

匠心

“芙蓉城三月雨纷纷\四月绣花针\羽毛扇遥指千军阵\锦缎裁几寸……”李宇春演唱的中国风歌曲《蜀绣》，以一个绣娘的视角，铺陈开蜀绣的历史。

在蜀地，蜀绣针线交织形成的美丽画卷，是欢快的锦鲤嬉戏穿梭于亭亭玉立的荷花中；是憨态可掬的熊猫嚼着竹子，懒散地靠在芭蕉树下乘凉；是才子焚香抚琴只为博佳人一笑……在国家级非物质文化遗产项目蜀绣代表性传承人孟德芝的工作室，一幅幅栩栩如生的蜀绣作品令人目不暇接。这些作品无一不立体精美，明暗交错、用色考究的画面，让世间万物都生动地呈现在这一片小小的绸缎上。

蜀绣又名川绣，与苏绣、湘绣、粤绣齐名，是中国四大名绣之一，更是中国刺绣的突出代表。2019年11月，蜀绣被列入国家级非物质文化遗产代表性项目保护单位名单。蜀绣讲究“针脚整齐，线片光亮，紧密柔和，车拧到家”，并以明丽清秀的色彩和精湛细腻的针法，形成其独特的韵味。“它的针法和技艺在四大绣里面也算是最多的。”在安静的春日午后，孟德芝徐徐讲起蜀绣的“前世今生”，并谈到了蜀绣在当下的创新与改变。

蜀绣国家级传承人孟德芝： 绣出与时代接轨之作

“蚕丛及鱼凫” 蜀绣的历史源远流长

文献记载，到汉末三国时，蜀绣已驰名天下，并经常作为重要物资去交换北方的战马。清朝中叶后，蜀绣逐渐形成行业，在国际上也享有很高的声誉，更是在1915年的巴拿马万国博览会上荣获金奖。1949年后，四川在成都设立专门的蜀绣厂，使蜀绣工艺的发展进入一个新阶段。到20世纪70年代，农村几乎到了“家家女红，户户针工”的程度，蜀绣产业异常繁盛。

“蜀绣的针法极为繁多，细分下来有130多种，是四大绣中最为丰富的。”孟德芝介绍说，将蜀绣针法分为三大类是比较科学的。首先是基础针法，如铺针、滚针、盖针等都属于蜀绣中的基础针法。第二则是独属于蜀绣的特殊针法，如锦纹针，可以将不同彩丝相互交织，构成上百种纹样。最后一类如乱针等针法。“为什么要将乱针单独提出来呢？因为乱针是苏绣发明的，但现在做刺绣的都在用这种针法，可以很好地表现油画、雕像的色彩，具有透视的效果。”借由这些针法，匠人们以软缎为布，用彩丝绣成一幅幅美轮美奂的艺术品。

从简单的单面绣，到双面绣，再到双面异形异色绣，蜀绣

孟德芝介绍蜀绣。

这一古老技法的边界正被匠人们不断拓宽，并在实践中得到新的发展。孟德芝介绍，她在为北京人民大会堂绣制《秋色高原》时，就曾创新性地把传统的针法和乱针针法混合起来使用。“按照过去的绣法，要么用传统的针法，要么就用乱针，而《秋色高原》的原作是一幅摄影作品，颜色极为丰富绚丽，一根针就要穿几个颜色，必须得把针法融合使用。”她说。

蜀绣的创新不仅体现在技法的搭配使用上，还体现在对传统针法的翻新使用上，如蜀绣独有的锦纹针。锦纹针是一种模仿蜀锦织纹或肌理为特点的针法。孟德芝说，最早的锦纹针是很传统的，铺针后就拉格、定点、拴花，纹样都是有规律可循的。但当她和团队在创作《捣练图》时，发现仕女服饰上的纹样是没有规律的，线条有的长有的短，有的明有的暗。为了解决这一冲突，孟德芝改变了锦纹针的纹样，在区分了服饰的纹样后，又增加了一些明暗，最终才将仕女捣练的场景生动地呈现出来。

现在学生学习蜀绣，不仅需要学习针法，还需要学习美术方面的知识。“比如乱针针法，它更多讲究的是色彩透视，这就需要一些美术功底。”孟德芝说，学生学习蜀绣的同时，还

会上素描、色彩这些课程，在绣色中不断拓展针法技艺。

“花重锦官城” 巴蜀文化赋予蜀绣别样韵味

在寻常人的眼中，四大名绣虽各有千秋，但难以细分不同绣法的技巧。在孟德芝眼中，四大绣虽同为刺绣的突出代表，且都源远流长、底蕴丰厚，但在题材选择、针法技艺和地域文化上，却有显著的差异。

“蜀绣的历史很悠久，有3000多年的历史，是四大绣之首。三星堆出土的青铜立人像的服饰就是蜀绣，在3000多年的岁月中，一代代的匠人对蜀

绣推陈出新，创作了很多优秀的作品。同时，蜀绣的针法也是四大绣里面最多的。”孟德芝列举道，光锦纹针就有100多种花纹，组成的纹样纷繁复杂，有上百种针法。繁多的针法和复杂的技艺，无形中提高了学习蜀绣的难度，“我觉得掌握所有的针法需要20多年，要用20多年不断积累，才能把蜀绣的100多种针法全部学会。”

除开针法数量上的不同，蜀绣的技法也跟其他绣不一样。“比如我们绣牡丹花，用晕针的三种排列方法，也就是二二针、二三针和三三针，这样加针的方法从最深的花心处往外

边绣。但苏绣是从花瓣的边缘往里绣，还要用减针的方法从浅的地方往深处去绣。”孟德芝说，蜀绣在绣鲤鱼时，鳞片的颜色也是由深到浅慢慢去过渡，但其他绣的技法跟蜀绣完全不一样，效果也各有千秋。

蜀地休闲安逸，江浙烟雨朦胧、婉约淡远，岭南开放殷实，湘楚鲜明热烈，不同的地域文化特色，为四大绣打下了深刻的烙印。苏绣喜欢绣亭台楼阁、小桥流水，一般以蓝色和绿色作为主色调，有幽静清雅之感，无一不体现江南水乡的细腻和绵长。岭南商埠众多，市场繁盛，粤绣多用金银线绣，图案繁茂，颇具富丽堂皇之感。湘绣则追求生动感，以画稿为蓝本，用针代笔来进行艺术再创作。

以“少不入川，老不出蜀”著称的巴蜀休闲文化，让匠人们更多地拿大熊猫、鲤鱼这样的动物作为刺绣题材，体现出与自然和谐相处的思想。在孟德芝看来，巴蜀独特的地域和文化，赋予了蜀绣不一样的韵味。

近年来，孟德芝和她的团队致力于蜀绣的推广和破壁，让更多人欣赏到蜀绣的独特魅力，推出了许多文创作品。比如很受市场欢迎的灯罩系列，样式简洁又富含唐诗宋词的意境，顾客买来既可以当灯罩，又可以做装饰，审美与实用性兼具。未来的文创还需要市场的进一步检验，孟德芝说：“蜀绣要跟时代接轨，要伴随时代不断地发展。”

封面新闻记者 李雨心 刘可欣
实习生 王卓 摄影 刘可欣

孟德芝团队开发的蜀绣文创产品。

蜀绣中常见的大熊猫元素。