。通过上文的论述，我们可以清楚地看到观音绣植根于中国传统刺绣的大环境中，作为中国传统刺绣家园中的一朵后起之秀，明显地受到其他刺绣的影响。文化和艺术与时代息息相关，会随着时代的变化而变化。观音绣与中国传统刺绣的互渗性特征主要表现在两个方面：一是观音绣与中国传统刺绣的传承关系，如在用色上主要传承了湘绣有色必备

的艺术风格，在针法和布料上主要传承了蜀绣的技巧和特质。二是观音绣与中国传统刺绣的创新关系。这主要体现在刺绣针法的运用及其色彩的搭配方面均不乏创新表现。如：《总理告别北川老县城》就体现了互渗性特征，从而给人留下特别难忘的印象。

4·3·4：感知造型特征

感知型造型是指人们对客观对象通过直觉、视觉和触觉进行综合而得到的某种概念上的认识的造型方法，其特征就在于：一是它是用以对事物的全部意念和感受来表现客观对象，不追求微妙的光影变化与精确的比例关系；二是它重在情理、重在心理感觉和视觉的审美需要。如：观音绣作品之一——家便是如此。透过这幅绣品，我们就可以从内心深处体会到家的温馨和美好，一种对家的眷恋之情便油然而生！

4·3·5：寓意性造型特征

寓意型造型是指在一个艺术形象的创造过程中通过对客观事物的感触、感知、感觉、印象等的认识，并且进行综合、整理、加工、创造，进而表达出某种特殊的情感和意境。在观音绣中很多图案都含有一种潜在的象征意义，其造型方法主要有谐音造型、假借造型、联想造型、象征造型、反义表达造型（辟邪、消灾等的意念表达）等几种方法。

受传统观音民俗文化的长期渗透和影响，遂宁观音绣取材特别注重自然与民俗相统一，纹样内容涉及到大众生活、文化习俗，历史神话等多个方面。可以说日常生活中的各种事物、场景、情节无论重大细小均可入题，其中动物、植物、瓜果花卉、传说、典故、字画楹联、吉祥图案等等，多以象征、寓意、比拟和谐音的手法来表达和寄托一定的吉祥寓意。如观音绣以爱情为主题的作品，在纹样上多为“并蒂莲”、“鸳鸯戏水”等。每逢重大节庆时，就用“连年有余”等来祈求平安吉祥，寄托美好愿望。

图 4·3·5·1：鸳鸯戏水

这幅作品采用鸳鸯戏水、并蒂莲等传统吉祥纹样，构图丰满，鸳鸯戏水比喻夫妻恩爱，并蒂莲比喻夫妻同心、白头偕老，莲花怒放，但未结子，寄托早生贵子的美好祝愿。

4·4： 精雕细刻的工艺

4·4·1： 刺绣工具

观音绣刺绣工具主要有：针、剪刀、花绷子、绣架。

在创作观音绣作品时，特别强调掌握好针、线与底布三者的关系，因而挑选绣花针尤为重要。选针要特别注意针的两头，即针鼻和针尖。针鼻应为椭圆形，一般情况下针尖则越细越长越好。观音绣选择以丝绸为布料，因而针尖细长，针鼻宽大。这是因为丝绣要用合股线，针鼻宽大则可以大大省力。

观音绣用的剪刀也有分类。如用于剪线头的剪子，剪子尖应往上翘，这样的剪子就可以避免剪针头时剪尖挑到绣花上。而专门用于雕绣和抽丝的剪刀，剪尖则应细尖锋利。

观音绣用的花绷子从形状上分有方形和圆形，主要用于绣制精致小巧

型的观音绣作品。从材质上分有木制、竹制和塑料三种。上圆形刺绣绷子首先应注意根据图案的大小来选择花绷子，图案面积一般只占花绷子面积的1/2强即可，并且要把绷子上紧、上平，这样才能确保绣出的花平整不走样。

观音绣多采用艺术坊的形式集体创作，但也有绣女以家庭为单位进行创作，为了方便刺绣者在不同场合和地点刺绣，观音绣的绣架有不同规格，这种绣架使用和组装非常的方便，还可以根据刺绣图案调节刺绣棚子的大小。观音绣的绣架有绷框、绷架两种样式，但以绷架为主。绣架的高低可以灵活地根据绣娘的身高来酌情增减。

4·4·2：刺绣材料：布料和绣线

观音绣对不同的底布、用线、针工和图案都各有要求，这样才能保证绣出的绣品的美丽漂亮。

中国传统刺绣的布料的种类大致有三类：植物纤维布、动物纤维布、化纤布。丝绸软缎一般多用于做高档睡衣、婚纱帐幔等床上用品，并且用纯丝线刺绣。观音绣选择薄如蝉翼的丝绸为底布，这样就可以确保观音绣绣品的透明轻盈的特质。

中国传统刺绣的绣线的种类主要有纯棉细绣线、纯棉粗绣线、合股线、麻线、真丝线、机绣线、毛线、金银线、化纤线等。由于观音绣的布料以轻盈而透明的丝绸为主，因而在用线上主要选择了色彩丰富的真丝线。真丝彩线，运用时强调灵活多变。真丝线非常适合在软缎、丝绸等柔软的底布上刺绣，也可在玻璃丝纱上做双面绣。选用真丝线来绣动物，其特有的光泽就能完美表现出动物的皮毛的极佳效果。如紫檀木双面绣就采用了丝绸底料和真丝线精心绣制而成。

图 4·4·2·1：紫檀木双面绣

4·4·3：刺绣步骤

现在刺绣“乃是一种工艺美术”，^①同时刺绣“又是一种艺术性的劳动”。^②因而我们为了更加全面地欣赏观音绣的艺术魅力，我们完全有必要对观音绣的刺绣工序有个准确的了解，因为这“有助于我们用更宽广的角度发现刺绣的精彩与奥妙之处”。^③观音绣绣制步骤主要包括以下几个方面：预备阶段，也就是准备好制作过程中所需要的材料及工具。要准备的材料主要有底稿、绣线、绑线；工具主要有绷框、绣架、剪刀、绣花针、卷尺。制作底稿，也就是“创造出适合进行刺绣的画稿”，^④把它作为观音绣“刺绣的蓝本”^⑤。观音绣底稿的来源大体可分为两种：一种是专为观音绣而作的画稿，如观音系列所采用的各种底稿；另一种是选自名家的作品，包括国画、油画、照片，如《总理告别北川老县城》。然后就是准备绣花线，观音绣对绣花线的要求比较严格，要根据画像纹样所需要的颜色，挑选色泽鲜艳、有光泽、粗细均匀的线。准备绑线及连

① 郑珊珊：《刺绣（中国民俗文化丛书）》[M]，刘魁立 张旭主编，北京，中国社会科学出版社，2009，88

② 同上

③ 同上，85-86

④ 同上，86

⑤ 同上

绑线，通常选择比较粗的棉麻线来做绑线，而连绑线用普通缝衣服的线即可。接下来的工序就是上图形花绷子，这主要用于绣制一些比较精巧的观音绣作品。要求把布平铺放在里圈绷子上，然后在把外圈绷子重合在里圈绷子上。注意把布抽平不能有一点褶，并注意布的经线与纬线都成垂直和水平状态，布纹不能斜。并保证检查花绷子要上得够紧。一般情况下，上方型刺绣绷子和圆形刺绣绷子的要求是一样的。方型刺绣绷子，一般用来刺绣比较大型的绣品。方型刺绣绷子可以调节线的松紧程度来充分保证布的经线与纬线都成垂直和水平状态，布纹不能斜。同时要特别注意拉线的地方要充分考虑布的坚固程度，以便防止脱线和损坏布的完整。然后就是根据纹样的美学意蕴来进行配线。等到这一切准备工作就绪后，观音绣的绣女们便进入了刺绣阶段。最后便进入了在绣品完成之后的装裱和保养的程序了。

4·4·4: 刺绣针法

“刺绣的类型、品质与风格在很大程度上取决于针法。”^①观音绣采用的针法主要有晕针、木针、铺针、滚针、截针、掺针、沙针、盖针、扎针、长短针、打子针、滚针、戳沙等几十种，绣女们在绣制观音绣绣品时针法运用变化多端、灵活自如。如：《总理告别北川老县城》就综合运用了用了掺针、添针、乱针等数十种绣法，因而作品生动形象、惟妙惟肖。

4·4·5: 刺绣的配色

观音绣在配色方面主要传承湘绣和蜀绣的传统风格，绣女们总是努力做到让一丝一线不互相磨灭各自的个性，让它们各自张扬个性，互相叠加，共同参与美的创造。观音绣的配色就是典型的“加法原理”。色彩上讲究过渡与层次，仿真绣追求的是形似与神似的高度和谐统一。如：《总理告别北川老县城》为了让画面更有层次感、更丰满，用了10多种颜色的丝线。绣到细微之处，用了红、黄、白、黑等10多种丝线组合而成，使人物的面部肌肉丰满，眉目传神，令人叹为观止。

^①蓝先琳、李友友：中国传统刺绣[M]，南昌，江西美术出版社，2007，4

4·5: 细腻明快的浪漫风格

4·5·1: 兼容并蓄

观音绣是蜀绣的一种新兴的艺术表现形式，与蜀绣关系尤为密切。观音绣自从诞生之日起，就充分发挥了后发优势，以无比广阔的胸襟集四大名绣之优点特色于一身，并与遂宁独特的观音民俗文化完美结合，共同成功演绎了文化产业化的不朽神话。具体分析，前文已备，鉴于篇幅，这里就点到为止。

4·5·2: 细腻明快

观音绣绒片平滑、绣品细腻，用针工整，片线光亮，针脚平齐，色彩明快。观音绣以丝绸为主要面料，保证了绣品平滑的质地。绣女们在创作绣品时，总是精益求精，针法运用灵活多变，绣品呈现出无比细腻的美学风格。观音绣还根据画面内容来选线配色，总是能够做到相得益彰、浑然一体，色彩运用上整体呈现出明快的艺术特质。如：图4·3·5·1：鸳鸯戏水。这幅作品中的荷花和荷叶亭亭玉立，婀娜多姿，恰有一股幽香从画面中溢出。一对对鸳鸯神态各异、活灵活现，绣女们通过细腻的手法和技巧把它们刻画得如此淋漓尽致。色彩搭配均与景物特点相得益彰，如莲叶之绿、白；鸳鸯仙鹤之黑、白都能随物赋彩。细腻明快恰好体现了这幅作品的整体美学风格。

4·5·3: 浑厚圆润的韵味

观音绣绣品质朴厚重，不纤巧浮靡，技法圆熟流利，表面光滑润泽。这两个方面的美学元素的完美结合，就使得观音绣绣品具有了浑厚圆润的韵味这一美学特质。做工精细首先就要从劈丝开始。如观音绣鲤鱼鱼尾，用线要细，排针要虚，才能表现轻薄、透明感。绣鱼身线条就要略粗，排针密，才能表现浑厚感。又如绣石头、老树梗等，线粗，排针不必过于均匀。再比如绣熊猫，根据对象毛丝变化规律掌握丝理，绣出来的熊猫才能逼真生动。如：

图 4·5·3·1: 乐享天伦

这幅作品画面平滑，熊猫的眼神举止形象逼真，其诱人的憨态跃然于纸上，做工相当细腻。在用色方面，将竹子的绿色与熊猫的白色、黑色有机结合，色彩明快。再配以“乐享天伦”的文字纹样，竹子又寓意平安，托物言志，寓意深刻，更显得匠心独具、浑然一体，让人见了爱不释手。

4·5·4: 移情、养性的审美表现

观音绣主要采用蜀绣的针法绣制观音、莲花等图像，图案内容包括人物、山水、植物等，寄托平安、福寿安康等美好寓意，已开发出的产品有荷包、虎头帽、蒲团、佛枕、方巾、画像等。其中观音主体系列的有杨柳观音、送子观音、紫衣观音和水月观音。在遂宁独特的观音民俗文化的浓厚氛围里，救苦救难的观世音菩萨被人们普遍赋予了号召人们去努力追求真、善、美的移情、养性的审美功能。毕竟感化人心是宗教的宗旨之一。广大绣女在精心绣制观音绣作品的同时，自身也在修身养性，潜移默化地净化和提高自己的道德情操。作为观音绣绣品的欣赏者也会普遍获得相同或相近的情感体验，这就是共鸣。

第五章 观音绣的文化内涵和审美价值

“中国刺绣源远流长，是精巧、绚丽的艺术，更承载着厚重的传统文化与民族精神。”^①观音绣是遂宁观音文化与中国刺绣传统相结合的产物，作为一种“美的艺术”，^②有着独特的文化内涵和审美价值。

5·1：真、善、美的和谐统一

众所周知“文艺要表现的是具有普遍性的即人类共性的情感”^③。而追求真、善、美的和谐统一便是一种体现了人类共性的情感。观音绣作为一种独特的艺术形式主要采用蜀绣的针法绣制观音、莲花等图像，图案内容包括人物、山水、植物等，寄托平安、福寿安康等美好寓意。绣品种类比较丰富，其中观音系列有杨柳观音、送子观音、紫衣观音和水月观音。观音在中国人心中，是救苦救难、真善美的化身。观音绣在促进遂宁观音民俗文化产业化的过程中，积极弘扬观音文化真、善、美的内核，并进而赋予了观音文化以爱心、慈善、和谐、幸福的时代内涵，这是遂宁人民对观音文化的提炼与升华。观音绣是观音文化和刺绣传统相结合的产物，从这个意义上来说，“只有表现人类的普遍情感，才是艺术创作的任务和目的”^④，丰富多彩的观音绣也便成为了使观音文化得以艺术再现的最为合理有力的载体。因而真、善、美的和谐统一便名副其实地成为了观音绣的独特的文化内涵。

5·2：表现出实用与审美的双重机制

5·2·1：生活的艺术·实用的审美

观音绣目前已开发出的产品有荷包、虎头帽、蒲团、佛枕、方巾、画像等，以寄托爱情、平安、福寿康年等美好寓意。目前已开发的产品以画像为主，同时图案涉及花草、小动物（鸟、虫、鱼、猫、狗）、风景和瓷器等。这些绣品大致可以分为日用品和观赏品两大类。观音绣日用品以荷包、虎头帽为主，观赏品则以“连年有余”和观音系列为代表。观音绣的纹样取材于社会生活，充分体现了人们的美好愿望，从这个意义上来说，观音绣同其他的艺术形式一样，也是一门来自于生活的艺术。观音绣日用品突出了实用的功利性特征，但同时

① 蓝先琳、李友友：中国传统刺绣[M]，南昌，江西美术出版社，2007，1

② [德]黑格尔：美学（第一卷）[M]，全书序论，朱光潜译，北京，商务印书馆，2008，3

③ [法]R·巴特：符号学美学[M]，译者前言，董学文 王葵 译，沈阳，辽宁人民出版社，1987，18

④ 同上

又包含了审美的非功利性特征。同样地，观音绣观赏品，作为装饰品，主要发挥的是审美的非功利性功能，但同时也兼具实用的功利性（让生活得以艺术化或努力追求一种诗意的生活）功能。从这个意义上来说，观音绣的艺术实践充分体现了实用与审美的双重机制的完美结合。

5·2·2：遂宁观音绣织女的才智、审美价值体现

遂宁有着历史悠久的民间刺绣传统，观音绣的广大绣女们个个心灵手巧，她们秉承遂宁丰富多彩的观音民俗文化的光荣传统，她们以色彩亮丽的彩丝线为画笔，一针针，一线线，千万条彩线轻盈穿梭，在薄如蝉翼的丝绸底料上尽情挥洒自己的聪明才智，绣出了中国观音民俗文化独有的绚烂，也把她们对生活的美好梦想与憧憬活灵活现地表现了出来，这就是遂宁观音绣的神奇之处。金线绣、银线绣，绣出观音天下佑……清丽优雅的绣娘轻哼着舒缓淡雅的小调，玉指轻捻绣花针，熟练地穿梭于锦缎间，飞针走线，绣出一幅幅栩栩如生、清新脱俗的观音像。“在她们所熟悉的领域，她们大胆地表达了对生活的热爱和对幸福的执着追求。”^①因而遂宁观音绣便集中体现了观音绣织女的才智、审美价值。

5·2·3：记录遂宁的历史文化、习俗以及宗教信仰的哲学思想

遂宁是一座历史文化名城，出土的宋瓷彰显了无比深厚的历史底蕴，灵泉寺、广德寺两座观音道场，赋予了神奇绚烂的文化内涵。在遂宁流传着种种关于观音的动人的美丽的传说，观音文化影响了遂宁人民的思想、生活等诸多方面，观音文化成为了遂宁人民历久弥新的、取之不尽、用之不竭的文化之源。

“观音文化的核心是观音信仰。”^②由于流传区域的不同，就相应地产生了体系不尽相同的观音信仰。在我国境内广泛流传的主要有三大体系的观音信仰：“汉传佛教的观音信仰、藏传佛教的观音信仰和汉族地区民间的观音信仰。”^③它们完整地反映了中国佛教的历史发展特征。“汉传佛教是中国佛教的主体。藏传佛教主要流行于藏、蒙古等少数民族地区。汉族民间佛教则是正规佛教的一种变型方式，属于民俗文化的一种特殊表现形态。”^④三者的关系就体现在相互独立

① 郑珊珊：《刺绣（中国民俗文化丛书）》[M]，刘魁立、张旭主编，北京，中国社会科学出版社，2009，76

② 李利安：《中国观音文化基本结构解析》[B]，哲学研究，2000年第4期，45

③ 同上

④ 李利安：《中国观音文化基本结构解析》[B]，哲学研究，2000年第4期，45

和相互联系的辩证统一之上。“其中汉传佛教的观音信仰广泛流传于中国汉族地区，形成中国特色的观音文化”，^①论文中所涉及到的中国观音文化就是指的是这种独特的观音文化。“观音世俗文化就是观音信仰的世俗化或以世俗文化方式表现出来的观音信仰，主要表现在哲学、伦理、文学、艺术、民俗、养生等方面。”^②“观音世俗文化中的哲学内容是观音法门中的般若思想普及化、世俗化的结果，对中国古代哲学产生了很大影响。观音世俗文化中的伦理思想主要来自观音法门中的福德积累说教。”^③在遂宁救苦救难、大慈大悲的观世音菩萨被民俗化了，成为了真善美的化身而备受人们的普遍信仰。遂宁人民勤劳智慧，崇尚仁义，爱好和平，习惯于实用理性思维。老百姓信教除了对真善美的向往外，更多的是追求神通感应、现世的消灾免难、福寿康宁。而观世音菩萨形象内在的道德美与外在的艺术美相结合，符合并顺应了民心民情，感召力强，因而使观音信仰在广大群众中自发地发展起来。现在老百姓到遂宁朝拜观音菩萨不仅追求神灵感应、消灾免难、福寿康宁，也是对真善美的一种向往。而观音绣就义不容辞地担当起了记录遂宁的历史文化、习俗以及宗教信仰的哲学思想神圣使命。

5·2·4: 展现出鲜明的民族精神和时代精神

中国观音菩萨是深入人心，受人尊重的。观音菩萨代表了大慈大悲、救苦救难的精神，是人类和平、进步、发展的使者，是真善美的化身，是东方的“维纳斯”、“圣母玛利亚”。最近郑祯诚教授所著《中国观音—妙善公主的故乡在遂宁》（四川出版集团巴蜀书社出版）一书，将民间散碎的传说集中起来进行归纳整理，站在学术的角度重新审视、分析，用大量的史料佐证了民间的美妙传说，对遂宁是中国观音民俗文化发源地的论断作了权威性的学术论证。遂宁的观音菩萨已经大众化、人格化，远远超出了佛教本身所包含的单纯内容，她与地方性歌谣、传说、民间谚语、地方戏曲等融合，形成了有地方特色的民俗文化和民俗风情。遂宁的观音香会节已不单是朝山拜佛的庙会节，它成了民俗文艺节目演出和商贸交易、地方名特小吃、寺庙特色素食展示的经济文化交流盛会。千百年的历史文化积淀，使遂宁的观音民俗文化成为在国内外有着广泛影响的一种民俗文

① 李利安：中国观音文化基本结构解析[B]，哲学研究，2000年第4期，45

② 同上，46

③ 同上

化现象，蕴含了改善人们道德心理、道德人格、道德规范，从而美化人生和社会的宗旨。由此可见，中国观音文化在遂宁已经被民俗化了，成为一种独特的遂宁观音民俗文化。同时遂宁是中国首个观音民俗文化之乡，其独特的观音民俗文化是中国观音文化的重要内容，也是我国传统文化不可或缺的组成部分。对观音及其观音文化的信仰是一种不可阻挡的历史潮流。而作为观音民俗文化与刺绣传统完美结合的观音绣，作为表达和弘扬观音民俗文化的一种更为直接有效的艺术载体，立足国内、走向世界，淋漓尽致地展现出了鲜明的民族精神和与时俱进的时代精神

5·3：凸显出独特的审美价值

5·3·1：崇尚美好生活的理想

观音菩萨代表了大慈大悲、救苦救难的精神，是人类和平、进步、发展的使者，是真善美的化身。遂宁的观音菩萨已经大众化、人格化，远远超出了佛教本身所包含的单纯内容，她与地方性歌谣、传说、民间谚语、地方戏曲等融合，形成了有地方特色的民俗文化和民俗风情。现在老百姓到遂宁朝拜观音菩萨不仅追求神灵感应、消灾免难、福寿康宁，也是对真善美的一种向往。刺绣无论是作为一门艺术和一门文化，都“在中国人看来，代表着一种对精致美好生活的无限向往”。^①观音绣以生动形象的观音形象，表达了人们崇尚美好生活的理想。而这正好体现了“一件艺术品就是一件表现性的形式，……而它所表现的东西就是人类的情感”。^②

5·3·2：体现了现代艺术的审美追求

观音绣以无比开放的胸襟和海纳百川的气势从中国刺绣传统中吸取营养，同时又与遂宁独特的观音民俗文化和民俗风情有机融合，产品特点绒片平滑、绣品细腻、浑厚圆润、灵动美观。在整体美学风格上呈现出了既古典又时尚的趋势，充分体现了遂宁人民，尤其是广大观音绣的绣女们，对现代艺术的审美追求：即古典与时尚完美结合。

① 郑珊珊：《刺绣（中国民俗文化丛书）》[M]，刘魁立 张旭主编，北京，中国社会科学出版社，2009，37

② [美]苏珊·朗格：《艺术问题》[M]，滕守尧、朱疆源译，北京，中国社会科学出版社，1983，13-14

第六章 观音绣艺术欣赏

6·1: 鉴赏观音绣绣品的专业知识

要真正学会鉴赏观音绣绣品,除了要求欣赏者具有想象能力,这是因为“想象是创造性的”^①以外,还必须通晓以下专业知识:

要掌握刺绣艺术的特点:一是“用线条说话”。^②刺绣的特征是以针为笔,以线为墨。观音绣的绣娘们运用不同特质、色彩渐层的丝线穿引,以线的粗细、长短、疏密、浓淡,佐以排比、层叠、交错、缭绕的线条语言,使线条在针尖处排列组合时,便具有了丰富的对话与表情。尤其是观音绣丝质绣线本身所具有的光泽度,使观音绣刺绣作品,具有多彩的光灿效果及微妙的肌理变化。二是“绣与画的完美结合”。^③观音绣的艺术性就在于线条、色彩及光影的表现,而这一切都是经过一针一线积累而成。由于观音绣的纹样依存于画稿,观音绣的绣娘们要经过以针线分析画稿内容的过程,最后再精心刺缀于织品上,“其艺术表现以复制为基础,也就是运用线条的语言进行一次美感的创造”。^④

此外还要通晓刺绣鉴赏六要:即审势、配色、求光、肖神、妙用、缜性。审势:就是仔细审视绣品的整体章法及其构图。因为“一件刺绣作品气韵是否生动,取决于画面构图、比例及针法安排”。^⑤配色:就是仔细审视绣品的色彩搭配是否具有清新高雅、雅艳相宜的特色。近代杨守玉发明的乱针绣法,巧妙地将寒暖色系的绣线相互交叠,绣品呈现出远观层次分明而拟真,细看各色丝线交错以成趣的美学效果。乱针绣法可以说是彻地颠覆了传统刺绣随类赋彩的色彩观念。求光:刺绣最大的特点就在于绣线本身具有立体的色彩光感,从而使绣品画面物象因光影不同而产生明暗变化,也就是通过色线晕染的效果来铺陈绣品画面物象。“刺绣艺人对细微处光影变化的掌握能力,往往是看出其绣艺是否精到的关键”。^⑥肖神:在这里也就完全等同于谢赫六法中的气韵生动。刺绣无论是以花鸟、人物、山水、书法等为纹样题材,任何纹样都有其精神所在,刺绣者不但要追求形似,而且还要细观觉察到画稿的精妙之处,这样才会——使绣成的作品避免流于呆板而凝滞。“刺绣人物最难捕捉神韵于一瞬,而这往往

① [德]黑格尔:《美学(第一卷)》[M],朱光潜译,北京,商务印书馆,2008,357

② 郑珊珊:《刺绣(中国民俗文化丛书)》[M],刘魁立 张旭主编,北京,中国社会科学出版社,2009,122

③ 同上

④ 同上

⑤ 同上,127

⑥ 同上,128

能够看出刺绣艺人深厚的学养”^①。妙用：主要是指绣线的色彩与刺绣的针法的灵活运用。刺绣艺人如果过分地拘泥于成法，那么其绣出来的作品就不会精致；反之，若过分讲求变化，而技术欠佳，同样也不可能获得出神入化的效果，“只有在不变中求变，融会贯通才能在变化中又不失分寸”。^②缜性：也就是绣品所具有的细腻的特质。我们在欣赏刺绣作品时，通过观察刺绣者对画面物象细微处的处理手法，可以看出刺绣者心思是否缜密。“缜性是对画稿笔法及物象形态的细腻观察”，^③可以说是其他五要的基础。

6·2： 观音绣绣品的鉴赏方法及鉴赏要点

要深入领会观音绣佳作的鉴赏方法及鉴赏要点。

观音绣是一项艺术的创作，是工艺性和艺术性的完美结合。欣赏观音绣艺术品，要从绣稿谈起。欣赏一幅刺绣作品，先要在宏观上对刺绣作品进行整体把握。即通过仔细考察刺绣作品的构图、色彩、形象，看它是否给人以一种浑然一体的美感。绣品完成后，还要通过以下几个方面来进行微观方面的鉴赏：一是作品图案的整体构思，二是作品做工的精细程度，三是作品色彩的处理和艺术效果。然后是细赏其针法、丝理、技艺之精妙，渐入佳景而领悟其中三味。一件艺术价值高的观音绣艺术精品的特点是图案秀美、做工精细、色彩典雅、富有深远的意境。反之，一件价值低劣的刺绣工艺品，其图案往往比较呆板，明显缺乏艺术性，做工也相对粗糙一些。整体构思相同（也就是纹样完全一致）的刺绣作品，我们可以从它们做工精细程度的高低来鉴别作品的优劣。做工精细程度高既是指绣线要粗细分明，并且要求将各种线头、线结藏得不留痕迹。此外，做工精细也指绣线要讲究劈丝和线条拉的长短，比如在绣制房子、船的过程中，简单的线条运用就可能是几条直线并列排开，由于缺乏色彩的明暗变化，从而造成画面呆板，立体感不强。观音绣的绣娘们正是通过在明暗的过渡上更加注重自然和谐，努力追求层次感等艺术手段来达到增强绣品立体感的艺术目的。同样做工的精细程度也可以体现在刺绣针法的灵活运用上。如乱针绣对丝线长短、粗细、丝线交叉的角度等方面都颇有讲究。运用乱针绣时，只有角度选择准确了，才能充分保证欣赏者无论从哪个角度去看都能获得同样的审

① 郑珊珊：《刺绣（中国民俗文化丛书）》[M]，刘魁立 张旭主编，北京，中国社会科学出版社，2009，129

② 同上

③ 同上，130

美感受。而这正好是乱针绣绣品的艺术魅力之所在。由于乱针绣是运用丝线的颜色来反映画的颜色和阴暗面的，并且乱针绣上下重叠的颜色相互影响的，因此这就要求观音绣的绣娘们对色彩有更深刻的理解。其中要把运用不同色彩绣线的先后顺序和浓淡比例摆在至关重要的位置上。最后就是针脚要密，观音绣一般都是手工制图，针脚缜密、色彩优美而富于变化。

6·3: 观音绣代表作美学赏析

“艺术中最重要的始终是它的可直接了解性。”^① 概括地说观音绣的美学特色充分体现在其工绒片平滑、绣品细腻，其韵浑厚圆润，用针工整，片线光亮，针脚平齐，色彩明快，构图紧密，针法整齐，线条极为流畅这几个方面的有机融合。

黄海彦等刺绣艺人经过大胆的艺术实践，综合运用蜀绣、苏绣仿真绣的传统绣法，结合观音绣的独特绣法，终于开创出了具有浓郁地域特色的观音绣的仿真绣。在黄海彦举不胜举的观音绣作品中，《总理告别北川老县城》给人留下特别难忘的印象，它成为观音绣的代表作之一，这是当之无愧的。

首先必须特别说明的是特定的历史造就了这幅不朽的艺术作品。这幅观音绣作品画稿直接来源于新闻图片。温家宝总理于2008年5月22日来到北川县城外的一块高地上，视察这座在地震中遭受严重破坏的城镇。在即将离开时，温家宝总理忽然转过身，挥起右手来庄重告别这座已经成为废墟的县城，然后默默地神情凝重地环视县城……这一瞬间被新华社记者姚大伟按下相机按钮记录下来，从此在各大报纸、网站频繁出现这幅题为《总理告别北川老县城》的新闻图片，从而这幅图片在千千万万中国人，尤其是在灾区人民的心中留下难以磨灭的印象。2009年5月，黄海彦经过两个多月飞针走线精心绣制出观音绣作品《总理告别北川老县城》——新闻图片《总理告别北川老县城》终于有了遂宁版。新闻图片通过绣品形式得到艺术再现，从而使这一具有历史意义的画面再一次通过观音绣这种艺术形式予以定格。这幅绣品“通过内在的生气灌注”，^② “产生巨大的效果”，^③ 让欣赏者无不为之动容，无不感慨万分。

① [德]黑格尔：美学（第一卷）[M]，朱光潜译，北京，商务印书馆，2008，348

② 同上，366

③ [德]黑格尔：美学（第一卷）[M]，朱光潜译，北京，商务印书馆，2008，366

图6·3·1：新闻图片《总理告别北川老县城》

图6·3·2：观音绣《总理告别北川老县城》

从整体上来看这幅绣品长70厘米、宽65厘米，气势十分宏大。毫不夸张地说，观音绣《总理告别北川老县城》集悲、壮、凄、美于一体，并把观音绣刺绣艺人们卓越的艺术功底和神圣的社会责任感充分体现了出来。整幅作品通过鲜明的形象，获得了感人至深、催人泪下，令人肃然起敬的审美情感体验。观音绣《总理告别北川老县城》的美学特点是构思精巧、严谨，构图紧密、错落有致，针法整齐，线条流畅，做工精细，色彩鲜明，形象生动，立体感很强。该纹样上温家宝总理正凝视着眼前的一片废墟，神情非常焦虑，也很镇定，在温总理那无比坚毅的目光里升华出了对灾区人民的关切之情。整幅作品右上方

还把灾区人民的坚强和感恩通过“多难兴邦，中国加油，四川加油”、“四川灾区人民感谢共和国总理”等文字纹样记载了下来。绣品中的老县城虽然成为一片瓦砾，但是瓦砾前面的温总理的目光充满了坚毅。观音绣刺绣艺人们是根据照片素材，在创意设计上进行大胆探索，精心绣制而成。在创作技巧上，这幅作品以突出人物形象为主体，以乱针绣为主要方式，并以苏绣仿真绣特点为基础，反复推敲调整针法的选择，作者主要采用了掺针、添针、乱针等数十种绣法，在针法运用上完全做到了娴熟自如、灵活多样。可以毫不夸张地说这幅作品对画面的每个细节的结构、环境、色彩都努力做到了一丝不苟、精益求精。整幅画面在构思上体现了画中有画，虚实结合，大胆创新，并且很好地表现出了人物与背景之间的空间感、色彩的光影感以及服装面料和周边废墟图案的对比质感，整幅画面线条极为流畅。每当绣到细微之处，作者就用了红、黄、白、黑等10多种颜色的丝线组合而成，体现出了做工细腻，色彩明快的特点，这种手法可以取得使人物的面部肌肉丰满，眉目传神的美学效果。概括而言，整个画面层次感极强、内容丰满、错落有致，令人叹为观止、美不胜收。这幅绣品的成功恰好体现了如果观音绣作品“缺乏真正的内容（意蕴），它就还不能产生真正的艺术美”。^①

^① [德]黑格尔：美学（第一卷）[M]，朱光潜译，北京，商务印书馆，2008，366

第七章 观音绣产业化的美学思考

7·1: 观音绣产业化的现有成果

7·1·1: 观音绣系列产品开发初具规模

善行天下系列、美行天下系列、禅行天下系列、香行天下系列等是观音绣目前已经开发出的产品。同时观音绣也可来样加工绣制各种名家名画。绣品种类有各种形式的观音、莲花、荷包、蒲团、佛枕、方巾等，这些精美的绣品寄托爱情、平安、福寿康年等美好寓意。产品以小型的观赏品和日用品为主。

7·1·2: 创建特色旅游产品已见成效

一枝独秀的观音绣充分发挥后发优势，迅速发展成为遂宁一种特色文化产业，其作品目前也已成功进入了独具特色的旅游商品之列，观音绣艺术坊也多次被评为遂宁市知名旅游商品生产企业，并2007、2008获得四川省特色旅游商品金奖、银奖等多项大奖后，观音绣艺术坊便成功跻身于四川省AAAA级特色旅游商品中心的行列。

具有独特魅力的观音绣借助种种机遇，坚持立足国内，走向世界的发展思路。通过多年的努力，目前观音绣绣品已经成功打入下列海外市场：美国、日本、韩国、马来西亚、加拿大等。其中在市场上供不应求，并远销国内外的观音绣艺术坊现已开发出的产品有善行天下系列之观音文化礼品、美行天下系列之居家福枕、禅行天下系列之观音禅茶、香行天下系列之香包香囊等产品。观音民俗文化的产业化初见成效，观音绣促进了遂宁社会经济的发展。

7·1·3: 申遗成功迎来发展新契机

2009年，遂宁观音绣被列入省级非物质文化遗产保护名录。为观音绣在新形势下赢得更好更快的发展提供了更大的新的契机。

7·2: 观音绣产业化面临的现实问题

7·2·1: 发展观音绣产业化定位较低

目前，从观音绣的产业开发定位上可以看出它仅仅局限于成为独具特色的旅游商品这一目标上。立足点过低，不利于观音绣在更大范围、更高层次去研发。

7·2·2: 观音绣产品运用范围较窄

目前从观音绣现有作品系列不难看出：由于在指导思想把观音绣产业化的定位太低：只是作为一种特色旅游产品来开发。这就无疑大大局限了观音绣作为一种民间刺绣艺术的运用范围。到目前为止观音绣的产品主要是荷包、虎头帽、蒲团、佛枕、方巾、画像等。同时纹样不够多样化，纹样主要涉及花草、小动物（如鸟、虫、鱼、猫、狗等）、风景和瓷器等。产品系列比较单一，不够丰富多彩。如观音主体系列主要包括杨柳观音、送子观音、紫衣观音和水月观音。目前观音绣在服装方面的运用几乎为空白。

7·3: 观音绣产业化思路的美学思考

服装是无国界的，其流行传播和影响是世界性的。为了更好更快地促进中国观音文化和遂宁观音绣走向世界，借助民族服装产业，并积极有效地融入观音绣的相关美学元素，这无疑是在新形势下促进观音绣产业化的有效途径之一。

刺绣与服装的关系十分密切。“在古今中外的服装上，刺绣是最原始的服装装饰。”^①随着社会经济文化的不断进步，同众多传统手工艺一样刺绣也逐步走向成熟和繁荣，这主要表现“无论在图案造型、色彩搭配、还是针法技艺上都形成了完整、独特的艺术形式。”^②我们可以通过史书记载和现存的代表作品这两个维度，共同见证手工艺者精湛的技艺，我们在惊叹之余会发现这些都是当下的服装设计取之不尽的艺术宝库。当下在刺激刺绣发展的诸多动力因素中居于绝对领先地位的是对服装装饰的不懈追求。刺绣对服装的装饰主要体现在对冠帽、上衣、下裳、裙裤、手套、鞋袜等日常穿戴的精心装饰方面，因而丰富多彩的具有个性的服饰便充分体现了刺绣所取得的优异成绩。“民间刺绣纹样都从刺绣工艺的角度反映了传统图案的精神品质。为数众多的吉祥图案普遍运用了象征的表达方式，将祈福纳祥，驱恶避邪的思想观念，通过谐音、会意、借代、比喻等方法化为图形。”^③如风格各异的苗族服饰便在较为精美之处就大量运用了刺绣与蜡染结合并与银饰搭配的工艺，具体体现在把大量的龙蛇、凤鸟、蝴蝶、麒麟、仙鹤、花卉等吉祥图案在领口，襟、袖口、下摆处与腰佩处加以灵活运用，“在手法上有绉绣、堆绣和散绣，并有镶嵌、镂空、花丝、锻造、点

① 叶松：《刺绣与服装装饰》[B]，丝绸，2004年第8期，16

② 同上

③ 同上，17

珠等金工手法，使刺绣的运用很自然地符合现代形式美规律。”^①由于这几年经济文化的高速发展，我国服装业得以迅猛发展，传统刺绣纹样也被经常在品牌服饰中加以灵活运用，这些纹样具有细腻、花型立体、造型大方而朴实的优点。由于在传统与现代的结合、中西方的融合方面的成功运用，从而使现代服饰更具现代风情，如林雪飞设计的苗绣服装中也略见到刺绣手法与现代技术的巧妙运用，这种风格体现了经典与时尚的有机结合。

图7·3·1：林雪飞设计的苗绣服装——苗绣蝶韵上衣

纵观该作品在艺术设计上体现了匠心独运：一方面既古朴典雅，另一方面又绚丽时尚。其设计灵感来源于透露出浓郁的民族气息的传统民族褶皱裙。其独特之处便体现在在保留其原有民族风格的同时，通过现代彩珠的镶嵌和点缀，由于现代彩珠能在阳光下熠熠生辉，从而取得了让彩珠的光辉取代服饰本身暗淡的色彩的艺术效果。与此同时该作品绚丽奢华的独特气质通过手绣盘扣的成功运用得到了大大提升，巧妙地在民族服饰之中融入了时尚元素。服饰的几分神秘感是通过那些在裙摆之处精心点缀的彩色绣花、黑色亮珠以及若隐若现的亮片在行走之间来成功地增添的。整套服饰充分体现了中国传统的民族元素与国际时尚潮流的完美结合！

① 叶松：《刺绣与服装装饰》[B]，丝绸，2004年第8期，17

图7·3·2：四川羌绣在服装上的运用范例

该作品同样体现了让刺绣（羌绣）艺术通过服装这一世界性的载体而走向世界一条可资借鉴的成功之路！

无论是苗绣还是羌绣在服装上的成功运用都充分体现了只有民族的，才是世界的这一客观真理。

讲到刺绣服装就离不开旗袍。刺绣的重要性体现在它是旗袍不可或缺的主要工艺之一，刺绣在旗袍工艺上应用得比较广泛：一般通过配色的方法，运用单色绣、同色绣、彩色绣和光泽色绣等绣品种类和技法，精心把精美的花鸟、龙凤呈祥、福、寿字等绣制上去，从而把迷人的东方色彩充分赋予了旗袍。

图7·3·3：刺绣在旗袍中的运用范例

由此可见，服装作为一门综合艺术，它的美可概括为以下四个方面：由于服装与着装人迎合时代精神和社会风尚而产生的流行美；由于服装与人的心灵、气质融合而产生的内在美；直接表露在外的外在美；由于服装与着装人的性格、风度、爱好、志趣而产生的个性美。由于从服装美的实际构成来看，服装的美无疑是一种综合性的美，所以服装带给我们的是一种极其复杂的审美体验。神奇的遂宁观音绣应该把自己独特的美学特质和美学内涵与包括作为国粹的旗袍在内的中国服装传统相结合，为中国民族服装产业的民族化、特色化做出应有的历史贡献，从而让我们有更多的机会在国际舞台上听到咱们中国的声音。

结语

观音绣是中国传统刺绣蜀绣大家庭中的新成员，传承了中国传统刺绣，尤其是蜀绣的艺术特色，并成功地加以了艺术创新，把中国观音文化和中国传统刺绣完美结合，从而形成自己独特的美学意蕴和美学风格。观音绣在工艺美术史上也必将占有重要的地位。观音绣是遂宁人民对中国传统刺绣所做出的独特贡献。综上所述，观音绣的独创性集中体现在其内涵的丰富性、工艺技巧的精湛性和审美价值的独特性等方面。观音绣的这种独创性也恰如其分地体现了遂宁人民在生活习俗、理想追求及审美情趣等方面的特色和首创性。观音绣具有无比深厚的观音文化内涵和独特的艺术风格。尤其是在色彩的搭配（突出绚丽特色）和艺术纹样的选取（突出文化与生活中的生命意识）方面既继承传统又超越传统，体现了经典与时尚、实用与审美等的完美融合，显示出不同的时代风貌和美学特质。从这个角度出发，观音绣被我们称为艺术奇葩是当之无愧的。从美学角度出发，探索观音绣与民族服装有机融合的思路及途径，无疑是对观音绣产业化思路的美学思考。

参考文献

专著类:

- 1、凹凸著:纹道——蜀锦、蜀绣、漆艺:流光溢彩的国家技艺[M],成都,四川文艺出版社,2008,16-42
- 2、陈立编著:刺绣艺术设计教程/染织工艺设计系列教材[M],北京,清华大学出版社,2005,17-48
- 3、陈良运 著:中国艺术美学[M],南昌,江西美术出版社,2008,9-42
- 4、陈炎主编:当代中国审美文化[M],郑州,河南人民出版社,2008,12-48
- 5、范明华、张贤根主编:美学与艺术研究(第一辑)[M],武汉,武汉大学出版社,2008,16-45
- 6、高建平著:全球与地方:比较视野下的美学艺术/美学与艺术丛书[M],北京,北京大学出版社,2009,18-42
- 7、华梅:服装美学[M],北京,中国纺织出版社,2003,18-48
- 8、华梅:服饰心理学[M],北京,中国纺织出版社,2004,7-28
- 9、罗筠筠:审美应用学[M],北京,北京社会科学文献出版社,2002,22-48
- 10、李友友编著:民间刺绣——中国民间工艺丛书[M],北京,中国轻工业出版社,2005,12-48
- 11、刘辉:观音信仰民俗探源——本土观音民俗文化及其传承的开发研究[M],成都,巴蜀书社,2006,28-48
- 12、李友友、张静娟:刺绣之旅[M],北京,中国旅游出版社,2007,一一七
- 13、蓝先琳、李友友编著:中国传统刺绣[M],南昌,江西美术出版社,2007,1-40
- 14、李友友著:民间刺绣(中国民间工艺全集)[M],北京,中国轻工业出版社,2008,13-42
- 15、良品编著:时尚刺绣[M],成都,成都时代出版社,2009,12-40
- 16、刘蕾 侯家华:服装美学[M],北京,中国纺织出版社,2009,22-39
- 17、刘悦笛著:分析美学史/美学与艺术丛书[M],北京,北京大学出版社,2009,13-49
- 18、李学英编著:中国传统纹样资料精选:丝绸、蓝印花布、刺绣[M],天津,天津人民美术出版社,2010,12-49
- 19、彭锋:回归:当代美学的11个问题 /美学与艺术丛书[M],北京,北京大学出版社,2009,70-110

- 20、彭家来主编：中国传统刺绣——中国传统手工艺文化书系[M]，北京，人民美术出版社，2005，18-42
- 21、汝信、张道一主编：美学与艺术研究（1—3集）[M]，南京，江苏美术出版社，1996，8-38
- 22、孙佩兰编著：中国刺绣史[M]，北京，北京图书馆出版社，2007，20-40
- 23、上海市美学研究会编：美学与艺术（讲演录）[M]，上海，上海人民出版社，1983，26-40
- 24、铁兰叶 柏翠编著：服装刺绣与剪裁[M]，郑州，河南科学技术出版社，1992，32-42
- 25、田川流 著：艺术美学[M]，济南，山东人民出版社，2007，17-46
- 26、王连海等主编：中国民俗艺术品鉴赏（刺绣卷）[M]，济南，山东科学技术出版社，2001，7-30
- 27、王连海：民间刺绣图形[M]，长沙，湖南美术出版社，2001，16-40
- 28、王连海等主编：中国民俗艺术品鉴赏（刺绣卷）[M]，济南，山东科学技术出版社，2001，18-38
- 29、万书元 著：艺术美学[M]，北京，高等教育出版社，2006，15-47
- 30、吴卫刚：服装美学[M]，北京，中国纺织出版社，2008 第三版，18-42
- 31、叶立诚：服饰美学[M]，北京，中国纺织出版社，2001，12-28
- 32、余祖信：美是什么 [M]，成都，四川美术出版社，2005，9-37
- 33、杨成寅 著：艺术美学[M]，上海，学林出版社，2008，11-39
- 34、郑祯成：西部的发现：中国观音——妙善公主的故乡在遂宁[M]，成都，巴蜀书社，2004，70-110
- 35、郑珊珊编著：刺绣[M]，北京，中国社会出版社，2009年2月，1-130
2009，28-50
- 36、周冠生：审美心理学[M]，上海，上海文艺出版社，2005，10-46
- 37、[美]阿恩海姆著：艺术与视知觉——美学、设计、艺术教育丛书[M]，滕守尧 朱疆源译，成都，四川人民出版社，1998，13-28
- 38、[美]奥尔德里奇著：艺术哲学 /美学译文丛书[M]，程孟辉译，北京，中国社会科学出版社，1986，10，22-30
- 39、[法]丹纳著：艺术哲学[M]，傅雷译，天津，天津社会科学院出版社，2007，18-58
- 40、[德]黑格尔：美学 第一卷[M]，朱光潜译，上海，商务印书馆，2008，1-350
- 41、[美]H·G·布洛克 著：美学新解：现代艺术哲学 [M]，滕守尧译，沈阳，辽宁人民出版社，1987，08，20-40

- 42、[联邦德国]H·R·姚斯、[美]R·C·霍拉勃著：接受美学与接受理论 /美学译文丛
[M]，周宁、金源浦译，沈阳，辽宁人民出版社，1987，15-28
- 43、[美]卡斯比特著：艺术的终结/美学与艺术丛书[M]，吴啸雷译，北京，北京大学出
版社，2009，17-50
- 44、康德：判断力批判[M]，邓晓芒译，北京，人民出版社，2007，12-200
- 45、[法]罗兰·巴特著：符号学美学[M]，董学文 王葵译，沈阳，辽宁人民出版社，1987，
18-35
- 46、[英]罗宾·乔治·柯林伍德著：艺术原理/美学译文丛书 [M]，王至元译，北京，中
国社会科学出版社，1985，30-40
- 47、[德]玛克斯·德索著：美学与艺术理论[M]，兰金仁译，北京，中国社会科学出版社，
1987，12，26-40
- 48、[匈]乔治·卢卡奇著：审美特性/美学译文丛书[M]，徐恒醇译，北京，中国社会科学
出版社，1986，09，18-30
- 49、[美]苏珊·朗格著：情感与形式[M]，刘大基、傅志强译，中国社会科学出版社，1986，
370-380
- 50、[美]苏珊·朗格著：艺术问题/美学译文丛书[M]，滕守尧、朱疆源译，北京，中国社
会科学出版社，1983，13-134
- 51、[爱沙尼亚]斯托洛维奇 著：审美价值的本质[M]，凌继尧译，北京，中国社会科学出
版社，2007，8-48

论文类：

学位论文：

- 1、陈静杰：后现代服装形态研究[D]，天津工业大学，2005，1-34
- 2、蔡磊：服饰与文化变迁[D]，武汉大学，2005，1-40
- 3、丁璞：论服饰设计中装饰语言的符号特征[D]，清华大学，2004，1-38
- 4、丰蕾：论中国古代服饰文化与现代服装设计之构想[D]，吉林大学，2009，1-23
- 5、范树林：试论中国传统服饰的设计艺术[D]，河北大学，2004，1-34
- 6、郝萍萍：“自我”与服装[D]，青岛大学，2008，1-16
- 7、马昀：论中国服饰审美思想的历史演变[D]，天津工业大学，2006，1-43
- 8、马丽：中国传统刺绣在现代纤维艺术中的应用[D]，辽宁师范大学，2009，1-15

- 9、穆慧玲：中国传统造型元素与服装时尚设计研究[D]，青岛大学，2006，13-32
- 10、孙相宁：服装审美探微[D]，吉林大学，2005，1-21
- 11、魏玉龙：刺绣在现代服饰中的创新设计与运用研究[D]，江南大学，2009，1-42
- 12、辛海霞：后现代服饰设计中装饰元术的符号学研究[D]，青岛大学，2007，1-20
- 13、郑海蓉：服装接受美学[D]，青岛大学，2007，1-27
- 14、张艳：针织服装刺绣工艺的研究——基于收缩拉伸补偿值的研究[D]，江南大学，2008，1-29
- 15、周奇志：后现代主义服装设计特色研究[D]，合肥工业大学，2007，1-50

其他论文：

- 1、范强：刺绣与现代服饰[B]，丝绸，2005年07期，14-15
- 2、胡胜：民族民间刺绣的美学价值[A]，皖西学院学报，2003，12第19卷第9期，143-145
- 3、李利安：中国观音文化基本结构解析[B]，哲学研究，2000年第4期，40-50
- 4、李利安：观音信仰的中国化[A]，山东大学学报哲学社会科学版，2006年第4期，68-70
- 5、李群：从实用与审美看传统刺绣的发展[J]，商业文化·社会经纬，2008年1月，330-331
- 6、李秀清：非物质文化遗产的地域性传承及保护[J]，文学理论与批评，2009年第3期，141-143
- 7、刘长久：从观音信仰说起——兼及遂宁市对观音民俗文化资源的开发[A]，中华文化论坛，2004年02期，43-48
- 8、邢莉：观音信仰在我国西南四川遂宁的传播——兼谈观音信仰在四川遂宁地区本土化及女性化[J]，民俗研究，2010年第2期，178-180
- 9、袁浩鑫：传统吉祥纹样与现代设计[A]，齐齐哈尔大学学报（哲学社会科学版），2009年5月第3期，143-144
- 10、叶松：刺绣与服装装饰[B]，丝绸，2004年第8期，16-20
- 11、张大庆：中国民间刺绣装饰纹样的构成[J]，郑州轻工业学院学报（社会科学版），2007年8卷第4期，55-57

图片资料来源:

- 1、图 1·3·1: 遂宁市人民政府网
- 2、图 3·1·1、3·1·2、3·2·1、3·2·2、4·1·1·1、4·1·3·1、4·1·3·2、4·2·1·1、4·2·1·2、4·2·2·1、4·3·2·1、4·4·2·1: www.sngyx.cn
- 3、图 2·2·1·1: www.cnhubei.com
- 4、图 2·2·1·2: www.njmusem.com
- 5、图 2·2·2·1: www.cncigov.cn
- 6、图 2·2·3·1: cul.chinese.cn
- 7、图 2·2·4·1: www.ichchengdu.cn
- 8、图 3·4·1、5·2·3·1: www.tianxia70.com
- 9、图 4·3·5·1、4·5·3·1: <http://hybh3399.blog.163.com>
- 10、图 4·4·1: www.ch-999.com
- 11、图 6·3·1: 新华网
- 12、图 6·3·2: 四川在线
- 13、图 7·3·1: www.gycapital.com
- 14、图 7·3·2: 人民网
- 15、图 7·3·3: www.nipic.com

附录

本人读研期间公开发表的学术论文有：

建构产业美学探索 《现代商贸工业》 2009 年第 09 期 116-117

后记

我是一名在职硕士研究生，在中学语文教师这个平凡的岗位上，业已工作了十余个春秋。常言道：“人活到老，学到老”。作为 70 后，早过而立之年的我，顶住了来自家庭、工作单位、经济负担等重重压力，克服了常人难以想象的困难，终于比较完满地完成了学业。在此，郑重地向所有真心关心过我，帮助过我的良师益友们致以我最诚挚的谢意！衷心感谢我的导师钟华教授，他不但治学严谨，而且品德高尚，他无愧为我的良师益友。从我的论文的选题，到开题报告，最后到论文的正式写作（包括提纲、初稿及定稿）等各个环节，钟老师都给予了无微不至的关怀和耐心细致的指导，我能够顺利地完成毕业论文，这无疑与钟老师的辛勤劳动、真心付出分不开的！此外，向对我的学习及生活提供了不少帮助的皮朝纲教授表示衷心的感谢！

再一次对所有伴随我健康成长的老师们，致以我最诚挚的谢意！而我只有通过更加勤奋努力的工作来回报老师们的深情厚谊！

