以画入绣 织就绮丽山河

校园非遗传承人何洪杰

“走线要再柔和一些,每一针的运用要将头脑里想到的思路运用到指尖,这样才能心手合一,京绣艺术的魅力也在于此。”北京市丰台区职业教育中心学校非遗传承人何洪杰正在指导同学们进行京绣实操。教室的四周,摆满她从教期间自己收集和创作的京绣作品。置身其中,大家仿佛来到了艺术的世界。

威严的龙、典雅的凤、吉祥的云……图必有意、纹必吉祥,起源于宫廷的京绣艺术在华美的纹样下具有考究的内涵。时代在变,非遗手艺也要与时俱进。在这里,何洪杰带领孩子们创新纹样,绣出天安门、浙江红船、桂林山水等祖国大好河山,为非遗传承融汇了时代的创新。

展示京绣纹样

绣京绣作品

技艺:沿袭传统绣法 一针一线精益求精

京绣,又被称为“宫廷绣”,是“燕京八绝”之一,主要针法有盘金绣、打籽绣、圈金绣、平绣。京绣纹样主要有山水花鸟、龙凤麒麟、飞禽走兽等,每一个都有特定的含义,呈现荣华富贵、国泰民安的吉祥景象。制作工序复杂严谨,在正式绣之前,还有许多准备工作。

“首先是画稿,将线稿描在纸上,然后开始扎稿,用针按图扎出细腻的小孔。”何洪杰拿出扎好的硫酸纸,上面密密麻麻的针孔勾勒出一个花朵纹样。“虽然扎了这么多孔,但纸的两面是平的打磨过,不然就会影响后面刷稿的效果。”所谓“刷稿”,就是用刷子刷上一层特制的粉,粉从小孔漏出,纹样便留在布料上,然后才能上绷、配线、刺绣。

何洪杰熟练地演示京绣的制作过程。她从小学习刺绣,拿着绣盘一天连脖子酸了也不想放下针。大学毕业后,何洪杰接触到了京绣,被华美大气的风格打动,便一发不可收拾。她遍寻全市的京绣传承人,放弃周末和节假日,系统性地跟随大师学习。随后,正式拜京绣第六代代表性传承人李凤茹为师,同时担任丰台区职业教育中心学校非遗专业“京绣工坊”的负责人。磨练自己技艺的同时,何洪杰也在教八岁的女儿学习京绣,“我希望她以后也能走这条路,传统文化需要一代代人去传承。”

传承传统的同时,时代也在发生变化,过去的针法和图纹并不能全部满足如今的需求,在何洪杰看来,要在守正的前提下挖掘新时代的内涵。

变化:绣出手艺创新 传统非遗焕发新活力

谈及最费心的作品,何洪杰说起带领学生历时八个月绣出的《江山千里绣》。作品长3.4米、宽56厘米,取材于北宋画家王希孟的《千里江山图》,用京绣技法还原原作青绿的江南山水。为了展现时代风貌,何洪杰和学生们选取了全国34个省份的特色风物和建筑绣在其中,实现非遗传统技艺和现代设计的融合。

从山西悬空寺、甘肃莫高窟到江西井冈山、浙江红船,从桂林山水、山东泰山到天津港、港珠澳大桥,从贵州“中国天眼”到内蒙古“风力发电”……“选择内蒙古特色的时候,我觉得蒙古包不够典型,带着孩子们把内蒙古‘十四五’规划学习了一遍,看到内蒙古在未来的五年要着力打造生态能源体系,于是我们就选择了风力发电,采用京绣传统的盘金绣,将风力发电机绣在山水之上。”

走近看《江山千里绣》,青绿色的山脉层次分明,形态饱满;由金银丝线绣制的建筑,在灯光的照射下熠熠生辉。制作过程并不容易,何洪杰带领十余名学生,分为两个组紧锣密鼓地赶制。到了最后收尾的阶段,免不了要熬夜,怕孩子们走夜路不安全,何洪杰带着四个学生住在自己家。“孩子们的眼熬得红红的,但最后完成的那一刻都值了。”作品目前存于北京工艺美术博物馆,何洪杰说,“可以在博物馆里看到自己的作品,这对孩子们是个极大的鼓舞。”

不仅是图纹,何洪杰在针法、用料上也有创新。传统的京绣只求威严华丽、能体现皇家风范,而不注重实用和经济性,针法有时会出现勾线的问题。怎样才能用刺绣的方法更牢固地展示出纹样?何洪杰苦恼了很久,有天她看着手腕上的编绳灵光一现,想到可以将编绳的技巧融入刺绣中,于是独创了一种叫“盘柳梗”的绣法。这种针法绣出来的作品,既结实又美观。记者用指甲刮了刮以“盘柳梗”绣出的祥云,纹丝不动,牢牢地扒在绣布上。

人物档案

何洪杰,师从第六代京绣代表性传承人李凤茹,现为北京市丰台区职业教育中心学校非遗专业教研组长、丰台区非遗学科兼职教研员、中国工艺美术学会会员、北京市非遗保护协会会员、北京民间文艺家协会会员。京绣作品《为党祝寿》荣获全国工艺美术创新设计博览会银牌。2021年第二十四届冬奥会京绣系列作品《六合同春》于冬奥会和冬残奥会期间,在冬奥文化广场进行展览展示,得到社会广泛关注;2022年,何洪杰带领学生团队独立设计绣制中共二十大献礼作品《江山千里绣》系列作品,该作品被学习强国、北京市人民政府网等报道宣传,现收藏于北京工艺美术博物馆。

典藏:广纳珍品 打造小型京绣博物馆

除去上课,何洪杰大部分时间都在“京绣工坊”,带领学生们完成一幅幅京绣作品。走进工坊,映入眼帘的是两套清代宫廷服饰,通体刺绣、色彩华美,“这是清代的老物件儿,五爪龙袍和吉服。”何洪杰说,她去年看了《逃出大英博物馆》,不忍心精美的文物流落海外,下定决心收藏了这两套吉服。工坊四周的墙上也挂满了绣品,“这个是我师爷李树堂大师的作品,这面墙这些都是清代的,有一品官员的补子,还有马面裙的图案……”何洪杰滔滔不绝地介绍自己收藏的精美绣品,“我工作了十二年,工资都用来买这些了。”

何洪杰想把工坊打造成一个小的京绣博物馆,学生们在这里学习遇到困难,可以直接看清代的原品。“收藏的这些作品代表了当时工艺美术的最高水准,可以让学生感受到最正宗的京绣技艺,长期沉浸式学习也可以提升学生的综合素养。”一些教育更是润物细无声的,何洪杰说,很多学生现在受老师影响,也会攒钱收藏一些珍贵绣片,为传承与保护京绣技艺尽绵薄之力。

传承:“双师”工坊制 学原汁原味京绣技艺

2017年,丰职成立非遗专业,该专业是国内首个以“非遗”命名的中职类专业。非遗专业建立了“京绣”“木工”“玉雕”“景泰蓝”“金工”五工坊,并以“工坊式”人才培养模式,进行日常的教育教学工作,即师父带领徒弟学习,再“传帮带”给师弟师妹,一起交流研讨。通过“工坊式”人才培养模式,学生通过项目进行实践,并提升技能。在工坊中,老师成为学生的师父,不仅可以教授给学生知识和技能,并且可以在匠心和匠品方面,对学生产生潜移默化的影响。

“我们这个模式更加符合当今的教育体系。如果将十几岁小孩扔到传统非遗工作室里头,学历问题没有办法解决。”何洪杰说,因此将非遗纳入中职教育,是比较科学的。在北京市教委牵头下,丰职和北京联合大学实行“七年贯通制一体化”培养模式,学生在丰职上五年,再到联大上两年,可取得本科学历。

作为首家开设非遗专业的中职院校,没有先例可参考,非遗专业的老师们探索出了“双师”制的教学模式:校内老师+聘请非遗传承人大师来校指导,“大师手里的功夫都非常好,但是他不会讲。而我们的教师,可以将大师传授的技艺,转化为学生能够领悟的语言。两种学习模式相互补充,‘双师’的模式能够让孩子们感受到最原汁原味的非遗学艺的过程。”在工坊筹备初期,何洪杰和同事一个一个走访工艺美术大师,介绍学校的情况,希望大师能来给学生讲课。令她感动的是,一听说是给学生上课,没有一位大师拒绝。“景泰蓝工坊,我们邀请了国际工艺美术大师李佩卿、玉雕工坊邀请了福建省级工艺美术大师林建国,这些传承人和工艺美术大师,对于我们非遗专业的教学工作,给予了大力的支持。”何洪杰的师爷——京绣第五代代表性传承人李树堂大师,九十多岁的高龄,也会拄着拐杖来学校里指导学生的京绣技巧,鼓励孩子们好好学习,将来把京绣技艺发扬光大。

感念于各位工艺美术大师的鼎力相助,何洪杰更加坚定了继续走下去的心。同时来自学生的回馈,也让她确定,她的付出是有意义的。有一位学生让她印象深刻,因为家庭原因刚进校的时候是“叛逆少女”,但何洪杰发现她酷酷的外表下对待绣活儿非常用心。“我问她愿不愿意加入工坊,她‘嗯’了一声。”后来这个孩子的转变让何洪杰非常惊喜,“绣《江山千里绣》的时候,时间紧任务重要熬夜赶工,这个孩子刚做完阑尾手术,隐瞒自己的情况也来了,后来因为伤口发炎要去买纱布我才知道。”何洪杰说,后来这个学生也正式成为她的徒弟。

“非遗专业每年有一百多名毕业生,我会在其中选择几个收徒,作为京绣第八代代表性传承人。”何洪杰目前有五个徒弟,她也有自己的一套收徒标准:首先要人品好,其次要能吃苦,最重要的是手艺要好,要能把京绣技艺传承下去。

在学校教学间隙,何洪杰会到中小学去上体验课,很多学生就是通过体验课对京绣产生兴趣,进入丰职深入学习。“2021年我在赵登禹中学上课,有一个小姑娘怯怯地加了我的微信,去年她入学告诉我,正是因为那节体验课,她开始了解京绣、爱上京绣。”说到这,何洪杰很开心,“播下一颗种子,不知道什么时候就会生根发芽。我的责任就是多播种,静待他们成长。”

何洪杰与同学们讨论京绣纹样

知识链接

京绣:图必有意、意必吉祥

京绣是一门古老的传统刺绣工艺,明清时期大为兴盛。它用料考究,制作工序复杂严谨,需要经过画稿、扎稿、磨稿、刷稿、上绷、选线配色、刺绣、整理绣品等工序才能完成一件作品,最主要的特点是“图必有意、意必吉祥”。京绣不仅代表着曾经的皇家艺术之巅,更在新中国工艺美术领域承担着重要的使命。2014年11月,京绣被列入第四批国家级非物质文化遗产名录。

本版文/记者 郭晓妍
摄/记者 姜灏