

一针一线，绣出花开

非遗
年味

当德国留学生邂逅中国非遗,当机械专业碰撞绣花艺术,当工科设计图纸变成中国传统纹样,会发生什么样的化学反应?这天,Leon Sandforth 见识到了中华优秀传统文化与手工的奇妙碰撞,更被那些以丝线勾勒出的山水花鸟、龙凤呈祥等图案深深吸引。这些纹样,一针一线都蕴含着匠人的情感与故事,与他平日里接触的直线、曲线、齿轮比,展现出截然不同的美感与温度。

青年报记者 陈嘉音

留着络腮胡的德国准工程师,穿上笔挺的西装端坐在绣绷旁。
本版摄影 青年报记者 施培琦

穿着西装做刺绣

当看到留着络腮胡的德国准工程师,穿上笔挺的西装端坐在绣绷旁,在场所有人脑海中只有一个词:反差、反差,还是反差。
Leon Sandforth 是同济大学机械制造及其自动化专业的研究生,是一位不折不扣的跨界高手。这位来自德国的23岁小伙子,可不仅仅是个机械制造及其自动化专业的学霸那么简单。半年前,他带着对未知世界满满的好奇心,一脚踏进了这片充满魅力的东方土地,开始了他的留学生涯。
“我对中国的新能源汽车行业特别感兴趣,这次是从事新能源汽车电池方向的研究。”他说

起了自己来中国求学的目标。这次与苏绣的近距离接触,是他中国行的一次意外之喜。于是,这位平时常与精密仪器较劲、满脑子都是齿轮与电路图的理工男,此刻正襟危坐于绣娘身旁,一脸专注地学习如何用灵巧的双手穿梭于五彩斑斓的丝线之间。
留学生 Leon 要和嘉定苏绣传承人阿紫一起完成一幅盘金绣作品。身为“苏绣世家”的第四代传人,阿紫与苏绣结缘已有二十余年,不仅继承了家族的精湛技艺,更在传统与现代之间找到了平衡,让苏绣在新时代焕发出新的生机。

两根绣线随图案轮廓盘旋而走,故称盘金绣。盘金绣源自苏绣,与其他绣法最大的区别在于绣线的不同。盘金绣的名字中有一个“金”字,不仅因为它的颜色是金色,还因为制作这种绣线时使用的材料是纯金。明清时期,盘金绣非常流行,多用于绣制皇帝龙袍上的金龙,以及宫廷装饰,强调富丽耀眼的美感和气势,彰显穿着者身份的尊贵。
“我的婚服就是用盘金绣一针一线绣出来的,成品得有20斤重。”阿紫向他介绍起婚服上的用料和设计,引得 Leon 赞叹连连。

穿针引线初体验

当 Leon 第一次接触到盘金绣时,准备工作穿针成了第一个难题。金线细如发丝,在阳光下闪烁着晃眼的光芒,而绣针的眼孔又极小,需要极高的精准度才能将线穿过。
“太难了。”Leon 尝试了几次,不是线头分叉卡在了针眼外,就是手指一滑,金线随风飘远,让他有些手忙脚乱。他开始意识到,盘金绣不仅仅是一项视觉上的艺术,更是对手眼协调和耐心的一次极大考验。
阿紫见状,接过他手中的针线。她的动作流畅而熟练,一穿一拉,金线穿过了针眼,手指翻飞,仿佛在进行一场无声的舞蹈。Leon 瞪大了眼睛,全神贯注地观察着每一个细微的动作,心中不由得生出了敬佩。
“看,关键是要静心。”阿紫温柔地说,“盘金绣需要的是耐心和细心,不能急躁。你还可以用嘴巴抿一抿,金线虽然细,但

只要你心静如水,它自然就会变得听话。”
在绣娘的指导下,Leon 小心翼翼地拿起金线,尝试着将它们缠绕在绣针上,然后轻轻地刺入丝绸。虽然动作还有些生疏,但那份对艺术的热爱与耐心,却让他在短时间内取得了不小的进步。

这一刻,Leon 不仅学会了一项新技能,更重要的是,他体会到了盘金绣背后所蕴含的深厚文化底蕴和匠人精神。他开始明白,每一种艺术形式都有其独特的魅力和挑战,而真正的艺术大师,往往是在无数次失败与尝试中磨砺出来的。

非遗苏绣走出去

看着 Leon 兴致勃勃的样子,阿紫也非常受感染,她说:“Leon 这样的留学生,正是中华优秀传统文化走出去的弘扬者。他们的每一次探索、每一次尝试,都是对这份宝贵遗产的最好致敬。”
阿紫已经数不清教过多少个“洋学生”了。多年来,阿紫坚持在各大高校推广苏绣课程,同时在公共文化空间频繁举办其个人作品展览,致力于传统文化的传承与发扬。不仅如此,她还积极寻求国际合作,携手国际品牌,共同设计并绣制了一系列独具匠心的周边产品,将传统工艺与现代审美巧妙融合。
“现在喜欢非遗的留学生越来越多了。”阿紫说,这些来自异国他乡的留学生不仅限于对中国传统艺术如书法、国画、戏曲的欣赏与学习,更是将目光投向了更为细

腻且富有地域特色的非遗,如剪纸、刺绣、陶艺、木偶戏等。
随着苏绣在国际市场上的知名度不断提升,越来越多的国际订单涌入,为苏绣艺人提供了更多的就业机会和收入来源。同时,苏绣也成为了连接中外友谊的纽带,让更多人通过这一精美的艺术品感受到了中国文化的魅力。
新春佳节,她向 Leon 介绍,他们共同完成的这幅盘金绣中的云纹与蛇形图案,皆蕴含着吉祥如意的深远寓意。云纹轻盈飘逸,象征着事业有成、步步高升的美好愿景;而今年是蛇年,以蛇化福则寓意着新年吉祥、生活富足。这样的设计,不仅展现了中国传统刺绣技艺的精湛与细腻,更寄托了人们对新年的美好祝愿与期盼。
“中国人的情感呀,都在这绣品里了。”阿紫笑着说。

QA 青年报 x Leon

Q: Leon, 过春节你最期待的是什么? 你计划着去哪里感受节日的热闹氛围呢?

A: 哈哈,其实更让我期待的是,我的女朋友马上就要来中国了,这将是我们一起度过的第一个春节,感觉特别有意义。其实我还去过中国的其他地方,比如哈尔滨、重庆、杭州、海南。

Q: Leon, 你知道自己的生肖是什么吗?

A: 当然知道了,我属蛇。而且非常巧的是,今年刚好也是我的本命年——蛇年,这让我感觉非常有意思,也很期待能在这个特殊的年份里,更深入地体验中国的传统文化和习俗。

