

現代繡畫藝術之美—梅花繡

●黃翠華●

中國刺繡走了五千年，從縹緲絲織布，穿針捻線，走過漢、唐、宋、元、明、清，在江南水鄉、西北邊疆、黃河流域，或是少數民族地區，刺繡都有不同的特色和風格，品類繁多，不勝枚舉。

刺繡可分為手工刺繡、機器刺繡兩大類。手工刺繡以材質來區分有絲線繡、金銀線繡、珠繡、絨繡、髮繡等等。以種類來區分又分為藝術欣賞品、日用品，前者有掛屏、座屏、壁畫昨；後者有被面、枕套、門簾、帳幔、鞋帽、仙包、繡衣、戲服、八仙彩等等均以繡為裝飾。民間採用的圖案以吉祥如意或利用諧音內在含意，如牡丹、金魚、喜鵲、梅花、羊、瓜果等代表花開富貴、金玉滿堂、喜上眉梢、三陽開泰、瓜果連綿等等。

南北朝時期，隨著佛教的興盛，佛像、佛繡的刺繡，風氣極盛。宋徽宗更設立繡院，在繡布上先上色為底，再以繡線加強效果，以彩網點染、補色、套色，和針法的運用，形成半濺牛繡的「畫繡」。清代的蘇繡、湘繡、粵繡、坊繡為中國四大名繡，有主導欣賞的品發展，繡工不但傲視全國，更成為世界名家、博物館蒐集典藏的名品，是中華民族文化的驕傲與光榮。

機器刺繡由法國工業家發明後，先在歐洲流行，一九四一引進上海，很快的成為上海婦女的一項重要副業，大部分運用於日常生活上的裝飾品。因經濟快速的成長，刺繡機器一電動繡花車速度快，其價格比手工刺繡佳的情況之下，車繡業迅速的拓展開來，使手工刺繡業日漸萎縮。隨著經濟效率與科技發達，又有了電腦繡，它能同時完成大量的繡品，但表現的圖案卻是一成不變。

台中豐原人楊秀治女士於一九七二年以針車電繡技法首創「梅花繡」，探索初期，因針線所組合的效果而欣喜，愈探索嘗試，愈發現針線的妙用。這種融合繡技於畫中的刺繡作品，針法縝密、配色自然，可以長久保存而不失原

貌；此特色正如同梅花，歷經風霜冰雪更顯得清新脫俗，何況刺繡也要有梅花般的堅忍不拔，屹立不搖之精神，故而於一九八一年取名為「梅花繡」。

梅花繡的初學者，宜從色調較少之作品入手，如書法（圖一）、水墨畫（圖二），由簡單進入漸難，一般書法作品完成時間較快，繪畫作品則視難易使，所需時間長短有別，由數日、數星期、數月甚至半年一載以上都有。須運用不同的針法或色調，互相配合，層層上色，隨著作者的意念，靈活運用五種基本針法，有平針、開針、長短針、旋針、拉針（圖三），針法可隨部位的不同有許多的變化；在層次的變化上（圖四），因每組線的色階，都只有些微差別，少則三、四色，多則九、十色，在同色系的融合上層次是漸進的，深淺的變化，常因針法的不同所呈現出的效果也不同，且各具特色。

當進行繡製前，應先裁一塊細密的淺色薄布，以無尾鳳蝶為例，其梅花電繡製作流程如下：

1. 描圖（圖五）先把繡稿用鉛筆描在繡上。
2. 固定繡綑（圖六）將描好圖稿的布，用繡花綑綑緊，但要注意薄布上的經緯布紋，要平整不可歪斜
3. （圖七）以小開針從最深色的部位先繡，要注意葉子的脈絡。
4. （圖八）用小旋針把稍淺色的色線融入，使呈現出葉子的紋路，一個繡綑的範圍繡完再移位至繡相臨的繡綑，蝴蝶應先從黑色著手，但要有濃密與稀疏的分別。
5. （圖九）依畫面變化選用不同的色線，要注意需為稍淺顏色預留空間，依序繡上，隨著手轉動繡綑弧度的變化，以走針、針、旋針，可大小，可疏密，將翅膀上覆蓋的鱗粉，運用絲線的特性繡繪出來。
6. （圖十）繡綑與繡綑之間顏色的融合與連接，應絲毫不差，這是比較困難的部份，

要以多種針法交互運用，以較多色彩層層上色重疊交織，達到暈色層次漸進，配色自然的境界，並注重光影處理，使作品既生動又傳神。

僅以一架平凡的針車和一些纖細柔弱的絲線，不斷的嘗試與探索，就可發現到針線世界所蘊藏的神奇妙境，靈活運用各種針法與粗細不同色線的配合，針法可隨部位的不同做許多的變化，但是一定要融會貫通，對於細微的變化，常會往操作中相繼發生，所以在技巧上要不斷磨練，以期得心應手，使技巧達到純熟的地步。作品雖然是平面的，但是視覺效果卻是立體的。

梅花繡更清楚的說法，應該是將刺繡視為「畫筆」、「相機鏡頭」或「毛筆」來創作，你會驚訝的發現，繡畫作品竟然可以像國畫般寫意（圖十一、圖十二）、水彩般透明（圖十三、圖十四）、油畫般渾厚（圖十五、圖十六）、攝影般逼真（圖十七、圖十八）、也有流暢、樸拙的抽象美（圖十九），甚至可以「寫」書法（圖二十），以高超的技巧，可將神韻掌握的恰到好處，不僅將繪畫與刺繡相結合，更把繪畫、攝影的理念、技巧、感覺融入刺繡中，我不僅在技巧上創新，觀念和題材上也和傳統刺繡有更新的見解，是刺繡領域的突破，它融合現代美感與觀念，更展現了現代刺繡高超的技巧。

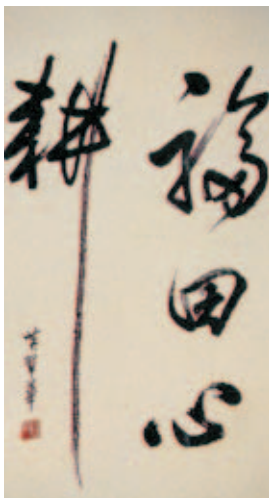
我一直本著藝術即生活的心境來創作，凡是美的事物（圖二十一）無論是性感（圖二十二）、親情（圖二十三）或是抽象的（圖二十四）我都嘗試，每一幅作品都是新的嘗試、挑戰與突破，花卉（圖二十五）、鳥蟲（圖二十六）、走獸（圖二十七）或是風景（圖二十八），在色彩、格調、題材及技巧上都有所創新，在「不拘針法」中，繡繪出自己的天空，追求一個完美的境界。首先由形式的體會，進入神似的境界，在技巧、神韻的掌握有了紮實的練習後，不想好好約為創作而創作，哪知因機車騎士的粗心，不遵守交通規則，導致我右手手腕骨斷、腰

折，肌肉嚴重挫傷，經過一年多的復建，雖稍有進步，但仍不靈活，多年學習、練習得來的技巧不想荒廢，在沒有康復的狀況下，積極以左手來控制繡繃，起初困難重重，我都一一加以克服，直到今天已近兩年，仍須到醫院一面復建一面創作，陸續完成了「原野雙兔」（受邀參加總統府藝廊中國春節-兔年特展）及一組色彩之美系列-「柔和」、「豔麗」、「夢幻」。

彩虹的美常常吸引我的眼光，一直很想把七色彩虹納入我的作品中，經反覆思考，以七種不同色彩為主的題材，自然界中的事、物組成，以實實、虛虛抽象的搭配、構成一組七幅作品的「彩虹」系列，一方面考驗左手「控制繡花繃」的功力，一方面考驗「體能」，花心思、心血完成每一幅作品，不僅豐富視覺也豐富心靈。目前只完成一部份，迎千禧-紅（圖二十九）、火鳳凰-橙（圖三十）、夢幻祥龍-紫（圖三十一）。這段期間深深的體會到藝術創作需要有耐心和不斷進取的精神，須用一輩子的心血來澆灌和培植。

人生不留白，很高興在生命的樂章裡譜下一個小音符，在創作的自由和感情的表現上有了新的選擇和發揮的空間，多虧有位好老公全力的支持及家人的鼓勵，才能為自己好好的活一次，尋找到人生的第二春。做一個現代女性，來完成這令怨不可思議的作品，願這份美的喜悅與您分享。只要身體狀況許可，我仍會繼續努力創作，因為它是最愛，我也願在傳承、推廣上盡個人棉薄之力，為傳承此技藝於八十四年籌組「梅花繡藝術協會」並擔任首創會長，於各地舉辦多次聯展，推廣這項失落的繡畫藝術。目前在國立台灣工藝研究所台北展示中心有開課，歡迎有興趣的朋友一一起來，我們可以一面切磋、互相學習。

（本文作者係中華民國工藝發展協會監事、梅花繡藝術家）

圖一：福田心耕

圖二：春光明媚

圖十一：原野雙兔（獲邀總統府藝廊-兔年特展）

圖三：基本針法

圖六：固定繡

圖九：無尾鳳蝶 流程三

圖四：層次變化

圖七：無尾鳳蝶 流程一

圖十：無尾鳳蝶（第四屆編織工藝獎-邀請展）

圖五：描圖

圖八：無尾鳳蝶 流程二

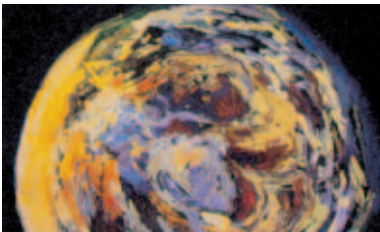
圖十三：秋（梅花秀畫創作展-邀請展）

圖十四：歸（梅花繡畫創作展-邀請展）

圖十二：煙嵐春曉（青溪金環獎-邀請展）

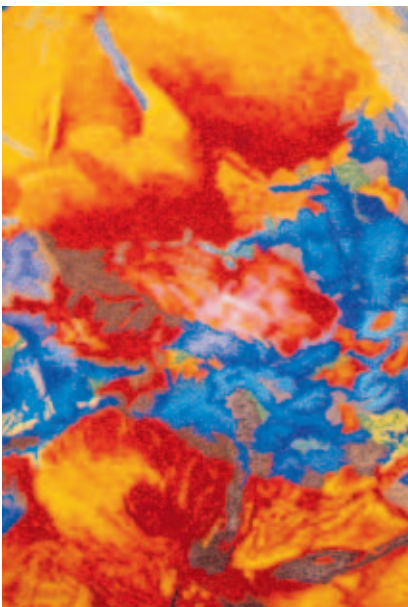
圖十五：探索（第五屆民族工藝獎三等獎）

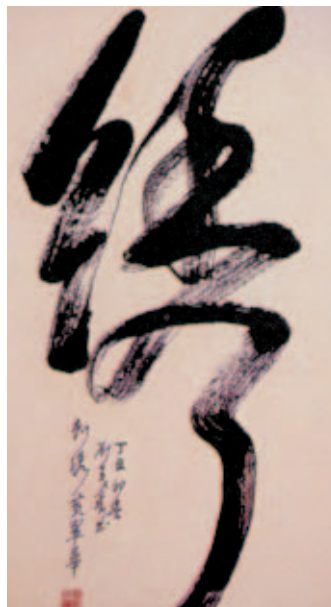
圖十六：澎湖石屋（梅花繡畫創作展-邀請展）

圖十七：慈母（第二屆編織工藝獎-邀請展）

圖十九：色彩之美-豔麗（梅花繡畫創作展-邀請展）

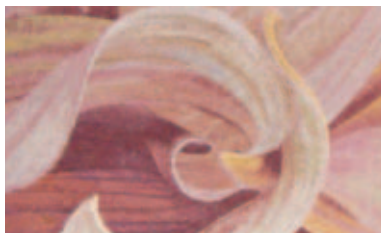
圖二十：繡（梅花繡畫創作展-邀請展）

圖二十五：紫色夢幻（第二屆台南市美展-入選）

圖十八：彩雲映湖（梅花繡畫創作展-邀請展）

圖二十一：迴（八十七年台南地方美展-邀請展）

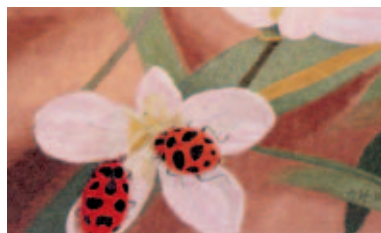
圖二十二：兩小無猜（獲邀紐約、巴黎、中國春節-虎年特展）

圖二十三：母愛（梅花繡畫創作展-邀請展）

圖二十四：色彩之美-夢幻（八十八年台南地方美展-邀請展）

圖二十六：小瓢蟲（梅花繡畫創作展-邀請展）

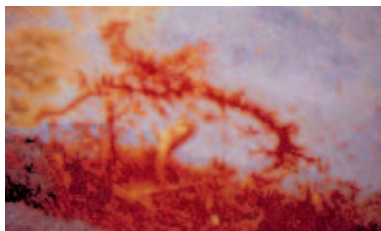
圖二十七：親子圖（梅花繡畫創作展-邀請展）

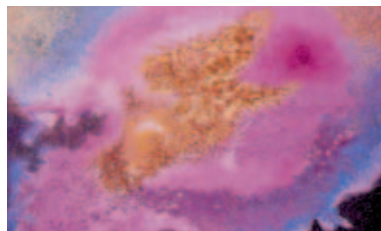
圖二十八：黃山雲海（八十六年南瀛獎-邀請展）

圖二十九：迎千禧-紅（國家文化藝術基金會創作補助）

圖三十：火鳳凰-橙（國家文化藝術基金會創作補助）

圖三十一：夢幻祥龍-紫（國家文化藝術基金會創作補助）