

刺绣《丝绸之路——满载而归》 中国美术馆收藏

刺绣《丝绸之路——西出长安》

“针”融百家 艺开新境

——姚建萍刺绣艺术展亮相中国美术馆

从悠久的苏绣传统中走来、从十万绣娘中脱颖而出、从国家级非物质文化遗产传承人、全国中青年德艺双馨文艺工作者。

自幼受母亲熏陶、七八岁就拿起绣针的姚建萍，成年后放弃高考，师从苏州刺绣研究所的资深专家徐志慧老师。姚建萍开始全面系统地学习平针、乱针的各种表现手法，功深百炼，在传统的仕女、花、草、鱼、虫等题材表现方面也深得其要，更为难得的是她广泛涉猎文学、美学等，爱读书、善思考、好问道，在很多读书班求教名师，领悟不同的艺术内涵，开拓了艺术表现的审美领域，她把这一切领悟体现在刺绣创作中，在精神境界、审美观、表现方式这三个方面都有很高的提升。所谓精神境界，是艺术家的人文情怀与综合修养的体现；审美观是在精神境界影响下对美的发现与美的判断；表现方式是指在审美境界和审美观的影响下，兼收众家之长的创造性表现。

以农耕文化为基础，产生于吴文化背景下，出自于心心灵手巧绣娘之手的苏绣，仿佛淡淡的工笔画或色彩热烈的年画，其工艺性、观赏性都有着广泛的商品价值。姚建萍尊重这片文化土壤上的刺绣传统，在朴实的题材与娴静的表现中，她找到了平针绣的价值，她学习沈寿的仿真绣和杨守玉的乱针绣，心摹手追。

改革开放的春风使人们的精神面貌发生了巨大变化。一个开放的、蓬勃向上的心理与情感激发了姚建萍的创作灵感。其代表作之一《木槿花开》以“双面绣”的特殊艺术效果所表现出的立体感、层次感，以及花瓣和叶子在光合作下的透明感，生机盎然，似听花开的声音，似见花瓣轻轻地绽放。

这种以传统审美和技艺为基调的神品，恰似翩跹的女子穿着夺目而得体的舞裙从春天的绿丛中走来，典雅、高贵而富有现代气息。

姚建萍的创新，在于其将对时代精神的感悟渗透到创作中，并以新的思考方式理解前人的技法。因此，她的技法是鲜活的，是得法又破法的自家法，此法关联着其内心对客观存在的感知。镇湖烟波、木渎水乡、石桥弧影、粉墙黛瓦的几何结构，随风荡漾的涟

漪，穿梭自在的水中翔鱼，生机盎然的烂漫山花皆成姚建萍朴素的表现对象，它的百态之美，启迪着新的灵思。在花卉、动物的题材之外，姚建萍在山水的表现方面也别开生面。

刺绣要融入现代生活，走向大众，最重要的是走进公共共享空间。她历时三年创作、2009年收针的巨幅作品《江山如此多娇》，幅面宽阔、气宇宏大。在近景、中景的山石构造，肌理、质感和山脉的连绵走势等表现中，在色彩的冷暖对比与相互映衬下，形成明朗、清澄的玉宇气象。作者以平针夹乱针铺陈大面积的远景；中景以仿真绣结合乱针绣梳理山脉走向，融丝理于石理、树理、云理；近景以乱针绣表现出山石的厚重与坚实，层层递进。

很显然，她在拓展传统刺绣新的审美路径，并以“平针绣”“仿真绣”“乱针绣”丝理、画理的互用，在无数次的探索与实践形成了姚派的“融针绣”。

新作《丝绸之路》，画中主要人物张骞的绣像是表现的重点，要解决结构准确、神态超群、气韵非凡的问题，这对于姚建萍来说并不难，她曾以塑造《周恩来》、《父亲》等多件作品闻名。所不同的是，这幅《丝绸之路》的巨制解决的是人与马、人与人之间的众多关系的协调问题，表达的是神与形的统一。所谓神，是生理结构和精神世界同步的瞬间定格，这对绘画和雕塑而言相对容易解决，因为毕竟有人类美术史的经验，但要想通过丝线的色阶和绣针的穿引来表现如此微妙的变化，则是一件需要花功夫努力探究的工作，姚建萍是一位艺术攀登上的探险者。她说：“通过张骞等人物可以塑造出我们的民族精神！”从她作品的每一丝、每一针，可以看到她所凝聚的心智劳动和不懈追求。

一个民族、一个国家、一个时代，都需要精神，需要灵魂。对于一个艺术家，其精神和灵魂植根于传统的创新。姚建萍就是这样一位艺术家，在对传统刺绣的不断探索和创新中，在失败与成功的纠结与喜悦中，形成了独特的“融针绣”，这不仅是一种方法，更是一种文化理想、创新理念的体现，是苏绣发展中的又一里程碑。

姚建萍刺绣艺术展

由中国文联、江苏省委宣传部、中国工艺美术协会、中国民间文艺家协会、中国非物质文化遗产保护协会、江苏省文联联合主办，苏州市人民政府支持，江苏省民间文艺家协会、江苏省工艺美术行业协会协办。本次艺术展从12月1日持续到12月10日。

刺绣《君子之风》

刺绣《阿斯拉国王》

刺绣《海纳百川》

刺绣《江山如此多娇》