

神工妙力 運針引線 劉千韶繡出美麗人生

文／林蔓禎 圖／劉千韶、林蔓禎

▲《歸鄉》。完成此繡作時劉千韶年僅 20 歲，聰穎早慧，藝術天分展露無疑。

真正的藝術，應該是生活美學裡重要的一部分，可以涵養性情、淨化心靈，讓靈魂提升到一種無法言喻的至高境界，有時僅僅是欣賞一幅創作的局部，一輪明月、一道光影或者一朵綻放的花，都足以讓人心神悸動、感動莫名。本期特地走訪臺灣國寶級刺繡大師劉千韶，經由她專業的解說，一幅幅精妙極致的絕美繡作與色彩繽紛的各式線材，都像是翩翩起舞的蝴蝶，引領我們穿越時空，逐一揭開大師的創作密碼與精彩的刺繡人生…。

關於刺繡

「繡」，即藉由繡針，引金、銀、絲、棉等各式線材，將圖案繡至布料上的一門技藝。刺繡最初的目的是為了「禦寒」，因古時人們生活貧苦，遂以棉線縫製圖案

於衣料上增加厚度，除了美觀，更具保暖功能，因此自古以來就是常民文化中重要的一環，服裝、家飾、生活器物…，生活周遭隨處都可見刺繡文物之美。而溯其歷史源頭，據文獻記載，刺繡工藝應始於中國周朝，至唐宋到達頂峰，形成輝煌燦爛的黃金時期。此時日本亦派遣使節赴唐習得蘇繡、湘繡等技藝帶回京都，融入日本文化，並持續鑽研精進，而宛如藝術品般的日本和服，就是刺繡工藝的極致展現。

臺灣因特殊的政治因素及時空背景所致，許多傳統技藝都深受中國與日本影響，刺繡亦然。和服是日本的國服，不論布料、線材、設計與圖案，結合刺繡師傅的針上功夫，每一件和服都是精品中的精品。很難想像，40 幾年前的臺灣，隱身在臺中市東區的「大屯刺繡公司」，就是一家專門為日本頂級和服做代工的神祕企業。甫獲文化部於民國 109 年 1 月登錄為重要傳統工藝—刺繡文化保存者劉千韶，即出身自「大屯刺繡」，從創始社員到公司結束經營，22 年的歷史，見證臺灣刺繡文化的興盛及滄桑。

黛綠年華，入門學習刺繡

民國 46 年出生於彰化員林的劉千韶，父母自營醬菜、豆類加工製品製作與販售，劉千韶從小體貼孝順，課餘時間都會協助洗菜、醃菜、販賣等工作，15 歲那年，舉家搬遷至臺中市東區展開新的生活。緊接而來的高中聯考沒考上公立學校，家中經濟無力負擔私立高中學費，劉千韶打算先念夜間部，白天工作，半工半讀，第二年再重考。

西元 1970 年前後的臺灣，經濟起飛，臺日往來熱絡、經貿互動綿密，當時日本國內和服的需求量極大，但日本藝師年長、成本高，使技術逐漸出現斷層；而臺灣的工資比起日本低廉許多，「大屯刺繡

公司」因此應運而生。這是一家與日本京都和服製造商合作成立的和服及腰帶織繡製造公司，師資、技術、材料都由日方提供，臺灣則負責召募及人才培訓。因日系色彩濃厚，福利佳、待遇優渥，有三年基本薪資保障，工作環境整潔舒適，還有空調設備…，重要的是能學得好手藝，是許多人夢寐以求的好機會。創辦人王江木董事長人脈廣、資源多，巧的是，他竟然還跟劉千韶的父母熟識，多了這層關係，再考量家中經濟情況，劉千韶雖感無奈，也

▲劉千韶技藝傳承數十年以來，桃李滿天下，作育英才無數。

▲ 劉千韶與恩師箸尾百亭合影，留下歷史性的珍貴畫面。

只能認命接受。民國 62 年 2 月公司開始籌備，同年 5 月，第一批招募的「繡娘」正式報到，劉千韶就是當年首批員工之一，編號第 31 號。

既來之則安之，劉千韶從最初的消極被動，很快對刺繡產生興趣，她冰雪聰明、蕙質蘭心，悟性高又認真，很快得到日本師傅的肯定。刺繡公司鄰近臺中市中山公園，風光明媚、鳥語花香，又位在最熱鬧的聯美戲院旁，公司裡同儕相處和睦融洽，生活穩定順遂，精神層面也得到滿足，刺繡技巧更日益精進，這時候的劉千韶日子過得充實、快樂。

刺繡之藝，精工的極致美學

不久之後，劉千韶入選為公司首批培訓的刺繡班班長，由公司禮聘日本知名刺繡藝師箸尾百亭（はしおひて）親自授課，班長完成培訓後，再將所學傳授給其他同

仁。箸尾百亭的刺繡作品曾多次躍上國際藝壇，西元 1937 年獲巴黎藝術世界博覽會金賞獎，也多次入選日本文部省帝國美術展覽會暨海外視察…，是日本極具份量及知名度的刺繡職人。他擅長從日本傳統文化的角度切入，擷取精華為創作素材，並結合自然界花、鳥、魚、木等元素，用色多選擇紫色、淺黃、淡綠等亮色系，作品風格典雅高貴、清新明朗。

箸尾老師的教學嚴謹，看似簡單的基本功也毫不馬虎，即使像劉千韶已具備深厚基礎仍得從基本學起，構圖、繪稿、運針、配色、各種鏤法針法及特殊線材運用…，其中讓劉千韶印象深刻的是，老師特別注重「運針」技巧的訓練，「繡針不論長短粗細或針法的個別運用，運針方式只有一種，當時光是一個運針的動作，我就反覆持續練習了兩天」，劉千韶回憶著。一直到年紀稍長以後，她才明白老師用心良苦，「老師的用意就是要讓我拿穩繡針，就像畫家拿穩畫筆、書法家拿穩毛筆一樣，學刺繡要先學好運針，針拿穩了，運針熟練了，才能鏤得又快又好」，有如行雲流水般的順暢，那種「人針合一」的感覺，必須真正體驗過的人才能領會。運針不順會影響速度，牽涉到「論件計酬」的運作模式。「我們一律從最短的鏤針開始練起，因為最難運的針都能拿穩繡順了，其他的

長針就沒問題了」。這是關鍵，也是基本功夫，非常重要，但不見得每位老師都教得如此嚴格、透徹。箸尾老師為了幫助學員從生活周遭啟發靈感，要求繡娘們多觀察植物、鳥類，舉凡花瓣、樹幹、葉脈紋理…，小鳥飛翔的姿態、羽毛的光澤度…，大自然的一草一木都是師法的對象。除了生態踏查，劉千韶也曾仿畫部分的「清明上河圖」，對人物、景色的描繪功力更上一層。

這個階段有個意外插曲，曾經讓劉千韶情緒跌落谷底，起因於當時公司因故中止幹部再培訓計畫，劉千韶成了第一批也是唯一一批受訓班長，突如其來的政策急

轉彎，讓其他班長錯失受訓機會，大家心生不滿，也將矛頭指向劉千韶，她莫名成了箭靶，原本的同儕好友皆對她不理不睬、冷漠以對，形同職場霸凌般的冷暴力，讓年紀不到 20 歲的劉千韶傷心不已。不能辭職，因為家裡需要這份收入，而且她也真心喜歡這份工作；但又無人可傾訴，所有委屈辛苦只能自己承擔。她告訴自己，公道自在人心，只要問心無愧，其他一切隨緣。當然，支撐她堅持下去的力量就是刺繡，由於產品供不應求，有些高難度的工作都由她負責完成，時間壓力與品質要求缺一不可，她心無旁騖，將所有心力全投注在工作之中，同儕之間的冷戰氛圍，似

▲ 此繡作分別於民國 108 年赴泰國清邁及民國 109 年中華民國文化部人間國寶特展中展出。技法包含盤金繡、緞面繡、長短針繡、結粒繡、螺鈿等各式。

▲ 劉千韶早期學習刺繡時的手繪圖稿。

▲ 輪廓繡是最基本的重要技法之一。此鳳尾的紋樣，即運用輪廓繡由細漸粗到加寬，一氣呵成、勻稱流暢。

▲ 技法包含人字亂組繡、三本人字亂組繡、編織繡、管繡…，其中的編織繡法是按經、緯線穿梭交織程序進行編排繡做，繡面變化豐富。

▲ 芳齡 26 的劉千韶於日本展覽會場，照片中的鯉魚即為其作品。

乎也隨著時間而逐漸稀釋、淡化。同時，劉千韶的刺繡技巧及功力也逐日成長、躍進，此時期繡的牡丹、山茶、曇花等花卉，出塵拔俗、唯妙唯肖，深獲客戶的高度讚賞和喜愛。

宜靜宜動，身分轉換自如

劉千韶不只刺繡功力無人能及，更是公關業務高手。由於常有日本高層來訪，免不了得應酬，花樣年華的她，長相標緻、亭亭玉立，個性活潑，還能歌善舞，經常得陪同主管出席飯局。而且每回隨老闆赴日出差，還得當場估算成本，作為是否接單的依據，等於她必須身兼繡娘、業務及會計三職。創作和行政，是完全不同的領域，尤其和服刺繡是極其細密精緻的工藝，必須靜下心來摒除雜念才能順利進行，怎

能如此快速轉換且運用自如，實在讓人無法置信。對此，千韶老師笑說，「刺繡時是我最清心最快樂的時候，只要一拿起繡針，我就能立刻全神貫注在刺繡上面，不會有身分轉換的問題」。

刺繡公司鼎盛時期擁有近百位繡娘，加上織布部門約 70 位，規模不小，速度快、品質好，是公司繡品的特色，也造就公司長達十多年的好光景。然而，1980 年代末到 1990 年代初，日本經濟泡沫化造成股市、房價雙重挫，日本景氣遭遇空前浩劫，進入經濟黑暗的 20 年。另一方面，網路的崛起與科技化的浪潮，民衆的消費及生活習慣改變，像和服這類高檔服飾受到的波及尤劇，需求量急速下降，公司營運深受其害。「其實受二大因素的影響最深，一是景氣，二是匯率，尤其後者，短時間

內就從 1:40 到 1:25，波動之劇烈、影響層面之廣，現在想想仍心有餘悸」。和服及腰帶的訂單消失得又急又快，劉千韶感念公司與王勝男經理的栽培，一直幫忙到公司結束營運。時代的演變不免令人感傷，但一個行業的殞落，同時也標誌著其他行業的興起與再生。這時的中臺灣，刺繡產業或許暫且中斷，但技藝的傳承，卻持續存在著。

開班授課，開啓傳承之路

回顧過往生命歷程，千韶老師說，她的人生就是刺繡的人生。自從 17 歲進了大屯公司，第一個 10 年，她專注在各類技法的磨練與熟能生巧；第二個 10 年，致力於針法設計及多元線材的研究開發與運用；第三個 10 年開始，她則潛心於創新技法的鑽研與個人創作領域的延伸；一直到現在，老師的腳步未曾停歇，其中開班授課則早在民國 80 年就已起跑。當時劉千韶由公司指派擔任臺中縣立文化中心（現今之葫蘆墩文化中心）刺繡工藝活動的現場示範，不久編織工藝館成立，隔年劉千韶受邀開班授課。那一年她 35 歲，老二剛出生，老大也正值牙牙學語的階段，課程班班爆滿，她即便忙得蠟燭兩頭燒，還是不忍婉拒邀約，一教就是 30 年，而且 30 年來課程從未間斷，很多學員一直持續上課，資歷長達 10 幾 20 年的亦不在少數。學員背景也

從早期多為中年主婦、退休老師等較年長者，近 10 年來年齡層明顯下降，而且越來越年輕的趨勢，尤其出現許多從事服飾業的相關人員，因為單純喜歡刺繡，以前來學藝的例子。這些微妙的變化都反映出市場的趨勢與潮流，也給了劉千韶許多授課上的參考。

刺繡之藝博大精深，從縫衣繡扣到國際級的藝術繡品，都屬刺繡的範疇。老師表示，常見的刺繡基本針法約有 18-20 種，輪廓繡、緞面繡、長短針繡、結粒繡、盤金繡…，若論及材質，技法便更加多元。千韶老師的教授方式活潑生動，強調生活化及實作，而且考慮到初學者對刺繡多半不具概念，因此初步先說明幾個基本工法及步驟之後，很快就會讓學員進入實務的操作，從最簡單的圖稿繪製、運針方式、基本針法運用…，透過正確的訓練直接學習，過程中再適時帶出理論、技巧、方法或知識性的部分，以說故事的方式讓學生產生興趣，有了連結性，學起來更有效率。

技法千變萬化，一種針法學會並且繡得熟練順手了，再學另一種，如此循序漸進，至少學會 5、6 種針法，就能綜合運用在同一件作品上面。「不同的針法可呈現不同的效果；而同樣的針法、不同的圖案，也能展現不同的風貌」，例如運用疏密針法，創作出月光的餘暉，或者是月亮陰晴盈缺的光影效果等等。

▲《蛻變》。運用不規則網繡針法表現葉脈的纖維，以跳脫傳統刺繡的綿密感，表達其穿透性與現代氛圍。

靈動優雅，典藏繡品之最

干韶老師創作多元，近距離細觀其作品，每個局部都是精彩的美妙風景，每幅作品都是上上乘的繡品之最，是收藏家眼中的珍寶。近年她更著重於新媒材與創新技法的融合應用，每每突破傳統，賦予作品新創的精神及視野。以下幾幅繡作，分別代表老師不同時期的進展與成果。

歸鄉 (民國 66 年)

主要線材為蠶絲線。創作重點是以長短針法呈現羽毛的真實感，以長短針疏密法表現出月亮的明暗陰影變化。此圖稿為著尾老師親筆為劉干韶所設計，意義非凡。

▲《心經》。底部以蠶絲和金銀箔紙交織而成，技術含量極高。

蛻變 (民國 75 年)

以金線、銀線、蠶絲線、緞染金線、手捻裝飾線等多種線材，透過不規則網繡、釘線繡、結粒繡、人字亂組繡等技法綜合運用，呈現出植物的纖維狀態與葉脈紋理的通透感，葉片交疊錯落，營造出自然純淨、澄澈清朗的層次感與視覺效果。

心經 (民國 87 年)

俗稱「文字繡」，以針代筆、以蠶絲線代墨，先以手織九品蓮花為底，經文部分則運用輪廓繡技法，依筆畫轉折繡做。作品完整呈現宗教的隆重莊嚴與書法的文字之美，此繡品於民國 109 年 11 月起在佛陀紀念館展出。

天上人間 - 赤龍紫鳳 (民國 89 年)

線材包含金線、銀線、色金線、金箔紙、法國金屬發條、手捻裝飾用線及全新媒材礦物染料絲線(帝王紫)……，運用盤金

▲《天上人間 - 赤龍紫鳳》。特殊媒材與創新針法融合應用，呈現龍騰鳳躍的立體層次。

繡、刻鱗繡、管繡、長短針疏密繡、網繡等創新技法，突破傳統框架，作品尊貴雅致、質感非凡。尤其稀有的帝王紫染料，是以特殊骨螺所製成的礦物性染料，可出現 6 色漸層，層次變化豐富多元。此作原為龍與鳳兩幅獨立繡作，後來組合成為對屏，描述人間追求圓滿生活的象徵。

過雨看松色 (民國 90 年)

為仿古畫之作。僅擷取部分，予以調整及新增。線材綜合蠶絲線、竹片編織箔紙、不規則手捻線、緞染絲線等材料，融合釘線繡、二本三本人字亂組繡、管繡疏密繡、盤絲繡、貼布繡等針法多重應用，

▲《過雨看松色》。綜合各式技法，在傳統之中注入創新的精神及元素，曾獲日本美術大賞比賽入選獎項。

技法新穎多變，傳達出刺繡文化的另一種新意。

干韶老師累積近半世紀的創作能量，如今擁有「人間國寶」的頭銜，傳承之重任責無旁貸，未來除了配合文化部進行「門生」的傳習課程之外，針對既有的刺繡研習班，將詳細規劃更有系統性的內容，「我想當一個啟蒙的老師，傳授技法、配色、不同素材的運用……，學生學成懂得融會貫通之後，再依興趣或行業需求做複合式的運用，將刺繡工藝的精神持續延伸、擴展、發揚光大……」。