湘繡大師舞動針尖「芭蕾」
「繡」出千里江山

湘繡是中國「四大名繡」之一，與蘇繡、粵繡、蜀繡齊名，素有「繡花花生香，繡鳥能聽聲，繡虎能奔跑，繡人能傳神」的美譽，被列為國家首批非物質文化遺產保護名錄。其獨創的「鬚毛針」刺繡技法使獅虎題材的刺繡成為湘繡經典，而研製的雙面全異繡被譽為「不可思議的魔術般藝術」，是湘繡的最高技藝。

湖南長沙開福區沙坪鎮是湘繡的「國家非物質文化遺產保護與傳承基地」，湘繡是當地的主導產業，全鎮共有100多家湘繡企業、家庭作坊，全國70%的湘繡產品都出自這裏。

◆文、攝：香港文匯報記者 姚進 湖南報道
部分圖片受訪者提供

掃碼睇片

◆江再紅在介紹湘繡作品《千里江山圖》。 姚進 攝

◆江再紅大師與弟子們在刺繡《千里江山圖》

記者在湘繡之鄉長沙市開福區沙坪鎮採訪中發現，繡花針上的沙坪鎮，竟然是「家家有繡女，村村有能手」。幾乎每一個家庭的刺繡歷史可以追溯到五代人以上，外婆傳給媽媽、媽媽傳給女兒，女兒又繼續傳下去。在當地，但凡頗具實力的湘繡企業中，女老闆們佔據半壁江山，她們的成長軌跡差不多，大多數是本地繡娘，一步步創辦了自己的湘繡品牌。

◆湘繡大師江再紅在刺繡。 姚進 攝

◆湘繡創新題材作品《逐夢》。

四十年磨一針

走進「湘繡小鎮」沙坪的再紅湘繡展覽館，展廳裏陳列着數以萬計的湘繡作品。記者看到，其中有一幅是航天英雄楊利偉與湘繡大師江再紅合影的繡品，工作人員介紹，湘繡與楊利偉等航天員結緣，緣於四幅湘繡作品進入太空。而這些湘繡傑作，正是江再紅與她的團隊創作。

四大名繡中，有「蘇貓、湘虎」之說。在再紅湘繡的工作間裏，江再紅一邊繡着老虎，一邊為記者講解「湘虎」的工藝——為了表現猛虎的霸氣，神態的靈氣，皮毛的質感，在毛針的基礎上創製了「鬚毛針」，即絲線排列成聚散狀撐開，一端粗疏、鬆散，一端細密、綿柔，觀之如真毛一般。

另一幅《千里江山圖》引人入勝。「江山畫卷展徐徐，步步驚心探峻廬。萬壑雄奇飛翠羽，千波浩淼隱淵魚……」當天身着一襲紅色旗袍的湘繡大師江再紅，正細心地對記者講解以湘繡複製的宋代名畫《千里江山圖》。這幅作品以1：1的長卷形式繡製，共12米長，其精細的針法和絢麗的色彩，讓記者一飽眼福。 江再紅介紹，《千里江山圖》的繡製，由江再紅領銜、9位繡藝大師參與、30多位頂級繡娘「創作天團」歷時9個月。

王希孟描繪的大宋千里風光，浩浩蕩蕩，氣勢磅礴，「獨步千載，殆眾星之孤月耳。」穿越時空繡古今，採用湘繡再現的千里江山圖，畫卷中青山綿延起伏，水波浩淼開闊，布置着錯落有序的林木村野、舟船橋樑、樓台殿閣、各種人物，咫尺之間便有千里姿態，可謂氣象萬千，雄渾壯闊……好一幅栩栩如生的青綠山水畫作品。

高超技藝世代傳承

作為湘繡第七代傳人，江再紅40多年一直堅守着湘繡這門文化藝術。「我8歲就開始在媽媽、嫂嫂和姐姐的指導和幫助下學習刺繡。」江再紅告訴記者。

1986年，湖南省湘繡研究所對外招工。18歲的江再紅和姐姐一起來到長沙市參加湖南省湘繡研究所的考試。考試內容是繡一幅牡丹圖的局部，江氏姐妹憑扎實的功底順利地通過了考試。在這裏，江再紅有幸師從周金秀、劉愛雲兩位中國工藝美術大師，開始系統地學習湘繡的各種針法。學習一年多，江再紅已經熟練掌握了「雙面繡」，成為車間最年輕的雙面繡工。很快，又掌握了「鬚毛針」。「鬚毛針」是湘繡傲立於「四大名繡」的特色針法。繡花花生香，繡鳥能聽聲，繡虎能奔跑，繡人能傳神，栩栩如生。

此後，江再紅探索了馬王堆漢墓出土的漢代刺繡，經過不懈的努力，成功將失傳1000多年的「連珠針」複製出來。幾十年來，江再紅在傳統基礎上大膽創新，運用200多種顏色的繡線和上等絲綢、綢緞，以及100多種針法進行創作，形成了獨一無二的藝術風格。

19作品獲國家專利

由江再紅親自刺繡的三幅湘繡收藏品《雄獅》、《晨霧荷花》和《天倫之樂》分別在第七屆、第九屆、第十屆中國工藝美術大師國際藝術精品博覽會上榮獲「金獎」，4幅作品分別榮升中國航天「神舟六號」、「神舟七號」、「神舟十號」載人飛船遨遊太空，許多精品力作被選為國禮贈送給中外友人，大量作品遠銷世界各地。

江再紅致力於湘繡創新，她創作的19件作品獲得國家專利。譬如她將傳統刺繡與現代聲光電結合，創作出「會唱歌的湘繡」，獲批實用新型專利；用湘繡技藝呈現煙花綻放的絢爛瞬間，創造出煙花湘繡，獲批外觀設計專利；設計生產的具有阻燃性的湘繡繡品獲批發明專利。「我用一生來種一棵樹。」談及自己的湘繡事業，江再紅如此說。

20多年前，有位美國買家希望江再紅把湘繡技藝帶到美國，曾多次動員江再紅通過技術移民移民美國，被江再紅一一婉拒。「湘繡的『根』在長沙，如果離開根，『苗』就難以很好成長。」江再紅說。

除了經營自己創辦的湘繡品牌「再紅湘繡」外，江再紅在全國各地開設講堂，讓更多人學習湘繡藝術。她告訴記者，修三峽大壩，有很多農民的土地被徵收，許多農村婦女沒有技術也沒有能力賺錢，江再紅多次組織繡娘到四川、湖北等地為這些婦女做培訓，教授湘繡技藝，解決她們的就業問題。她還專門與新疆吐魯番地區就業培訓中心合作，不定期在吐魯番市、鄯善縣、托克遜縣的定點培訓機構為吐魯番近500名繡娘傳藝授課，提升當地民族刺繡工藝水平。

江再紅還多次到湘西十八洞村，指導當地繡娘把湘繡各種針法融入到苗繡中，既提升了苗繡質感，重要是提升了苗繡繡娘的刺繡技藝水平。沿用湘繡發展中「前店後廠」傳統模式，通過在長沙等城市的門店和銷售公司接單，再把單子分發到十八洞村裏繡娘們手中，幫助村民們在家門口就業，實現脫貧致富。

作為第一批國家級非物質文化遺產項目湘繡代表性傳承人，這些年，江再紅一直在做着湘繡的傳承工作，不僅在南京大學、天津大學、湖南師範大學等高校開設湘繡培訓課程，也在台灣、內蒙古、美國和意大利等國家和地區親自傳授技藝，其中僅內蒙古跟隨她學習湘繡工藝的學生高達一萬多人。

從事湘繡工作40多年來，江再紅一直堅守初心使命，堅持推動湘繡進校園、進社區。目前，江再紅通過各種方式培訓湘繡人才18,600餘人，提供1,100多個就業崗位。

湘繡小鎮的美麗產業

在沙坪鎮，湘繡就是當地的主導產業。湘繡協會秘書長施靜雲告訴記者，目前，在沙坪鎮從事湘繡製作的企業和家庭作坊100多家，而在家裏以單個元素從事湘繡的人多達1,000人。施靜雲還告訴記者，儘管農村的繡工群體不斷萎縮，但好消息是，當地從事刺繡的繡女平均年齡正在下降，特別是80後90後的從業者正在增加。

50多歲的張大姐是揚帆湘繡廠的鐘點繡娘，平時有事就在家裏，沒事了，就來繡廠工作，按件計酬，她的年收入在3萬左右。

像張大姐這樣的鄉村繡娘在揚帆湘繡廠裏有50多人。揚帆湘繡廠廠長李杏芳今年60歲，長沙市非遺傳承人，出身湘繡世家。1985年，李杏芳創辦了湖南第一家湘繡個體工廠，她創作生產的繡品遠銷港澳和東南亞。當年，李杏芳在當地有「李百萬」之稱。

「沙坪湘繡的傳承與發展，李杏芳是作出了貢獻的。」沙坪街道一位工作人員說。上世紀八九十年代，李杏芳的湘繡產品很有名氣，她創辦的沙坪湘繡廠安排了幾十個繡娘，年收入100多萬。當年，長沙市與日本的鹿兒島市結為友好城市，李杏芳還多次代表長沙市政府去日本傳授湘繡技藝。「為了振興鄉鎮企業，1985年，我將廠子象徵性作價交給了鎮政府。」李杏芳說。

手工刺繡是非常耗時費力的藝術。一幅優秀的湘繡作品，少則數月、多則幾年方能完成，需要成千上萬次的劈線、穿針，才達至最終的完美呈現。

1996年，李杏芳重新出山，創辦了揚帆湘繡廠，目的就是為了讓2000多年的民族傳統工藝，不會毀在她們這一代人手裏，她想讓更多年輕人認識湘繡、傳承湘繡，做強做大湘繡這份「美麗」的產業。

要讓年輕人喜歡上湘繡，就需要創新。李杏芳不斷嘗試將現代元素融入到湘繡中來。不久前，她創作的反映當下生活的以《築夢》與《逐夢》為名的兩件作品放到網上後，受到青年人的追捧。李杏芳告訴記者，今後將着力拓展互聯網平台，讓湘繡藝術真正「活」在當下，飛入尋常百姓家。

◆繡娘對坐在繡雙面異繡。 姚進 攝

跨界的男「繡娘」

一般來說，從事刺繡女紅的大部分都是女性，但在沙坪湘繡小鎮，卻有一位男「繡娘」闖進這片傳統上由女性把持的行業，並且做出了不小的成績。

這位男「繡娘」名叫彭喻，3歲進省體委學習體操，6歲被湖南省雜技團選中，招進雜技團練習雜技，9歲代表湖南省雜技團出訪西班牙表演。彭喻是國家二級雜技演員，去過30多個國家演出，因外公原是長沙市湘繡廠廠長，母親14歲進入湘繡廠工作，因此從小生活在湘繡環境中，耳濡目染之下學會了刺繡。因此，他在國外演出的空隙，還會到當地市場上擺攤展示湘繡。

2014年，彭喻正式接手家中湘繡事業，創建湖南鳶錦刺繡有限公司。記者問他，從小學習雜技而現在接手湘繡，算是跨界。「雜技也是藝術，湘繡也是藝術，強強聯合讓我感覺到特別得心應手。」彭喻說他的夢想是把湘繡與雜技結合，把動態的肢體語言與靜態的湘繡作品相結合，以直觀的舞台藝術把湘繡表現出來。

◆由雜技演員改行的男「繡娘」彭喻。

◆上世紀八十年代，李杏芳(右四)赴日本交流。

恒雅藏珍

●作者：香港中華文化藝術推廣基金主席 李秀恒

慈禧與「大雅齋」瓷器

◆清光緒松綠底粉彩加官圖雙耳瓶

進入中晚期的清王朝處於內憂外患之中，而作為國力強盛具體體現之一的瓷器製造業亦受到了嚴重打擊，不但民間的窯廠逐漸式微，咸豐五年御窯廠更是被太平軍燒毀，直至同治五年才得以重建。

熟讀歷史的朋友相信都知道，自咸豐皇帝去世之後，慈禧太后成為了同治、光緒兩朝的實際最高統治者，穩固掌權長達47年。作為爭議較大的一位歷史人物，不可否認的是，她在晚清的製瓷業上的確是作出了積極貢獻的。而提及慈禧執政期間的瓷器，就不得不談談「大雅齋」。

根據後世學者考究，大雅齋為慈禧自署的齋號，乃其寫字作畫之地，位於圓明園內她與咸豐皇帝初次邂逅的「天地一家春」之中。雖然大雅齋隨「天地一家春」在1860年被英法聯軍焚毀，但其後重修過程中，一大批專供慈禧使用的陳設瓷及日用瓷亦被下令燒造——大雅齋瓷器。

大部分的大雅齋瓷器都帶有紅色橫向的「大雅齋」楷款，正如台北故宮博物院館藏的「清光緒粉彩湖綠底花鳥紋蓋盒」，部分亦會搭配橢圓形「天地一家春」篆款及器底的「永慶長春」四字楷款。此外更有長春宮製、長春同慶、一善堂、儲秀宮製、體和殿製、華滋堂製、樂壽堂等款識，或單獨使用，或搭配標識，不一而足。

◆清咸豐粉彩群仙賀壽圖雙幅銜環耳蓋罐（一對）

本時期的瓷器形制及技術相對清初並無提升，與其他帝王的御窯相比，由於慈禧生平酷愛花卉，這類紋飾為大雅齋瓷器中最常見的，呈現出柔美嬌媚、清新淡雅的女性特質。筆者收藏的一支「清光緒松綠底粉彩加官圖雙耳瓶」，器形高達60cm，肩部飾對稱雙耳，外壁以松綠釉為底，以粉彩繪製了晚清時期流行的傳統吉祥圖案「官上加官」，描繪一隻蟈蟈落在雞冠花上，寓意加官晉爵。

◆清光緒粉彩湖綠底花鳥紋蓋盒(圖片來源：台北故宮博物院)

◆「永慶長春」底款