

符号江苏

南京云锦

张道一 著

南京云锦

张道一◎著

图书在版编目(CIP)数据

南京云锦 / 张道一著. —南京: 译林出版社, 2013.1
(符号江苏)

ISBN 978-7-5447-2689-4

I. ①南… II. ①张… III. ①地方文化—文化史—江苏省 ②织锦缎—介绍—南京市 IV. ①K295.3 ②J523.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第047267号

《符号江苏》丛书

丛书主编 张道一

第一辑书目

昆 曲

明孝陵

南京云锦

宜兴紫砂

苏 绣

徐州画像石

书 名	南京云锦
作 者	张道一
责任编辑	费明燕
封面设计	胡 萆
版式设计	陆 莹 常 征
技术编辑	黄 晨 韦 枫
出版发行	凤凰出版传媒股份有限公司 译林出版社
出版社地址	南京市湖南路1号A楼, 邮编: 210009
电子邮箱	yilin@yilin.com
出版社网址	http://www.yilin.com
经 销	凤凰出版传媒股份有限公司
印 刷	南京爱德印刷有限公司
开 本	889 毫米×1194 毫米 1/16
印 张	13.5
版 次	2013年1月第1版 2013年1月第1次印刷
书 号	ISBN 978-7-5447-2689-4
定 价	98.00元
总 定 价	580.00元 (第一辑全六册)
	译林版图书若有印装错误可向出版社调换 (电话: 025-83658316)

文化符号的魅力

邢志军

上世纪五十年代,一首来自江苏的民歌《茉莉花》走上国际舞台,让世界记住了江苏。时至今日,这首优美的乐曲,已演化为中国的文化符号,成为中外文化交流的纽带。许多国际友人就是寻着《茉莉花》的韵味,认识江苏并种下了对江苏特有的情结,这便是文化符号的魅力。

位于中国大陆东部沿海的江苏,是中华文明的重要发源地之一。在这片美丽富饶的土地上,一代代江苏人辛勤耕耘,不仅创造了辉煌古今的物质文明,而且形成了吴越古韵、楚汉雄风、金陵人文、维扬风物的文化特色,可以引为江苏符号的资源不胜枚举。

在江苏众多文化符号中,延续六百多年的昆曲,不仅是中国戏曲的“百戏之祖”,也是世界戏剧的三大源头之一;明孝陵空寂神道上的巨大石像,印证着南京虎踞龙盘

的王者气象；“咫尺之内再造乾坤”的苏州园林，代表了中国风景式园林艺术的最高水平；发端于南京的云锦纹样图案和以精、细、雅、洁蜚声的苏绣，以及宜兴紫砂、惠山泥人、江苏书画、江苏美食、南京城墙、徐州画像石、扬州漆器等等，都是江苏历史文化的名片。

随着中国改革开放的深入推进，开放的江苏与世界的联系日益紧密。江苏需要把更多代表自身特色的文化资源介绍给世界，世界亦需要借助更多的文化符号来感知江苏。由江苏省人民政府新闻办公室策划、凤凰出版传媒集团译林出版社编辑出版的《符号江苏》丛书，以图文并茂的形式，介绍了江苏最具公认度和代表性的特色文化资源，其中不少已列为世界物质和非物质文化遗产。这些经过长期积淀形成的标志性符号，体现着江苏这方水土独有的人文精神和文化基因，展示出江苏文化的源远流长与灿烂多彩。相信捧读《符号江苏》的朋友，无论你是否来过江苏，都会为她悠久的历史、灿烂的文化而心驰神往。

现在，江苏正致力于全面建成更高水平小康社会、开启基本实现现代化新征程。我们期望，通过《符号江苏》这套丛书，让更多的海内外读者朋友认识江苏、了解江苏。同时，我们热忱欢迎世界各地朋友走进江苏，亲身体验这方灵秀水土的无穷魅力，与这里的人们一起分享江苏独特的文化、优美的环境和美好的生活。

(作者系中共江苏省委书记)

目 录

引 言 / 〇〇四

第一章 锦绣中华与丝绸之路

- 第一节 由“任丝之虫”所代表的古代文明 / 〇一三
- 第二节 男耕女织的文化升华 / 〇二六
- 第三节 机杼声声与对外贸易交流 / 〇三五
- 第四节 是物质的，也是精神的 / 〇四三

第二章 虎踞龙蟠南京城

- 第一节 中国经济与文化的“孔雀东南飞” / 〇五三
- 第二节 六朝之都 / 〇五六
- 第三节 南京文化的贮蕴 / 〇六二
- 第四节 “衣被天下”——江南纺织的集散地 / 〇七一

第三章 皇帝的龙袍

- 第一节 摘下天上的彩云 / 〇八三
- 第二节 “垂衣裳而治天下” / 〇八八
- 第三节 服制与服饰 / 〇九四
- 第四节 丝、麻、葛、棉的变奏 / 〇九七

第四章 “大花楼”——云锦的技艺

- 第一节 《天工开物》的“乃服”样本 / 一〇五
- 第二节 黄金和孔雀羽的妙用 / 一一六
- 第三节 “为解挑纹嫁不得”——挑花结本 / 一二四
- 第四节 “变缉撩机”的奥妙——织手与拽手 / 一二八

第五章 繁花团——云锦的图案

- 第一节 和谐典丽之美 / 一三五
- 第二节 云锦图案教科书 / 一四一
- 第三节 从口诀看云锦 / 一四八
- 第四节 图必有意，意必吉祥 / 一八五

第六章 进入新时代

- 第一节 研究、继承、创新 / 一九三
- 第二节 木机与铁机并举 / 一九七
- 第三节 重要的非物质文化遗产 / 二〇一
- 第四节 在民族复兴中发挥活力 / 二〇四

引言

天上的彩云流动自如，变幻无穷，古人以为祥瑞，称为“卿云”、“庆云”或“景云”。《史记·天官书》说：“若烟非烟，若云非云；郁郁纷纷，萧索轮囷，是谓卿云。”云气飘流而交错，引人产生无限的想象。传说远古的黄帝受命时有云瑞，故以云纪事，官名皆为云。春官为青云，夏官为缙云，秋官为白云，冬官为黑云，中官为黄云。虞舜在晚年时也看到这情景，以为祥瑞，便禅位给夏禹。他和臣僚们在一起唱起了《卿云歌》：

卿云烂兮，
紉缙缙兮；
日月光华，

旦复旦兮！

灿烂的卿云交错飘动，日月不停地如梭轮回，一天接着一天，以至永远。

屈原有一首诗为《云中君》，是“九歌”之一。云中君也就是云神。郭沫若认为，九歌“情调清新而玲珑，可能是屈原年轻得意时的作品”。以下，我们将屈原的《云中君》和郭沫若的“今译”并列，看那彩云的美丽。

浴兰汤兮沐芳，
华采衣兮若英。

我把香草熬水洗了澡。
衣裳多漂亮，样子多么好！

灵连蜷兮既留，
烂昭昭兮未央。
蹇将憺兮寿宫，

云神翩跹来，已经在等待。
灯烛亮煌煌，天还没有亮。
云神快要到神堂。

与日月兮齐光。
龙驾兮帝服，
聊翱游兮周章。

云神放辉光，比赛得太阴和太阳。
坐在龙车上，身穿着五彩的衣裳。
她要往空中翱翔，游览四方。

灵皇皇兮既降，
焱远举兮云中。
览冀州兮有余，
横四海兮焉穷。

云神已出现，
忽然飞上天。
看了中国还要看四海，
几时才看完？

思夫君兮太息，
极劳心兮忡忡。

思想你，好凄凉！
心神不定暗悲伤。

是美丽的女神掌管着美丽的彩云；难怪它的出现，在人间视为吉祥。
又是谁剪裁了美丽的云朵，织成彩锦呢？神话的圆满是为了释解现

实的矛盾,以求达到心理的平衡。按照神话的铺垫,玉帝的女儿们都是织云锦的高手。一方面是织女下凡,一个嫁给了牛郎,一个与董永为伴;由于天庭与凡人之间的隔阂无法逾越,他们的爱情和婚姻遇到了阻碍,不尽美满,却把织锦的巧艺留了下来。所谓:“天孙机杼,传巧人间。从本质而见花,因绣濯而得锦。乃杼柚遍天下。”另一方面是“嫫祖先蚕”,为织锦提供了最优异的物质材料。嫫祖亦作“嫫祖”,为西陵氏之女,是黄帝的元妃;据说她教民养蚕取丝,奉为“先蚕”之神,受到后人的祭祀。

神话并非现实,却又隐约地看出历史的影子。考古证明,我们的先民早在原始时代就已发现了蚕,称其为“任丝之虫”,并开始植桑、养蚕、缫丝、织锦。用蚕丝织出的锦缎绫绸,精美无比,确实可与天上的彩云相媲美,为世界所希求。因而早在两千多年之前,便出现了一条通达西方的“丝绸之路”,经千年而不衰。

华美的衣饰可以为人仪表。《天工开物·乃服》说:“人为万物之灵。五官百体,骸而存焉。贵者垂衣裳,煌煌山龙,以治天下。”意思是说,人在万物之中是最有智慧的,五官和肢体都长得很完备,高贵的君主穿着富丽堂皇的龙袍,光采焕发,治理天下。这是一种象征。古代的皇帝是代表国家的形象,要有尊严和气度。所谓“垂衣裳而天下治”,出自《易经·系辞下》,是说黄帝和尧舜时,已建立起较高的文明,丝织的长袍代替了简陋的兽皮;宽衣大袖,落落大方,意味着文化的提高和发展。

古代的皇帝自称“天子”和“龙种”。他们的“龙袍”制作得极尽人工之美,上面装饰着各种美丽的图案。有所谓“十二章”者,即在皇帝的礼服上织出日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻等十二种纹样,寓意天地和人间的方方面面,都是由他来统领和管理。由装饰而上升为政治符号,成为一种权力的象征,在当时是最神圣和高贵的,无数次的改朝换代,历经数千年,“十二章”的符号是不改变的。

中国古代尚礼,将礼节、礼制看作治理国家的一种手段。古人的服饰也被纳入到这一系统,特别是官员的礼服,多有严格的规定。《后汉书·舆服上》说:“夫礼服之兴也,所以报功章德,尊仁尚贤。故礼尊尊贵贵,不得相逾,所以为礼也。非其人不得服其服,所以顺礼也。顺则上下

有序,德薄者退,德盛者缙。”这里所指的“服”,就是服饰。服饰要“顺礼”,才能“合礼”。在古代礼制下,“合礼”也就是“合理”。

自从有了蚕丝,并用来织成美丽的彩锦,便受到了上层社会的高度重视。从皇帝的礼服龙袍到后妃、大臣的“命服”,都用不同的彩锦制作。为了满足宫廷的需要,皇家设立了庞大的锦绣作坊,派有专门的官员管理。仅以汉代的东织室和西织室为例,从事劳作的织绣艺人数以千计。历代相传,在中国政治中心城市,必有大规模的织锦制造,同时也在一些发达地区设有“服官”,组织生产。

汉代以来,中国的经济和文化重心逐渐向南转移。经过南北朝,尤其是隋唐之后,出现了“孔雀东南飞”的局面。宋元时期,有所谓“上有天堂,下有苏杭”,赞美江浙的富庶。而南京处于长江南岸,龙蟠虎踞,地势险要,雄踞江南之首,号称十朝之都,是我国历代建都最多的城市之一。

不论是自然条件还是人事社会的变迁,江南发展丝织的基础要优越得多。所以说在江苏南部等地区,很快出现了“家家养蚕,户户织绣”的风气。

就现有资料看,南京丝织业发展并显示出自己的特色,在中国丝织史上,不是最早,而是最好,颇有后来者居上的意味。蒋赞初先生认为,南京云锦的历史可上溯至东晋政府创建“锦署”之时,即公元417年。他说:“织金锦(金银薄)在金陵(南京)的开始织造与‘云锦’一名在记载中的出现,至少也有了整整一千五百年的历史。特别是从元代至元十七年(公元1280年)起,其生产流程和技术传统就一直没有中断。时至今日,全国乃至全世界唯一的南京云锦研究所还能应用云锦大花楼木质织机,复制出明代万历皇帝下葬时所穿的孔雀羽织金妆花纱龙袍和织金孔雀羽团龙纱袍料、金代织锦的‘双鸾朵梅纹织金绸’……等。”有人说云锦是中国丝织的“活化石”。我倒以为,它是一种珍贵的未曾消失的传统文化。因为它辉煌灿烂,高超的技艺不能为机器取代,故而具有顽强的艺术生命力。

本书之旨,不是介绍南京云锦的技艺,而是从人文艺术的角度,阐明它的文化内涵和艺术价值。因此,对于那些交错在经纬之中的复杂技术,

仅仅作一般性的说明,避免不谙此道的读者如入五里雾中。相反,对中国传统文化的历史背景则要铺得宽一些。譬如说在文化上的联系,说到云锦,很自然地会想起曹雪芹及其《红楼梦》。吴新雷先生说:“南京云锦在历史上与曹雪芹创作的《红楼梦》有着内在的关系,因为作者曹雪芹是南京人,而且恰恰就出身于江宁织造的簪缨世家。他以南京曹氏家族的生活形态作为创作素材,在小说中描写了有关云锦的织造服饰。”又说:“曹雪芹是在江宁织造府里成长起来的,他从小耳濡目染,对于南京云锦镶金嵌银的色泽纹样是有所感知的。在《红楼梦》灿烂的艺术境界中,曹雪芹发挥灵性的象征手法,表现了织造世家的感悟智能。例如《红楼梦》第三回记荣国府正堂的对联有一句是‘堂前黼黻焕烟霞’,其中黼黻是指华丽的服饰花纹,恰好隐喻了声势煊赫的织造世家。”

作为一种手工艺品,云锦是华贵的,又是辉煌的,具有一种典丽、庄重之美;就像南京城一样,繁华之中隐含着静穆,气度非凡,令人向往,为之流连。云锦是物质的精华,又是精神的承载,在它的背后,凝结着中华民族五千年的丝织技艺。它标志着全人类手工丝织的最高水平,于2009年9月30日被联合国教科文组织列入《人类非物质文化遗产代表作名录》。

机杼之声在南京城中回旋。我们应该领略云锦所孕育的典丽之美。

第一章 ◎ 锦绣中华与丝绸之路

