

Nanjing Brocade of China

中国南京云锦

中国・南京の雲錦

主编 黄能馥
副主编 王宝林 肖泽民
Chief Editor Huang Nengfu
Associate Editors Wang Baolin Xiao Zemin

編集委員 黄能馥
副編集委員 王宝林 肖泽民

南京出版社
Nanjing Press
南京出版社

中国南京云锦

Nanjing Brocade of China

中国・南京の雲錦

主编 黄能馥

副主编 王宝林 肖泽民

Chief Editor Huang Nengfu

Associate Editors Wang Baolin Xiao Zemin

編集委員 黄能馥

副編集委員 王宝林 肖泽民

南京出版社

Nanjing Press

南京出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国南京云锦 / 黄能馥主编. 南京: 南京出版社,
2003.5
ISBN 7-80614-768-3

I.中... II.黄... III.织锦缎-工艺美术-南京
市 IV.J523.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 018518 号

责任编辑 卢海鸣
美术编辑 杨晓岗
图片摄影 卢 峰 卢海鸣等
英文翻译 李长生
日文翻译 张学锋 傅 江

中国南京云锦

主 编 黄能馥
副主编 王宝林 肖泽民

*

南京出版社出版
(南京市成贤街 43 号 邮编 210018)
全国新华书店发行
南京新华丰制版有限公司制版
深圳中华商务联合印刷有限公司印刷

开本 787×1092 毫米 1/8 印张 29.75 字数 40 千
2003 年 8 月第 1 版 2003 年 8 月第 1 次印刷
印数 1~3000 册

*

ISBN 7-80614-768-3
K·71 定价:1800.00 元

《中国南京云锦》编委会

主任委员 汪正生
副主任委员 王燕文 许慧玲
编委会委员(以姓氏笔画为序)
王燕文 王宝林 王前华 李海荣 李德仲 许慧玲
汪正生 杨新华 张玉英 肖泽民 周双喜 宗凤英
保 彬 徐艺乙 黄能馥 曹敦沐 屠曙光 蒋赞初
韩品峥

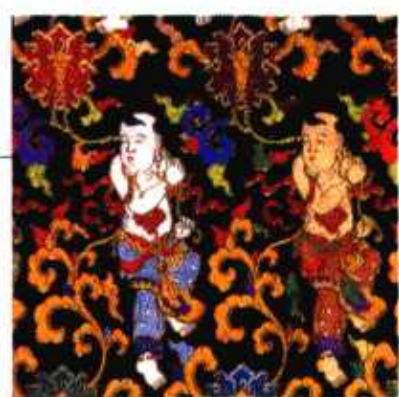
“Nanjing Brocade of China” Editorial Staff

Director Wang Zhengsheng
Deputy Directors Wang Yanwen Xu Huiling
Editors (in order of surname strokes)
Wang Yanwen Wang Baolin Wang Qianhua Li Hairong
Li Dezhong Xu Huiling Wang Zhengsheng Yang Xinhua
Zhang Yuying Xiao Zemin Zhou Shuangxi Zong Fengying
Bao Bin Xu Yiyi Huang Nengfu Cao Dunmu
Tu Shuguang Jiang Zanchu Han Pinzheng

《中国・南京の雲錦》編集委員会

編集委員 汪正生
副編集委員 王燕文 許慧玲
編集委員会(略字氏名の画順)
王燕文 王宝林 王前華 李海荣 李德仲 許慧玲
汪正生 楊新華 張玉英 肖沢民 周双喜 宗鳳英
保 彬 徐芸乙 黄能馥 曹敦沐 屠曙光 蔣贊初
韓品崢

序

缫丝织锦是我国古代人民的伟大发明,而且自古以来我国就以精美的丝织品闻名世界。早在两汉时期,我国的丝织品已经通过“丝绸之路”远销到西方世界。希腊和罗马人曾誉中国为“赛里斯国”,意思即“丝国”。据说古罗马的凯撒大帝就很喜欢穿“丝袍”。可以说,我国的丝织文明,是对人类文明的又一重大贡献。在我国的丝织品中,工艺成就最高、最具代表性的是南京云锦。

南京云锦产生于六朝时期,迄今已有 1500 多年的历史。它是融合南北方各族人民丝织技艺的精华而形成的产物,因色彩绚烂、宛若天上的云霞而得名。它与历史悠久的四川成都蜀锦、创始于南朝刘宋的江苏苏州宋锦并称为我国三大名锦。遗憾的是,成都的蜀锦、苏州的宋锦在历经沧桑巨变后已化为历史的记忆,只有南京云锦一直以其旺盛的生命力代代相传,传承至今,其生产工艺更是成为我国丝织史上绝无仅有的“活化石”。对于南京云锦这一“中华瑰宝”,长期以来,有关专家学者就其中的某些方面已进行了研究和介绍,不少已出版的著作做了可喜的开拓性的工作。

现在摆在我面前的这部《中国南京云锦》,是由清华大学美术学院黄能馥教授、南京市云锦研究所王宝林所长、南京出版社肖泽民副社长三人合力编著,他们在前人的基础上,更前进了一步。《中国南京云锦》无论是在形式上还是在内容上都富有创意,概括起来,有这样三大特点:

一是建立了南京云锦研究的新框架。该书从全国各地征集来的近 600 幅云锦实物图片中精选出 200 余幅最具代表性的图片,进行归类整理后,分成历史源流、科技内涵、文化艺术价值三个部分。首先,以一幅幅珍贵的实物图片展示了南京云锦由产生、发展到鼎盛、衰落的历史轨迹;接着,以库缎、织金、织锦、妆花四个种类的实物图片展现了云锦工艺的辉煌成就;最后,该书以各种寓意深刻的云锦图案,如龙、凤、莲花、鱼、石榴等等,再现了云锦的华贵壮美。

二是汇集了大量南京云锦的新资料。该书搜集的云锦图片资料来自北京故宫博物院、河北承德避暑山庄、西藏布达拉宫、清华大学美术学院、明十三陵博物馆、南京市云锦研究所、南京博物院、南京市博物馆等多家单位,可以说,有关云锦的重要实物图片,在这部书中都得到了反映。该书堪称是迄今为止最为全面、系统、深入地介绍南京云锦的集大成之作。

三是该书根据新发现的资料阐述了一些新的观点,解决了历史遗留下来的一些问题。如将云锦的源头确定在战国,将云锦在南京的出现定在三国的孙吴时期,将云锦名称的历史由来定在西晋,并且认为云锦是这一时期南北文化交融的产物等等观点,均体现了作者的独到见解。

此外,该书的图片不仅仅局限于云锦匹料本身,编著者视野开阔,将与云锦有关的政治、经济、文化、军事等社会场景以及相关人物结合起来,使一幅幅云锦鲜活起来。在这部书中,云锦不再是单纯的精美丝织品,它成为充满了丰厚内涵的历史见证物和富有迷人的艺术魅力的艺术品,给处在读图时代的人们以强烈的震撼。值得一提的是,这部书中、英、日三种文字对照,对于向海外弘扬南京云锦这一中华国粹具有重要的作用。

总之,《中国南京云锦》是一部融科学性、资料性、知识性于一体的力作,它不仅对于宣传、保护、利用南京云锦起到了重要的推动作用,而且对于从事云锦研究以及相关丝绸的研究,都具有重要的参考价值。

李希凡
2003 年 3 月 15 日

Preface

Silk brocade is a great ancient Chinese invention. Since ancient times, China has been world-famous for its elaborate silk fabrics. They were sold to the West via the Silk Road in the Han Dynasties. The ancient Greeks and Romans honored China as the land of *sēres* (Greek for silk). Legend has it that Julius Caesar liked wearing “silk robes”. In a sense, silk civilization is a major contribution to the human race. Of all Chinese silk fabrics, Nanjing brocade represents the topmost craftsmanship.

Nanjing brocade started in the Six Dynasties, with a history of over 1 500 years. It is the product of the merge of silk technology of northern and southern nationalities. It is so named for its gorgeous cloud-like colors. It is one of the three brocades of China, the other two being age-long Shu brocade of Chengdu and Song brocade of Suzhou that started in the Southern Dynasties. Regrettably, the Shu and Song brocades are now footnotes in history after their vicissitudes. Only Nanjing brocade has survived the numerous generations for its great vigor. Its manufacturing technology is a living fossil that has remained from the history of silk weaving. For long, scholars have studied some aspects of Nanjing brocade, the gem of China. Encouraging pioneer work is evident in many publications.

Now, before my eyes is *Nanjing Brocade of China*, edited by Qinghua University School of Fine Arts professor Huang Nengfu, Nanjing Brocade Research Institute director Wang Baolin and Nanjing Publishing House vice-president Xiao Zemin. This work takes a further step from previous studies. In a nutshell, it has three major features, in terms of form and content.

First, it starts a new structure for Nanjing brocade studies. The book includes more than 200 choice photographs out of 600 in a nationwide collection, arranged in three sections: Origins and Evolution; Scientific and Technological Connotations; Cultural and Artistic Value. For one thing, precious photographs unveil Nanjing brocade in its origins, development, zenith and fall. Then, photographs of its four types, palace satin brocade, palace goldthread brocade, gold/silver-woven brocade and zhuanghua brocade reveal the accomplishment of Nanjing brocade technology. The last section of the book is a restatement of the luxury and grandeur of Nanjing brocade with its patterns each of a profound message, the dragon, the phoenix, the lotus, the fish, the pomegranate, and so forth.

Second, it includes rich new information about Nanjing brocade. Picture information comes from the Palace Museum (Beijing), the Mountain Resort Museum (Chengde, Hebei), the Potala Palace(Tibet), Qinghua University School of Fine Arts, the Museum of the Ming Tombs (Beijing), Nanjing Brocade Research Institute, the Museum of Nanjing and the City Museum of Nanjing. In a sense, major photographs of brocade are available in this book. It is by far the most comprehensive and in-depth study of its kind.

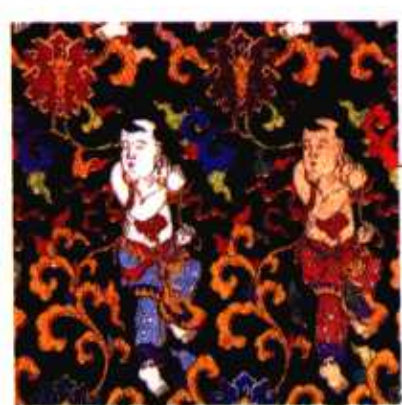
Third, it proposes new views based on recent findings, and so clarifies certain issues of history. For example, the idea that brocade originated in the Warring States period, the idea that brocade first appeared in Nanjing during the Wu state of the Three Kingdoms, the idea that its name is attributable to the Western Jin, and the idea that brocade is the product of northern and southern cultural fusion of the period, are all unique.

In addition, the photographs in this book are not limited to brocade material. The editors, with their wide vision, refresh brocade by looking at it against political, economic, cultural and military backgrounds and related historical figures. Here, brocade is not merely elaborate silk fabrics; it abounds in testimonies of history with its rich connotations and artistic charm, and strongly shakes people living in the image age. It should be noted that the English and Japanese translations, along with Chinese, are significant to promoting Nanjing brocade to other countries.

To conclude, *Nanjing Brocade of China* is a great work of scientific, informative and intellectual interest. Not only will it promote the protection and use of Nanjing brocade, but it will also be of great reference to those who study brocade and related silk fabrics.

Li Xifan

March 15, 2003

Preface

Silk brocade is a great ancient Chinese invention. Since ancient times, China has been world-famous for its elaborate silk fabrics. They were sold to the West via the Silk Road in the Han Dynasties. The ancient Greeks and Romans honored China as the land of *sēres* (Greek for silk). Legend has it that Julius Caesar liked wearing “silk robes”. In a sense, silk civilization is a major contribution to the human race. Of all Chinese silk fabrics, Nanjing brocade represents the topmost craftsmanship.

Nanjing brocade started in the Six Dynasties, with a history of over 1 500 years. It is the product of the merge of silk technology of northern and southern nationalities. It is so named for its gorgeous cloud-like colors. It is one of the three brocades of China, the other two being age-long Shu brocade of Chengdu and Song brocade of Suzhou that started in the Southern Dynasties. Regrettably, the Shu and Song brocades are now footnotes in history after their vicissitudes. Only Nanjing brocade has survived the numerous generations for its great vigor. Its manufacturing technology is a living fossil that has remained from the history of silk weaving. For long, scholars have studied some aspects of Nanjing brocade, the gem of China. Encouraging pioneer work is evident in many publications.

Now, before my eyes is *Nanjing Brocade of China*, edited by Qinghua University School of Fine Arts professor Huang Nengfu, Nanjing Brocade Research Institute director Wang Baolin and Nanjing Publishing House vice-president Xiao Zemin. This work takes a further step from previous studies. In a nutshell, it has three major features, in terms of form and content.

First, it starts a new structure for Nanjing brocade studies. The book includes more than 200 choice photographs out of 600 in a nationwide collection, arranged in three sections: Origins and Evolution; Scientific and Technological Connotations; Cultural and Artistic Value. For one thing, precious photographs unveil Nanjing brocade in its origins, development, zenith and fall. Then, photographs of its four types, palace satin brocade, palace goldthread brocade, gold/silver-woven brocade and zhuanghua brocade reveal the accomplishment of Nanjing brocade technology. The last section of the book is a restatement of the luxury and grandeur of Nanjing brocade with its patterns each of a profound message, the dragon, the phoenix, the lotus, the fish, the pomegranate, and so forth.

Second, it includes rich new information about Nanjing brocade. Picture information comes from the Palace Museum (Beijing), the Mountain Resort Museum (Chengde, Hebei), the Potala Palace (Tibet), Qinghua University School of Fine Arts, the Museum of the Ming Tombs (Beijing), Nanjing Brocade Research Institute, the Museum of Nanjing and the City Museum of Nanjing. In a sense, major photographs of brocade are available in this book. It is by far the most comprehensive and in-depth study of its kind.

Third, it proposes new views based on recent findings, and so clarifies certain issues of history. For example, the idea that brocade originated in the Warring States period, the idea that brocade first appeared in Nanjing during the Wu state of the Three Kingdoms, the idea that its name is attributable to the Western Jin, and the idea that brocade is the product of northern and southern cultural fusion of the period, are all unique.

In addition, the photographs in this book are not limited to brocade material. The editors, with their wide vision, refresh brocade by looking at it against political, economic, cultural and military backgrounds and related historical figures. Here, brocade is not merely elaborate silk fabrics; it abounds in testimonies of history with its rich connotations and artistic charm, and strongly shakes people living in the image age. It should be noted that the English and Japanese translations, along with Chinese, are significant to promoting Nanjing brocade to other countries.

To conclude, *Nanjing Brocade of China* is a great work of scientific, informative and intellectual interest. Not only will it promote the protection and use of Nanjing brocade, but it will also be of great reference to those who study brocade and related silk fabrics.

Li Xifan

March 15, 2003

まえがき

繭を煮て糸を繰り、そして錦を織り出すことは我が国先民の偉大なる発明である。中国は古来絹織物の美しさによって世界に知られ、早く漢時代から中国の絹織物はシルクロードを通して遠く地中海世界まで伝わり、ギリシア人やローマ人に愛好された。伝わるところによれば、ローマ皇帝シーザーもシルクの愛好者で、喜んで絹の袍で身を纏ったそうだ。その時代から中国は「賽里斯国」、すなわち「絹の国」と誉め称えられるようになった。したがって、中国の絹織文明は人類文明に対しての重大な貢献であったと言える。いろいろな中国の絹織物のなかでも、もっとも代表的なのは南京の雲錦である。

南京雲錦の生産は六朝期まで遡られ、1500年の歴史を有している。雲錦は中国南北各民族の絹織技芸の粋を汲み取ったうえで生まれたもので、施された文様の絢爛たる色彩がさながら空の彩雲のようであるため、「雲錦」と名付けられ、悠久の歴史を持つ四川省成都で織り出された蜀錦と、南朝劉宋に始まった江蘇省蘇州で織り出された宋錦と並べて、中国の三大名錦と称されていた。遺憾なことに、成都の蜀錦と蘇州の宋錦は幾たびか世の転変を経てその技術が失われ、過去の記憶に帰した。それに比べて南京雲錦だけがその旺盛な生命力によって今日まで伝わってきて、その機織り工芸が中国絹織史上またとない「活きた化石」となった。「中華の至宝」と言われる南京雲錦については、関係の専門家や研究者はいくつかの分野から研究紹介を行い、先駆的な業績が少なからずあげられていた。ただいまわたくしの目の前に広がっている清華大学美術学院の黄能馥教授・南京市雲錦研究所の王宝林所長・南京出版社の肖沢民副社長の合作である『中国・南京の雲錦』は先行研究のうえでさらに一步を進めた新著である。『中国・南京の雲錦』は、かたちからしても中身からしても新しい創意に富み、総じて言うと次のような特長があると思われる。

第一には、南京雲錦研究の新たな枠組みを作り上げた。当著は全国各地で集められた600点近くの実物写真から最も代表的なもの270点を精選し、歴史の流れ・高度な技術・文化芸術における価値という三つの部分に分けて丁寧に整理を行った。まずは貴重な実物写真を用いて南京雲錦の発生・発展から繁盛・衰落までの歴史を辿った。つづいては「庫緞」・「織金」・「織錦」・「粧花」との四種類の雲錦実物写真から雲錦の輝かしい歴史を描いた。そして最後では龍・鳳・蓮華・魚・石榴など数多くの深い寓意を持った雲錦の図案を例にして雲錦の豪華さと美しさを再現した。

第二には、南京雲錦にかかわる新しい資料を数多く集めた。当著は広く北京故宫博物院・河北承德避暑山荘・チベット自治区のプタラ宮・清華大学美術学院・明十三陵博物館・南京市雲錦研究所・南京博物院・南京市博物館などの関係個所から雲錦の写真資料を集めた。雲錦に関する重要な実物写真は当著においてほぼ残す所なく反映されている。したがって当著は今まで最も全面的系統的に雲錦を紹介するものの集大成であるということができる。

第三には、新たに発見された雲錦資料を利用して幾つかの新説を出し、従来の問題点を明らかにした。例えば、雲錦の発生を戦国時代に推定したこと、雲錦の南京での始まりを三国・呉の時代に確定したこと、雲錦という名称が現れたのは西晋の時期であったこと、雲錦は漢民族と北方遊牧民族との間の長い文化交流の産物であったこと、等々、何れも著者の独特の見解である。

このほか、当著に収められた図版写真は雲錦の匹料のみに止まらず、広く雲錦に関わる政治・経済・文化・軍事という社会の各方面および関係人物を互いに結び付けて、一枚一枚の雲錦写真を生き生きとさせた。当著の中では、雲錦はもう単純に美しい絹織物ではなくなり、内容の極めて豊かな歴史の証拠品となり、人を魅了する芸術となった。ちなみに、当著は中国語のほか英語と日本語の概説と作品の解説もつけられていて、南京雲錦という中国の国粹を海外へ広めるのに大きな役割を果たすことができるであろう。

要するに、『中国・南京の雲錦』は科学的・資料的・知識的な性格が一体となった力作であり、南京雲錦の宣伝・保護・利用に重要な役割を果たすのみに止まらず、雲錦の研究及び広く絹織物の研究にも重要な参考価値があるにちがいない。

目 录

- 序 1
- 概述 1
- 历史源流 14
- 科技内涵 68
- 文化艺术价值 148
- 主要参考资料 204

Contents

- Preface 1
- Survey 1
- Origins and Evolution 14
- Scientific and Technological Connotations 68
- Cultural and Artistic Value 148
- References 204

目 録

- まえがき 1
- 概説 1
- 歴史の流れ 14
- 高度な技術 68
- 文化・芸術における価値 148
- 主要参考資料 204

概述

“江南佳丽地，金陵帝王州。”南京是中国著名的历史文化名城，在将近 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、中华民国十个王朝和政权在此建都，定都时间长达 450 年，留下了无数的物质文化遗产和精神文化遗产，云锦就是其中的一朵绚丽奇葩。

本书从历史源流、科技内涵、文化艺术价值三个方面展示中国南京云锦的神奇风采和独特魅力。

一、历史源流

中国最早的丝织品，出现在距今约四五千年前的南方的良渚文化遗址中。1958 年，在浙江吴兴钱山漾新石器时代遗址中出土了精致的丝织品残片，这是我国目前发现的最早的丝织品实物。到商代（约公元前 17 世纪～公元前 11 世纪），中国丝织物已经达到相当高的水平。战国时期（前 476～前 221 年），丝织物品种已多样化，湖南长沙、湖北江陵的楚墓中均曾出土过绢、绮、纹罗等色彩鲜艳的丝织品。汉代的丝织品，在新疆、蒙古、朝鲜出土很多；在南方的湖南长沙马王堆汉墓、湖北江陵汉墓也出土了纱、罗、绮、锦等花色品种众多的丝织品。从现有考古和文献材料来看，汉代中原地区的丝织业已经相当发达，不仅在生产技术上已经达到很高水平，而且产量也十分惊人，除供应国内需求外，还通过“丝绸之路”远销到希腊、罗马。“赛里斯”（Seres，“丝绸之国”之意）就是由此而得名。两汉时期，南方的丝织业除了巴蜀地区的织锦一枝独秀外，还处于比较落后的状态。

南京丝织业的发展与北方技术工匠的南迁密切相关。据史载，孙吴建国之前，孙策与周瑜等人袭击皖城，攻克后，“得（袁）术百工及鼓吹部曲三万余人”^①。这里的“百工”，指的就是各行各业的手工业者，其中也包括纺织工匠，他们后来成为孙吴都城建业（今江苏南京）官营手工业作坊中的基本工匠。吴景帝孙休永安年间，交阯郡太守孙贲“科郡上手工千余人送建业”^②，充实了孙吴官营手工业作坊的力量。相传三国吴大帝孙权的夫人赵氏在建业宫廷中能够亲手织出有龙凤花纹的织锦^③，为以后南京云锦的生产奠定了基础。南京云锦的正式发端，始于东晋安帝义熙十三年（417 年）^④。这一年，东晋权臣刘裕北伐中原，灭掉后秦，将长安织锦工匠迁徙到建康（今江苏南京），并在南京城南秦淮河畔斗场寺附近设置锦署^⑤，专门管理和从事锦缎的生产，供皇室和官僚贵族服用。斗场锦署是南京历史上的第一个官办织锦机构，从此南京织锦业登上了历史舞台。南朝时期，南京的织锦产量已相当可观。梁朝大将侯景占据寿春即将反叛前，曾经向朝廷“启求锦万匹，为军人袍”，朝廷以“御府锦署止充颁赏远近”为由加以拒绝^⑥。这一时期的织锦，美不胜收。齐梁时期的文学家张率《绣赋》赞美道：“寻造物之妙巧，固飭化于百工。……若夫观其缔缀，与其依放，龟龙为文，神仙成象。总五色而极思，藉罗纨而发想。具万物之有状，尽众化之为形。既绵华而稠彩，亦密照而疏朗。”^⑦中外统治者竞相服用织锦。当时远道慕名而来的塞外方国芮芮虏（即柔然）使臣曾向南朝政府求赐锦工，南齐政府以“织成锦工，并女人，不堪涉远”为由，婉言拒绝^⑧。这一时期的织锦作为名贵纺织品，还传入高句丽，为贵族阶层所服用，成为财富和权力的象征。1972 年，在吉林集安地区发掘的长川 2 号墓中，出土了一块织锦残片，组织致密，由经线显花，在桔黄色地子上织出绛红和深蓝色纹样。据专家考证，这种织锦是江南地区的产品^⑨。此外，在南京地区的南朝墓葬以及同一时期的高句丽墓葬中，墓壁均绘有模拟织锦图案，说明六朝的织锦已经有了相当的规模。值得注意的是，“云锦”一词在六朝时期也应运而生。西晋木华《海赋》就有“若乃云锦散文于沙汭之际，绛罗被光于螺蚌之节”之言，唐朝李善注云：“言沙汭之际，文若云锦；螺蚌之节，光若绛罗也。”^⑩东晋葛玄《汉武帝内传》亦有“张云锦之帟，然九光之灯”之语。虽然六朝时期南方蚕桑生产已有很大发展，云锦生产产量、质量都有较大提高，但总体上来看，丝织技术仍然略逊北方一筹。曾经先后在南北朝做官、熟谙南北朝各地情况的颜之推在《颜氏家训·治家篇》中指出：“河北妇人织纴组紃之事，黼黻锦绣罗绮之工，大优于江东也。”

隋唐时期，由于定都中原的统治者恐惧“金陵王气”，采取提高扬州地位、抑制南京的政策，使南京的政治经济地位一落千丈，织锦业裹足不前。

南唐定都金陵后，金陵的织锦得到缓慢的恢复和发展。

宋朝时期，在建康府（今南京）城南天津桥（今内桥）南大道两侧设有东、西锦绣坊。“锦绣坊”这一地名作为南京云锦发展历史的见证一直流传至今。北宋著名文学家王安石久居南京，云锦一语也出现在他的《送吴显道》一诗中，其诗云：“屏风九叠云锦张，千峰如连环。”

元朝灭掉南宋政权后，蒙古贵族对江南的丝织品特别喜爱。至元十七年（1280 年），元世祖忽必烈在建康路（后改为集庆路，今南京）设立了专为皇室和官府织造锦缎的“东织染局”和“西织染局”。以东织染局为例，“设局使二

员,局副一员,管人匠三千六户,机一百五十四张,额造段匹四千五百二十七段,荒丝一万一千五百二斤八两。”南京的织锦业得到振兴。元朝时期的南京仍然设有东、西锦绣坊。

明朝时期,在 1368~1421 年间,先后有明太祖朱元璋、建文帝朱允炆、明成祖朱棣定都南京。1421 年,明成祖迁都北京后,南京称作留都或南都,地位仅次于北京。此时,中国丝织业以南京、苏州、杭州三地为中心,产品最负盛名。明朝政府在南京设有“内织染局”(又称“南局”)、“神帛堂”、“供应机房”,专门管理云锦的生产。当时在内桥与聚宝门(今中华门)之间是织锦工匠的聚居之地,设有织锦一坊、织锦二坊和织锦三坊。明朝南京的云锦织造工艺日趋成熟和完善,以大提花楼机生产皇室和达官贵族专用的衣袍和室内铺陈用品,把辽、金、西夏、蒙元贵族喜爱的织金技艺与中原传统的织彩技艺融为一体,创造出“妆花”工艺,使云锦既具有北方之“壮美”,又具有南方之“秀美”,其豪华富丽,为锦中之冠。明末文人吴梅村《望江南》词赞美道:“江南好,机杼夺天工。孔雀妆花云锦烂,冰蚕吐凤雾绡空,新样小团龙。”但南京云锦仍然是皇室和官僚贵族的奢侈品。1958 年,在北京十三陵定陵中出土的明朝万历皇帝的“织金孔雀羽妆花纱龙袍”,以及写着“南京供应机房织造”等字样的织金和妆花锦缎,堪称是云锦中的极品。它们与 1977 年在南京太平门外板仓村明朝中山王徐达五世孙、魏国公徐俯夫妇的合葬墓中出土的素缎地麒麟纹补袍服(这件袍服胸前的官补用织金方法织成)均是南京云锦珍贵的实物资料。

清朝在江南地区设有江宁(后为避清朝道光皇帝旻宁讳,改为江南)、苏州、杭州三织造,掌理织锦业的生产。但三者生产的云锦用途不同。据《清会典》记载:“凡上用缎匹,内织染局及江宁局织造;赏赐缎匹,苏、杭织造。”可见江宁织造署督造的云锦是皇室专用的,其地位高于苏、杭二地。江宁织造署就设在东南政治、经济、文化中心江宁(今南京)。清朝江宁织造署的长官称作江宁织造,位尊权重,是皇帝的红人。《红楼梦》作者曹雪芹(1711~1763 年)的曾祖曹玺、祖父曹寅、伯父曹颀、父亲曹頌就先后担任过江宁织造这一要职长达 59 年之久。在《红楼梦》一书中,曹雪芹多次写到云锦,如第三回:“(王熙凤)身上穿着缕金百蝶穿花大红云缎窄肩袄。”康熙皇帝六次南巡来到江宁,除了第一次居住在明故宫内的江宁将军署外,其余五次都是住在曹寅的江宁织造署中,他还参观了织造局,有感于织工之辛劳,写下了《织造处阅机房》一诗,诗云:“终岁勤劳匹练成,千丝一剪截纵横。此观不为云章巧,欲俭骄奢赌未萌。”乾隆皇帝六次南巡,均居住在由原织造署改建而成的行宫内,今南京大行宫地名就是由此而来。随着清朝顺治二年(1645 年)江宁织造署的设立,南京云锦迎来了新一轮的发展机遇,呈现出前所未有的繁荣景象。乾隆、嘉庆年间(1736~1820 年),南京丝织业的发展达到鼎盛时期,仅城内就有织机 3 万余台,男女织工 20 余万人(约占全城人口的三分之一),年产值 1000 万银元以上,其中相当数量的织机是专门从事云锦生产的,以云锦为龙头的南京丝织业成为南京经济的支柱产业。清朝著名书画家郑板桥《长干里》诗中“缫丝织绣家家事,金凤银龙贡天子”之语,就是清朝南京织锦业发展的真实写照。即便在太平天国农民政权定都天京(今南京)的 13 年间,也在南京设有织营、绣锦营(又名绣锦衙),从事织锦之类的活动。通观有清一代,南京云锦的生产盛况空前,既有官府督造的贡品,也有民间机坊生产的产品。今天,我们从保存下来的当年云锦匹料的尾部经常可以看到“江南织造臣忠诚”、“江南织造臣庆林”、“江南织造臣七十四”、“金陵涂东元玉记库金”、“金陵张象发本机库金”等等字样。清朝南京生产的织锦产品除供应宫廷、官府服用和赏赐之需外,还远销海外及蒙古、新疆、青海、甘肃、西藏等地,并在对外贸易中具有很高的声誉。

清朝南京云锦在元、明两代的基础上,进一步吸收了辽、金、西夏、蒙古诸北方游牧民族壮美的织金技艺与汉族传统的彩织技艺之成就,品种系列化、花纹壮美、格局规整、配色浓重、金彩辉煌、寓意吉祥,居苏、杭、蜀产品之上,代表了中国织锦工艺的最高成就。

1912 年,民国建立后,由于封建政权的覆灭,南京云锦失去了主要的服务对象,同时由于质优价廉的西方呢绒、哔叽等纺织品的输入,以及国内政局动荡不安、销路不畅等原因,昔日兴盛发达的南京云锦业呈现出一派萧条景象。1927 年,南京云锦尚有织机 8000 架,男女织工 2 万余人,而到 1949 年 4 月,南京云锦只剩下织机 150 台左右,能够从事云锦生产的只有中兴源丝织厂的 4 台织机而已。南京云锦的生产跌入历史上的最低谷,但大提花楼机整套云锦生产的技艺已在南京生根。

中华人民共和国成立后,南京云锦受到政府的重视。1956 年 10 月,周恩来总理指示:“一定要南京的同志把云锦工艺继承下来,发扬光大。”1957 年 12 月,南京市云锦研究所成立。经过陈之佛、何燕明、汪印然、张福永、吉干臣、

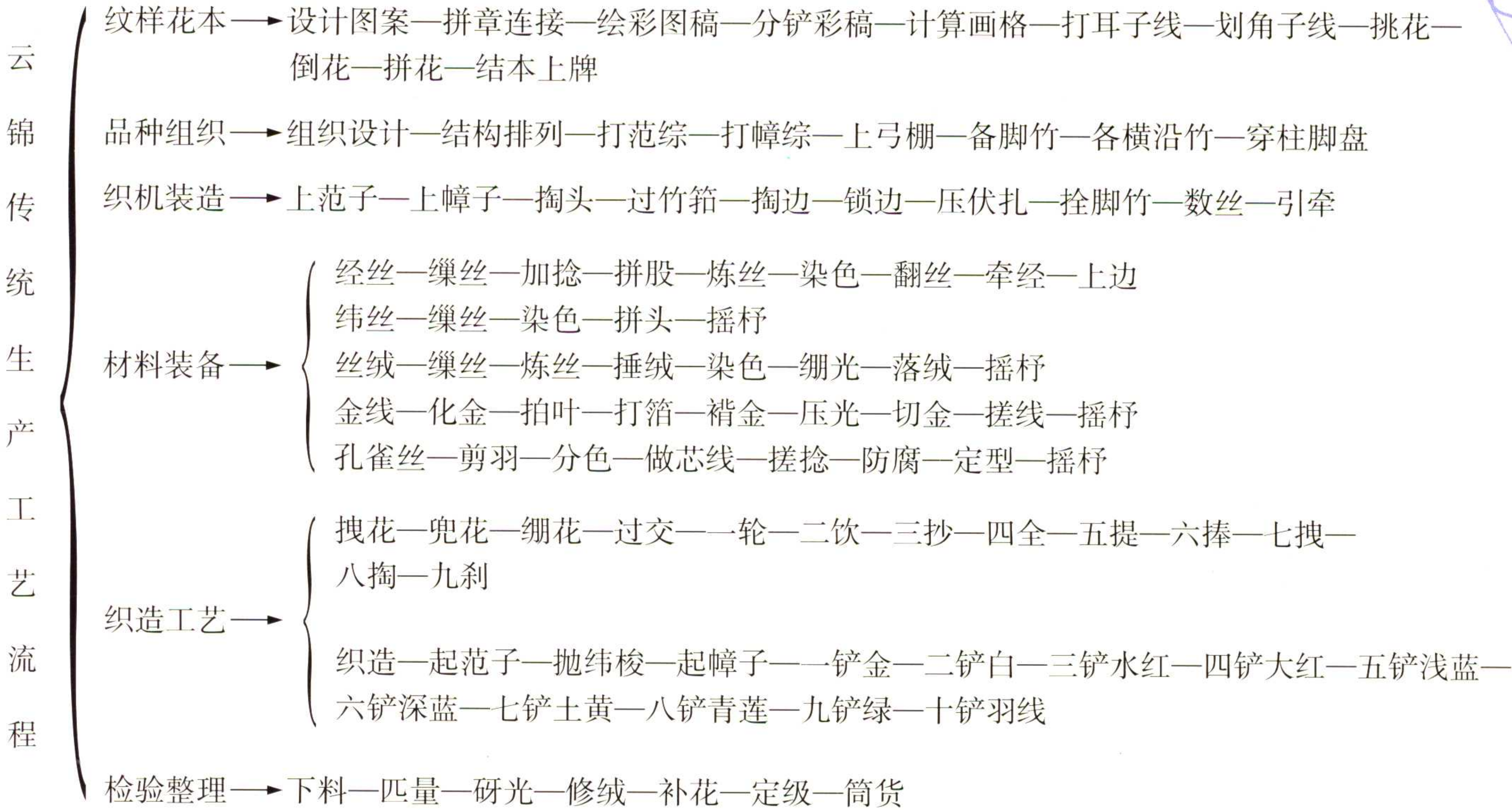
朱枫、徐仲杰等人的共同努力,至 20 世纪 80 年代,该所在继承传统工艺的基础上,成功地复制了马王堆汉墓出土的重仅 49.5 克的“素纱禅衣”、十三陵定陵出土的明万历皇帝“织金孔雀羽妆花纱龙袍”、清朝丁汝昌战袍等。与此同时,该所不断推陈出新,生产出丰富多彩的云锦产品,行销国内外。2002 年 6 月,南京云锦大花楼木质提花机妆花的手工织造工艺被我国列入申报人类口头与非物质文化遗产的五个候选名单之一。

南京云锦在 1500 年的历史中,吸取了各族人民纺织技艺的精华,形成了自己的独特风格和鲜明特色,由皇室、官府的特用品发展成为大众喜闻乐见的产品。这一发展变化过程在某种程度上见证了中国政治、经济、文化的发展历程。特别是遗留下来的大量云锦实物对于我们研究中国纺织品的发展历史、探索纺织品的织造工艺、了解不同时代的文化取向和审美观念,以及历代职官制度、服饰制度及工匠体制,提供了珍贵的实物资料。

二、科技内涵

南京云锦继承了我国古代丝织工艺的优秀传统,并在设计意匠和织造技艺上有新的创造,具有鲜明、强烈的地方工艺特色。

南京云锦主要的生产工具是长 5.6 米、高 4 米、宽 1.4 米的大花楼木质提花机。这种大提花楼机是生产皇室贡品所专用,因此,在南宋楼琬《耕织图》、元朝薛景石《梓人遗制》、明朝宋应星《天工开物》、明朝王桢《农书》中均未见著录。1949 年新中国成立时,苏、杭、成都等地也均已失传,惟独南京一地仍完整地保存着云锦大提花楼机的全部设备和工艺,织时由上、下两人配合操作,一天仅能织出云锦 5 厘米左右,故有“寸锦寸金”之称。一件云锦,从图案设计,到最后织成产品,其生产工序极为复杂(如下图所示)。

在上述生产工序中,“挑花结本”是云锦生产的关键环节。它要求工匠按照画师设计的画稿花纹图案,用经纬线交织挑制出花纹样板“花本”。明代科学家宋应星在《天工开物》中赞曰:“凡工匠结花本者,心计最精巧。”这项工艺技术要求很高,他不仅要求工匠把纹样按织物的具体规格进行精确的计算,以便将纹样在每一根线上的细腻变化表现出来,还要求工匠按纹样图案的规律,把繁杂的色彩进行最大限度的同类合并,编结成一本能上织机织造的“花本”。以织造一件重量不到 0.9 千克的龙袍为例,“花本”可重达 60 千克,需用线 121370 根,“花本”首尾长达 166 米以上。南京云锦大花楼木质提花机“挑花结本”的传统绝艺蕴含着现代高科技因素,至今仍不能被现代工业机器所取代。从纹针提花机到现代电脑的“二进位制”原理,都是从大花楼木质提花机中得到启示,并由此而发

展,这亦是对世界纺织技术的重要贡献。

在悠久的历史发展过程中,南京云锦开发了许许多多的品种,形成了自己的品种系列,这也是蜀锦、宋锦等所不及的。云锦大体包括“库缎”、“织金”、“织锦”、“妆花”几类^①。

“库缎”,因织成后入内务府“缎匹库”而得名。又名花缎、摹本缎,俗称袍料。它是明清两代暗花缎和两色缎品种的继承和发展。“库缎”可细分为起本色花库缎、地花两色库缎、妆金库缎、金银点库缎和妆彩库缎等。

“织金”,又名库金,因织料上的花纹全部用金线或银线织出而得名。它是元代织金锦“纳石失”品种的继承和发展。织金主要用于镶滚衣边、帽边、裙边和垫边等。传统的织金织物中,优秀的纹样有“曲水纹锦”、“冰梅锦”、“小缠枝花锦”等。

“织锦”品种起源于西周,织物组织和纹样风格直接传承辽、宋、金而有所发展。它是用不同颜色的彩梭,通梭织彩。有“二色金库锦”、“彩色花锦”、“彩花库锦”、“抹梭金宝地”、“芙蓉妆”之别。

“妆花”是明清时期帝后百官礼服、官服用料的继承和发展。它是选用绕有不同颜色彩绒的纬管,对织料上的花纹作局部的挖花妆彩。配色自由,色彩丰富。一件妆花织物,花纹配色可多达十几种乃至几十种颜色。妆花用色虽多,但均能处理得繁而不乱、统一和谐,使织物上的纹饰获得生动而优美的艺术效果。这种复杂的挖花妆彩工艺技法,作为整件织物的织造方法,是明代早期南京织锦艺人的革新创造。最初,这种挖花妆彩的织造技法主要是在缎地提花织物上运用,后来逐渐发展到纱、罗、绸、绢、绒等不同质地、不同组织的织物上去,达到非常纯熟的地步,大大丰富了妆花织物的品种,把我国彩织锦缎的配色技巧和织造技术提高到了顶级高超的水平。直到今天,这种逐花异色的传统彩织技术,仍不能被现代化的织机所代替。中国著名工艺美术家陈之佛先生誉之为“中国古代织锦工艺史上的最后一座里程碑”。

目前,“库缎”、“织金”、“织锦”三类云锦已可用现代机器织造,惟有“妆花”这种云锦中织造技术最为复杂、成就最为杰出的提花丝织品种仍需用传统的手工织造。可以这么说,纺织品中最高档的是丝绸,丝绸中最高级的是织锦,织锦中最高贵的是南京云锦,而南京云锦中最杰出的代表就是妆花,它达到了中国丝织工艺的最高境界。

三、文化艺术价值

南京云锦,不仅历史悠久,技艺精绝,其文化艺术蕴义,尤为博大精深,充分体现了物质文明创新与精神文明风采的双重属性。

南京云锦的文化艺术价值,首先表现在具有鲜明的中国吉祥文化深厚底蕴,集中国传统吉祥图案之大成,且真实地反映了不同时代人们的审美取向。

人们在社会生活中都希望平安顺利、万事如意。这种祈望吉祥如意的心理,早在人类文明的黎明时期已见端倪,我国新石器时代的彩陶纹样,如西安半坡的连体鱼纹、三鱼并体等,都寄寓了氏族子孙繁衍的吉祥含义。自从有了文字以后,装饰纹样与吉祥内容的文字配合,曾经成为流行的风尚。宋元以后,随着理学的兴起,当时社会的政治观念、伦理观念、道德观念、宗教观念、价值观念等,在装饰纹样中也都反映出来。

明清时期,是南京云锦发展的鼎盛时期,皇帝龙袍冕衣、后妃凤衣、华冠霞帔、宫帷帐幔、马褂旗袍、文武官员补服、宫廷坐褥和靠垫等御用贡品,以及高级华贵的衣裳和绚丽璀璨的云锦装饰品中,装饰纹样几乎“图必有意,意必吉祥”,形式与内容并美,汇集了中国吉祥文化的精粹。

南京云锦的纹样图案,反映了人们思想观念上的祈求幸福与热情向往,表达了中国吉祥文化的核心主题,即“权、福、禄、寿、喜、财”六字要素。

从素材上看,南京云锦图案囊括了动物、植物、佛道、乐器、文房四宝、人物、传统吉祥内容等写实的或几何形式的纹样。从文化内容上看,有祈求功名富贵,升官发财的,有祈祝好运的,有期盼平安和气的,有颂扬封建伦理纲常的,有宣扬封建社会人际关系的,还有期望子孙繁衍、聪明富贵的。总之,既有来自民间文化的“牡丹”(富贵)、“蝙蝠”(福)、“鱼”(富余)、“石榴”(多子多孙)、“桃”(长寿)等内容,也有反映皇室文化的龙、凤、麒麟、江崖、海水、万寿等内容。二者有机地糅合在一起,形成了以皇室文化为主的具有独特文化色彩的图案。其表现形式有单独纹样、二方连续、四方连续、边饰纹样、几何纹样等,有时还用“逐花异色”的特技,在连续的图案中表现不同的色彩,既富于变化又追求统一。

从现存文献和考古资料来看,“南京云锦”在明清两代主要是御用贡品,所以图案中总是由龙、凤、麒麟、狮、江崖、海水、牡丹、寿桃等唱主角。其中尤以代表“天子”、“帝王”神化权力象征的龙的表现形式引人注目,有正龙、行龙、团龙、盘龙、升龙、降龙、卧龙、行龙、飞龙、侧面龙、七显龙、出海龙、入海龙、戏珠龙、子孙龙等不同形态,以及与此相配的日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻十二章纹,均有“普天之下,莫非王土”的内涵,是统领万方、至高无上的皇权象征。而用单独纹样“大云龙”、“大凤莲”等整匹云锦面料装饰宫廷,则显出豪华而又威严的气派。另外,云纹也有百种之多,如四合云、如意云、和合云、七巧云、蚕茧云、骨朵云、海潮云、大勾云、小勾云、行云、卧云等等。

云锦使用的吉祥图案,一般用象征、寓意、比拟、表号、谐音、文字等方法,来表达图案内容。

象征就是根据某些动植物的生态、形状、色彩、功用等特点,来表现某种特定的思想。如石榴内多籽实,象征多子多孙;牡丹花型丰满娇艳、富丽华贵,象征富贵。

寓意就是借某种纹样题材原有的特定含义,寄寓吉利的内容思想。如传说汉武帝时,东方朔三次偷食王母的蟠桃,因王母的蟠桃三千年结果一次,吃了可以长生不老,所以在云锦装饰纹样中以桃子寓意长寿。

比拟则是赋予某些题材以拟人化的性格。比如梅花孤高挺秀,耐寒抗雪;松树高大挺劲。

表号就是以某种特定的纹样作为符号。例如装饰纹样以八仙手中所拿器物作为八仙的表号纹样。即李铁拐的葫芦、汉钟离的扇子、张果老的渔鼓、何仙姑的荷花荷叶、蓝采和的花篮、吕洞宾的宝剑、韩湘子的横笛、曹国舅的阴阳板,这八种器物称为“暗八仙”。

谐音就是以装饰纹样题材的名称,组合成同音词来表达吉祥含义。如玉兰、海棠、牡丹谐音为“玉堂富贵”,灵芝、水仙配以寿山石谐音为“灵仙祝寿”。

上述种种包含吉祥如意、富贵多福的图案纹样的综合使用,使云锦的文化内涵极为丰富,诸如传统的君权神授观念、封建等级制度、儒道佛理念、求吉避凶心理等,无不包罗在其中。

其次,南京云锦雍容华贵,意境高雅,体现了真善美的有机统一。

南京云锦在元、明、清三代皇室御用龙袍、冕服,官吏、士大夫阶层的袍服及贵妇衣装,以及民间宗室、喜庆、婚礼服饰等应用的范畴里,是最华贵、最精美的工艺美术品之一。

从品种繁多的云锦所表达的审美艺术观念的实质来看,可以归纳为三种美的意象:即豪迈富丽、雍容华贵的宫廷王室之美,显示抒情雅洁的士大夫、宗主儒生之美,实用与华丽结合的民间喜庆礼仪之美。这就是云锦作品真善美统一的艺术风格。

在南京云锦辉煌、鼎盛的清代,曹雪芹创作的巨著《红楼梦》中人世繁华的描写就是源于“江宁织造”。《红楼梦》里对于南京云锦各类衣料、服装的品种质地、配色和花纹图案,以及表达的审美艺术的情趣与价值,都描写得十分情真意切,楚楚动人。在“大观园”里,无论是代表贵族的贾宝玉身上的穿着,还是袭人、晴雯等仆婢的衣裳,均具有云锦华贵的特点。《红楼梦》用古典文学特有的笔触,对服饰细腻的描写、渲染,让我们品味了灿若云霞的南京云锦,体现了南京云锦昔日的辉煌,是我国历史和传统文化的见证。

第三,南京云锦的质地、色彩、纹样所表达的真、善、美的形态特征,使她成为雅俗共赏的民族文化象征。

传世的南京云锦实物,主要集中在北京故宫博物院、南京市云锦研究所、清华大学美术学院、南京博物院、北京十三陵定陵博物馆、河北承德避暑山庄博物馆、西藏布达拉宫等地。如南京市云锦研究所收藏的蓝色正字织金缎匹料、大红团龙寿字织金缎匹料等,南京博物院收藏的彩色花蝶牡丹织锦缎匹料、蓝地缠枝花卉库金匹料、石青缎团龙袍等,都是当年宫廷御用贡品。南京市博物馆收藏的明代魏国公徐达五世孙徐公墓中出土的“本色暗花缎袍”等,亦均是南京云锦的精品。

1983年,南京市云锦研究所复制了定陵出土的一件明代南京神帛堂生产的御用贡品——明万历皇帝朱翊钧(1573~1620年)穿着的“织金孔雀羽妆花纱龙袍”。其整件的造型艺术设计的花纹图案构成是:前胸及后背饰柿蒂纹居正中,内饰过肩正龙纹,两肩直袖行龙,下部有龙襕一道,由八至十八条龙组成。其中四条龙与前后片龙襕相接。柿蒂纹及龙襕内,为龙戏火珠形式。下部有海水、江崖纹,上部为如意云纹,匹配辅织灵芝、兰花、水仙等花卉纹饰。正龙龙鳞挖织真金线边,孔雀翠羽(金闪绿)妆花。龙腹用红、蓝、绿三色“彩妆”,以扁金线(直径约为0.5厘

米)绞边。海水为绿、白两色,云纹为翠蓝、桔红两色。柿蒂纹内织大正龙戏火珠一、小龙十三条。每条龙襕内饰大龙戏珠一、小龙五条。大龙织金线边“妆金”,小龙用金黄、明黄、绛红、靛蓝、中绿五色。色彩艳丽,随视角的移动而变幻;群龙体态生动活泼,更显金碧辉煌。整件龙袍的图案设计之美、文化艺术蕴义之深,集皇室文化与吉祥文化于一体,令人叹为观止,实为南京云锦艺术的杰作。

国外的南京云锦实物有日本冲绳首里城收藏的黄地和红地的日本琉球王织金妆花直身式缎龙袍、红地金妆花纱柿蒂式龙袍料、元青地织金牡丹锦、蓝黑色芝麻纱纹官纱、大富贵团龙飞凤妆花缎等,连遥远的北欧挪威王室也收藏有清代蓝地真金妆花缎龙袍料。

南京云锦是具有中华民族传统特色的,体现丝绸肌理美、色彩和谐美、纹样意象美的工艺美术珍品,是中国历代织锦艺人匠师的独特的艺术成就,创造性的天才杰作。

近年来,南京云锦以其大花楼木质提花机的奇巧绝艺为主体,以及绚丽璀璨的各类云锦产品为特色,代表中国传统科技的最高成就,应邀赴美国、法国、比利时、挪威、日本、韩国、新加坡等国家和台湾、香港等地区进行展出和手工织造操作表演,并进行科技文化交流;参加了“日本筑波国际博览会”、比利时皇家历史博物馆的“中华五千年文明展”、韩国汉城的“中国古代科技展”和“中国文化大展”、上海建城 700 年的“明代文物复制品展”、台湾自然科学博物馆的“古代科技展”、美国洛杉矶的“中国文化展”、香港的“中国古代纺织服饰研讨会”、日本冲绳的“琉球王龙袍加冕庆典”等一系列展示活动。这些交流活动既促进了南京云锦事业的发展,又有力地增进了中国人民与世界各国人民的传统友谊。

如今,多数古代名锦已成为历史的记忆,我们只能从史料和遗留下来的有限实物中品味它们的雍容华贵了。惟独南京云锦的传统文化和传统工艺能够完整地流传至今,非现代机器所能替代,成为中华民族传统遗产中的“活化石”。南京云锦历史的源远流长、工艺的高超绝伦、艺术的华美富丽,世所公认。正因如此,南京云锦被誉为“中华瑰宝”和“中华一绝”,确实是当之无愧的。

①《三国志·吴书·孙破虏讨逆传》注引《江表传》。

②《三国志·吴书·三嗣主传》。

③(宋)李昉等编:《太平广记》卷二二五《伎巧一·吴夫人》:“吴主赵夫人……能于指间,以彩丝织为云龙虬凤之锦,大则盈尺,小则方寸,宫中谓之机绝。”

④由于历史上南京云锦的织造是口耳相传的工艺,文献资料鲜有记载,所以关于南京云锦的起源,说法不一。王焕镛《首都志》(正中书局 1935 年版)认为云锦始于元;徐仲杰《南京云锦史》(江苏科技出版社 1985 年版)也认为始于元;其后,徐仲杰《南京云锦》(南京出版社 2002 年版)又认为始于梁。

⑤(宋)李昉编:《太平御览》卷八一五引山谦之《丹阳记》。

⑥《梁书·侯景传》。

⑦(清)严可均校辑:《全上古三代秦汉三国六朝文》,中华书局 1958 年版。

⑧《南齐书·芮芮虏传》。

⑨中国大百科全书总编辑委员会《考古学》编辑委员会、中国大百科全书出版社编辑部编:《中国大百科全书·考古学》,中国大百科全书出版社 1986 年版。

⑩(梁)萧统编 (唐)李善注:《文选》,中华书局 1977 年版。

⑪徐仲杰等著:《南京云锦》,南京出版社 2002 年版。