

黄笛: 把湘绣推向“电脑时代”

曾三次获得“金凤凰”创新产品设计大奖赛金奖

今日女报/凤凰网记者 唐天喜

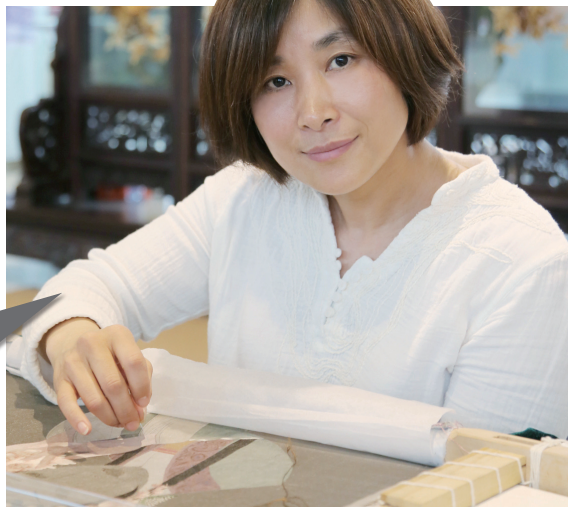
进入2014年,长沙妹子黄笛又迎来了一个丰收年。

3月,她的湘绣作品《香远溢清》获第49届“金凤凰”创新产品设计大奖赛金奖,这是她第三次获此荣誉;

5月,她的湘绣作品《如日中天》、《竹林小鸟》分获“中国工艺美术文化创意奖”金奖、银奖;

8月,在第十一届湖南省技术能手表彰大会上,她荣获“湖南省技术能手”称号,成为此次表彰大会湘绣界获评的唯一“能手”。

8月22日,湖南省工艺美术大师黄笛接受了今日女报/凤凰网记者的采访,讲述了自己这些年追逐湘绣梦的故事。

▲黄笛

01 || 出身湘绣世家

“非常感谢你们来报道湘绣!”8月22日,长沙沙坪湘绣有限公司艺术总监黄笛甫一见面,就对今日女报/凤凰网记者如是说。

湘绣对于黄笛来说,是骨子里的爱和坚持,也似乎是一份命中注定的缘分。

现年45岁的黄笛出生在长沙市开福区捞刀河镇沙坪的一个湘绣世家。彼时,其爷爷奶奶、爸爸妈妈都会在农闲之余,做些湘绣。“那个时候都是家庭作坊,应别人结婚、迁居、做寿之需应景制作湘绣。”黄笛说,从小耳濡目染家人飞针走线的她,早就对湘绣产生了喜爱之情,跟着妈妈和姐姐一起学湘绣。

1986年,黄笛的父亲艾玉奇带头创办了沙坪的第一家民营湘绣厂。当时年仅17岁的黄笛便是26位参与者之一。厂房是租的民房,条件很简陋。但让人没想到的是,这家湘绣厂会发展成为湖南著名的湘绣厂之一——长沙沙坪湘绣有限公司。

当时,厂里的创始人队伍

里还包括了一些从长沙湘绣厂退休的老艺人和画家,其中就有著名画家李振球。李振球是全国工艺美术学会会员,是省美术家协会会员。他从事湘绣五十多年,擅长花鸟、山水、人物、走兽,尤以画狮子、老虎见长。那时的黄笛虽然还很稚嫩,但充满着干劲和激情,她特别想拜著名画家李振球为师。

“李老师那时已经退休,也表示不收徒弟了,可我想真正学些东西,便经常跟着李老师学。除了端茶送水,他在绣的时候,我就在旁边看,遇到不懂的问题,我就向他请教。”黄笛说,“应该是我确实想学湘绣,李老师破例同意收我为徒弟。”黄笛立马下跪磕头行拜师之礼,成为李振球的关门弟子。

后来,黄笛又在李振球的建议下,去接受正规的系统学习。

1987年,黄笛进入湖南工艺美术职业学院学习,这一学便是四年。1991年毕业时,她设计的作品《湘绣旗袍系列》走出了国

门,成功亮相于第62届巴黎国际女装博览会会场。这于黄笛来说,不啻为四年艰苦求学历程里一份最美的回报。她回忆说:“我学的是服装设计,但是湘绣始终是我心中一份无法割舍的情怀,没有湘绣就没有那幅作品。”

毕业后的黄笛被分配到湖南羽绒制品厂从事设计工作,后来又又在湖南航天局7801研究所上班,端着让当时很多人都羡慕的铁饭碗。

“当时毕业后没有第一时间回到湘绣行业,是因为自己不想放弃自己学的专业。”黄笛坦诚地告诉今日女报/凤凰网记者。但她心中也一直对湘绣念念不忘。1995年,由父亲的沙坪湘绣厂申请,沙坪乡被授予“中国湘绣之乡”。湘绣发展呈献出美好的前景,而且,父亲的湘绣厂规模正日趋壮大。黄笛在斟酌良久之后,终于辞去了工作。“你自己有一个工厂,有一份事业,就是一个永远的铁饭碗。”黄笛说,“当年就是父亲这句话,让我义无反顾地选择了回归湘绣厂。”

02 || 把电脑喷绘技术引入湘绣

重回湘绣厂后,黄笛很快发现湘绣遇到了瓶颈。“湘绣产品设计以山水花鸟等传统题材为主,空间架构模式较单一,立体感和层次感不够鲜明,尤其是前期手工画稿和上缎描图费时费工,不利于湘绣又好又快发展。”黄笛告诉今日女报/凤凰网记者,她那时陷入了深深的思考之中。

很快,黄笛从飞速发展的喷绘技术中发现了思路。2003年,由她主持的《电脑设计与喷绘技术在湘绣领域中的应用》这一科研项目取得了可喜的成就,不仅创造性地将电脑技术与湘绣融为一体,打破了传统湘绣的设计理念,而且改变了千百年来单纯依靠手工绘稿的局面。也就是这一年,黄笛父亲的湘绣厂更名为金球湘绣。

“传统的湘绣前期工艺包括制稿、临稿,然后配色,最后才是工人去绣。前面的几道工序非常费时,而电脑设计可以大大缩短前期制稿时间,电脑喷绘也比手工描图更细腻、更具层次感,一旦发现原稿有瑕疵,借助电脑只需半小时就能调整好,为刺绣节约了大量时间。另外,手工描

图有时需要10—20人一起来做,采用电脑也可以节省人力。”黄笛说,“有人认为电脑的运用使湘绣摒弃了传统工艺,但其实湘绣的精髓是绣,人工绘画只是湘绣的一道工序。传统艺术与现代科技的结合,不仅是湘绣也是其他艺术门类发展的必然趋势。”

在湘绣的内容上,黄笛也突破传统的题材,设计出了一批新的湘绣作品,其中,《母爱》、《觅》以其温馨、自然、和谐的风格闻名业界,先后荣获第44届和第46届全国工艺品、旅游产品交易会“金凤凰”创新产品设计大奖赛金奖。这是中国工艺美术协会主办的,称得上是全国工艺美术界的“奥斯卡奖”。

为了更好地提升湘绣品质,黄笛还和厂家合作,经过一年多的反复实验,研制出一种便于刺绣和喷绘的白画布,有效地解决了缎面染色效果较差、容易泛黄的不足,现在这种画布已经成为了湘绣的主要材料。

去年,黄笛在中国四大名绣(湘绣、蜀绣、粤绣、苏绣)中率先使用了锦纶蚕丝来做主要材料。

它很薄,像蚕丝一样,很洋气。但对针法要求也很高。

“如何把针法和材料相互适应,我进行了反复测试。有时,一个花瓣都要拆了五六次重新画,而因为材料很薄,绣两次后就要重新换材料。估算一下,总共应该绣了十多万针吧。”黄笛说,经过三个月的制作,她终于绣出了《香远溢清》。今年3月,《香远溢清》获得第49届“金凤凰”创新产品设计大奖赛金奖。

黄笛的作品屡屡获得金奖也引起了很多人的喜欢。

2013年6月20日,其湘绣作品《荷塘月色》、《百合小鸟》等3幅作品,在由湖南省委宣传部携手保利香港拍卖公司举办的以“绣连世界,釉映天下”为主题的百件陶瓷湘绣艺术精品拍卖会上全部拍出。

湖南本土的著名主持人仇晓曾经与人“争抢”《母爱》,最后许诺请对方吃饭才得以购到。“湘绣不是机器生产,无法量产,必须手工制作,我通常要两三个月,才能出一幅作品。”黄笛说。

03 || 作品随着神舟6号上天

在湘绣中,人物画非常难,但黄笛却有不错的表现。采用电脑设计,她先后设计了湘绣珍品《朱镕基总理》、《李铁映同志》、《军委主席江泽民》、《百岁老人雷洁琼》、《超级杂交水稻之父袁隆平》等,受到了相关方面的肯定,作品被相关部委和个人收藏。

她打破刺绣受时空限制的技法,在同一质感的物体上采用多种针法渐变的混合针法,使背景色彩成功融入人物中。运用这一新针法的湘绣作品《伟人毛泽东》由此获得了湖南省工艺美术精品大赛金奖。

2005年10月,参与设计的湘绣珍品《伟人毛泽东》《福》等四幅作品于2005年10月12日,搭乘“神舟六号”载人航天飞船遨游太空,使得湘绣艺术取得了前所未有的辉煌成就。这让黄笛非常自豪。

黄笛回忆,2003年10月16日,当中国太空首位宇航员杨利伟顺利返回地面,父亲艾玉奇看到他手中拿着一面国旗,就动了念头:要是湘绣能上飞船就好了。2005年春,机会来了!中国将在当年10月发射“神六”飞船。艾玉奇终于向有关部门表达了自己的梦想。

“毛泽东主席曾有‘可上九天揽月,可下五洋捉鳖,谈笑凯歌还’的诗句,加上毛主席又是我们湖南人,当我们说出这句诗时,基本上就敲定了。”

04 || 湘绣申遗背后的故事

湘绣名声在外,黄笛却有意识地在弘扬民族手工艺时,保护湘绣品牌。2003年,负责申报的湘绣(金球牌)通过国家质检总局“原产地”标记注册,使得湘绣(金球牌)成为四大名绣及刺绣行业中首个符合《原产地标记管理规定》,通过国家质检总局认定而受保护的品种。“当时,市场上出现了不少假冒伪劣的湘绣产品,为了保护湘绣,我们便去做了。这也是湖南省的第一个原产地标识保护。省里也非常支持。我当时花了三个月的时间去搜集资料,理清历史渊源,产品市场影响力,总结发展规律等等,还去找老艺人录其口述。最后形成申报材料。”黄笛说。

2004年,黄笛在前人的基础上负责起草了企业标准,获长沙市质监局备案通过。现如今,黄笛又成为湖南省湘绣行业标准制定的小组成员之一。

2005年,第一批国家级非物质文化遗产申报工作在全国展开,因为种种原因,相关部门找到黄笛,希望她来准备材料,而时间不过半个月。黄笛只好连夜开始把自己以前搜集、查阅、整理的资料,根据申请的要求重新整理和补充。“入选名单公布的那天,大家都吃一惊,一项已有千多年历史、声名远播国内的民间工艺居然会落选,这让我们

黄笛告诉今日女报/凤凰网记者。

中国航天员中心选定了《伟人毛泽东》、《中国第二次载人航天飞行标志》、《中国航天员中心标志》3幅湘绣。然而,3幅作品回到地球后,将被中国航天博物馆永久收藏。能否再绣一幅作品搭乘“神六”,让全球湘绣公司保留呢?于是,一件由黄笛设计,大红的底绣上金黄色的“福”字,镂空绣着鱼、船、仙鹤、和平鸽、如意等中国民间吉祥物的湘绣《福》飞上了天。

“因为飞船空间有限,当时提出来,湘绣《福》不能超过100克重。我们当初试着绣了好几幅作品,从最开始超重20克,到最后完稿只有98克。”黄笛说。时任金球湘绣公司首席设计师的她负责整个图案的设计。

《福》原件上面有航天英雄聂海胜、费俊龙的亲笔签名。”黄笛说,这幅承载着湘绣荣耀的《福》载誉归来后,成为“金球”的一道风景,其复制品上也绣上了两位航天英雄的名字,其销量非常可观,“它有一个很好的寓意‘福从天降’”。

2011年3月,湖南省人民政府授予黄笛“湖南省工艺美术大师”称号。2012年8月,中国工艺美术学会授予其“中国青年刺绣艺术家”称号。2013年1月,湖南省人力资源和社会保障厅聘其为职业技能鉴定中心专家。

很失落。而当时的其它三大名绣都入选了。”黄笛说,没有申请成功的原因就是,作为申报主体的捞刀河镇政府行政级别过低。

就在大家叹息之余,申遗工作峰回路转。“虽然我们当时申报级别不够,但还是报上名了。”黄笛说,随后,在省政府有关部门的指示下,长沙湘绣业界积极行动起来,终于赶在公示前重新补充、完善了大量珍贵资料,又以长沙市政府作为申报主体,成功使湘绣跨进了国家级非物质文化遗产的大门。

黄笛在感慨之余满是感激:“成功申遗使湘绣迈上了一个崭新的台阶,从此越来越多的人知道了湘绣,知道沙坪是湘绣的发源地。我们的企业也因此获得了政府越来越多的重视和扶持。湘绣能有今天的发展,和政府的重视密不可分。”

针对湘绣行业普遍存在的人才匮乏问题,公司成立了湖南省当代湘绣艺术研究院,黄笛任院长。“我们这个研究院面向全社会招收有兴趣的学员,免费教学。目前已经培训了三四十个人。大部分是女性,但是还远远不够。”黄笛说,她希望有越来越多的人喜欢湘绣,共同把这个祖宗留给我们的产业发扬光大,让它永远焕发青春。