

A

版 ■ 国务院国有资产监督管理委员会举办 中国轻工业联合会主管主办 ■ 国内统一连续出版物号 CN 11-0057 ■ 代号 81-9 ■ 广告经营许可证:京丰工商广字第0054号

“针”传宋韵 “心”绣芳华

——访河南省工艺美术大师、汴绣非遗传承人韩玉琴

大师简介

韩玉琴,高级工艺师,河南省工艺美术大师,中国工美行业艺术大师,中国工艺美术协会理事、刺绣专业委员会委员,国家级非物质文化遗产(汴绣)省级代表性传承人,现任开封市东京宋绣研究所所长。她先后荣获河南省工艺美术终身成就奖、河南省民间文艺金鼎奖·终生成就奖,以及河南省文联成立70周年“优秀文艺家”、河南省经贸轻纺烟草工会行业大工匠、河南省首届民间文化人才等多项荣誉称号。

韩玉琴大师深耕汴绣艺术近40载,始终致力于非遗技艺的活态传承,通过带徒授艺、校园讲座等多种形式,全力推动传统汴绣技艺的创新性发展与创造性转化。其作品工艺精湛、题材广泛,多次斩获中国民间文艺最高奖“山花奖”、中国工艺美术最高奖“百花奖”等国家级重磅奖项。

汴绣作品《忠孝图》

本报记者 贾淘文 □ 曹 宽

汴水含烟,宋韵绵延。开封,是一座沉淀着千年中华文化史的古城,在这里传统文明的辉煌与时代鲜活的脉动相生相容,交相辉映。汴绣就是诞生在这片文化沃土之上的中国传统刺绣工艺,它具有绣工精致、格调高雅和色彩和谐的特点,早在宋代就已天下闻名。如今,河南省工艺美术大师韩玉琴用半生的不懈努力与勇于创新,让古老的汴绣技艺穿越历史长河在新时代焕发出绚烂的时代之光。她以银针为笔、丝线为墨,将宋代美学的风雅与厚重,深深融入进细腻肌理;她以一生坚守,诠释匠心担当,将非遗薪火默默传递给后继新人;她用善意与执着,让汴绣从古老的非遗技艺,升华为温暖人心、礼赞时代的文化力量。

近日,记者走进开封东京宋绣研究所,聆听韩玉琴大师讲述她与汴绣的半生情缘,感受一位非遗传承人的坚守、热爱与匠心。

匠心传承 守护非遗根脉

“工匠精神是什么?在我看来,就是执着专注、精益求精、守正创新、不忘初心。”采访伊始,韩玉琴大师便坦诚道出了自己对工匠精神的理解与感悟。她表示,在汴绣的传承与发展中,守正创新尤为关键。守正,就是守住汴绣的“根”,守住宋代针法的精髓与风格、宋韵的风骨与特色,这是绝不能丢的宝贵财富。而创新,绝非凭空捏造,而是在传统根基之上,赋予其更多时代表达,让古老的汴绣艺术紧跟时代步伐,拓展更广阔的应用场景。探索与创新是工匠精神的生动实践,也是当代非遗传承人必备的专业素养,唯有在守正中创新,才能让汴绣真正走出博物馆,走进寻常百姓家。

从艺近四十年来,韩玉琴大师始终坚守着“干一行、爱一行、专一行、精一行”的信念,不慕名利、不浮不躁,一心扑在绣架前,用一生时光深耕汴绣这一件事。她坚信,真正的匠人,既要坚守传统根基,亦要勇于突破创新;既要耐得住寂寞钻研技艺,更要心怀热爱永葆初心。

“一门技艺的生命力,一方面在于代代相传,另一方面在于活态传承。我这辈子最大的心愿,就是希望汴绣艺术后继有人、薪火不息。”谈及传承,韩玉琴大师的语气中满是坚定,“在传承过程中,我最看重两点,一是匠心,二是创新。匠心是根基,传承人要明白,手艺没有捷径可走,唯有日复一日地练习,精益求精的态度,才能把汴绣做好。创新是生命力,要敢于在坚守传统的基础上,融入现代审美,让汴绣走进年轻人的生活,这样才能让这门手艺活起来、传下去。”

正是这份赤诚初心,让韩玉琴甘当人梯,将毕生所学毫无保留地倾授给学生们。她开办汴绣研习营,举办“琴谈汴绣”公益讲座,编制指导出版了《跟我学刺绣》光盘及《跟我学刺绣》一书。自2005年创办开封市东京宋绣研究所以来,她始终心系传承,开设公益培训班,组建大师工作室,累计培养学员数千人。教学中,她对学生

严苛又慈爱,不仅毫无保留地传授针法技巧,更注重培育他们的艺术素养与工匠精神。在她的悉心教导下,数十名学生成长为省级工艺美术大师、工艺美术师,成为汴绣行业的中坚力量。她的徒弟田忠彦、赵兰兰在省、市刺绣大赛中获得第一名,徒弟田忠彦在全国技能大赛获“工艺美术行业技术能手”称号。2016年,她的学生徐秋芳与其他人共同绣制的《星云之梦》随神舟十一号飞船遨游太空,实现中国刺绣首次“飞天”,让汴绣技艺在寰宇间绽放光彩,这也让韩玉琴倍感欣慰与自豪。

她说:“我在教学中常对学生说,你们不仅要学会我的手艺,更要学到我的‘心’。汴绣不是冰冷的技艺,而是有温度、有灵魂的,每一针都要走心,每一幅作品都要注入真情。工匠精神不是口号,是每一针的认真,是每一幅作品的极致,唯有如此,才能‘由技入道’。我深知,正是这份对工匠精神的践行,汴绣才能在坚守与创新中不断焕发新生。看到学生们有所成就,看到汴绣被更多人看见,我就觉得所有的付出都值得。”

如今,在韩玉琴大师的带动下,越来越多年轻人投身汴绣事业,宋绣薪火正以蓬勃之势焕发青春。在她看来,年轻人有活力、有创意,汴绣要想长久发展,必须吸引更多年轻人加入传承队伍。为此,她积极推动“非遗进校园”,在河南农业职业学院、郑州升达经贸管理学院等高校担任特聘教授,开设汴绣课程,校企联手共建实训基地,将汴绣文化融入现代教育体系。课堂上,她以生动的讲座与沉浸式体验,让青年学子直观感受汴绣的魅力,激发年轻一代对传统技艺的热爱。同时,她鼓励学生传承中创新,将现代审美、时尚元素融入汴绣创作与开发,打造出刺绣团扇、云肩、冰箱贴等一系列“年轻态”文创产品,让古老汴绣以崭新面貌走进千家万户、融入日常生活。

辛勤耕耘 续写汴绣传奇

1971年韩玉琴刚过完20岁的生日,作为优秀知青,她下乡回汴被分配到开封市汴绣厂,从此她一头扎进了这古老而斑斓的艺术世界,与汴绣结下了不解之缘,在一次次挑战中创造着汴绣发展的新辉煌。

“刚进厂的时候,我只是机绣车间的一名普通工人,后来因为工作成绩突出,厂里面把我提拔到生产技术科,工作几年后,我又从汴绣厂调到工艺美术研究所工作。为了更好地提高技艺水平,我开始学习绘画设计,得到中国工艺美术大师、著名花鸟画家王少卿老师的指导,又随省工艺美术大师王金萍老师学习手工刺绣。”韩玉琴回忆道,“那时候我白天要忙于单位的行政工作,只能在节假日的时候向老师学习汴绣针法。王金萍老师是一位德艺双馨的匠人,不仅技术出众而且淡泊名利,在业内有着很高的威望。我从最基础的针法学起,老师绣一针,我就跟着练几十针、上百针,直到针脚与老师丝毫不差。晚上我还要在昏暗的灯下钻研针法图谱,对照宋画揣摩配色与运针的技巧。学习的过程非常艰苦,但我从来没觉得累,我觉得只要日积月累,勤

奋不辍,就一定能把手艺学精、学透。在老师的悉心传授和自身的努力下,我很快掌握了齐针、套针、蒙针、滚针、缠针、打籽针、接针等36种针法,绣制了荷花、宣花等一系列作品,继承了宋代古朴、典雅、细腻的艺术特色,练就出‘针脚细如发丝,色彩过渡无痕’的过硬功底。”

1992年,韩玉琴主持创作《文莱国王肖像》,开创性地将汴绣运用到人物肖像创作中,填补了河南省刺绣行业的空白,也让汴绣声名远播。从《清明上河图》《五牛图》的经典复刻,到《焦桐花开》《香港回归》的原创献礼,她的作品屡获“百花奖”“豫豫杯”等国家级、省级大奖,多次被选为国礼,让汴绣走出国门、享誉世界。2023年,《香港回归》与《忠孝图》于同一日被中国国家博物馆收藏,韩玉琴成为汴绣作品首次入藏国博的“第一人”。

2005年,从岗位退休的韩玉琴放不下心中对汴绣的热爱,创办了开封市东京宋绣研究所,创立“韩氏女红”品牌,再度投身汴绣的传承与创新事业。“韩氏女红”汴绣既继承北宋传统刺绣技法,保留古朴典雅、针线细密的艺术特色,又注重挖掘创新,推出多款融合现代时尚元素的作品,形成了独具特色的艺术风格。

“当时身边很多朋友都劝我,退休了就好好安享晚年,没必要投入大量精力创办研究所。但我心里只有一个念头,汴绣是老祖宗留下的宝贝,我得为这门技艺的传承与发展再添一把柴、再点一盏灯。我的人退休了,但手艺不能退休,我还能绣、还能干,我要为汴绣的发展蹚出一条新路,让更多人知道汴绣、喜欢汴绣。”韩玉琴说,“此后,我开始潜心复刻宋代古绣,成功修复了宋代刺绣《白鹿图》《大士像》等一批珍贵绣品。为还原古绣的针法与色泽,我翻阅了大量宋代典籍,走访多家博物馆,对照古绣残片一点点摸索、一遍遍试绣,复刻古绣不是简单地模仿,一定要读懂古人的心境,读懂宋韵的精髓,把千年的文化底蕴通过丝线融入绣布之上。同时,我还大胆突破汴绣传统题材局限,将红色主题与时代精神融入创作,用一针一线记录家国变迁,用千丝万缕传递文化自信。”

如今年过七旬的韩玉琴大师,依旧精神矍铄、眼神清亮,谈及对汴绣的匠心感悟,她抚摸着自己的作品,语气中满是深情:“绣品如人品,容不得半点敷衍。汴绣是‘活’的,每一根丝线都有温度,每一针落下都要走心。这门手艺,拼的不是速度,是用心;求的不是数量,是极致。汴绣的精髓在于‘以针代笔,以线晕色’,我始终秉持‘平、齐、光、亮、净、顺’为标尺,对每一幅作品严苛以待,哪怕是一根丝线的配色、一个针脚的走向,都反复琢磨、精益求精。这份对艺术的敬畏与执着,让我的绣品既兼具宋韵风骨,又饱含时代温度,将宋画的典雅端庄、古朴大气,通过丝线与针法复刻升华,让千年宋韵在细腻上得以延续,真正体现出一位非遗传承人的初心与坚守。”

大爱致远 传递温暖力量

“技艺的价值,不仅在于创造艺术之美,更在

于传递温暖、助力他人。”这是韩玉琴大师常挂在嘴边的话,也是她践行半生的初心。多年来,她始终热心公益事业,以汴绣为纽带,用匠心与爱心点亮他人的人生。

早在2001年,韩玉琴便主动走进尉氏县等乡村开展汴绣扶贫培训。尉氏县作为开封非遗扶贫重点区域,当地群众亟需灵活就业渠道,她的培训成为当地非遗助力乡村振兴的重要活动。她毫无保留地倾囊相授,从基础针法到配色技巧,耐心讲解、手把手教学,还推行“定点培训、定期回收”模式,让农家妇女既能兼顾家庭,又能凭借汴绣手艺增收致富。在她的帮助下,周会娟等普通农家女从贫困学员成长为省级工艺美术大师,靠汴绣改变了人生轨迹,更带动身边人加入汴绣行列,真正让“指尖技艺”转化为“指尖经济”,让汴绣的温暖力量传递到千家万户。除此之外,韩玉琴还积极参与非遗公益展演、文化惠民活动,走进社区、福利院,现场展示汴绣技艺,赠送绣制的文创作品,让更多人近距离感受传统艺术的魅力;面对受灾地区、困难群体,她多次捐赠自己的绣品,筹集善款,用汴绣传递守望相助的温情。

她说:“汴绣凝结着无数前辈匠人的才智与心血,在传统文化复兴的伟大时代,汴绣更应成为助力社会和谐发展、帮助群众致富增收的媒介。我从一个普通绣工能走到今天,离不开师傅的教导与社会的支持。现在我有能力了,就应该回馈社会,把汴绣的温暖传递下去。我希望用自己的手艺,帮更多人找到生活的方向,让汴绣不仅是艺术,更是能温暖人心、创造幸福的力量。手艺既能成就自己,又能帮助别人,这就是它最大的价值。”

如今,韩玉琴大师依旧每日坚守在工作室,创作、教学从未停歇。谈及汴绣的未来,她的眼中满是憧憬与期许:“汴绣是绽放在中原沃土的艺术之花,是中华优秀传统文化的生动载体,我相信汴绣的未来一定会越来越好。我现在还有三个心愿:一是培养更多优秀的汴绣传承人,让这门手艺代代相传。我希望未来能进一步完善汴绣人才培养体系,深化校企合作、产教融合,吸引更多高学历、有创意的年轻人加入,培育更多兼具传统功底与现代思维的复合型人才。二是持续推动汴绣创造性转化、创新性发展,在坚守传统技艺核心的基础上,开发更多贴合市场、贴近生活的文创产品,让汴绣从‘工艺珍品’转型为‘大众好物’。三是加强汴绣文化传播,借助新媒体、展会、国际交流等平台,让汴绣走出河南、走向世界,成为具有中国特色的文化名片。”

光阴荏苒,韩玉琴大师不仅见证了汴绣艺术从几近濒危到复兴繁荣的全过程,更用半生坚守,为汴绣艺术的创新发展作出了生动有力的实践。采访中,她的话语朴实而坚定,字字句句都饱含着对汴绣的赤诚热爱与执着坚守。她说:“我会一直坚持下去,用针线延续宋韵之美,用匠心守护非遗根脉,让汴绣这门古老技艺在新时代绽放新光彩。我真心希望,汴绣能在一代代传承人的创新发展中,创造出新的艺术辉煌。”

仿宋代缂丝汴绣作品《梅竹寒鸭图》

汴绣原创作品《东京胜景图》

汴绣作品《百蝶图》局部

汴绣作品《野菊秋鸭图》