DOI: 10.48647/ICCA.2026.15.92.051

陈曼蓉
四川省文史研究馆

中国传统工笔画在中国非遗蜀绣中的运用与创新

摘要: 蜀绣作为中国四大名绣之一，也是国家级非物质文化遗产，其技艺体系深受中国传统绘画，尤其是工笔画的影响。本文旨在探讨中国传统工笔画在蜀绣中的具体运用，分析二者在“以线造型、随类赋彩、意境营造”等方面的审美共性。同时，结合当代非遗保护的语境，本文进一步论述了蜀绣在题材拓展、针法改良及材料革新等方面对工笔画范式的突破与创新。研究表明，蜀绣并非对工笔画的简单复刻，而是在汲取其美学内核的基础上，通过刺绣语言实现了从“画意”到“绣境”的艺术转化，为传统工艺的当代传承提供了重要范式。

关键词: 蜀绣; 非物质文化遗产; 中国传统工笔画; 技艺融合; 艺术创新.

Chen Manrong
Sichuan Provincial People's Government Institute of Culture and History

Application and innovation of traditional Chinese fine brushwork painting in China's Intangible Cultural Heritage — Shu embroidery

Abstract. As one of China‘s four most famous embroidery styles and a national intangible cultural heritage, Shu embroidery’s technical system has been profoundly influenced by traditional Chinese painting, particularly by *gongbi* (meticulous brushwork). This paper aims to explore the specific application of traditional Chinese *gongbi* painting in Shu embroidery and to analyze their aesthetic commonalities in aspects such as “line-based shaping, color application following classification, and the creation of artistic conception.” Furthermore, within the context of contemporary intangible cultural heritage protection, this paper further discusses Shu embroidery’s breakthroughs and innovations in terms of subject matter expansion, stitching techniques, and material improvements, moving beyond the paradigm of *gongbi* painting. The research indicates that Shu embroidery is not a simple replica of *gongbi* painting; rather, by absorbing its aesthetic core, it achieves an artistic transformation from “painting conception” to “embroidery realm” through the language of stitching, thereby providing an important paradigm for the contemporary transmission of traditional crafts.

Keywords: Shu embroidery; intangible cultural heritage; traditional Chinese *gongbi* painting; integration of techniques; artistic innovation.

一、引言

中国传统工笔画讲究“尽其精微”，以工整细密的笔法描绘物象，追求形神兼备;而蜀绣(四川刺绣)则以针代笔、以线为墨，通过独特的丝理变化呈现物象质感。二者虽属不同的艺术门类，但在视觉呈现与审美逻辑上具有高度的同源性。自宋代以降，随着文人画的兴起及画绣的流行，蜀绣大量借鉴工笔画的稿本，形成了“绣画结合”的独特风格。然而，在当代非遗保护与创新的背景下，蜀绣若仅停留于对工笔画原作的模仿，则难以满足时代审美需求。因此，深入研究蜀绣如何“运用”工笔画传统，并在此基础上实现“创新”，具有重要的理论与应用价值。

二、中国传统工笔画在蜀绣中的核心运用

(一)以线为骨:工笔线条与蜀绣针法的同构

工笔画的核心是“骨法用笔”，强调线条的力度、节奏与韵律。蜀绣中的“晕针”“铺针”“滚针”等核心针法，本质上是对毛笔笔触的模拟与转化。例如，在绣制人物衣纹或花卉枝干时，蜀绣采用“齐针”勾勒轮廓，追求如同白描般流畅、挺拔的线条效果。通过控制丝线的粗细与捻度，蜀绣能够再现工笔画中“钉头鼠尾”“高古游丝”等不同描法的神韵。

(二)随类赋彩:工笔设色与蜀绣色级的对日

工笔画讲究“随类赋彩”，注重色彩的层次与过渡。蜀绣利用蚕丝天然的光泽感，通过“丝理转折”产生的折光变化来替代颜料调和。具体表现为:借鉴工笔分染、罩染的技法逻辑，蜀绣发展了“丝丝理”与“车拧针”。在绣制花瓣或山石时，通过不同色级的丝线层层叠加，形成由深至浅的自然晕染，实现如工笔画中“三矾九染”般的细腻色彩效果。

二、中国传统工笔画在蜀绣中的核心运用

(一)以线为骨:工笔线条与蜀绣针法的同构

工笔画的核心是“骨法用笔”，强调线条的力度、节奏与韵律。蜀绣中的“晕针”“铺针”“滚针”等核心针法，本质上是对毛笔笔触的模拟与转化。例如，在绣制人物衣纹或花卉枝干时，蜀绣采用“齐针”勾勒轮廓，追求

如同白描般流畅、挺拔的线条效果。通过控制丝线的粗细与捻度，蜀绣能够再现工笔画中“钉头鼠尾”“高古游丝”等不同描法的神韵。

(二)随类赋彩:工笔设色与蜀绣色级的对日

工笔画讲究“随类赋彩”，注重色彩的层次与过渡。蜀绣利用蚕丝天然的光泽感，通过“丝理转折”产生的折光变化来替代颜料调和。具体表现为:借鉴工笔分染、罩染的技法逻辑，蜀绣发展了“丝丝理”与“车拧针”。在绣制花瓣或山石时，通过不同色级的丝线层层叠加，形成由深至浅的自然晕染，实现如工笔画中“三矾九染”般的细腻色彩效果。

二、中国传统工笔画在蜀绣中的核心运用

(一)以线为骨:工笔线条与蜀绣针法的同构

工笔画的核心是“骨法用笔”，强调线条的力度、节奏与韵律。蜀绣中的“晕针”“铺针”“滚针”等核心针法，本质上是对毛笔笔触的模拟与转化。例如，在绣制人物衣纹或花卉枝干时，蜀绣采用“齐针”勾勒轮廓，追求

如同白描般流畅、挺拔的线条效果。通过控制丝线的粗细与捻度，蜀绣能够再现工笔画中“钉头鼠尾”“高古游丝”等不同描法的神韵。

(二)随类赋彩:工笔设色与蜀绣色级的对日

工笔画讲究“随类赋彩”，注重色彩的层次与过渡。蜀绣利用蚕丝天然的光泽感，通过“丝理转折”产生的折光变化来替代颜料调和。具体表现为:借鉴工笔分染、罩染的技法逻辑，蜀绣发展了“丝丝理”与“车拧针”。在绣制花瓣或山石时，通过不同色级的丝线层层叠加，形成由深至浅的自然晕染，实现如工笔画中“三矾九染”般的细腻色彩效果。

参考文献

[1]李宏复：中国刺绣文化研究[M].[Ли Хунфу. Исследование китайской вышивальной культуры]北京:文物出版社，2018.

[2]孙佩兰：蜀绣史话[M].[Сунь Пэйлань. Исторический очерк о вышивке шу]成都:四川美术出版社，2015.

[3]陈娟娟：中国织绣服饰论集[M].[Чэнь Цзюаньцзюань. Сборник статей о китайских тканях, вышивке и одежде].北京:紫禁城出版社, 2004.

[4]田小杭：中国传统工艺美术的当代复兴一-以蜀绣技艺创新为例[J].[Тянь Сяохан. Современное возрождение традиционного китайского декоративно-прикладного искусства на примере инноваций в технике вышивки шу] 装饰,2020(5)第 54—57 页.

[5]王丽莉：绘画性刺绣中“线”的语言转化研究[J]. Ван Лили. Исследование трансформации языка «линии» в живописной вышивке 丝绸, 2021,58(2) 第 88—93 页.