

当代苏绣产品设计的传承与创新路径研究

徐子珂*, 黄 澄[#]

南京林业大学艺术设计学院, 江苏 南京

收稿日期: 2024年2月14日; 录用日期: 2024年3月6日; 发布日期: 2024年4月15日

摘要

苏州有两千五百多年的历史, 吴文化也是中华文化的重要组成部分。这座古城的历史文脉串联起了整座城市的古往今来, 而苏绣就是吴地历史中不可或缺的珍宝。苏绣文化的传承与保护一直以来都是一项长久的、具有系统理论背景和实际操作意义的工作, 然而, 随着社会的发展和变革, 传统的保护措施显然不适用于当下的社会发展形态, 因此, 对于苏绣文化的保护与传承也应随着社会发展而不断创新与发展。本文对于苏绣这项地域传统艺术的传承现状进行了分析, 并试图从技艺、形式以及传播方式等方面探索出传统艺术创新路径, 意在将中华文明的瑰宝继续传承并发扬。

关键词

吴文化, 苏绣, 苏绣技法

Research on the Inheritance and Innovation Path of Contemporary Suzhou Embroidery Product Design

Zike Xu*, Ying Huang[#]

College of Art and Design, Nanjing Forestry University, Nanjing Jiangsu

Received: Feb. 14th, 2024; accepted: Mar. 6th, 2024; published: Apr. 15th, 2024

Abstract

Suzhou has a history of over 2500 years, and Wu culture is also an important component of Chinese culture. The historical context of this ancient city connects the entire history of the city, and Su embroidery is an indispensable treasure in the history of Wu. The inheritance and protection of Suzhou embroidery culture has always been a long-term, systematic theoretical background and practical operation. However, with the development and change of society, traditional protection

*第一作者。

[#]通讯作者。

measures are obviously not applicable to the current form of social development. Therefore, the protection and inheritance of Suzhou embroidery culture should also be constantly innovated and developed with the development of society. This article analyzes the current status of the inheritance of Su embroidery, a regional traditional art, and attempts to explore innovative paths in traditional art from the aspects of craftsmanship, form, and dissemination, with the aim of continuing to inherit and promote the treasures of Chinese civilization.

Keywords

Wu Culture, Su Embroidery, Su Embroidery Techniques

Copyright © 2024 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 研究背景及研究目的

苏绣是中华传统文化中的瑰宝，有着两千多年的历史，贯穿着整个吴地文化的历史沿革过程。在长久的发展过程中，苏绣逐渐形成了自己的风格。苏绣作为一种地域文化的代表，它承载的不仅仅只是一个地域的优秀历史文化，更寄托了人们的美好愿景且与人们的衣、食、住、行以及审美情趣有着密不可分的关系。

苏绣是吴文化重要的构成元素，兼具了物质文化与精神文化双重内涵。如今的苏绣闻名中外，也与其文化底蕴、经济基础有着密切的联系。因此，要想挖掘苏绣的传承与创新路径，对于苏绣历史沿革以及传承现状的研究是必不可少的。

2. 古往今来——苏绣的兴盛与繁荣发展

2.1. 苏绣的奠基时期

战国时期的苏绣色彩艳丽，文案丰富，图像大胆且具有丰富的想象力。在出土的刺绣针法是锁绣针法(见图1)，也是中国出现最早的针法。绣品的图案主要是龙凤等祥瑞图案，同时使用藤蔓加以点缀装饰，色彩活泼艳丽，与楚国文化十分契合[1]。

Figure 1. Lock embroidery

图 1. 锁绣^①

汉朝出土的绣品类型多样，其中主要有信期绣(见图2)、长寿绣以及乘云绣[2]。信期绣通常以带穗的流云图案为主要表现方式，描绘的是南北迁徙时的候鸟以及燕子；长寿绣主要使用锁绣针法来描绘鸟头、云纹、花以及叶片等图案，有长寿之义，使用的丝线颜色靓丽；乘云绣主要描绘祥云以及枝叶图案。针法上除了战国时期已经出现的锁绣针法，还出现了铺绒绣。铺绒绣作为平绣的一种，以纱为底以，用直针平铺绣满，针法整齐。是刺绣针法上的一大突破[3]。

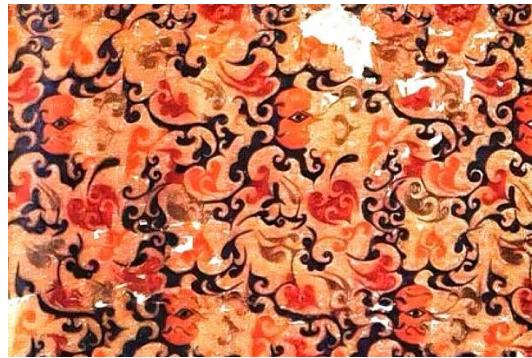

Figure 2. Xinqi embroidery
图 2. 信期绣^②

唐朝时期出土的绣品中，题材大多数都是佛教题材，这与当时唐朝浓厚的宗教色彩十分呼应。此时的刺绣技艺达到了较高的水平并且出现了许多类型的针法，比如盘金、平金、缠针、齐针等。并配合绣法加入了串珠等材料，目的也是为了突出佛像的立体形象。

2.2. 苏绣的发展时期

唐朝以后，由于江南整体战乱较少并且南宋时期将都城迁移到了杭州，此时的苏州经济也是一片繁荣的景象，这种时代背景也为此时的苏绣创造了良好的发展环境。

此时的针法技艺得到了极大的提升，有两面针绣、齐针以及散套针等，绣品的题材也有唐朝时期的佛像转为花卉以及花草图案。由于此地水系较多，菱角以及莲花等水生植物成为了绣品的主要形象[4]。

宋朝时，苏州被升为平江府，此时的苏州城内十分盛行苏绣，城内种种作坊、工作都与苏绣息息相关，形成了非常浓厚的商业繁荣景象。宋朝的绣品已经不仅仅是日常的生活用品，已经发展出了艺术欣赏品，用作观赏、收藏之用。这也是苏绣历史上首次开辟出了欣赏品的门类。

此时的绣品不管是表现技法还是针法记忆，相比之前都有了极大的提升。绣娘在进行刺绣的过程中，善于观察花鸟的形象和变化，能够根据不同的材质变化选择不同的针法，更加生动地表现出图案题材原本的美好之处。更多的针法例如发绣、纳纱绣开始出现。

元朝出土的绣品并不多，但在针法的运用上已经较为多样，题材也大多数符合江南的地域特色。在欣赏类的苏绣作品上题材更加多样，技法也更加成熟。

2.3. 苏绣的全盛时期

苏绣的发展在明清时期已经趋于鼎盛，“衣被几遍天下，而尤以吴阊为绣市”。

从明朝开始，苏州逐渐成为了全国的商业中心以及文化中心。这个时期的苏绣大致可以分为宫廷绣、闺阁绣以及民间绣。

宫廷绣主要涉及朝廷官服以及皇家服饰，技法上主要使用戗针、擞和针、盘金和铺绒等，不同的服

饰使用不同的题材比如龙、凤以及祥云、水纹等等。顾绣(见图3)是闺阁绣最有代表性的一脉，也是苏绣中极具代表性的分支。题材多为山水诗画，技法多样，丝线颜色过渡自然、衔接顺畅。很多绣品都将刺绣和绘画结合起来，这也与当时的文人阶级有着很大的联系。民间绣的发展与明朝的商业贸易密切相关，明朝繁荣的商业促使苏绣也拥有了广泛的市场。此时的苏州城几乎家家户户从事刺绣相关的工作。而昆曲的兴起也促进了苏绣的发展。

Figure 3. Gu Xiu

图 3. 顾绣^③

这一时期的苏绣经过沉淀，已经发展的较为成熟。“精细雅洁”是此时苏绣的风格特点，精细到看不出针脚，惟妙惟肖，像画一样。同时用色淡雅，富含清新脱俗的文人之气[5]。

清朝时期的宫廷绣华丽、富贵。苏州织造作为江南三大织造府的其中一所，主要负责刺绣，宫廷对于苏绣的要求也极高，简而言之就是要凸显其雍容华贵之感。清朝的闺阁绣主要服务于大户人家的女性，风格依旧精细雅洁，是宋代以及明代苏绣的进一步传承和发展[6]。同时，双面绣的发展已经趋于成熟，反映出了清朝时期苏绣的一片繁荣景象，标志着苏绣的极高成就。

2.4. 近代至现代时期

清朝末期，西方列强的入侵导致西方的文化、技艺等逐渐进入我国。此时的苏绣与时俱进，结合西方的技术发展出了乱针绣以及仿真绣。

新中国成立之后，苏绣又得到了进一步的发展，并且销往海外。苏绣在原先技法技艺的基础上又进一步得到了提高。

3. 苏绣传承现状分析

3.1. 苏绣艺术的传播现状

苏绣发展至今以及拥有了两千多年的悠久历史(见图4)，从古至今都是吴地文化中最重要的一部分，也是中国优秀传统文化的体现。时至今日，越来越多的外来文化入侵，传统的风格已经不再是人们所追求的主流文化，人们越来越青睐于快时尚文化而渐渐淡忘了富有中国韵味的绣品，哪怕是位于四大名绣之首的苏绣也难幸免。坚持传承苏绣的民间手艺人也越来越少，其在中国本土上的受欢迎程度实在是可悲[7]。

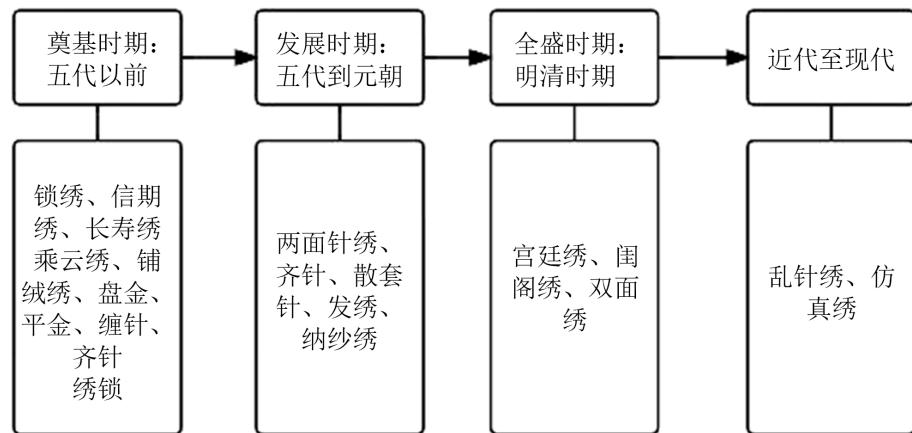

Figure 4. The evolution of Su embroidery needling techniques
图 4. 苏绣针法演变^④

3.2. 苏绣传播现状的原因及相关原因分析

本文认为影响苏绣传播发展的因素主要有材料昂贵、风格小众、受到外来绣品冲击以及产业链分散等原因。首先，受到清朝时期的风格影响，苏绣的材料越来越精细、昂贵，而工艺也越来越繁缛复杂，每件苏绣绣品的成本都很昂贵，使得许多原本有购买意向的群体望而却步[8]。其次，随着时代不断发生变化，各国文化交流越来越紧密，韩国、日本、意大利等国的机绣产品大量的涌入中国市场，对苏绣及其市场发展产生了巨大的冲击。众多年轻人都开始追求极简、欧式、韩式等风格，人们逐渐忘了让每一个国人引以为傲的传统风格，苏绣也随之备受冷落。除此之外，苏绣产业在整体规划和运作管理上，都存在着诸多的不足。产业内各作坊、工作室都分散经营，没有形成一个强有力的品牌，这相较于其他产业则显示出了明显地劣势。

因此，对于苏绣的传承与创新发展，亟需寻找出合适的方法以及出路，将我国优秀的非物质文化遗产发扬壮大。

4. 苏绣的持续创新路径

4.1. 技艺的创新

4.1.1. 针法创新

刺绣是一种运用针线和技法创造生动的、活灵活现的图案的一种技艺，不同的针法能够表现出不同材料的质感以及特点，在绣不同的材质比如柔软的羽毛、坚硬的竹子等材质时可以选用不同的刺绣技法，增强苏绣的表现力。

4.1.2. 材料创新

在现代化发展的今天，各行各业都开始开发新材料、新技术，苏绣也应当与时俱进。常规的苏绣材料包括丝线、发丝、金丝以及串珠等，可以适当融入一些新材料能够使对于绣品的描绘更加灵活生动[9]。

4.1.3. 图案创新

除了针法创新和材料创新，图案创新也是一种非常重要的创新路径(见图 5)。古时的图案题材多选用有着文人墨客风格的山水鸟兽、云朵水纹以及花卉枝叶等。现如今，要是想将苏绣进一步发扬传承，必定要融入一些紧随潮流的图案，在配色方面也两相融合才能更好地将苏绣继续发扬光大。

Figure 5. Creative Suzhou embroidery
图 5. 创意苏绣[®]

4.2. 形式的创新

4.2.1. 服装运用的创新

苏绣绣品与戏剧服相结合最早出现在明朝，随着昆曲的兴起，同样位于苏州地区的苏绣也开始为昆曲而服务。苏绣的应用为昆曲的舞台效果增添了不少色彩，从而导致全国的戏剧服装都开始盛行使用刺绣。

戏剧服装作用主要是为了将人物形象凸显地更加淋漓尽致，戏剧服装上的图案应该要贴切任务的性格以及形象特色。其次，可以使用不同种类的针法，使戏剧服装随戏角儿的动作变化而活灵活现，使视觉效果更加逼真。在新时代的戏剧服装应用中，可以增加新材料，使绣品轻盈而不是沉重复杂[10]。

1、高定礼服

高定礼服可以说是所有服装中代表着至高品味的一种服饰类型，而现如今人们提起高定服装，最先想到的一定是法国的高定礼服。实际上，高定礼服就是一针一线，为了某个人而专门设计的，这很符合苏绣的制作理念，苏绣有着丰富的技法以及技艺，每一件作品都是艺术的结晶。在如今的时代，可以将苏绣融入高定礼服，这将成为苏绣发展的新路径[1]。

4.2.2. 现代饰品设计运用的创新

首饰自古以来就是一个人身份地位的象征，是个人审美情趣的表达。然而现在国内的首饰的表现过于雷同，缺少本民族的传统风味[11]。

苏绣的绣品大多都寄托着人们的美好愿景和情思，因此色彩大多比较鲜艳亮丽，又或者非常的淡雅清新，在与首饰相交融的过程中，应注意相应的配色，不同类型的首饰配以不同风格的颜色。尽量选用高级的清新淡雅的色彩为主色，少用饱和度过高的色彩，再配合中间色，相辅相成，使首饰更具韵味[12]。

除此之外，文创产品也可以是一种新型的传播发展路径，通过将苏绣与人们日常生活中使用率很高的物件相融合，比如手机壳、钥匙挂坠等等(见图 6)[11]。在设计中凸显苏绣的柔和细腻的触感，给人独特的感受。

苏绣与此类传播性较强、受众较广的产品结合能够更有效地帮助传播中华传统文化。

Figure 6. Suzhou Museum Suzhou embroidery bookmark
图 6. 苏州博物馆苏绣书签^⑥

4.2.3. 室内空间中的运用创新

1、软装设计

软装设计主要指对于家居陈设品的设计(见图 7)，包括形式、配色、材料等。运用各种手法呈现出一个极具审美意味的空间。苏绣与软装设计相结合，一方面能够使软装更具韵味，以方便也可以促进苏绣的进一步发展，提高商业价值。

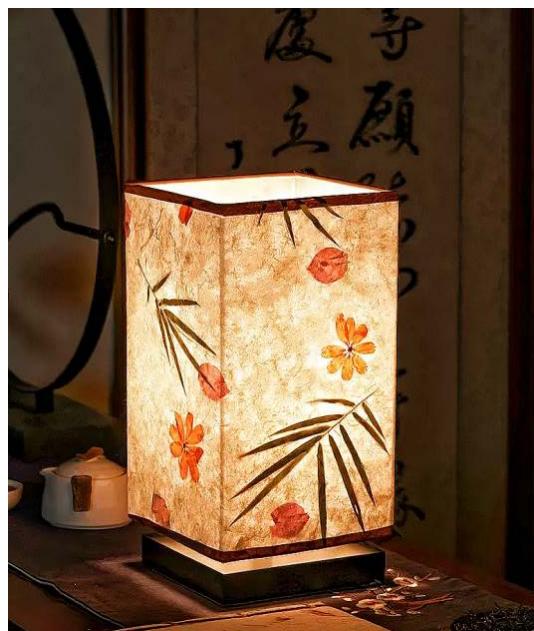

Figure 7. Suzhou embroidery creative retro table lamp
图 7. 苏绣创意复古台灯^⑦

2、空间元素

自古至今。苏绣的图案素材丰富多样，花卉、鸟兽、云纹等等应有尽有，不同的图案都有着不同的审美趣味。在室内设计的过程中，可以直接将苏绣元素运用在墙面或者地面等等位置作为装饰，也可以从中提取元素，比如提取苏绣的常用配色或者是太湖石、云纹等等加以融合。使用苏绣将室内空间进行整合，能够顺应审美趣味，提升空间的层次感。

4.3. 传播方式的创新

4.3.1. 借助“一带一路”政策

目前，“一带一路”的各个国家都与苏州保持着良好的贸易关系，并且形成了利益共同体。苏州可以借助“一带一路”的国家政策，把苏绣这一品牌做大做强，创新发展保持苏绣的国际竞争力，扩大苏绣的品牌价值，使苏绣能够走向世界。

4.3.2. 拓宽销售渠道及对象

在以前，苏绣基本上是为了贵族、以及大户人家等等有权有势的人所设计，主要销售的人群也大都是这一类人群及文人墨客等。但是在今天，苏绣应该要顺应不同层次的消费者的审美需求及意向，进行各个层次的创作及设计，并设立不同的价位和种类，让每一个欣赏喜欢苏绣的大众都能够拥有苏绣的物件。

除了对象，渠道也应该相应拓宽。近几年，许多电子商务平台相继涌出，这类更接近大众的渠道应该更多地被利用，而不是仅仅局限于某个手工小店。

4.3.3. 新媒体推广，提高知名度

最后，在新媒体时代，网络传播的速度是最快且具有效率的。网络广告是当代最常见的一种推广方式，苏绣也应该紧随潮流，遵循时代发展的趋势。信息化时代，网络可以根据实时大数据，精准地将苏绣推广给对它感兴趣的用户，提高新时代人群对于这项传统工艺的认知程度。

5. 总结与展望

苏绣是吴文化中重要的一环，是民间传统文化的产物，与人民的生活息息相关。将苏绣这一传统艺术继承与发扬，使之成为能够体现中华文化以及吴地文化的著名品牌，就是弘扬吴文化的优秀传统，将为苏州的现代化发展提供良好的依据和基础。

注 释

①图 1 来源：锁绣 百度

https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=%E9%94%81%E7%BB%A3&step_word=&hs=0&pn=16&spn=0&di=7308398814245683201&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=0&ie=utf-8&oe=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st=undefined&cs=3953061874%2C486668261&os=175192334%2C3161493708&simid=3406468885%2C418395293&adpicid=0&lpn=0&ln=571&fr=&fmq=1709972641647_R&fm=&ic=undefined&s=undefined&hd=undefined&latest=undefined©right=undefined&se=&sme=&tab=0&width=undefined&height=undefined&face=undefined&ist=&jit=&cgi=&bdtype=0&oriquery=&objurl=https%3A%2F%2Fgss0.baidu.com%2F70cFfyinKgQFm2e88IuM_a%2Fbaike%2Fpic%2Fitem%2F72f082025aaaf40fc1069c7eab64034f79f01954.jpg&fromurl=ippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3Fkwtj_z%26e3Bkwt17_z%26e3Bv54AzdH3FetjoAzdH3F88mld0b_z%26e3Bip4&gsm=1e&rpstart=0&rpnum=0&islist=&querylist=&nojc=undefined&dyTabStr=MCwyLDMsMSw2LDQsNSw4LDcsOQ%3D%3D&lid=11186297901726183606

②图 2 来源：信期绣 百度 换图

https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=%E4%BF%A1%E6%9C%9F%E7%BB%A3&step_word=&hs=0&pn=3&spn=0&di=7308398814245683201&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=0&ie=utf-8&oe=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st=undefined&cs=1321195913%2C68466539&os=389696308%2C2212190486&simid=3414112195%2C379472637&adpicid=0&lpn=0&ln=196&fr=&fmq=170

[9978318046_R&fm=&ic=undefined&s=undefined&hd=undefined&latest=undefined©right=undefined&se=&sme=&tab=0&width=undefined&height=undefined&face=undefined&ist=&jit=&cg=&bdtype=0&oriquery=&objurl=https%3A%2F%2Fimage.xmcdn.com%2Fgroup36%2FM0A%2F0C%2F90%2FwKgJUlo3ZAvQ-EO6AAG6NDhxI-4196.jpg%3Fop_type%3D4%26device_type%3Dios%26upload_type%3Dattachment%26name%3Dmobile_large&fromurl=ippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3F4_z%26e3Bxt4wsyw_z%26e3Bv54AzdH3F08lcnddcAzdH3Ff57g1AzdH3Fmn8nn8c9AzdH3F&gsm=1e&rpstart=0&rpnum=0&islist=&querylist=&nojc=undefined&dyTabStr=MCwxLDIsMyw1LDYsNCw3LDgsOQ%3D%3D&lid=11312394228149209964](https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=%E9%A1%BE%E7%BB%A3&step_word=&hs=0&pn=32&spn=0&di=7308398814245683201&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&itype=2&ie=utf-8&oe=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st=-1&cs=3303641198%2C3518742244&os=265298686%2C155426304&simid=3474356312%2C299512224&adpicid=0&lpn=0&ln=1368&fr=&fmq=1709973109428_R&fm=result&ic=&s=undefined&hd=&latest=©right=&se=&sme=&tab=0&width=&height=&face=undefined&ist=&jit=&cg=&bdtype=0&oriquery=&objurl=https%3A%2F%2Fimage.xmcdn.com%2Fgroup36%2FM0A%2F0C%2F90%2FwKgJUlo3ZAvQ-EO6AAG6NDhxI-4196.jpg%3Fop_type%3D4%26device_type%3Dios%26upload_type%3Dattachment%26name%3Dmobile_large&fromurl=ippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3F4_z%26e3Bxt4wsyw_z%26e3Bv54AzdH3F08lcnddcAzdH3Ff57g1AzdH3Fmn8nn8c9AzdH3F&gsm=1e&rpstart=0&rpnum=0&islist=&querylist=&nojc=undefined&dyTabStr=MCwxLDIsMyw1LDYsNCw3LDgsOQ%3D%3D&lid=11312394228149209964)

③图3 来源：顾绣 百度

https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=%E9%A1%BE%E7%BB%A3&step_word=&hs=0&pn=32&spn=0&di=7308398814245683201&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&itype=2&ie=utf-8&oe=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st=-1&cs=3303641198%2C3518742244&os=265298686%2C155426304&simid=3474356312%2C299512224&adpicid=0&lpn=0&ln=1368&fr=&fmq=1709973109428_R&fm=result&ic=&s=undefined&hd=&latest=©right=&se=&sme=&tab=0&width=&height=&face=undefined&ist=&jit=&cg=&bdtype=0&oriquery=&objurl=https%3A%2F%2Fgimg2.baidu.com%2Fimage_search%2Fsrc%3Dhttp%3A%2F%2Fb-ssl.duitang.com%2Fuploads%2Fitem%2F201602%2F25%2F20160225151650_HMv4x.jpeg%26refer%3Dhttp%3A%2F%2Fb-ssl.duitang.com%2Fapp%3D2002%26size%3Df9999%2C10000%26q%3Da80%26n%3D0%26g%3D0n%26fmt%3Dauto%3Fsec%3D1712565127%26t%3Df75abef5bb91cd1fa3c49d5381e98068&fromurl=ippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3Fooo_z%26e3B17tpwg2_z%26e3Bv54AzdH3Fks52AzdH3F%3Ft1%3Dcnbc8cdm0&gsm=1e&rpstart=0&rpnum=0&islist=&querylist=&nojc=undefined&dyTabStr=MCwyLDMsMSw2LDQsNSw4LDesOQ%3D%3D&lid=11575435149392061321

④图4 来源：苏绣针法演变，自绘

⑤图5 来源：创意苏绣 小红书 换图 hV4vKRC2z7IpbyJ <http://xhslink.com/207zgD>

⑥图6 来源：苏州博物馆苏绣书签 小红书 TfHtJjzD9Wk4ZhS <http://xhslink.com/3OYsgD>

⑦图7 来源：苏绣创意复古台灯 花瓣 换图 <https://huaban.com/pins/5551004996>

参考文献

- [1] 欧阳诗佳. 苏绣艺术的传承与创新[J]. 明日风尚, 2021(12): 160-162.
- [2] 府涵璐. 论苏绣技艺与现代饰品设计的融合[J]. 天工, 2022(2): 16-17.
- [3] 汤雨涵, 余美莲. 苏绣技法及艺术特征研究[J]. 轻纺工业与技术, 2020, 49(1): 19-20.
- [4] 陆秋澄. 浅析苏绣的传承与创新[J]. 文化产业, 2021(32): 20-22.
- [5] 张天亮. 苏绣在现代首饰设计中的运用[J]. 轻纺工业与技术, 2020, 49(12): 49-50.
- [6] 张伊. 苏州地域特色在刺绣创作上的运用研究[D]: [硕士学位论文]. 苏州: 苏州科技大学, 2017.
- [7] 虞洋. 中国丝绸的瑰宝——苏绣与苏州缂丝[J]. 现代丝绸科学与技术, 2020, 35(4): 22-26.
- [8] 叶华英. 浅析苏绣的材料、表现技法与展示方式的创新——以梁雪芳刺绣作品为例[J]. 辽宁丝绸, 2019(4): 1-2+35.
- [9] 周芬. 苏绣艺术特征及其在现代服饰品中的设计应用[J]. 天工, 2021(1): 114-115.
- [10] 王丽华. 薪火传承——江南苏绣传统工艺与非遗活化创新运用的探索研究[J]. 苏州工艺美术职业技术学院学报, 2020(4): 74-77.
- [11] 张琳婧, 刘灿明. 苏绣艺术在时尚腕表中的创新设计[J]. 轻纺工业与技术, 2021, 50(2): 38-39.
- [12] 庄钰萱. 苏绣在软装饰设计中的结合与运用[J]. 西部皮革, 2022, 44(6): 139-141.