

非物质文化遗产丛书

王文章 主编 郑长铃 副主编

云锦

王宝林 著

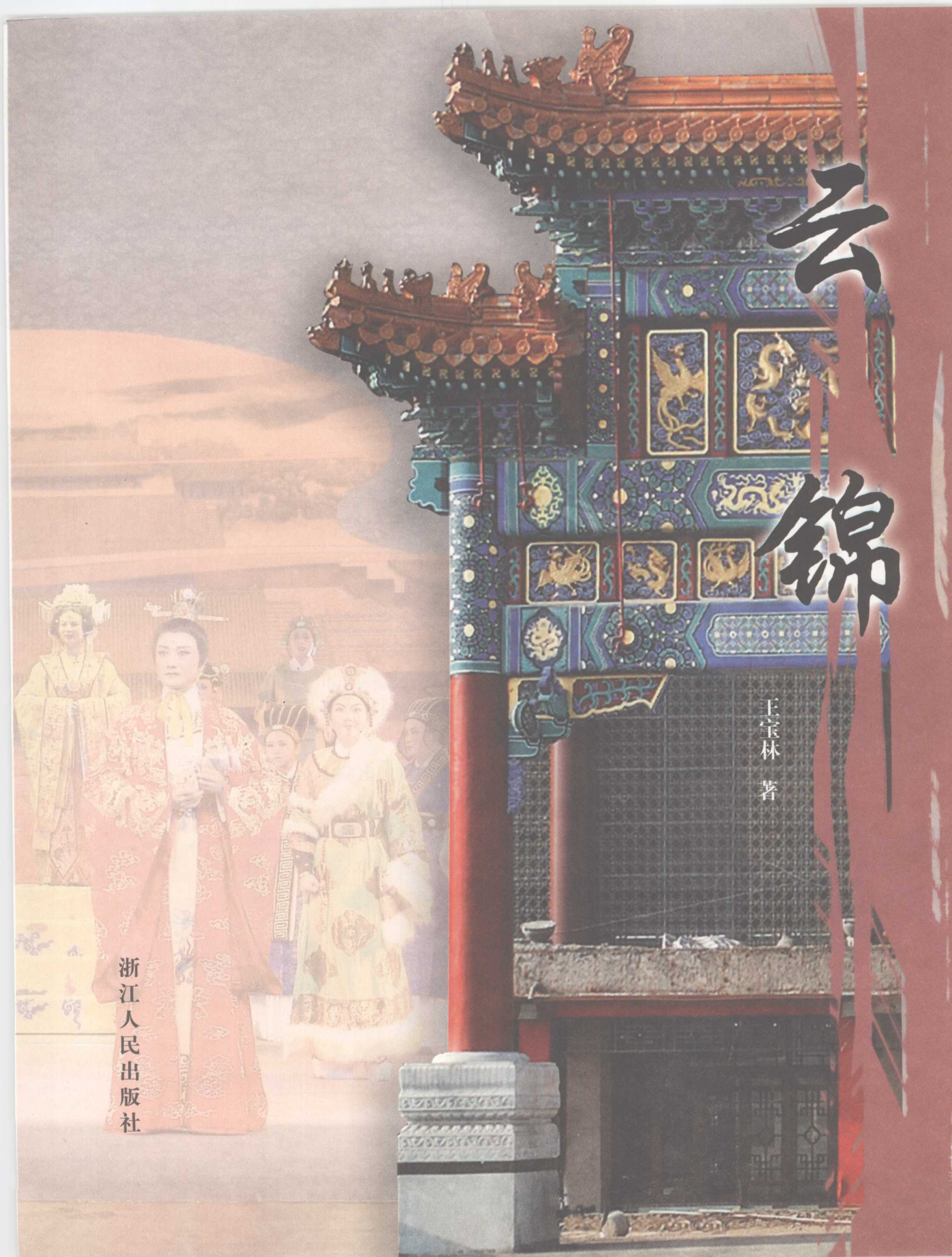

浙江人民出版社

云锦

王宝林 著

浙江人民出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

云锦 / 王宝林著. — 杭州: 浙江人民出版社, 2008.9

(非物质文化遗产丛书 / 王文章主编)

ISBN 978-7-213-03754-2

I. 云… II. 王… III. 织锦缎 - 工艺美术 - 简介 - 南京市
IV. J523.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 048903 号

书 名
作 者
出版发行

云 锦

王宝林 著

浙江人民出版社

杭州体育场路 347 号

市场部电话: 0571-85176516

责任编辑
责任校对
封面设计
激光照排

周 游

叶 宇

杭州彩地电脑图文有限公司

杭州彩地电脑图文有限公司

印 刷
开 本
印 张
字 数
版 次
书 号
定 价

浙江新华印刷技术有限公司

787 × 1092 毫米 1/16

12.5

24 万

2008 年 9 月第 1 版·第 1 次印刷

ISBN 978-7-213-03754-2

45.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

非物质文化遗产丛书

主 编：王文章

副主编：郑长铃

总序

文化部
部长
孙家正

在漫长的人类历史长河中,不同的国家、民族创造了绚丽多姿、各具特色的文化,形成了各自的传统文化和文化传统,使我们生活的世界千姿百态、异彩纷呈。现代化进程不断加快,为当代文化的发展创造了条件,也使传统文化的生存和发展出现了困境。传统文化的保护和发展,已经成为在经济全球化过程中维护世界文化多样性以及人类社会可持续发展的重要方面。如何在现代化进程中保存和发展我们各民族的优秀传统文化,并使之有效地参与到当代社会发展进程之中,成为当今世界各国包括发达国家和发展中国家共同关心的问题。

在汹涌澎湃的现代化大潮中,重视抢救和保护传统文化,尤其是重要的文化遗产和优秀的民族民间文化艺术,已成为一项非常紧迫和重要的任务。现代化进程的加快发展,在世界范围内引起各国传统文化不同程度的损毁和加速消失,这会像许多物种灭绝影响自然生态环境一样影响文化生态的平衡,而且还将束缚人类思想的创造性,制约经济的可持续发展及社会的全面进步。传统文化的保护和发展,既是对各民族文化之根的追溯,也是保持文化发展延续性的前提,同时也为现在与未来的文化发展提供丰富的资源。因此,在现代化进程中保护本土文化,倡导文化多样性,增强对本民族文化的认同感、归属感,促进文化资源和文化生态环境保护的良性互动,防止盲目的、急功近利的、破坏性的开发,已成为许多国家的共识。中国政府十分重视对传统文化的保护,愿意与各国交流这方面的经验和教训,探寻国际合作的方式,促使传统文化的保护工作不断推进。

传统文化的保护,既包括物质形态的传统文化,也包括非物质形态的传统文化。目前,关于物质文化遗产保护的国际协作机制和国内立法已经比较完备,但在非物质文化遗产保护方面,有专门国内法的国家还很少,国际间的合作也还很不够。值得赞赏的是,联合国教科文组织已经充分意识到非物质文化遗产保护的迫切性与重要性,并且

已经开始努力推动世界性的保护人类非物质文化遗产的工程。为了应对非物质文化遗产濒危的紧急现状,1997年联合国教科文组织大会通过了《人类口头与非物质文化遗产代表作宣言》(PROCLAMATION OF MASTERPIECES OF THE ORAL AND INTANGIBLE HERITAGE OF HUMANITY)。继而,从2000年4月正式启动了人类口头与非物质文化遗产代表作遴选机制,其目的在于设立一个国际性的荣誉,专门授予那些“最典型的文化空间或传统和民族的文化表达方式”,旨在鼓励各国政府、非政府组织和地方社区带头确认、保护和传承他们的非物质文化遗产,并且于2001年5月18日,公布了世界范围内首批人类口头与非物质文化遗产代表作。我国由中国艺术研究院负责申报的昆曲艺术,成为第一批19种人类口头与非物质文化遗产代表作之一;2003年11月7日,由中国艺术研究院负责申报的中国古琴艺术又被列入第二批28种人类口头与非物质文化遗产代表作名录。2003年10月17日,联合国教科文组织大会通过了更重要的国际法律文件《保护非物质文化遗产公约》(Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage),我国是最早的缔约国之一。

非物质文化遗产的保护涉及面广,工作量大,需要在文化行政部门统一组织协调下,各有关方面通力合作,需要动员全社会广泛参与。作为我国抢救和保护非物质文化遗产的代表性工作机构,中国艺术研究院专门成立了相关的研究与职能部门,负责组织、指导各地开展非物质文化遗产申报工作。基于这一背景,中国艺术研究院组织各地专家学者撰写了这套具有权威性的“非物质文化遗产丛书”,其中既包括已经获得联合国教科文组织认定的昆曲、古琴、木卡姆等项目,也包括更多同样有着悠久历史、独特风貌、丰富内涵,尚有待申报的项目。丛书着重反映这些文化遗产的基本面貌、表现形态、美学或工艺上的主要特点、历史,以及目前有代表性的主要传人,同时也简要介绍了当地政府为继承与保护这一文化遗产所做的工作和未来的计划。它不仅有助于读者认识与接近这些优秀的民族文化遗产,增强民族文化自豪感,而且必将激励当代人通过对这些民族文化遗产的认识与保护,将中国的优秀文化传统与现代社会紧密结合起来,开创中华民族更为灿烂的未来前景。

我对这套丛书的出版表示衷心祝贺。

目录

CONTENTS

总 序	孙家正 1
-----------	-------

第一章 源远流长的历史	1
-------------------	---

第一节 云锦的起源	2
-----------------	---

第二节 云锦的诞生	7
-----------------	---

第三节 云锦的发展	13
-----------------	----

第四节 云锦的衰落	45
-----------------	----

第五节 云锦的新生	48
-----------------	----

第二章 精妙绝伦的工艺	53
-------------------	----

第一节 云锦的品种	54
-----------------	----

第二节 云锦的设计	68
-----------------	----

第三节 云锦的挑花结本	73
-------------------	----

第四节 云锦的准备、造机	75
--------------------	----

第五节 云锦的织造	80
-----------------	----

第三章 丰厚深邃的文化	85
第一节 吉祥文化的重要载体	87
第二节 口语文化的代表杰作	99
第三节 花团锦簇的生动体现	111
第四章 手工技艺的传承	123
第一节 发掘与开拓	124
第二节 继往与传承	135
第五章 文化遗产的保护	143
第一节 云锦的抢救保护	144
第二节 云锦的创新发展	157
附录一 江宁织造曹家与《红楼梦》	177
附录二 江宁织造署遗址重建工程之我见	185

第一章

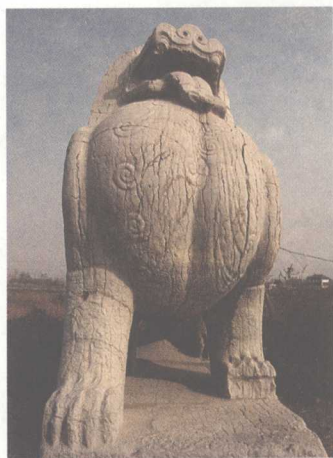
源远流长

的历史

“江南佳丽地，金陵帝王州。”南京是中国著名古都，在近2500年的建城史中，先后有孙吴、东晋、宋、齐、梁、陈、南唐、明初、太平天国和中华民国10个朝代和政权在此建都，定都时间长达450余年，留下了无数的物质文化遗产和非物质文化遗产，南京云锦就是其中一朵绚丽的奇葩。南京云锦虽历经1500多年风风雨雨，至今仍然不失其雍容华贵的皇家风范；尤其是南京云锦木机妆花手工织造工艺，至今尚不能被现代机器替代，成为古代织锦的“活化石”。

本章将从云锦的起源、云锦的诞生、云锦的发展、云锦的衰落和云锦的新生五个方面，试述南京云锦源远流长的历史。

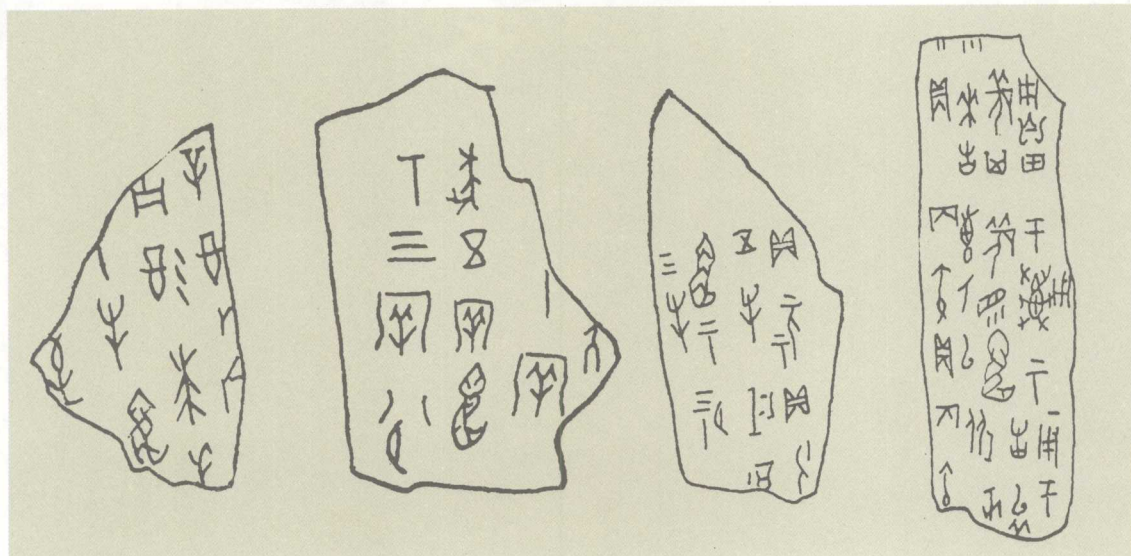

南京六朝石刻辟邪

第一节 云锦的起源

中国是一个丝绸大国，是桑蚕丝帛的发源地，已有7000年的历史。在那男耕女织的时代，伴随着中华远古文明的萌动，丝帛的兴盛承载

了我们祖先对美好生活的追求，编织并留下了许多含香吐韵的记忆，开创了中华民族服饰文明的新时代。公元前约26世纪，黄帝的妻子嫫

龟甲上蚕字

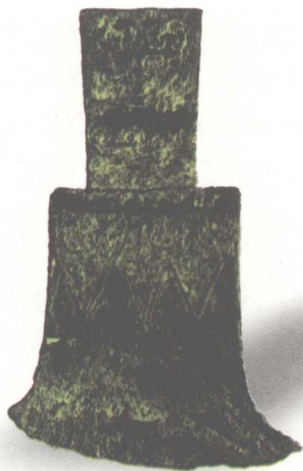
祖教民养蚕治丝的神话传说，让我国的丝绸织锦放射出诱人的光芒。

从浙江余姚河姆渡新石器时代遗址（距今约7000年）出土的牙齿蚕纹、红陶纺轮、双股草绳，以及织机的经轴、杼梭、纬管、打纬木刀等织具部件可以证明，中国是一个古老的丝绸大国。

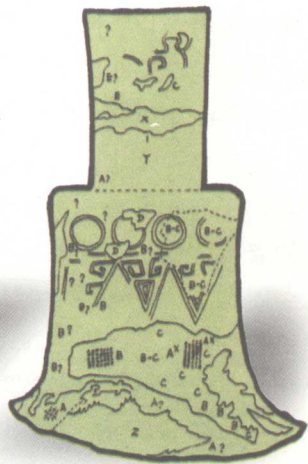
山西夏县西阴村灰土岭 6000—5600 年前遗址出土的半个经人工割切的蚕茧，辽宁沙锅屯仰韶文化遗址和距今 5000 年前红山文化遗址出土的石蚕和玉蚕，山西芮城西王村仰韶文化晚期遗址出土的陶蚕蛹，都说明了中华祖先敬奉蚕神的习俗和对蚕事的重视。1984 年在河南荥阳青台村新石器时代仰韶文化遗址出土的，首次发现的桑蚕丝织的纱、紬、绢以及浅绛色罗，距今约 5500 年的丝织品残片，1958 年在浙江吴兴钱山漾良渚文化遗址出土的距今约 4700 年的丝织品平纹绢片、编织丝带和丝绳等实物标样，则证明了中国远在 5500 年前就已经掌握了缫丝和手工织造技术。

公元前 21 世纪，夏代王宫里的宫女们在春天从事蚕事劳动，已成为常规制度；公元前 16 世纪时，商代王宫里有专门掌管蚕桑生产的女官叫“女蚕”；公元前 11 世纪，西周规定了王后亲蚕的制度，政府设有“典妇功”、“典丝”、“染人”、“掌染草”等官职管理丝绸生产，并开始了多彩提花丝织物——织锦的生产。公元前 8 世纪，中国齐、鲁一带已成为丝绸生产的中心，陈留、襄邑就以出产锦绣扬名。

商代是我国蚕桑丝帛的成长、发展时期。早

商代铜钺

回纹绮印痕部位图

在公元前 17 世纪，商代的先祖王亥就驾着牛车到北方有易氏（狄族）地区去进行丝帛的交易，后来，中国丝绸通过西伯利亚各部落的中间商之手，远销到希腊、罗马。前苏联考古学家在今俄罗斯南西伯利亚的巴泽雷克公元前 5 世纪古墓中，发现了中国生产的翟鸟穿花纹刺绣鞍褥面，纹样风格和刺绣针法都和湖南长沙烈士公园及湖北江陵马山砖厂战国楚墓出土的刺绣品一致。德国斯图加特西北 20 公里一座凯尔特时期（公元前 5 世纪）古墓主人的衣服上也镶满了厚实鲜艳的中国丝绸。当时从西北通往中亚的大路尚未开通，丝绸在古希腊价格与黄金相等，但仍受到欢迎。古希腊称中国为 Seres，即丝绸之国。

在商代中期（公元前 15、14 世纪）的河北藁城商遗址中，出土的青铜器上已有丝织物残迹。北京故宫收藏的商代玉刀表面包有雷纹绮残迹。河南安阳殷墟妇好墓的青铜器表面上包覆有纱、紬、绢、大孔四经纹罗和菱纹、回

纹绮等实物残片。河南安阳殷墟出土的甲骨文上已有蚕桑丝帛的象形文字，以及和丝绸有关的“糸”偏旁的文字，共约400余字，约占已发现甲骨文字的十分之一。从这个侧面也反映了商代蚕桑丝织手工业和几何纹绮生产的繁盛局面。

周代，多彩的锦称为“周锦”。在先秦典籍里记载有贝锦、束锦、重锦，几何、花卉纹锦，动物纹锦等品种。春秋战国时期，在湖北江陵马山一号楚墓（公元前274）出土锦的纹饰，又发展为太阳纹的“日”、“十”字，六角形、耳杯形叠套纹的两色、三色的几何锦，田猎骑士纹绛，正倒塔形纹锦，舞人动物（龙）纹锦等许多纹样。1972年，湖南长沙马王堆一号汉墓（距今2100年）出土的汉锦，特别多姿多彩，有四色平面显花的绀（红青）地绛红鸣鸟纹锦、香色地红茱萸纹锦、几何形散花纹锦，有若隐若现的闪色隐花水波纹孔雀纹锦、隐花花卉八角星纹锦，还有首次发现的凹凸纹立体高花型的几何形矩纹、旗纹、S形雷纹等的高低绒圈结构的五彩绒

圈锦，它是元明时代天鹅绒、漳绒类丝织物的先驱（见《长沙马王堆一号汉墓出土纺织品的研究》，文物出版社，1980年）。马王堆三号汉墓还出土了夔龙游豹散点组合经纬度锦。这些织锦均具有纹饰灵动的特征。

从战国时期（前475—前221）的丝绸实物分析得知，我国当时已经发明用花本提花的织物，公元1世纪从中国西北通往中亚的陆路开通之后，中国丝帛源源不断地远销到欧洲，盛况一直延续到唐代（618—907）。公元6世纪，中国蚕丝技术西传达到欧洲，直到公元10世纪，波斯诗人费尔多锡还常赞美中国织锦。由中国通往西方的大道，后来被德国地理学家称为“丝绸之路”。在丝绸之路出土的公元1世纪至6世纪织锦，纹样紧凑生动，充满动感和力度的动物纹、云气纹构成气魄宏大的画面，纹样的间隙加织具有吉祥含义的铭文等等。公元6世纪以后，中国织锦纹样受中亚文化的影响，由动势的平衡向静势的对称过渡。中国此时发明了以提花楼机为标志的织锦工艺，织锦的组织也由经重

战国田猎纹绛(复制品)

战国舞人动物纹锦(复制品)

汉代延年益寿大宜子孙锦(复制品)

平组织演变为斜纹纬锦组织。此时四川成都的蜀锦名声远扬，取代了陈留、襄邑织锦的地位。

在古代丝织物中，“锦”是代表最高技术水平的织物。根据《书经》、《诗经》、《周礼》、《仪礼》、《帝王世纪》的记载，我国商周时生产的丝织物中，就已有了锦。锦是用厚缁（帛之总称）为地，用彩丝织出花纹。《书经·禹贡》：“兖州厥贡漆丝厥篚织文。”蔡传为“织文者，织而有文，锦绮之属也，以非一色，故以‘织文’总之”。这句话明确地解释了“织文”者，为丝织品上织有多色的花纹，故称之为“织文”。《六书故》云：“织素为文曰绮，织彩为文曰锦。”《诗经·小雅·巷伯》首章为“萋兮斐兮，成是贝锦，彼谮人者，亦已大甚”，孟子对谮人者十分憎恶，斥责这些谮人者的一派花言巧语，就仿佛是贝锦一样。从这里我们却可从反面理解为，贝锦在当时确是一种文采鲜明、斐然成章的美锦。染出不同颜色的丝线，用之织以成锦，需要有先进的织造方法

和很高的技术水平。因此，当锦出现以后，便被视为是一种贵重的高级丝织物。古代人赠送礼物，通常是用普通丝绸；到东周时，就常用“束锦”了。战国时“锦”、“绣”二字常被连称，以代表最美丽的织物；“锦绣”二字后来即被用作“美丽”或“美好”的象征。在我国古代史书典籍和成语词汇里，锦是以彩丝的平纹或斜纹地织成的重经或重纬组织，织成色彩绚丽、花纹繁盛的技艺精湛的高级丝织品。“锦”字，是“金”字和“帛”字的组合。在古代浩瀚的诗歌赋，尤其是唐诗宋词里，如果作品中不用或少用锦绣纱罗等形容词汇，将失去它应有的华丽文采。如中国人尽皆知的“锦上添花”、“衣锦还乡”、“花团锦簇”、“繁花似锦”等等，都形象地表明了织锦业对中国文化的深远影响。

东汉时代的锦，以各种隶铭文组合锦为其特色。如新疆民丰、古西域精绝国“沙漠王子”墓群出土的“延年益寿大宜子孙”锦、“五星出东方利中国”纹锦肘膊、“万世如意”锦袍、“王

侯合昏”瑞草祥云纹被褥等特色品种。这些织锦通过横贯亚欧大陆的丝绸之路，与中亚、南亚、西亚等各国人民进行丝绸锦绣外贸和文化艺术交流，产生了深远影响。

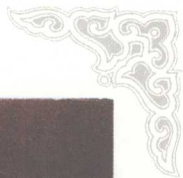
从公元3世纪至6世纪的400年间，中国内部战乱分裂，公元220年形成魏、蜀、吴三国鼎立的局面。吴国地处江东，自古就是盛产蚕桑的地方，但织锦工艺还是相对落后于中原地区。周瑜攻打皖城，从袁术那里俘获百工及鼓吹部曲3万余人到吴国。公元263年，交趾太守孙胥曾征手工艺人千余人送到建业（南京），吴国后宫亦有织工数千人，吴主赵夫人能织云龙

虬凤之锦，刺绣五岳列国地形之图。在吴国政府的倡导下，吴国的农桑蚕织稳步发展，左思《吴都赋》称：“国税再熟之稻，乡贡八蚕之锦。”浙江诸暨和永安（武康）出产御丝，吴丝蜀锦名扬天下。

魏晋南北朝时期，中国的织锦工具和织造技艺获得了飞速发展，并形成了宫廷御府织室织锦技艺创新的中心。如四川成都的益州祥禽瑞兽蜀锦，河南襄邑、洛邑（今洛阳）的虎头连璧魏锦，江苏南京（东吴首府，旧称建业）的龙凤花卉吴锦，均是魏、蜀、吴三国的特产织锦，举世闻名。据西晋王嘉《拾遗记》载：“吴赵逵

传统蜀锦——灯笼锦

西汉绒圈锦（复制品）

之妹，善书画，巧妙无双，能于指间以彩丝为云龙虬凤之锦，大则盈尺，小则方寸”，时人谓之“技绝”。南京御府织室生产的吴锦与吴绣，被美誉为锦绣瑰宝、技艺双绝，而名震寰宇。根据史籍记载：南京的织锦业之源，可追溯至秦汉的楚锦、汉锦，成长于吴锦。

中国的桑蚕丝织及其手工织造工艺对人类文明产生了深远的影响。法国人L·布尔努瓦在1963年所著的《丝绸之路》中指出：“汉语本身就反映了丝绸这一珍品的重要性。在汉语最通用的五千个方块字中，就有二百三十多个带有‘丝’

的偏旁，其中也包括‘纸’字，说明了丝织对中国文明的重大影响。”

中国是最早养蚕缫丝的国家。丝绸织锦是中华民族的一大发明，也是对人类文明的重大贡献。中国丝绸织锦在7000年的漫长发展史中，不断创造出丰硕的成果，把中华儿女心灵和智慧的结晶奉献给全世界，为美化人类生活作出了卓越的贡献。丝绸织锦不但以她动人心魄的魅力成为我国奉献给世界文明宝库的一颗璀璨的明珠，也是南京云锦诞生、成长的源头。

第二节 云锦的诞生

农历七月七日为七夕，传说自南朝起，妇女都要拜星乞巧，南京女子乞巧之风尤盛。老人们都说织女是织锦的能手，所以在七夕这一天，大姑娘、小媳妇们都要摆设供桌，奉上瓜果，向渡河的织女乞巧，希望她能赐给她们织锦的工艺技巧。

织女在天桥上向人间俯瞰，一眼就看上了六朝都城内葱茏毓秀的紫金山和靓丽灵动的秦淮河，爱上了勤劳朴实的建康（今南京）人民。于是，她便和牛郎来到了人间，在美丽的秦淮河边架起了织机，手把手地传授织造云锦的技术。

得到织女
传授技艺的
南京姑娘，
织出的织锦
真是雍容华贵、
千姿百态、
灿若云霞。从此，
云锦的艺人们都称织女为

牛郎织女

古代捣练图

云锦

“云锦娘娘”，这里织出的锦就被赞誉为“南京云锦”了。传说是美丽的，同时，它也向人们传达了一个信息，那就是，南京云锦早在很多很多年以前就诞生了。

那么，南京云锦究竟有多少年的历史？对南京云锦的诞生这个问题，在中国丝绸艺术史和中国服装艺术史的研究和著作方面有突出成就的，是曾先后九次荣获国家级书刊大奖并参与美国耶鲁大学出版社《中国丝绸艺术》编著工作的黄能馥先生，他在2003年南京云锦（保护）国际研讨会上肯定地说：“南京云锦的源头发源于公元3世纪的吴国，至公元5世纪刘裕在南京城南的秦淮河畔斗场寺（亦名斗场市）附近设置‘斗场锦署’……”南京大学历史系蒋赞初教授从历史的角度指出：南京云锦的产生和发展既与南京的建都史紧密结合，又与南京作为中国东南地区重镇的历史地位密切相关。

蒋赞初教授在《历史事实证明“南京云锦”确属“中华一绝”》一文中对南京云锦的诞生做

了详细的解读：

西晋灭吴以后，东吴皇家的织室虽被撤销，但江南民间的丝织业仍然很盛。据左思《吴都赋》载：当时吴地的经济状况是“国税再熟之稻，乡贡八蚕之锦”，“八蚕”即“八辈蚕”的简称，是当时的一种优良品种，使用这种蚕丝为原料的丝织品无疑也是高端的产品。至西晋覆亡时，中原地区又有近百万人民渡江南下，其中既有上层的皇族和官僚，也有下层的农民和手工业工匠，很可能包括了一部分丝织业工人。而东晋在建康（今南京）建都后不久，就设置了织坊，以生产皇室所需的高级丝织品。据《晋书·后妃传》记载，东晋孝武帝之母李太后，“本出微贱……时为宫人，在织坊中”。

对于金陵织锦最具历史意义的是在东晋晚期，当时的大将刘裕率军北伐，攻灭建都于长安的后秦国，迁汉魏以来集中于长安的包括织锦工匠在内的中原地区百工前来建康（今南京），并于义熙十三年（417）在建康设置锦署于地处

秦淮河南岸的斗场市，故史称“斗场锦署”，这对金陵丝织业的发展有着决定性的影响。所以，南朝人山谦之在《丹阳记》中说：“斗场锦署，平关右，迁其百工也。江东历代未有锦，而成都独称妙，故三国魏则市于蜀，而吴亦资西道，至是始有之。”斗场市是东晋南朝时建康都城南郊的重要市场之一，因位于名刹斗场寺（又名道场寺）之前，故名斗场市。据孙文川、陈作霖的《南朝佛寺志》考证，其具体位置“当在今聚宝门外赤石矶附近”，赤石矶即今城东南的周处台所在地，南临杨吴与南唐时开凿的城南护城河（今外秦淮河南段），在雨花台的东北麓，与六朝时的著名住宅区长干里相近，也是佛寺的集中地之一，与越城和朱雀航相距不远。因此，刘裕将长安迁来的百工设置于此，并以“锦署”命名是很合适的。鉴于后秦是继前秦的一个北方少数民族政权，而前秦的苻坚曾经短期统一过中原地区，所以这批百工中的织锦工匠既承袭了两汉魏晋的传统，又融合了少数民族统治者喜爱的

加金织锦的技艺，这正符合日后南京云锦的主要特征。因此，我们有理由认为东晋晚期刘裕从长安迁来的后秦百工，乃是南京云锦业的先驱者。

在整个南朝时期（包括宋、齐、梁、陈四朝，自公元420年至589年），金陵（当时称建康）的织锦业持续发展。据史料记载，南朝各代都在中央政府机构中设立少府，下设平准令以掌织染，锦署亦属平准令管辖，皇室还另设有织室和绣

南北朝树下对鸡对羊纹锦（复制品）