

姚建萍在创制国礼《木槿花开》。

艺术家档案

姚建萍 江苏苏州人,著名苏绣艺术家,研究员级高级工艺美术师,国家级非物质文化遗产项目(苏绣)代表性传承人,中国文联第八届全国委员会委员,联合国教科文组织授予“民间工艺艺术大师”,中国刺绣艺术大师,中工美刺绣专业委员会副主任,中国民协理事、会理事,江苏省人大代表,江苏省政协副主席,江苏省首批“五个一批”高级人才,江苏省第四期“333工程”培养对象等,曾多次受到党和国家领导人亲切接见。

1998年姚建萍创建苏州镇湖刺绣研究所,2002年创办苏州姚建萍刺绣艺术馆,所创作品四次获得中国民间文艺最高奖“山花奖”金奖,十余次获国际大奖,两次搭载卫星飞天归来,作品被国内外多家重要机构及个人收藏,多次作为国礼赠与外国政要及知名人士。

姚建萍将油画、摄影、雕塑、国画、书法的线条、结构、色彩、光影变化融为一体,与传统刺绣针法有机结合,注重作品的唯美主义倾向,强调光影色彩的自然过渡,大胆追求色彩的斑斓丰富,充分运用平针绣和乱针绣的各自特点,中西融合,古今融合,巧妙变化中灵活运用平乱转换,以及吸收各大绣种流派的特点,集大成于一体。苏绣代表作有《世纪和平百鸽图》《我爱中华》《和谐—百年奥运中华圆梦》《江山如此多娇》《富春山居图》(合璧卷)《春早江南》《英国女王》《海纳百川》《君子》《屏风系列》《木槿花开》《丝绸之路》《培尼亚和里韦拉》等。

国家级苏绣非遗传承人——姚建萍的2014

□ 叶正亨

2014年9月18日,姚建萍(右一)受邀出席由中国政府和联合国教科文组织联合举办在法国巴黎的“丝绸之路与创意城市”展览。图为中国国务院副总理刘延东与联合国教科文组织总干事博科娃共同观看姚建萍苏绣作品《丝绸之路》。

岁月匆匆,一年,365天。2014年,匆匆而过。“时间都去哪儿了?”岁月到了新旧之年交替之时,每个人都会扪心自问。也许很多人会说:我忙忙碌碌啊!人,可以忙忙碌碌,而万不可碌碌而无为。你,有为乎?无为乎?姚建萍说,我连想的时间也没有。那么,让我来替你回想。

一

姚建萍出生于苏州刺绣世家,专业从事刺绣生涯三十余载,时至今日,她还清晰记得她母亲第一次教她穿针和分丝,那年她才7岁。母亲教会了她将一根丝线穿进一枚绣花针的针眼。过了一年,母亲又教会她将一根丝线分成两根,行话叫“一绒分成半绒”。又过了一年,学会了,一绒分成4丝,8丝,后来,一绒可以分成16丝、64丝,再后来,姚建萍可以把一根丝线分成128丝……。

这就叫积累,也叫循序渐进。任何艺术,都是一座金字塔,塔尖是在庞大的塔基上渐渐拢起的,而任何艺术,元素堆积到一定量,堆积上升到一定高度,是必然会质变,必然会升华的!

姚建萍自幼聪颖,虚心拜师十年。她出师门至今二十载,勤奋刻苦,善于思考,已经攻下了一座又一座艺术峰峦,取得了一项又一项成果。进入2014年,她本以为又会是繁忙的一年,紧张的一年。没想到,这一年于她,不仅是繁忙而紧张,而会是一个突破之年,会成为她艺术生涯中的一座里程碑。2014年,姚建萍这样度过!

二

2月,清华美院开设的首届由姚建萍担任导师的中国刺绣高研班正式开班。这是她多年思索,试图突破的一次尝试!苏绣,从清末沈寿发明“仿真绣”和杨守玉创造“乱针绣”以来,确实取得很高成就,成为中国四大名绣之首,但就艺术目前而言,很多苏绣作品还停留在临摹、复制,体现刺绣工艺之美阶段,其最大瓶颈就是缺乏原创。要继续攀登苏绣文化艺术之高峰,必然突破瓶颈,从临摹到再现,从再现到表现,实现从复制到原创的跨越,实现苏绣艺人从“匠”到“师”的转变。姚建萍本人这几年一直身体力行这样做了,可以说已经在路上了,但她觉得不够,远远不够,一个人的能量终究是有限的,要有一批人,一大批人共同来走这条路,才能形成洪流成为势。于是,清华班首批招收18位学员,系统学习美学理论,创作之道,共同探索中国刺绣的原创之路。这个班为期一年,18位“食螃蟹者”在中国最高学府中“燎火”,她们的美学水平,创作能力在2014年得以全面提升。

三

5月,姚建萍接到创制《木槿花开》国礼任务。木槿花为韩国的国花,当今韩国总统叫朴槿惠,名字中也有一个“槿”字。这件国礼将为国家主席习近平7月份访韩之用。接到任务,姚建萍首先收集素材,整理筛选,创意设计,她准备了8套方案,经与北京方面来来回回讨论、修改,绣稿上到了绷架。那是一幅双面刺绣,要绣制6到8层,通过分层加色,尽展苏绣丝光、丝理之美,尽现花卉光影效果。为了表现木槿花和背景的虚实关系,整件作品选用了十二套色系,计116种颜色。为了表现木槿花的光泽与精致,许多地方还将一根丝线劈成六十四分之一来创作。绣品完既美地表现了木槿花开的立体感和层次感,又能给人以一种朦胧之美。绣面上三朵木槿花:一朵绽放、一朵待放、一枝含苞,体现了青春与活力。色彩艳丽花卉采用传统的中国团扇形式,再配用紫檀木绣架,凸显了古典而高贵的气息。整件作品张弛有序,古色古香之中又透出时代气息、时尚意味,实为中国国礼之精品。

一切都还顺利!而当国礼送达北京,却意外地出现了一个小波折。

6月26日,当姚建萍将《木槿花开》国礼送到北京验收时,发现绣品外包的凸面玻璃上有一个小小的黑点,这是玻璃上的一个疵点,很小很小,一定要对着阳光反复照看才见,假如将圆玻璃转过半圈,或许也就看不见了。但姚建萍说,不!这是国礼,容不得一点瑕疵,就像眼睛容不得一粒灰尘一样,小小一点瑕疵,它会影响一个城市,那就是苏州;又会影响一个艺种,那就是苏绣。再放大一点说,国礼代表的是自己的国家,那么它最终会影响的是一个国家的声誉。谁能让自己母亲脸上有一点瑕疵?姚建萍决定将国礼带回苏州!她乘坐27日下午一点的飞机,当天下午四点回到自己工作室。在机场,她已通知单位的工作人员准备好同尺寸、同规格的凸面玻璃,她的要求是“越多越好”,结果便是对着强烈灯光,从四十多块中选出了一块完全没有瑕疵的凸面玻璃。安装完毕,姚建萍于当天晚上直接乘坐21:56分的火车,于早上8:57到北京。

7月4日,中国国家主席习近平和夫人彭丽媛在韩国首尔城北洞午宴会上,将苏绣作品《木槿花开》赠送给了韩国总统朴槿惠女士。看到媒体报道,姚建萍笑了。

四

8月16日上午,南京青奥会开幕前,国家主席习近平夫人彭丽媛邀请出席开幕式的部分外国

领导夫人参观南京博物院。其中,有个参观体验姚建萍苏绣艺术活动。

上午11点,彭丽媛陪同国际奥委会名誉主席罗格夫人、国际奥委会主席巴赫夫人、布隆迪总统恩库伦齐扎夫人、瓦努阿图总理纳图曼夫人、黑山总统武亚诺维奇夫人来到南博院大厅,她们首先在姚建萍苏绣立屏《和平之歌》前合影留念。绣面上花团锦簇,鸽子展翅,国色天香的牡丹聆听着鸽子满满的祝福,和平使者捎带上人们对幸福美满的无限憧憬。《和平之歌》是人类之呼唤,天地之怀抱。合影毕,彭丽媛与夫人来到技师中间。姚建萍安排了两个组合,一组是她的8位技师正在绣制大型主题原创作品《丝绸之路》;另一组是她正在绣制的《中国梦·花韵系列》。彭丽媛与夫人观赏着绣品,兴致盎然,跃跃欲试!在彭丽媛邀请下,夫人一起在绷架前坐下,姚建萍与她的技师们每人辅导一位夫人,给她们做刺绣示范,教她们穿针引线,结果,贵宾们每人还真在《丝绸之路》上绣了起来。姚建萍站在彭丽媛身后,当彭丽媛知道上月赠韩国总统朴槿惠的国礼《木槿花开》正是出自姚建萍之手时,十分高兴!连声夸赞苏绣艺术品精美!充分肯定苏绣高扬主旋律,走原创之路的做法,同时,鼓励姚建萍推动中国民族艺术走出去。彭丽媛还问了几位技师的年龄,当她听说有80后、90后,还是清华美院高材生的时候,连声称好,她语重心长道:优秀传统文化传承有希望!年轻人要珍惜。彭丽媛与夫人离开前,还与技师们一一握手。

姚建萍说,那是一个温暖的、令人难忘的场景。

五

9月18日,姚建萍带着大型苏绣作品《丝绸之路》随刘延东副总理赴巴黎,参加中国政府和联合国教科文组织联合举办的“丝绸之路与创意城市”展览。姚建萍的作品得到了联合国教科文组织总干事博科娃和法国艺术家的高度评价!博科娃兴致勃勃翻看了刺绣画册并在画册上签了名。苏绣成为整个展览的一个亮点。

六

9月21日,也就是姚建萍从法国回到北京那天。一下飞机,她的手机就响了,北京又给了新国礼创制任务:为墨西哥总统绣一幅夫妻像。这本是苏绣为国争光的好机遇,但姚建萍扳着手指算日子,算来算去她还是摇头了,不可能!绣人物肖像相当于刺绣皇冠上的夜明珠,功夫大,难度高,得慢工出细活。假如绣一幅单人肖像,一般需要6至8个月,现在要的是双人像,时间只有两个月还差三天,更难的,是要绣双人像,却没有一张双人的像片,这让姚建萍不得不摇头了。

但北京方面坚持要请姚建萍出手,其实,这也是有道理的,因为姚建萍绣制人像有经验、有造诣。她曾经为周恩来、邓小平、江泽民、安南、伊丽莎白、希拉克等众多中外名人绣过像,并被许多国内外重要机构及个人收藏。英国王子约克公爵安德鲁这样评价姚建萍作品的《英国女王》:“这是我见过母亲所有肖像画中最好的作品之一。这幅作品对女王面部表情的表达,尤其是对眼睛部位细节处理的细腻程度,甚至超过了我这个儿子对自己母亲的了解。”安德鲁王子还说:“据我所知,这是白金汉宫首次收藏中国当代艺术家的作品。”

姚建萍想退也没有退路,北京方面说:相信您!

没有时间讨论,没有时间犹豫,时钟上的秒针仿佛利刃,走一圈就切削掉了一分钟,珍惜时间,珍惜分秒。

艺术作品创作的第一步,首先是基础资料的收集。姚建萍马上着手安排设计组成员收集和准备墨西哥总统夫妇不同时期的肖像照片的素材。经过对素材的仔细筛选和对比,姚建萍最终截选了夫妇两人四年以前结婚前夕的瞬间,作为创作这幅苏绣作品的蓝本。

在基本确定好素材照片以后,接着就是对照

片进行认真研究和解剖,确定刺绣创作中选择合适的针法和表达方式,以达到形神兼备的艺术效果。为了将照片素材分析的透彻和仔细,姚建萍安排设计组成员加班加点的进行细节处理和块面剖析,特别注重画面主题与背景的关系,强化总统与夫人两个人物之间的亲密关系。经过团队近一周的分析研究和精雕细琢,终于将照片素材打造成一张适合于刺绣创作的原创设计稿。

9月的最后一天,姚建萍在家简单而快速地整理行装,家人问她出差去哪里?大概几天?她说,就在镇上,长假期间我吃住在工作室了。整整七天,她把自己锁在工作室里,太阳连着月亮干。期间,她有三档喜宴,都是自家亲戚,也都是在很久以前就答应要去参加喝喜酒的,但在这样一项庄严而紧张的国礼创制任务面前,她谢绝了一切应酬活动,每天只由工作人员送两次盒饭进屋。一天,只有24小时,姚建萍把时间拉长,睁眼就在

姚建萍在讲解《君子屏风》的绣制。

绷架前,实在累得眼睛睁不开了,倒下眯一会,醒来就冷水擦擦脸继续绣。有一个夜晚,她一口气绣到了凌晨两点,又一个夜晚,一看时钟已是早上六点半零三分,太阳已经从东方冉冉升起。

在这七天七夜里,姚建萍以极其平和的心态,毫无杂念地潜心创作。她有收获,每天都看到作品在延伸,有惊喜!每天看到自己的意念成为了现实,但她也有焦虑,每看一时钟,时钟怎么就越走越快。姚建萍把一个艺术家的责任绣进了作品,把一个中国人的担当化成了行为。

2014年的“十一”,姚建萍把国庆节当作劳动节过了,这个国假日七天,姚建萍把自己的心关闭了七天。

10月8日,姚建萍向北京方面报告:“我能行!请放心。”

苏绣国礼墨西哥总统夫妇肖像《培尼亚和里韦拉》是一幅充满创意的艺术精品,姚建萍与她的创作团队通过对刺绣针法的灵活运用,通过对线条折光度、线条粗细的把控,通过冷暖色调的混搭,让整幅作品达到了似照片而非照片,似油画而非油画,唯刺绣艺术方能表现的艺术效果。在眼睛的细节处理方面,通过针法和线条的把控,体现出肖像人物眼睛深邃,目光炯炯有神的特点。肖像脸部用针线进行了细腻的刻画,而身体和服饰则做了一定的虚化处理,从而增加了主体人物形象的延伸感和整幅作品的空间感。在作品的背景与主题方面,通过冷暖色调的混搭,突出了主题人物的形象,同时画面背景也更加衬托了主体人物形象的光彩。画面中人物之间的关系,则通过对构图和丝理光泽的处理,充分体现了夫妇俩亲密无间、伉俪情深的形象。面部轮廓的处理方面,根据西方人面部棱角分明的特点,巧妙运用光线的丝理和光影明暗,改变了以往用逐层加色打造阴影轮廓的手法,而是转为果断施

针,直接打造阴影轮廓,从而凸显面部棱角的手法,这也是苏绣肖像中的一大创新和一大突破。

这是一幅充满创新、创造的作品,又是一幅常人难以想像的作品。

因为是原创,姚建萍在绣制过程中,必须始终看到作品全貌。这次北京要求的尺幅是110cmx86cm,尺幅较大,姚建萍绣制就两难了。如果适当卷起来绣,会因为看不到全貌而影响效果;如果全面展示着绣,她坐着绣,手就根本够不着。怎么办?姚建萍一咬牙,“扑通”一下跪了下来,跪着绣,手就相对拉长了,而视野仍能观全貌。看到姚建萍跪着做刺绣,她的团队、她的家人,所有目睹者见之无不动容!也毕竟是年近半百之人了啊。在创作过程中,姚建萍常常忘了年纪,忘了白天还是黑夜,她甚至有一种“无我”的超脱感。

在她跪绣的过程中,她感受到自己的手已开始不再受眼睛的束缚,而是完全听从自己的内心,跟随自己脑海里的创作理念,自由挥洒,实现了真正意义上的“飞针走线”。也许,这就是一个艺术家所追求的艺术境界的升华!

11月10日,姚建萍亲自携带作品,乘坐火车抵京,将艺术品交付给了定制机关。

11月13日,中国国家主席习近平在人民大会堂向来访的墨西哥总统培尼亚赠送了这幅精美苏绣作品。

七

我是2014年的12月1日在姚建萍艺术馆见到并采访她的。四天以后,姚建萍又去北京了。也许在2014年的最后一个月里,她又会接到重要任务,但我想,2014年,对姚建萍来说,“提升之年,腾跃之年,丰碑之年”,已经定格。

“难忘的2014年”,姚建萍如是说。