75周年 文化寻迹

编者按:

文化地标,是一座城市的印记,是一座城市的精神符号。今年是新中国成立75周年,75年的辉煌历程中,萧山经历了翻天覆地的变化,也留下了诸多文化烙印。

萧山花边,以富于层次感的构图,多样的针法,经匠人巧手制作成精美的蕾丝制品,成为中外贸易往来和文化传播中的桥梁。萧山花边不仅是非遗里的文化瑰宝,更是传承百年的萧山文化符号。

根据"寻找萧山人心中的文化地标"征集活动的读者推荐,本期推出萧山《75周年·文化寻迹》专栏第三期,20世纪70年代代表——萧山花边。

年代事件:

20世纪70年代,萧山花边鼎盛时期从业人员达20余万人。1970年萧山花边总厂职工千余人生产区域向南片辐射发展,萧山花边一度成为萧山地方经济的支柱产业之一。萧山花边因其精湛的绣艺荣获中国工艺美术百花杯金奖、国家优质产品金质奖、首届北京国际博览会金奖等多次国家荣誉奖,列为浙江重点保护传统工艺美术品,后审定为国家级非物质文化遗产。去年,献礼亚运的萧山花边一度引领新国潮。萧山人用自己的一颗慧心、一双巧手绣出了一张灿烂的金名片。

萧山花边总厂

本版部分资料图由萧山区档案馆提供

萧山花边开成『骄傲之花』 曾经独树一帜,如今成文化大使引领国潮

"东方奇葩" 开在指尖上的萧山蕾丝

口述人:赵锡祥 国家级工艺美术大师 整理:王丽华

我从事萧山花边已有70余年,可以说择一业、终一生。16岁时在父亲开设的花边作坊里,随父学艺。1954年,政府号召私营企业走合作化道路,将坎山30余家私营企业联合成为萧山花边联合生产经销处,我进了经销处做了业务员。1955年坎山花边生产供销社成立,我被调入花边厂工作,担任设计员。

1958年企业体制改革,全县将五个花边社合并成萧山花边生产供销联合社。同年9月,进中国美术学院(原浙江美术学院)学习,1960年学习结束回厂,继续从事花边设计工作。在长达几十年的创作设计生涯中博采众长、悉心苦研、大胆创新、自成一家。不断创新、敢于突破,创作设计了新颖别致、价廉物美、赏用相结合的新产品。先后创作了万缕丝全雕结合镶边、绚带丽花边、彩条链、格欣绣、龙骨带、梭锦绣等六大类抽纱品种。受到国际市场青睐。在历届广交会上外商签约、订货名列行业前茅,设计的5801全雕镶花边制品,出样久销不衰,成为抽纱出口"王牌"产品。国外友人赠金匾称其为"实至名归、誉满全球"。先后设计了北京人民大会堂浙江厅西湖风景窗帘,以葡萄为主题的新疆厅窗帘和宁夏厅枸杞子为纹饰的窗帘。

1972年为迎接美国总统尼克松来杭,机场国宾厅接待室设计了一件长18.4米,高6.3米的大型西湖全景窗帘,大胆地将中国画的构图技法巧妙应用在花边图案中。采用30多种形状各异的针法,把西湖的亭台楼阁、湖光山色描绘得别有一番情趣。窗帘由5个设计员三个多月时间才完成,筛选了3000多名挑花能手,花了三个月时间9000余万针绣制。窗帘规格之大、耗时之多、绣艺之精、图文之新,都是前所未有,属行业之最、世界之最。美国国务卿基辛格博士在这件艺术品前凝望赞叹,说其堪称"世界花边之冠",所设计的其他作品,诸多省级国家级展览会多次荣获金、银奖。1988年轻工业部授予"中国工艺美术大师"荣誉称号,2012年被评为"亚太地区手工艺大师"荣誉称号。2018年,被授予"浙江工匠""杭州工匠"。概括一句话说,耕耘七十载,绣艺写丹青。

20世纪初,浙江萧山坎山是丝茧、棉花集散地,商贾云集。这一带,农村妇女擅长植棉、织布、养蚕,心灵手巧。上海商人徐方卿来瓜沥(原坎山)组织了24人学习挑花边,从此坎山成为萧山花边发源地。萧山第一家花边厂沪粤花边厂应运而生。1924年6月高德良在瓜沥镇同善社相继组织花边培训,免费教大家挑花边,相互传授发展至临近乡村。萧山境内的坎山、衙前、瓜沥、靖江等地,先后学会了挑花技能,当时已有绣花女工两万余人,花边行全县达20余家。新中国成立后,党和政府对民间工艺美术采取保护发展政策,相继成立了5个花边生产供销社,一个专业联社,产销纳入国家计划,从此生产得到迅速发展。

20世纪70年代,萧山花边鼎盛时期从业人员达20余万人。1970年企业更名为萧山花边总厂,坐落于城厢萧绍路99号。企业职工千余人生产区域向南片发展,选派挑花能手赴临浦、浦阳、河上、进化、所前、楼塔等乡村发展,以布绣花为主的技艺。企业走上了更加稳固发展的道路。80年代企业成为国家二级企业,年产值近5000万元,创税利600余万元,年出口创汇400余万美元。80年代初,随着改革开放不断深入,乡镇企业崛起,就业门路拓宽,绣花人断层,出现产能下降等状况。

萧山花边属抽纱刺绣中的编结类品种之一,它的主要制作技艺是绣针引线。手工编结而成,根据设计小块图样以80克牛皮纸衬底,用绣线按图样缀好花型轮廓线,然后按不同的针法标记,巧妙应用。拉、钩、缀、串、绕、扣、包、雕八法技艺和30余种针法编结出形状各异的绣花片,再后用剪刀剪去反面的缀线,撕去牛皮纸,经过拼接镶嵌,为成品。整张作品全部是镂空的,故称其为"万缕丝"。萧山花边的生产工序,主要有设计、试样、戳样、印刷、配线、筒花、发放、挑绣、验收、拼镶、洗漂、整烫、检验、包装等10余道生产程序。从传入初期两三种针法,发展到30余种针法。花式品种,也从初期的简单条形花边,服饰袖边、发展成款式众多,有各种形状的方、圆、长方、椭圆等盘垫。系列台毯、沙发垫、窗帘,卧室内的床上用品等百余种。其主要工种有轻工、中工、重工、特重工,有万缕丝彩条链、绚带丽花边、格欣绣、梭锦绣,以及与布绣花镶嵌而成的花边制品花式品种千余种。萧山花边所用材料多为棉质,少量麻质。常用高级丝光棉线及棉麻丝绸布料。原料色泽多为浅米黄色,少量白色及灰白色。

萧山花边经过百余年历练,形成了独特的技艺风格,成为有鲜明地方特色的手工艺品。它以构图严谨、层次分明、绣工精湛、品种多样、素雅华丽、欣赏与实用兼有的高档抽纱品享誉世界,成为推动地方经济发展、改善民生的重要资源,在萧山老百姓中留下不可磨灭的印记。

"薪火不灭" 借赛事成国潮新宠

口述人:王丽华 杭州市工艺美术大师 国家级非物质文化遗产"萧山花边"技艺传承人

整理:王烁

我从5岁开始随母亲学习挑花。在我的记忆里,放学就是帮母亲做小工,穿针、订花、拆花,母亲也会计件给我零花钱,父亲经营着一家萧山花边收发站,当时挑的是布花,萧山花边分两种,一种是纸花、一种是布花,我们家发放的布花,毕业后我接手了父亲的收发站。品种也开始多起来了,不仅仅是挑纸花、布花了,丝线绣和珠绣等工艺也开始流行。

2012年时年38岁,我在杭州市工艺美术博物馆做志愿者,9月份杭州市启动"薪火传承"国大师带徒计划,看到博物馆海报张贴招募学徒,我就赶紧报名,经过层层筛选,最后4名弟子入围,我很荣幸成为赵大师的弟子。"薪火传承"计划学期五年,学成归来后,我于2018年3月在市心桥创办了萧山花边研究所,以前只是一个会绣花的绣花女工,跟赵大师学会了萧山花边纹样设计后,所有的作品都自己设计、制作。同年成立了萧山花边传承团队,为萧山花边传承注入新力量。2019年创作了"七彩蕾丝"有了第一张彩色的萧山花边作品,获得了中国工艺美术博览会金奖。2019年,萧山花边研究所被授予萧山区非物质文化遗产宣传展示基地、萧山区非遗工坊、浙江电大实训基地,萧山第三职业高中实训基地、萧山区社会科学普及基地、萧然民间文艺学堂教学点、"巾帼共富"工坊示范点等。2021年5月,萧山花边制作技艺经国务院批准,列入国家级非物质文化遗产名录,萧山花边制作技艺是萧山4个国家级非遗之一。

作为一个传承人,从事萧山花边工艺的设计、制作、发掘和研究工作,我觉得我有这个义务和责任去传承好萧山花边的手艺。从拜师到带徒,12年间我也带了38个学生,一起研发文创小作品,做好萧山花边文化的传承。

这几年,萧山举行了各项世界级体育赛事,萧山花边焕发新的光彩。2018年12月,第十四届世界短池游泳锦标赛举行,我带着萧山花边与参赛运动员进行了非遗互动,面对面教运动员体验我们萧山非遗的指尖艺术。杭州亚运会期间,我们的《亚运吉祥物》在亚运村里的超市售卖,成为"村民"们争相购买的特色佳礼。传统雅致的工艺与活泼讨巧的"三小只",碰撞出有趣的灵魂。

亚运村的乐活集市上,我把萧山花边的非遗文创作品赠送给运动员们。去年10月6日那天下午,女排姑娘们来到我们展位前,对我们精湛的手艺赞不绝口,简直不敢相信是用一根棉线、一枚针就可以编织出的精美蕾丝作品。出于喜爱,姑娘们立马问有没有排球的小挂件。

虽然没有做过排球的相关作品,但我不愿扫了姑娘们的兴致,决定为她们定做,由于姑娘们明天就要离开了,我回来后,连夜和徒弟们设计了一款排球的小挂件,做到凌晨3点,第二天带着小排球交给了女排姑娘们,她们拿到小排球爱不释手,并合影留念,非常开心,连连赞叹手艺了得,这也许就是非遗的魔力吧。

在运动员村为期10天的非遗展示,我们的文创小作品深受外国友人的喜爱,特别是年轻人,尤为欣赏我们的彩色蕾丝作品,他们将一些中国元素的非遗产品收入囊中。还有很多运动员会在展位上学习挑花,艺术无国界,一针一线皆是情,虽然只有短短的10天,但我们向世界展示了萧山非遗的独特魅力。