

蒋艳玲：苏韵入疍家 巧手绣古今

◎刘雪源

蒋艳玲，河北承德人，1972年10月生，毕业于苏州镇湖金吴针技术学校刺绣专业。广西工艺美术协会会员，北海市工艺美术大师，北海市民间文艺家协会理事，北海市非遗保护协会理事，北海市非遗代表性项目疍家绣第三代传承人，北海市疍家绣非遗传承教学传授导师。

晨曦初照，蒋艳玲如往常一样，把绣架安放在自然光线最好的地方，然后拿起绣针，双手上下翻飞，绣针在薄如蝉翼的透明丝绢上轻盈穿梭。绣架上渐渐显现出一幅一江两岸、千壑万仞、水天一色的山水长卷，那是仿黄公望的《富春山居图》。整幅刺绣长8.16米、宽0.43米，采用平针、乱针、滚针等多种针法，针脚细腻，颜色表达丰富，运用黑、白、绿灰、水灰等多种色线，每一色线从浅至深又多达10多个色级，把这幅传世名画的韵味和意境体现得淋漓尽致。

“仿古画绣不仅要像，更要保持画稿的神韵，与其说是对古代名人画作的二次创作，不如说是与古人对话。为了还原画作的真实意境，手工底稿不光要准确无误地勾勒出原稿的轮廓，还要标画出丝线的走向，这是对画工和针法技艺的双重考验。”蒋艳玲说，这幅获得2020年广西工艺美术作品“八桂天工奖”金奖的仿古画绣品《富春山居图》，一天七八个小时，她足足绣了两年零八个月的时间。

一幅绣品的完成少则几个月，长则两三年，在当今这个追求速度和节奏的社会，实在是太慢太慢，但对于绣了二十年的蒋艳玲来说，却是再平常不过的事情。“像这只拳头大的小猫，就绣了三个月。”蒋艳玲拿出一只小猫刺绣摆件，一只毛茸茸的橘色调皮活泼小猫在丝绢上活灵活现呼之欲出，而丝绢另一面，橘色小猫呈现出的却是黑白。如此奇妙的变化，却根本看不出针脚在哪里。“这是双面异色绣，一针双线，要照顾两面色彩互不影响，异色分明，难度更大些，所以耗时更长。不过，一针一线绣的过程，绣的既是作品，也是人的心志。”

蒋艳玲是满族人，自小熟悉服饰刺绣，

蒋艳玲刺绣作品《事事如意》

蒋艳玲刺绣作品《笛声悠悠》

蒋艳玲刺绣作品《双栖图》

的200多种针法，疍家绣不过40多种针法，要简单得多，对有着扎实苏绣功底的蒋艳玲来说，问题不在技法，而在对疍家绣色彩、图案原始质朴风格、文化内涵的理解和把握。

疍家人常年生活在海上，生活环境比较单一，但并不影响她们对美的追求，她们把对生活的热爱、情感及信仰绘入绣品，花鸟虫鱼，龙凤麒麟，衬以太阳纹、云雷纹、水波纹等，点缀在笠帽带、头巾、衣领、衣袖、裤脚中，色彩明艳，对比强烈，每个图案都有吉祥如意，大俗大雅，充满强烈的海洋气息和活力。疍家绣与精致细腻的苏绣完全是两种不同风格，疍家绣用的是棉线，粗犷多彩，抢眼有趣；苏绣用的是蚕丝线，内敛端庄，侧重整境。

蒋艳玲不是个墨守成规的人，她在学习疍家绣的过程中，就在思考当已经上岸定居的疍家人因时代浪潮影响而逐渐远离了传统服饰，疍家绣这一体现北海疍民生活情趣与审美的民俗文化重要载体想要流传下去，就必须要有新的表现形式。如果将苏绣融合进去，其表现形式会不会更丰富？于是她试着绣了一块疍家传统题材梅花图案的“兜肚”，在保留花卉图案纹样原有风格的基础上，增加了丝线、用色和针法，通过线条交错重叠和分层加色的技巧，

打破传统“排比其线，密接其针”的绣制方式，赋予绣品自然立体效果。她发现，两种不同风格的融合，竟然碰撞出意想不到的效果，疍家经典图案在苏绣工艺的加持下，更加灵动细腻、质感强烈，古朴又不失时尚气息。王炎英老师看后十分赞叹：“传统要保留，也要打破。你做得很好！”

想要把绣品题材表现得更有美感和灵动，需要融合多种不同的针法。蒋艳玲在疍家绣原有的40多种针法的基础上，增加了更多的苏绣针法。比如疍家绣的鱼儿，传统平针绣和乱针绣大多是平面效果，光照在上面时透亮、有光泽，但每一处都这样呈现，就少了跌宕起伏、明暗对比。而融入苏绣的滴滴针法，针脚距离缩短，线性针脚变为点状针脚，之间再采用相隔、相叠、相接、相交的形式，既避免了长针脚丝线对光的折射，短针脚自身也呈现出独特的颗粒感，光影也更丰富立体。除了各种不同技巧的针法，细节处还增加劈丝，因为线的质地和粗细在交错承转间能影响到光影进退的动感。劈丝就是将一根蚕丝线再劈分成更细的线，一根蚕丝线可以劈分成16份或32份细丝，比头发丝还细，轻巧到能够飘浮在空中。这样的丝线处理金鱼尾巴或动物毛发时，特别有质感。获得2022年北海“石榴籽杯”工艺美术作品大赛银奖的《鸿运当头》，蒋艳玲不但加入了滴滴针和劈丝工艺去表现水中游弋的金鱼，而且还别具匠心地创新了一项新的针法——五角星针，让金鱼的头部显得更立体更栩栩如生。

刺绣行里有“一笔千线”之说，即书画家信手一笔，刺绣就要千针万线。一幅刺绣作品，少则数万针，多则数十万针。相对于绘画刺绣，书法难度更大。蒋艳玲当初创作获得2021广西工艺美术作品“八桂天工奖”银奖的《毛泽东诗词》绣品时，为了描底样，足足花了一个月时间。刺绣前要先在底料上描好要绣的样，行话叫描花，描花执笔要直，持中锋之势，起笔落笔无须藏锋，无须抑扬顿挫，而要求始终线细如丝，为的是刺绣后不露墨迹。刺绣要用丝线把笔锋的韵味绣出来，如枯笔、飞白……一笔下去是数不清的针脚，要有连贯性，又要有枯笔的味道。字迹虽然是黑色，深浅层次也有体现，越是单一的颜色，对色彩的控制要求越高。常人眼中大约十多种颜色的绣线，实际上多达上百种，如同样是黑线，有偏黑，有偏红，有偏蓝，多达20多种。

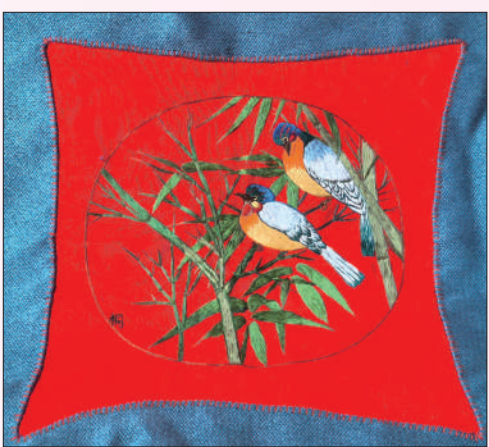
在苏绣的众多精湛技艺中，“双面异色异样绣”堪称一绝。这种绣法不仅要求隐藏线结，更需在正反两面展现出截然不同的图案，且色彩各异。蒋艳玲打算将这一绝技用于疍家绣的创新。“疍家绣想要更好的传承，就不能只盯着传统，需要借鉴其他绣种的针法和题材，创新才有生命力。我被选为疍家绣非遗代表性项目传承人，就有责任保护好、传承好、发扬好这一传统技艺。”在她的紫桐绣坊里，时光静默，蒋艳玲垂首凝神，左手抵住绢纱，右手捻起针，循着点位向下刺去，然后飞快从绷架下方拉直丝线，绢上留下一道线痕，再寻点位，再从下往上刺……她要绣的，一面是疍家绣的龙图案，另一面是苏绣的凤凰图案。

面对非遗传承遇到的普遍性问题，如何让这门古老的艺术焕发新的生机，延续永恒的魅力，蒋艳玲坦陈：“刺绣是慢工出细活，上手慢，成品也慢，现在很多年轻人没这个耐心，人才培养确实不容易，但再难也要去做。毕竟，一针一线，连起的不仅是图案，更是文化的血脉。”蒋艳玲在坚持师徒传承模式的同时，还入驻合浦海丝非遗馆，在北海职业技术学院开设刺绣课程，积极参与各类社会公益活动，开展宣传展演及技艺教学研讨等。

在中国文化传承里，有一种极为珍贵的认知，叫作“为天下留一颗读书的种子”。而蒋艳玲为疍家绣所做的一切，也正是“为北海留一颗疍家绣的种子”。

蒋艳玲疍家绣作品《鸿运当头》

蒋艳玲疍家绣作品

蒋艳玲刺绣作品《旗袍手包》

蒋艳玲刺绣作品《牧归图》

赏析

翻开《枕水廉州》，就像推开了一扇尘封已久的通往老廉州的时光之门。

这本书是合浦县作协副主席刘忠焕的新著，他以细腻的笔触和真挚情感，将廉州的乡土人情、历史文化缓缓道来。全书分为“海角春风”“阜市人烟”“风雅廉阳”“文物之光”四个部分，全方位地展现了廉州独特的地域文化和深厚的历史底蕴，引领读者进行了一场跨越时空的文化之旅。

在“海角春风”部分，作者用生动的文字描绘了廉州的自然风光与地理风貌，让我真切感受到了这片土地的钟灵毓秀。海角亭，这座承载着无数历史记忆的建筑，在作者的笔下仿佛有了生命，“海角风光，千秋依旧”，站在海角亭上，海风拂面，那是岁月的温柔抚摸，也是对历史的深情凝视。作者对廉州山水的描写，不只是简单的景色呈现，更融入了对家乡深深的眷恋。那些关于山海相依、港湾交错 的描述，让我仿佛置身其中，看到了湛蓝的海水、金色的沙滩，还有郁郁葱葱的山峦。廉州的自然风光不仅是大自然的馈赠，更是孕育当地文化的摇篮，它赋予了廉州人豁达、包容的性格特质。

“阜市人烟”将镜头对准了廉州的市井生活和商业文化。古街的石板路、林立的商铺、熙熙攘攘的人群，构成了一幅充满烟火气的画卷。从古老的贸易码头到繁华的街市，廉州的商业历史源远流长。书中描写的传统手工艺品店、热闹的集市，让人感受到了廉州经济发展的脉搏。在这里，我看到了廉州人对生活的热爱和对传统的坚守。他们在时代的变迁中，始终保持着那份对商业的敏锐和对生活品质的追求，使得廉州的商业文化得以代代相传，历久弥新。

“风雅廉阳”则展现了廉州丰富的文化艺术和人文风情。当地的文人墨客，以笔为刃，描绘着廉州的山水风光，处处流淌着千年风雅。这里，是苏东坡曾涉足之地，他留下的足迹与诗篇，为廉阳添了一抹深厚的人文底色。漫步其间，仿若能听见东坡先生的琅琅诵读。除此之外，永安的悠悠古韵也值得探寻，古老的“四排楼”、斑驳的墙壁，无一不在诉说着往昔的故事，让人在触摸历史纹理时，沉醉于廉阳独特的魅力之中。沉醉书间，我深刻体会到廉州文化的多元性和丰富性，这是廉州人民精神世界的生动体现。

“文物之光”聚焦于廉州的历史文物和古迹，让那些沉默的文物开口诉说过去的故事。合浦汉墓群出土的文物，见证了廉州作为海上丝绸之路重要节点的辉煌历史。精美的陶器、华丽的青铜器、璀璨的珠宝，每一件文物都承载着特定的历史信息，它们是廉州历史的实物见证，也是中华民族文化宝库中的瑰宝。作者对文物的细致描写，让我仿佛穿越时空，看到了古代廉州的繁荣昌盛，感受到了不同文化在这里交流碰撞产生的火花。这些文物不仅是历史的记忆，更是激励后人不断探索、传承和创新的精神源泉。

读完《枕水廉州》，我心中满是对这片土地的敬畏和向往。它让我明白，每一个地方都有其独特的文化价值，这种价值不仅体现在自然风光和历史文物上，更体现在当地人民的生活方式、精神追求和文化遗产中。希望更多的人能翻开这本书，走进廉州，去感受那枕水而居的独特韵味，同时去领略地域文化的无限魅力。

拾遗

“芥子园”里的翁婿情

◎王小梅

“芥子园”是明末清初文学家、戏剧家李渔所建园林的名字，也是李渔所开书铺的名字，它还是李渔倡编的一套画谱的名字。1679年成书的《芥子园画传》，是“中国第一部系统性绘画技法图谱”。

清朝康熙元年（1662年），52岁的李渔告别了风景如画的西子湖，举家来到人文荟萃、虎踞龙盘的六朝古都南京，1668年前后建成“芥子园”，取“芥子虽小，能纳须弥”之意。

早年，年少气盛的李渔虽然才高八斗，但所学所识并不能让他在科举考场上占优势，连连失利，让他彻底扼杀了从政之心，走上了归隐伊园作诗吟曲的生活。对此李渔曾感叹道：“才亦犹人命不遭，词场还我旧时豪。”还有一件令他烦心的事，就是五十岁之前还未育有子嗣，只好招沈心友为长女李淑韶的入赘女婿。沈心友也就是后来的“芥子园辋川主人”。

沈心友入赘李家之后，便成为李渔的得力助手，尽心尽力地管理书铺、编辑书籍、评点作品、诗词唱和、伴随出游。李渔也尽可能的鼓励和帮助沈心友，不惜以鹰尾策其后。李渔曾作诗赞沈心友：“自汝入辋川，予即东西驰。家政谁代庖，恃尔双雄雌。”

《芥子园画传》即是翁婿二人合力的杰作。该画谱由李渔倡编并亲自作序，女婿沈心友将家中原存的明代画家李流芳的课徒山水画稿四十幅，交由山水画家王概整理和增补，经三载增至百三十页，并由王概编成《青在堂画学浅说》，康熙十八年（1679年）在李渔的资助下套版精刻的《芥子园画传》初集《山水卷》出版，这便是《芥子园画传》的发端。

《芥子园画传》将树木山石、梅兰竹菊、草虫花卉，中国画中的各种符号一一分解整理形成图谱，为中国艺术史画下了浓墨重彩的一笔，也见证了芥子园里一段被后世传颂的“足称快婿翁衰老，肯觅封侯奈妇何”的翁婿情。

在文字中品味古城余韵

莫积芬