

陈伯余:辛勤耕耘四十余载 传统发绣绽放新光彩

□记者 徐军霞 通讯员 武桂成

日前,中国轻工业联合会在黑龙江伊春市召开2023中国工艺美术大师工作会议,为第二批61家工艺美术大师传承创新基地授牌。盐城东台市陈伯余工艺美术大师传承创新基地荣获授牌,是全省发绣行业唯一获此殊荣的单位。

年过六旬的陈伯余在发绣艺术的天地里辛勤耕耘四十余载,先后成为中国工艺美术协会会员、中国民间文艺家协会会员,荣获首届中国刺绣艺术大师、江苏省工艺美术师、江苏省有突出贡献中青年专家、研究员级高级工艺美术师、正高级乡村振兴技艺师等荣誉和资质,获评江苏省劳动模范、首届“江苏制造工匠”,2020年5月,被评为江苏省乡土人才大师示范工作室领办人,同年9月被认定为第五批江苏省非物质文化遗产“东台发绣”代表性传承人。

自主创业,刻苦钻研发绣技艺

1958年,陈伯余出生在东台一户匠人家,从小爱好书画,15岁正式拜师学习书法。

陈伯余告诉记者:“有个邻居看到我在家写书法,就介绍我到离我家不远的地方去学习,这个人就是中国书法家协会会员鲍审。当时我就拜他为师,学习书法。”几年

后,陈伯余下到农村插队,但他的学习热情从来没有中断。“鲍审在南通港务处上班,我跟农民借了一辆自行车,骑车到南通港务处,把我的书法带给他看,他当时吓了一跳,你怎么骑这么远的路程,因为我是从早上5点多钟就开始骑自行车,一直骑到下午4点多钟。”后来陈伯余经姐姐介绍,又认识了东台

工艺美术厂的画师张长江,并拜他为师学习绘画。1977年,19岁的陈伯余进入东台工艺美术厂,仅仅两个月的他绘制的产品已经可以出口创汇,他的才华与勤奋得到了领导和师长们的肯定,这为他结缘发绣奠定了基础。

陈伯余后来又拜师当代著名画家、国家一级美术师顾青蛟。厂里把他从设计室调到最关键的发绣车间,陈伯余除了为发绣设计绘制样稿,还直接向绣娘们学习发绣。“为什么要学发绣,学好了我才能在设计的过程中知道绣娘的需求,我绘画的这些东西,要符合刺绣的原理,我画好了,他们更好绣。”就这样,陈伯余在发绣车间一干9年,不但掌握了发绣的整套工艺流程,还参与了“双面彩色发绣”的研制。

上世纪八十年代后期,在国家政策的鼓励下,立志要把发绣做大做强陈伯余动了下海一试的念头,从厂里辞职了。1990年,陈伯余拿出了全部积蓄创办嘉丽发绣厂,成为东台第一家私营发绣厂。一切从零开始,陈伯余顶着巨大的思想压力,寻觅生存和发展的空间。“当时东台的个体户大都是一些贩卖商品的,自产自销做产业的也就我一个。”

陈伯余虚心好学、勤学苦练,绘画、设计、刺绣样样精通。随着事业的发展,他又创办了东台市嘉丽发绣艺术馆,400多名发绣爱好者来这里学习发绣技艺。走进东台市东台镇鼓楼路144号东台市嘉丽发绣艺术馆,仿佛走进了发绣的艺术殿堂,数百件发绣作品琳琅满目,令人目不暇接。

陈伯余在展示技法

陈伯余在介绍发绣

悉心传授,发绣技艺人才辈出

为扩大发绣艺术的影响,陈伯余积极参与国际文化交流活动,携发绣作品赴马来西亚、法国、比利时等国家进行文化艺术交流,为发绣艺术走向世界作出积极贡献。他重视发绣理论研究,11篇论文在国家和省级期刊上发表,2022年10月江苏凤凰美术出版社出版他的专著《东台发绣》。盐城市工业技术学院艺术设计学院邀请他举办“发绣历史演进浅说”讲座,听课人数达800多人。

陈伯余重视培养发绣人才,传承中华民族传统文化。在他的嘉丽发绣厂,先后有400多人慕名前来学习发绣技艺,对此,他毫无保留地热心辅导、耐心传授,一批学有所成的绣工“自立门户”,壮大了发绣队伍。在他的发绣厂里,一批“绣娘”在他的精心指导下,挑起了发绣的大梁。

陈伯余的弟子韩亚凤,现已成为正高级乡村振兴技艺师、正高级工艺美术师;王爱萍也是高级工艺美术师、江苏省传统技艺技能大师,荣获江苏省技术能手、江苏省乡土人才“三带”能手、江苏新兴青年群体榜样“青耀匠”称号,成为东台市级非物质文化遗产“东台发绣”代表性传承人;梁海霞获得中国工艺

陈伯余在指导创作

美术行业技术能手称号,获评盐城市乡土人才“三带”新秀,也是东台市级非物质文化遗产“东台发绣”代表性传承人;陈冬凤为高级工艺美术师,江苏省乡土人才“三带”能手,盐城市工艺美术名人;杨萍被评为高级发绣技师,东台市“三带”新秀,东台市“十佳绣娘”。

谈及今后,陈伯余表示,将进一步发挥自己的专长,多出精品,致力培养发绣新人,弘扬中华民族传统文化,为“中国发绣之乡”再添新的光彩。

开拓创新,传统发绣面貌一新

陈伯余认为,作为新一代发绣艺人,发绣艺术既要传承好,把每一幅都力求做成精品;更要大胆探索,勇于创新,赋予发绣更丰富的内涵。陈伯余致力于创新,从单面绣发展到双面绣、双面异色发绣;山水、人物、花鸟(翎毛)无一不涉猎。

在东台市嘉丽发绣厂,有一幅高1.2米,长12米的朗世宁《百骏图》。陈伯余介绍说:“这幅作品头发用了几十公斤,挑选出来的头发、色发用了上千种,它的毛感是根据真实的马的毛感,包括马尾巴一根一根的都表现得非常逼真,比如这个树干绣出来的效果,就像摸到真正的树干一样,凹凸感特别强。”

明代吴彬画的《五百罗汉图卷》,现藏于美国克利夫兰美术馆。为了让更多人分享它的非凡造诣,陈伯余在读懂原画的基础上,花半年时间精心设计画稿,筛选10余个系列,近100余种自然色发,四名绣工历时3年,运用多种发绣散套针法技艺制作成功,高48厘米,长30米的《五百罗汉图卷》,再现原画作经典神韵,堪称发绣工艺制作中的典藏品。

“这幅《一百零八将》微发绣是国内首创,它的难点主要就是在小,只有长86厘米,宽28厘米,要将108将全部绣入其中,他们的脸部、表情都非常难绣,所以我们用10岁以下儿童的头发,而且头发长度在20到35公分,这样绣起来的效果才好,我们还要褪色、染色,所以准备的时间就有三四年,制作成功后不久便在中国美术馆展出。”陈伯余自豪地告诉记者。

这些年来,陈伯余先后创作了《清明上河图》《姑苏繁华图》《雄风》等近一百幅发绣作品。其中《访友图》《千手观音》《悠然自乐》等20多幅双面发绣更是在众多的发绣作品中脱颖而出,问津大奖。2009年12月在中央电视台《欢乐中国行》节目中,发绣长卷《康熙御耕织图》代表东台地方特色上台展示;2014年11月,发绣长卷郎世宁《百骏图》走进中央电视台“寻宝栏目”,被评为国宝级作品。陈伯余先后多次参加国家和省内外及香港、澳门等地的文化博览会、发绣精品赛等活动,3次担任评委和裁判,参赛

陈伯余在创作

的绣作品22次获金奖,9次获银奖,3次获特别贡献奖。发绣新作《丝绸之路》获第二届“百鹤杯”工艺美术设计大赛“百鹤金鼎”奖,《鹏程万里》荣获第十九届中国(深圳)国际文化产业博览交易会“中国工艺美术文化创意大赛”金奖。《东台条子泥欢迎你》《鹤鸣九皋声闻天下》等11件作品被盐城市博物馆永久收藏。

发绣起源于宗教,从它诞生之日起就是一门古老独特的手工艺。历史上曾出现过大量的艺术作品,无论是绘画、雕塑,还是书法、刺绣,大多数都植根于释、道、儒为代表的中国传统文化,经过千百年若千艺术家的传承、创新、发展,逐渐形成独特的中国发绣的艺术特质。

从魏晋南北朝到唐宋时期,宗教文化艺术发展迅猛异常,不论是敦煌壁画、云冈石窟,还是龙门石窟雕像无不受其影响。同样,佛教气息也日益浸润厚重的东台。在西汉时期,东台就建有二座佛教寺院:宝相寺,东、西广福寺。这也影响着历史上的东台的文化艺术的发展。发绣是以人发替代丝线的刺绣。据清《顾绣考》记载:东台发绣流传至今已有一千多年。在唐代,东台佛教盛行,民间善男信女为了表示对佛的敬重、虔诚,剪下自己的秀发绣制成观音菩萨与如来佛像,并且朝夕焚香顶礼膜拜,发绣佛像承载了太多

陈伯余作品

东台发绣的源起与发展

的情感元素。

诸宗元的《中国书画浅说》是这样描述发绣:“清初吴门女子为顾茂伦发绣雪滩图,不以丝绣而用发,尤可异也。”著名的文学剧本《桃花扇》的作者孔尚任所写的《西团游记》有这样的记述:隶属东台场(东台的旧称)的西团镇瞭网寺藏有一幅佛像发绣作品,据说是一位姓叶的女子为了替父亲申冤,在菩萨面前许下宏愿——她剪下自己的头发绣成此幅像,耗时一年零八个月。清光绪年间文言小说家瘦梅曾亲眼目睹过这幅发绣作品,他在《夜雨秋灯录》中对此作了精细的描绘,并且对发绣技艺赞叹不已。

尽管东台发绣来源于民间,取材于普通通妇女的秀发,其工艺制作十分精细

复杂,它和苏州刺绣(丝绣)有共同点也有不同点。共同点在于它的针法基本相同,所用的面料相同,装裱相同,不同点,丝绣用的是丝线,包括国内外刺绣的品种有20多种,其中最具有代表性的有四大名绣:苏绣、蜀绣、湘绣、粤绣,基本上都是用的丝线,而发绣就大为不同,所用的绣线是人的头发。

江苏的发绣技艺曾散落于全省各地,由于历史原因,新中国成立之前几乎处于渐趋消亡的地步。新中国成立后,苏州刺绣研究所率先开始搜集资料、研究发绣,使其得以保存。

东台发绣,从上世纪七十年代初,经过半个世纪的挖掘、研制、推广、发展,并在老一辈艺术家的帮助下在东台生根、发芽、开

花、结果,逐步发展壮大,已经成为继丝绣、羽毛绣之后的第三种类型的刺绣。东台发绣由传统的“单面黑绣”发展成单面彩色发绣,再发展成双面异色绣、胎毛绣、大型发绣长卷、人物肖像、微发绣等,完成了一次又一次发绣工艺史上的“脱胎换骨”,成为刺绣百花园中艳丽多姿、光彩夺目的奇葩,也成为东台城市一张靓丽的名片,走出了江苏、走向了全国,走向了世界。东台发绣频频在国内外获奖,成就了一批全国知名的发绣专家、大师和一批能工巧匠,他们不断为东台“中国发绣之乡”增光添彩。

东台发绣是国家级非物质文化遗产,作为“东台发绣”代表性传承人,我在创新和传承上做了一些工作,也取得了一些成绩。我决心坚定文化自信,不辱使命,努力前行,继续发扬工匠精神,传承、创新、发展发光发热,为不断繁荣文艺创作事业贡献自己的一切力量。 陈伯余