

亂針刺繡

蔡文恂

信義社區大學推薦

國立台灣師範大學美術系西畫組畢/教育廳師友月刊美術主編/國中美術教材書主編/
復興商工廣告設計科講師/信義及內湖社區大學講師/亂針刺繡專業講師

一、課程設計

(一) 課程目的：

每個人都可以成爲「刺繡藝術家」，祇要你願意拿起針線嘗試。繪畫與刺繡技法結合。是國內獨有的亂針繡研習課程，學員可以在短期內繡製成許多作品，並成爲這門將失傳藝術之傳人。

(二) 課程設計理念：

亂針刺繡又名“繪繡”，起源於民國初年，創始人楊守玉教授，將西畫素描基礎用於刺繡，使刺繡與繪畫結合，突破工藝的樊籠。

以針代替畫筆；以布代替紙；以絲線代替顏料。著重於線條的變化與應用，亂中有序，再以講究的配色將作品的神韻用針線表達。

(三) 課程內容：

〈何謂亂針刺繡〉

什麼是亂針刺繡？刺繡藝術始於舜禹之世，是中國的母體藝術，幾千年來，各朝代一針一縷的雅緻繡品不計其數，依各地方風格，各有不同神韻，如：湘繡、蘇繡、閩繡…等。自民國以降，縫紉機及電動繡花機陸續引進，刺繡藝術逐漸式微。

二十年代蘇州正則藝專的楊守玉教授，把繪畫原理融入傳統刺繡藝術，創作了「亂針刺繡」也就是「繪繡」。亂針刺繡以針代筆，以繡線代替顏料，以布帛代替畫紙，藉由繪畫中的色彩、透視、素描、構圖等畫法，轉換方式應用在刺繡表現上。刺繡作品，遠觀似畫，近看則是飛針走線，線條呈現抽象並交織。這種刺繡表現難度比一般普通刺繡更高，也從傳統手工藝的「女工」提升至「純藝術」領域。

民族藝術薪傳獎得主陳嗣雪女士，爲國內亂針刺繡藝術之開創者，爲推廣此項絕藝，特別應信義社區大學之邀，開辦亂針刺繡研習班，教授並推廣給社區大眾。

信義社區大學刺繡班同學精心傑作，內容有花卉、風景、人物、動物，在線條交織的豐富色彩中，呈現出光影韻味神采，研習半年安排展出。

:

課程大綱

週次	課程單元名稱	課程單元內容摘要
第1週	亂針刺繡入門	簡介亂針刺繡藝術、示範過程與作品欣賞
第2週	亂針刺繡創作練習—1-1	題材選擇指導與構圖練習
第3週	亂針刺繡創作練習---1-2	打稿與繡框練習
第4週	亂針刺繡創作練習---1-3	針法基本技法練習
第5週	亂針刺繡創作練習---1-4	示範與習作
第6週	亂針刺繡創作練習---1-5	示範與習作
第7週	亂針刺繡創作練習---1-6	示範與習作
第8週	處女作完成了	示範與作品檢討觀摩
第9週	現代公民學程週（幻燈片影片欣賞）	
第10週	亂針刺繡創作練習—2-1	題材選擇指導與構圖練習打稿與繡框
第11週	亂針刺繡創作練習—2-2	示範與習作
第12週	亂針刺繡創作練習—2-3	示範與習作
第13週	亂針刺繡創作練習—2-4	示範與習作
第14週	亂針刺繡創作練習—3-1	題材選擇指導與構圖練習打稿與繡框
第15週	亂針刺繡創作練習—3-2	示範與習作
第16週	亂針刺繡創作練習—3-3	示範與習作
第17週	亂針刺繡創作練習—3-4	示範與習作
第18週	我們都很棒	作品總檢討及配框指導

二、教學方法

(一)課程進行方式

一對一教學方式，以師徒、學長制小組規劃，每次上課實作與理念並重

(二)教材教案

推薦書目：
一、飛針走線 --亂針刺繡藝術
二、刺繡針法百種
三、蘇州刺繡藝術

(三)教學技巧

研習基本繪繡技能，激發學員藝術創作力與藝術欣賞能力。配合課程主題，播放幻燈片、藝術賞析並實際教授素描、繪繡基本技巧。

(四)學習要求：

選課要求：喜歡刺繡藝術者〈有基本繪圖能力者更佳〉

(五)學習評量

作品檢討評分，作品需要完成度達 90%

三、班級經營

(一)班級經營之理念

亂針刺繡的名師陳嗣雪老師與其女蔡文恂老師於今年開始在社區大學開辦「飛針走線亂針刺繡」課，這是國內首度公開招生，也是藝壇上的一件大事。陳老師今年高齡 80，她是這門絕藝的正宗傳人。蔡老師是社大創意繪畫班的老師，她們二位都是學有專精的藝術家，母女共事推廣藝術，實屬不易。

亂中有序，錯綜有節，交織堆砌的章法，給予人活潑奔放，灑脫自由之感。因為題材不拘，從人物、風景、靜物、飛禽走獸，國畫、西畫的形式皆可入繡，兼具寫實與抽象風格。

亂針刺繡講求慢工出細活，學習者須具備耐性與基本的繪畫能力，穿針引線將作品完成，少則三、四十小時，多則需要六、七十小時，沒有毅力耐性的人，恐怕半途放棄；沒有繪畫基礎者，製作一般刺繡沒有問題，但是亂針刺繡則需素描與色彩能力，有了繪畫基礎，刺繡作品的線條鋪陳及繡線配色就更具美感與涵養。

(二)班級經營之做法

剛開始在布上畫初稿，就難倒了很多人，書到用時方恨少，學習刺繡前必先學習繪圖。學員們都認為學習繪畫非常重要，如素描、水彩、色彩學及構圖練習等，繪畫基礎與刺繡技能結合，可以達到事半功倍之效。一針一線，縫了又拆，拆了再縫，直到看見自己作品越繡越好，已開班的學員們，彼此支援，鼓勵，努力的學習亂針刺繡，不只是學傳統技藝，更是培養修養，學員們都認為自己比以往更有耐性了。

四、課程成果

(一)教學經驗分析：

學生學習動機強，多數已有相關工藝技能，能夠投入比較多繡製時間，對於刺繡新界面研發有興趣，教學相長成就感很大。

(二)學習成效分析：

學員們彼此支援，鼓勵，努力的學習亂針刺繡，學習效果很好，作品水準高，一般來說，一位學員一八週課程約可有兩幅作品。

(三)班級經營成效分析：

以學長帶領學弟妹的方式效果佳，小眾學習中設計良好教學機制，教師貼心的為，學員們準備材料、蒐集題材。老師的用心是班級經營成功與否的關鍵，學員們的向心力也是相當重要。另外，學習一定要有正確的動機與願景，有了目標就能持續學習，產生較大的果效。

(六) 照片彙編

至信義區公所成果發表

學員作品

學員作品

上課教學

授課教師 陳嗣雪/蔡文恂女士

五、總結

絲繡溫嫺的柔光，不僅照亮了傳統，亦啟發了我們的思維，在絕藝傳承的歷史裡，我們真是有幸參與的一群。