

“世界美
术家吴县沈女士
墓阙”,这是张謇在沈
寿墓的墓阙门额上的
题字,也是张謇唯一给
艺术家冠以“世界美术家”的称
号。沈寿是中国第一位在国际艺坛
大放异彩的华人。沈寿是第一个将西方
油画、摄影艺术融入刺绣中的人,独创了
“仿真绣”。沈寿开中国职业教育先河,第
一个建立“女红传习所”。沈寿创作了中国
第一部刺绣理论与操作的《雪宦绣谱》,并
被译成外文,走向世界。沈绣代表了中国
刺绣的最高水平,从多方面论证,沈寿
是中国传统女红艺术走向国际的先行
者。张謇赞沈寿是世界美术
家,是对她艺术成就的
肯定,同时显示了张
謇的历史远见、国
际视野和世界
格局。

南通女红传习所初建, 沈寿呕心沥血崭露头角

“南通县立女红传习所”于1914年9月开办,因陋就简,借用南通女子附小、图书馆便房招生教绣,首批招收女学员67人,张謇、张警任所董,沈寿任所长,聘沈立、沈粹缜、金静芬等任教。1916年,女红传习新馆建成,地址在南通城南濠阳路,用地三亩许。当时张謇邀请了意大利建筑师来看地,建筑师在房地上找了三个点,挖了三个小坑,一至三尺,深浅不一,用荷叶包好米饭,每个坑放一个。盛夏之时,三天后拿出来,依然香味扑鼻。意大利建筑师连称风水宝地,真是一个好地方。传习所由著名设计师孙支厦设计,三座两层楼,学堂楼、讲座楼和办公楼,沿纵轴线依次坐落,两间有廊相连,中间合成长方形院落,形成典型的中式四合院。西洋外廊式的布局,传统的四坡顶,铺成中式小青瓦,采用了宫殿建筑中仅用的重檐样式。门窗、墙面、扶手、吊顶等细部装饰,也都糅合了中西元素。西风东渐,颇具标新立异的时代精神。

建馆之际,沈寿呕心沥血,用时一年半,于1915年将《耶稣蒙难像》绣制完成。《耶稣蒙难像》是沈寿巅峰时期的作品,也是仿真绣的标志性作品。绣像椭圆形,长径54.8厘米,短径39.4厘米。沈寿充分采用了光线明暗、色光变化的效果,融西洋画的透视原理于东方刺绣艺术之中,运用仿真绣的独特语言,把耶稣殉难弥留之际的表情刻画得淋漓尽致,有一种震撼人心的审美感悟,充分显示了沈绣的独特艺术魅力。

民国之初,1915年美国举行旧金山世界博览会,中国受邀参加。总统袁世凯委派农商总长张謇全权办理。作为中国世博会第一人,张謇更是身体力行,精心组织。他抓住世博会的机遇,开展国民外交。他组织了旅美实业团,由华侨巨商、著名实业家、工商界代表人物一行十七人组成,并邀请黄炎培担任随团编辑。

张謇在全国挑选参展物品时,特别建议沈寿绣一幅作品参展旧金山世博会。沈寿欣然接受,这是她第三次参加国际展览了,驾轻就熟,胸有成竹,决定用《耶稣蒙难像》参展。

国礼团队绣《张謇肖像》

沈寿：中国刺绣走向国际的先行者

◎卜元

国礼团队制作《百鸟朝凤》

苏汉臣《开泰图》

沈寿走上国际艺术展台,中国刺绣声誉大振

时间回到1907年10月,澳大利亚举行世界妇女工作成果展览会,清政府应邀参加。时任宫廷绣工科总教习的沈寿,其作品在必选之中。她拿出了人物、花鸟、山水等五件绣品参展,这是沈寿第一次走上国际艺术展台。其学生也提供了三十多件绣品。姐姐沈立提供了大型刺绣虎、仙女作品各一件。这次参展,虽然中国没有获奖消息,但却开阔了沈寿的视野,积累了参加国际展览的经验。

1911年,意大利政府举行都郎万国博览会。刚刚在南洋劝业会获得一等奖的《意大利皇后爱丽娜像》移师罗马,这是沈绣第二次走向国际艺坛。中国工艺美术馆设在罗马府,意大利皇后像陈列在馆中。意大利皇帝皇后看到这幅绣像十分高兴,为其精湛的绣艺赞叹不已。绣品荣获大会优等奖,被授予“世界至大荣誉最高级之卓越奖凭”。展览会结束后,中国将绣品赠送给意大利皇后。意帝为表示谢意,回赠清廷“最高级圣母利宝星”,并颁赠沈寿一枚“钻石金表”和皇家徽记的勋章。

《耶稣蒙难像》在南通预展,居民纷纷前来观看,万人空巷。张謇私人资助沈寿的丈夫余觉漂洋过海,把绣像送往旧金山博览会参展。1915年2月20日博览会开幕。3月9

日中国馆正式开幕,沈寿的《耶稣蒙难像》栩栩如生、神采脱俗,立刻震惊国际艺坛,并荣获一等奖。绣品在展出中得到世界各地艺术家的好评,售价高达1.3万美元,中国沈绣名扬世界。美国有人高价购买,张謇指示此乃“国宝”,只展不售,会后移到纽约第五街南通办事处继续对外展出。

1920年8月,“南通纺织局”落成,沈寿任局长。同时在纽约第五街开设“南通纺织局纽约分局”,专销各种绣品。此外,在瑞士、意大利等国也设立了销售处,使中国刺绣在国际上声誉大振。

1919年,费时三年,沈寿带病完成了她最后的人物像杰作《女优倍克像》。为祝贺“南通纺织局纽约分局”成立,特运送《女优倍克像》到美国纽约第五大道135号织绣馆展出。这也是沈绣第四次出国展览。绣制的是当时美国的当红明星倍克,沈寿根据“影生于光,光有阴阳,当辨阴阳”,将人像面部五官阴阳层次分成若干面,运用仿真绣法,传神地再现了人物表情,作品光彩照人极具真实感。作品在美国展出后引起轰动,倍克女士闻讯从美国西部赶到纽约来参观,为绣像的神似而钦佩之至,愿出重金求作纪念。因是展品被婉言谢绝。

“沈绣”流派形成,国之骄傲

沈寿以病弱身躯在南通执教八年,先后招生十五期,培养学员三百多人。这些学生来自江浙皖湘粤沪等地,毕业后将绣艺传播到各地,形成了“沈绣”流派。沈寿一生诲人无数,如金静芬、施宗淑、巫玉、李翼义、张元芳、庄锦云、宋金龄等佼佼者。在沈绣的创新和延续上,均扮演了至关重要的角色。

今年是沈寿先生150周年诞辰,也是南通女红传习所成立110周年。100多年来,中国沈绣风风雨雨、起起落落,从起步到辉煌,从巅峰到低谷,又从沉寂中奋起,重铸辉煌。

1984年,南通女红传习所成立70周年之际,时年83岁的沈粹缜(邹家华的母亲)特地来南通参加纪念活动。她建议在南通建立“沈寿艺术馆”,在沈老的努力下,“沈绣艺术馆”终于在南通原女红传习所原址上创立。

1992年5月,沈寿艺术馆终于建成。馆长卜元带领全体职工,发扬沈寿“产、学、研”一体的创业精神,以树立中国沈绣的品牌形象为宗旨,积极主动和创造性地开展工作,克服种种困难,基本形成了以“产”为“自给方式”,以“学”为“继承方法”,以“研”为创新发展沈绣之路。

水滴石穿,功夫不负苦心人。2009年6月,经过多次考察和认真酝酿,外交部礼宾司最终确定由沈寿艺术馆制作一幅《合家欢》的

绣品,作为国礼赠送给来访的美国总统。卜元率领他的团队,由第三、四代沈绣传人组成,绣一幅高86厘米、宽64厘米的仿真绣品。卜元决定由七人来绣制,采取组合移动法,既分工又合作,同时人息针不息,保证时间充分宽裕。工期四个月,确保美国总统访华前半个月完成。

如果说沈寿的《耶稣蒙难像》是仿真绣的巅峰之作,那么《合家欢》就是百年沈绣重铸辉煌的标志性经典作品。难怪时任美国总统为之倾倒,表示下次来中国,一定要看看沈绣的制作。

2009年12月23日,中国外交部礼宾司授予沈寿艺术馆荣誉证书;2011年1月,中国外交部给南通市政府发了感谢信。2012年正月初二,时任外交部长的杨洁篪悄然来到沈寿艺术馆参观,他对艺术馆的奉献精神由衷地赞赏,并留下“春到欢喜”的墨宝作为纪念。2018年1月,沈寿艺术馆被外交部定为国礼制作基地。

新世纪以来,沈绣相继走进了白宫、布鲁塞尔拉肯宫、克里姆林宫、克罗地亚总统府……沈绣作为国礼赠送给外国元首,更是声誉鹊起,名震中外。沈绣在国际艺坛受到国际艺术家的赞赏、世界人民的喜爱。张謇高瞻远瞩,沈绣是中国的,更是世界的。