

居廉花卉草虫题材苏绣细乱针创作研究

——以牡丹、绣球、凌霄、紫薇四条屏为例

姚学芹

苏州顾文霞大师苏绣工作室有限公司 江苏 苏州 215000

【摘要】：本文以晚清岭南画派画家居廉花卉草虫四条屏为创作蓝本，选取牡丹蜜蜂、绣球蝴蝶、凌霄螳螂、紫薇鸣蝉四组经典题材，以苏绣细乱针为核心表现技法，完成一套兼具绘画意趣与刺绣质感的花鸟四条屏作品。针对居廉“没骨写生、撞水撞粉”的艺术特点，运用细乱针的疏密、走向、叠色、虚实变化，实现“以绣代笔、亦绣亦画”的艺术效果。实践证明，苏绣细乱针能够精准还原居廉花鸟清新秀逸、生动自然的艺术格调，在材质美感、肌理表现与气韵传达上形成独特优势，为传统书画题材的非遗刺绣转化提供具体实践参考。

【关键词】：苏绣；细乱针；非遗；工艺特色

DOI:10.12417/2982-3846.25.07.016

1 前言

1.1 研究背景

苏绣作为中国四大名绣之首，以精细、雅洁、细腻、传神著称，细乱针作为现代苏绣的代表性创新针法，线条灵活、层次丰富、光影柔和，尤其适合表现花鸟、山水、人物等书画题材。居廉作为晚清岭南画派先驱，以没骨花卉、写生草虫闻名，作品造型生动、设色清雅、撞水撞粉技法独特，花叶通透、草虫灵动，与苏绣细乱针的表现语言高度契合。

本次创作选取居廉经典花卉草虫组合：牡丹蜜蜂、绣球蝴蝶、凌霄螳螂、紫薇鸣蝉，以四条屏形式呈现，完整还原传统花鸟屏条的构图、意境与文化内涵，探索苏绣细乱针对传统没骨画的转译与再创作。

1.2 研究目的

总结细乱针表现花叶、草虫、山石、草坡的具体针法运用，形成可复制的创作方法。以非遗技艺活化传统书画，推动花鸟题材刺绣的当代创新。

1.3 研究内容与方法

本文采用实践创作法、图像分析法、技法对比法，围绕题材解析、针法设计、色彩搭配、细节刻画展开研究。

2 居廉花卉草虫四条屏题材与艺术特征

2.1 居廉绘画艺术特点

2.1.1 没骨写生

没骨写生是居廉绘画最具代表性的核心技法，区别于传统国画“先勾墨线、后填色彩”的固定创作范式，居廉彻底摒弃了刻板的墨线轮廓束缚，全程不依赖勾勒定型，完全以色彩、水墨直接点染塑造物象形态，这与苏绣无硬性底稿束缚、以丝

线逐层塑形的工艺特点高度契合。

2.1.2 撞水撞粉

所谓撞水、撞粉，即在画作色彩未干之际，适量注入清水或粉质颜料，物象边缘会自然形成虚实交替的艺术效果，这种色彩渐变自然，与苏绣细腻晕色、虚实衔接、光影立体的刺绣效果适配度极高^[1]。

2.1.3 草虫精妙

草虫题材是居廉绘画的经典符号，也是其绘画功底与艺术审美最直观的体现，形成了“精工写形、写意传神”的独特艺术特色。居廉深耕自然写生，对蜻蜓、蝴蝶、螳螂、蝉、蜂等各类草虫的生理结构、肢体比例、羽翼纹理有着极为精准的观察与把控，创作中落笔严谨细腻，虫身、虫足、羽翼、纹路刻画分毫毕现，结构精准无误，极致还原了草虫的原生形态。在写实塑形的基础上，他更注重动态与神韵的塑造，通过细微的姿态调整、羽翼开合、肢体舒展刻画，让笔下草虫灵动鲜活、栩栩如生，真正达到形神兼备、动静相融的艺术境界。其草虫绘画精工细致、纹理细腻、动态传神、质感逼真的特点，与苏绣擅长精细刻画细节、还原物象肌理、塑造灵动动态的工艺优势完美匹配^[2]。

2.1.4 设色清雅

在色彩审美与设色风格上，居廉摒弃了晚清花鸟画浓艳浮华、堆砌色彩的世俗风气，构建出清雅脱俗、温润明快的设色体系，极具传统文人画的审美格调。其画作用色精简克制、色调柔和温润，多选用浅粉、淡绿、浅黄、素白等低饱和度色彩，极少使用浓烈厚重、艳丽浮夸的配色，整体色调干净通透、素雅清新。

作者简介：姚学芹（1972.10-），女，汉族，江苏苏州人，工艺美术师，研究方向：苏绣。

这种设色风格摆脱了世俗艳俗之气，兼具自然生机与清雅文韵，质朴大方、韵味悠长，契合中国传统雅致的审美内核。而苏绣素来以“清雅细腻、素净雅致”为审美基调，擅长以柔和配色、细腻丝色还原物象质感，二者的色彩审美、艺术格调高度统一。

2.2 居廉绘画艺术与苏绣的适配性

综合上述四大核心艺术特点，居廉的绘画艺术从技法逻辑、色彩表现、细节塑造、审美意境四个维度，与苏绣工艺形成了全方位、深层次的完美贴合。从技法层面来看，居廉没骨画无墨线束缚、以色塑形的特点，适配苏绣灵活走线、无固定轮廓限制的创作模式；撞水撞粉形成的通透晕染、虚实渐变效果，可通过苏绣虚实针、晕色针的针法技巧精准复刻^[1]。

3 苏绣细乱针技法特点与创作适配

3.1 细乱针核心特征

苏绣细乱针针脚细密、走向随形体变化，通过疏密、深浅、粗细、叠色塑造体积感、光影感与质感，兼具写实性与写意性，是表现花鸟草虫的最佳针法之一。

3.2 细乱针在本作品中的表现优势

表现花瓣、叶片的柔软通透，还原撞水撞粉效果；刻画草虫的翅脉、肢体、触须，精细逼真；处理山石草坡的虚实层次，画面稳重自然；整体无生硬针迹，接近绘画笔触，保留居廉原作气韵。

4 苏绣细乱针花卉四条屏创作实践

4.1 创作准备

绣稿设计上，以居廉原作风格为基础，确定四条屏构图，明确花卉、草虫、山石、草坡位置关系。材料选择上，底料采用真丝塔夫绸，丝线为纯天然桑蚕丝线，以1-3丝细绣，

保证细腻度。针法定位上，整体以细乱针为主，局部辅以短乱针、松针、虚实针、缠针。

图1 刺绣作品：居廉书画作品之《牡丹花》

4.2 分屏针法与细节表现

4.2.1 牡丹蜜蜂屏

牡丹花瓣：细线稀疏轻绣牡丹花的轮廓，线条的描绣宜淡宜轻，单个局部花瓣柔美婉转，整体重瓣的叠绣。细乱针法结合色彩运用，丝理顺瓣形运针，由外向内渐变晕染，底层密、表层疏，表现花瓣轻薄与层次感。

叶片：初步打底采用稀疏虚绣叶脉与轮廓，填绣深色块面，高光浅色块面其次，中间色系连接深色与浅色块面，用更细的色线分层施针加色。细乱针结合撞色处理，还原撞水效果。蜜蜂：采用细线疏绣，稀疏程度可有可无，丝线分成毛毛线来绣边缘，半丝绣块面，头部、肢体用稍密细乱针，翅膀极细丝轻绣，透明灵动，动态逼真。

4.2.2 绣球蝴蝶屏

绣球花：绣球花是很多朵小花组成，依据花蕊来定位每一朵小花，同样细线勾绣轮廓，最深处最里面的先绣，整朵最上面的最后绣。绣球花的绣制效果很鲜亮，丝理体现了丝线的光泽，色彩是粉紫偏米黄，衬托的鲜亮，由球状结构向内发散运针，细乱针层层叠加，花团饱满柔和。

4.2.3 凌霄螳螂屏

凌霄花：色彩明艳的凌霄花，花瓣细长舒展，勾绣最深色的花瓣花径，顺花瓣姿势填绣块面，细线施针试色，细乱针顺形运针，色彩明快。细乱针倾斜丝理绣缠绕的凌霄花树藤，边缘随树干姿态略加婉转来呈现树干的立体形态，与山石连接处有坚韧苍老的型态。

螳螂：肢体结构精准，细平针表现肢节质感，触须细丝勾勒，神态警觉生动。

枝叶山石：线条挺劲，整体气韵向上。

凌霄花的藤蔓缠绕与螳螂的警觉姿态，通过针脚的疏密变化，营造出强烈的生命力。

图2 刺绣作品：居廉书画作品之《凌霄花》

4.2.4 紫薇鸣蝉屏

紫薇花：先打底勾绣花蕊中的小球粒，白色的茎蕊，填绣整体花蕊，用色依画稿分深浅颜色，填绣花瓣块面，用相应色系更细的线施针试色，细乱针轻绣，淡雅精致。

鸣蝉：采用细线稀疏平针勾绣轮廓，贴合轮廓的可有可无，蝉翼翅脉透明感为表现重点，极细乱针叠绣，身体质感写实。

背景草石：简洁疏朗，突出清雅文气。

紫薇的蓝紫晕染与鸣蝉的透明羽翼，完美诠释了居廉作品“清、雅、活”的艺术格调。

图3 刺绣作品：居廉书画作品之《紫薇花》

4.3 整体设色与气韵控制

作品整体遵循居廉清雅、明快、自然的设色原则，以同色系渐变、邻近色混绣为主，利用丝线天然光泽表现花叶与虫翅的质感，做到艳而不俗、细而不腻、虚实相生。

4.4 石与草坡的统一处理

山石的绣制，细乱针勾绣轮廓，相应线条略粗，取2-3色较深的丝线，飞笔运用略细线，取稍淡色2-3色，在绣制过程中呈现线条的粗细疏密，体现绣品的深淡明暗的立体感。浓墨厚重的位置用线粗倒一绒，空白虚无处用半丝连接，直至留白。山石以粗细分色表现体积，草坡以松散细乱针表现自然野趣，作为四屏共同基底，使整套作品构图稳定、风格统一。

参考文献：

- [1] 李娥英.苏绣技法[M].北京:轻工业出版社,1965.
- [2] 居廉.居廉花卉草虫画集[M].岭南美术出版社,2005.
- [3] 孙佩兰.中国刺绣史[M].北京:北京图书馆出版社,2007.

5 作品艺术效果与价值总结

5.1 艺术效果

5.1.1 形神兼备，还原居廉写生内核

作品深度承袭居廉花鸟画注重写生、师法自然的核心创作精神，依托细乱针绣的细腻工艺，实现物象形态与神韵的双重还原。在花卉塑造上，精准复刻居廉笔下花枝的俯仰姿态、花瓣的层叠肌理与花叶的向背明暗，花瓣通透轻盈、枝叶舒展灵动，规避了刻板僵硬的程式化表现，尽显花草自然生长的鲜活生机。

5.1.2 针法统一，质感细腻过渡自然

全作以细乱针绣为核心专属针法贯穿始终，摒弃繁杂杂乱的针式堆砌，保持整体针法体系高度统一、纯粹规整。细乱针长短错落、疏密有致，以极细绣线分层铺色、层层晕染，完美适配居廉花鸟画淡雅清丽的设色风格。针法排布均匀细密、不露针迹，彻底规避了传统刺绣针脚生硬、色块割裂的弊端，让画面色彩、明暗、虚实过渡柔和顺滑、浑然一体。最终成型的绣面平整光洁、质感细腻温润，既有刺绣工艺的精致肌理，又复刻了绘画晕染无痕的柔和质感，每一处色彩渐变、光影层次都细腻入微，极大提升了作品的精致度与质感层次。

5.2 绣画融合，双重美学价值共生

作品实现了传统绘画笔墨意趣与苏绣工艺质感美学的完美交融，达成画韵与绣艺的双向赋能。在画面意境上，完整承袭居廉花鸟画设色清雅、笔墨温润、意境恬淡的文人画特质，保留了原作的笔墨层次、留白意境与写意风骨，尽显中式绘画的雅致气韵。在工艺表达上，依托细乱针绣的独特工艺优势，以丝线的光泽质感、细腻肌理替代传统笔墨，赋予画面笔墨无法企及的温润光泽与立体质感，让色彩层次更丰富、物象质感更立体。

6 结论

以牡丹蜜蜂、绣球蝴蝶、凌霄螳螂、紫薇鸣蝉为内容的居廉风格花卉四条屏，在苏绣细乱针的演绎下，既保留了居廉“没骨、撞水、写生”的艺术精髓，又充分展现了苏绣精细、雅致、灵动的工艺特色。作品通过对花卉、草虫、山石、草坡的差异化针法处理，实现了质感、层次、气韵、意境的完整表达，是传统绘画与非遗刺绣融合的一次成功实践，也为非遗传承与传统艺术创新提供了可借鉴的思路与方法。