

81015
44-6

古
錦
圖
案
集

古錦圖案集

九十四歲白石老人

· 內 容 提 要 ·

本書從古錦圖案中題材、表現形式和實用價值等方面着眼，擇其有精湛的藝術構思的作品選輯而成。根據原作織物上精神面貌複製，用彩色精印五十六幅，並在序文中扼要地說明古錦圖案的淵源與織造染色等，可供美術工作者參考研究之用。

古 錦 圖 案 集

開本762×1067耗 1/16 頁數:61

定價 18,000 元

編 者 ·	王 端
出版者 ·	四 聯 出 版 社 上海河南中路一三七號
印刷者 ·	新 振 記 印 刷 廠 上海新開路五五一弄二三號
總經理 ·	上 海 圖 書 發 行 公 司 上海山東中路一二八號

1955年2月第1版·1955年2月第1次印刷·0001—3000冊

序

我們的民族藝術是多樣的，豐富而又多采的。它是匯集了各個時代的人民的創造，承先啓後地發展起來，構成了龐大民族形式的積累。

在這龐大民族形式的積累中，也包容了一些陳舊庸俗的、不爲人民所喜愛的東西，但它多半已隨着歷史的發展而遭到揚棄。那些健康的，堅強的，充斥着生動的力量，表現我們勞動人民勇敢勤勞、淳樸善良的特色的，則已經越來越明亮地在我們眼前發光。在黨的正確的文藝方針指導下，它將是我們學習並創造新的東西的一個豐富的源泉。

這個豐富的源泉是取之不盡的。無論題材，表現形式，表現方法，實用價值，都是我們學習研究的對象。其中「古錦圖案」，也就是優秀藝術傳統中一脈相承的一種。它表現了古代勞動人民精湛的藝術構思和豐富飽滿的精神氣魄。它真實地體現了古人美麗的嚮往和追求生活的意願，是具有現實主義精神的工藝美術。可以肯定，是值得我們學習研究，使它發展起來的。

要概說一下「古錦圖案」的淵源，不得不聯系到當時社會生產的發展過程。由蠶絲的發明，網罟紐結的進化，創始了絲織，又由平織①發展到紋織②，再由單色的紋織發展到複色的紋織。

「錦」就是古代絲織中最進步最有成就的一種複色紋織，是在緞子組織③上組成絢爛多采的紋樣，等於多色的緞子④，所以它叫做「錦緞」。它和綾⑤、紗羅⑥、網縐⑦、絹⑧、縐⑨、縐⑩、縐⑪、縐⑫，都有不同的地方，這些在古代是分得很清楚的。

古代往往用錦來裝飾文物，如書畫和佛經的裝幀以及珍貴金玉飾器的襯墊。宋（公元960—1279）有官辦畫院，同時也有官局造錦，所以錦緞到了宋是全盛時代，在蘇州織造的叫「宋錦」或「織錦」，在南京織造的叫「雲錦」，在四川織造的叫「蜀錦」。清乾隆年間，一般裝裱名畫都用錦，因此錦緞又跟着興起了一個時期，所以有些人也叫它「書畫錦」。

織造在錦上的紋樣，是織物上紋樣裏面最複雜最多樣的圖案，幾乎包括所有四方連續的變化規律，如龜背紋、繡球紋、劍環紋、重環紋、連環紋、密環紋、祥雲紋、水波紋、古錢套、席地紋、卍字紋等。中間又加上龍、鳳、朱雀一類的動物紋樣，後來又發展到百吉、暗八仙、三友、三多、四季、八寶和琴棋書畫一類純民族風格的東西。紋樣的迴頭①大的，色彩複雜的叫「大宋錦」；紋樣的迴頭小的，色彩單純一些的叫「小宋錦」。直到最後又把紋樣概括地分為藻井組織和枝頭花二種，顯然，這是受當時士大夫之流的愛惡影響，損害了原來的精神面貌而趨於單純、庸俗。

「錦」的紋樣的絢爛多采，一部分是依靠圖案組織的變化多樣，另一部分是依靠色彩配合的變化多樣，共同來表現它的主要精神。它的色絲是把染料染上煉好的熟絲以後織造的。關於染色與織造，在構成古錦圖案的製作過程中是兩個極重要的環節。就我在考研工作中所獲得的資料介紹如下：

染色：

染料 都是以植物提煉製成，如以靛青作藍、二藍、三藍、月白等染料；槐米作綠色染料；紅花作紅色染料；柏皮作黃色染料；薑黃作杏黃染料；紫草作紫色染料；五倍子作玄色染料。這些染料染上了熟絲，即至織物磨滅折裂，色澤也不變不褪。

染法 即以上述各種染料直接染上煉熟的熟絲。

織造：

組織 五枚到八枚①的多層緞子組織。

挑花 按照紋樣把絲質緒線經緯編成花本，以備擇花之用。

擇花 利用緒線編成的花本與經絲的連繫②，擇花工人蹲在提花架上操作，緒線擇提一次，經絲隨之浮沉一次，織工就配合着織一梭。

間絲③ 只用一根間絲扣在浮緯。

織花 色絲在浮紋上面積佔得大的，多用換梭①。換色長織，紆絲帶脚②。

挖花③ 色絲在浮紋上面積佔得不大，或因減少織物層數，就部分採用挖梭挖花。

織金 以金銀線作緯絲④織入，統稱織金，金銀線有兩種，一種是圓金線⑤，用拋梭⑥作紆絲織入，另一種是扁金線⑦，用特製工具帶金線織入。

從以上這兩個染和織的過程來看，古錦圖案的構成在創作時乃是一件細緻艱巨的工作。每個紋樣，無疑地都是我們祖先的心血所凝成的，今天一切都回到人民手裏，我們應該把它發掘整理，使它在偉大的時代裏，更加光輝燦爛。

這本小小的集子只能作為拋磚引玉的開端，集子裏所選入的材料，都是明（公元1368—1643）清（1644—1911）之間的東西，有些也有唐、宋時代的風格，有些在清以後的一個時期裏，還被沿用着。其中大部分是從北京許寶卿先生、成都顧廣安先生所珍藏的明清裝裱的唐宋名畫手卷包手、冊頁封面上的古錦臨摹下來的。其間又經過了上海同章綢莊婁鳳韶先生、千里織綢廠丁慶齡先生、蘇州唐元記綢緞廠唐伯年先生等熱情地提供了寶貴的意見，附帶向以上諸位表示衷心的感謝。

本集對紋樣上的織金部分，爲了減輕讀者負擔，概以假金色代用，又爲了讀者實用和鈎摹的方便，一律加印黑線。原織物的紋樣色彩是染料色彩，通過圖案顏料的描摹，手工版的分色，印刷時油墨的調合，這其間都有些距離的。我爲了這些問題，雖然不只一次地下廠實際體驗，但終因着客觀條件的限制，不能完全符合我們的要求，又因限於水平，恐難免有些錯差，希望讀者同志們不斷地提出意見，使本集得以逐步修正，漸臻完善。

名詞註釋：

① 平織 就是平布組織，以一經提起，一經沉下，一緯提起，一緯沉下相交織。

② 紋織 就是綾紋，織出的花紋，以經緯兩線交錯組織，組成凹、凸、橫、斜、方、直、點、角、條、弧的種種織紋。

③ 綾子組織 花紋的組織，係由經緯絲五根以上而各隔若干根與每根交織一次的，叫做綾紋組織，也叫做綾子組織。

編者 一九五四年十一月

④ 緞子 以染好色的熟絲，用緞子組織織成的絲織物，沒有花的叫素緞，有花紋的叫花緞。

⑤ 綾 用煉熟的絲織成的絲織物，是緞子組織質地較輕薄的織物。

⑥ 紗羅 用煉熟色絲，由轉換經緯的方向，借此縐綾，織成網眼狀的絲織物，是平布與紗眼組織的織物。以平布為地，紗眼為花的叫實地紗，以紗眼為地，平布為花的叫淮地紗，幾梭平布間一根紗眼橫條的叫羅。

⑦ 綢緞 以平布組織為地，用生絲織造，再經煉熟，沒有花的叫綢，有花的叫縐。

⑧ 絹 用煉熟的絲織成，也有用生絲織造不再煉熟的，是平布組織，沒有花的叫素絹，有花的叫花絹。

⑨ 緯絲 不論地與紋，都用平布組織，又不用錦的多層組織，全部用挖梭挖花，因此正反面的花紋是一樣的。色彩可以多到無盡，是絲織物中色彩最多，手工技術最複雜的織物。

⑩ 迴頭 是紋樣在連續中的一個段落，也叫做一個「完全」。

⑪ 五枚、八枚 是緞子組織的一種，每隔五根交織的叫五枚，每隔八根相交織的叫八枚。

⑫ 經絲 向織物縱面直行的線，叫做經絲。

⑬ 間絲 另以等於經絲八分之一數量的單根生絲，繫在竹製的梭上，用腳踏沉下法扣住浮緯。

⑭ 挖梭長織 每一種色絲裝上一把梭子，換一種色就要換一把梭來織，古代都用手把梭織，每梭到邊，往返相織，叫做長織。

⑮ 紵絲帶脚 紵絲就是緯絲，已織好的紵絲，在換織另一種紵絲時，不切斷前一紵絲的絲脚，叫做紵絲帶脚。

⑯ 挖花 挖花用挖梭來挖，挖梭比織梭體積小，適宜於部分小的紋樣，可使織物層次不再加厚。

⑰ 緯絲 向織物幅面橫走的線，叫做緯絲。

⑱ 圓金線 以金線用手工捲住紵絲，即成圓金線。

⑲ 拋梭 就是用手把住梭子，從幅邊左右交互相捲，古法和織布相同。

⑳ 扁金線 以金箔裱在堅牢的紙張上，切成細線應用。

目次

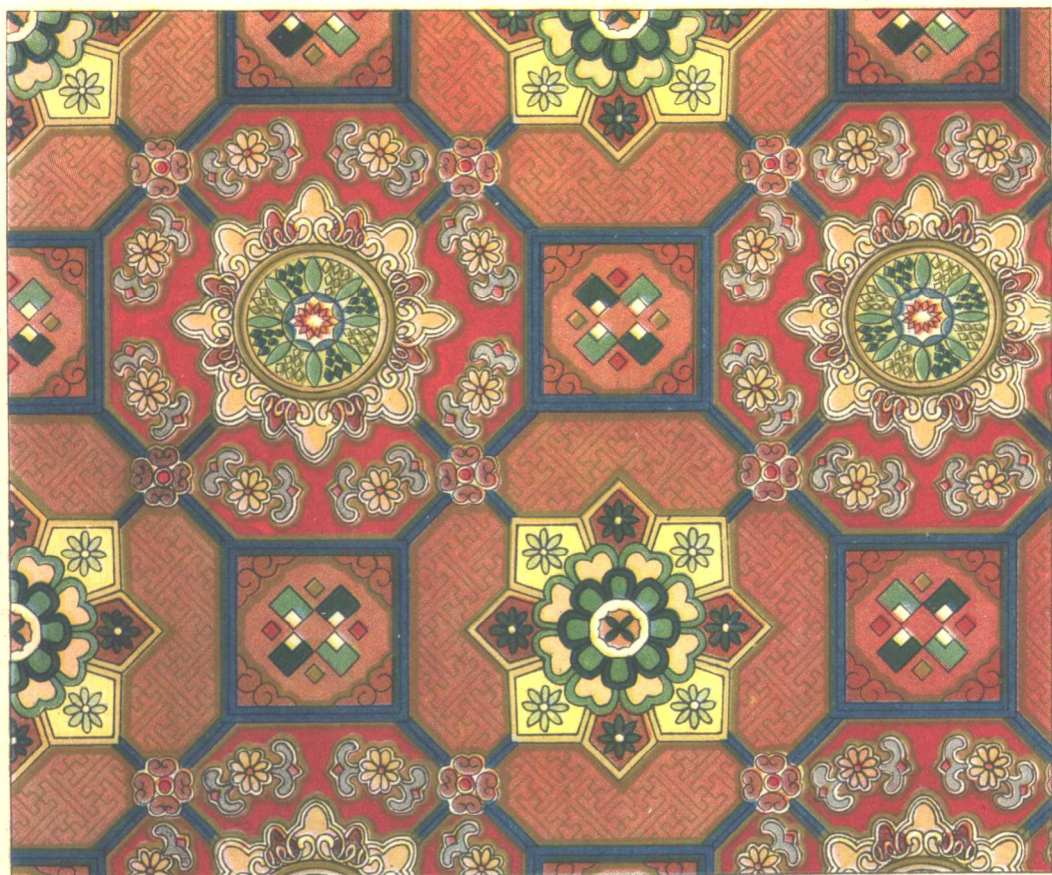
萬壽錦	一
喜蓮錦	二
鸞章錦	三
劍紋蓮花錦	四
雲紋百合錦	五
牡丹鸞鳳錦	六
雲雷紋錦	七
夔紋錦	八
雲鸞福壽錦	九
和合如意錦	十
玉環錦	十一
祥雲錦	十二
劍環雙梅錦	十三
雲紋四福錦	十四

雲紋雙龍錦	十五
卍紋福壽錦	十六
寶相花錦	十七
雲蓮菊花錦	十八
五色牡丹錦	十九
卷草雲鳥錦	二〇
萬事如意錦	二一
蒼龍戲珠錦	二二
雷紋四靈錦	二三
翠鳥金龍錦	二四
四靈八寶錦	二五
八角雲紋錦	二六
繹雲錦	二七
四合如意錦	二八

萬象錦	二九
愛蓮錦	三〇
泉雲錦	三一
金玉如意錦	三二
雙鯉吉慶錦	三三
圓花牡丹錦	三四
四喜錦	三五
吉祥如意錦	三六
牡丹如意錦	三七
四時如意錦	三八
波紋福壽錦	三九
彩雲錦	四〇
六角平花錦	四一
鎖雲錦	四二
琴棋書畫錦	四三
彩格錦	四四
環紋牡丹錦	四五
舞鳳錦	四六

蓮花錦	四七
梅蘭竹菊錦	四八
卿雲錦	四九
斜格茶花錦	五〇
青獅火珠錦	五一
卅紋四喜錦	五二
雷紋落葉錦	五三
蜜環苞紋錦	五四
雲鶴錦	五五
環紋如意錦	五六

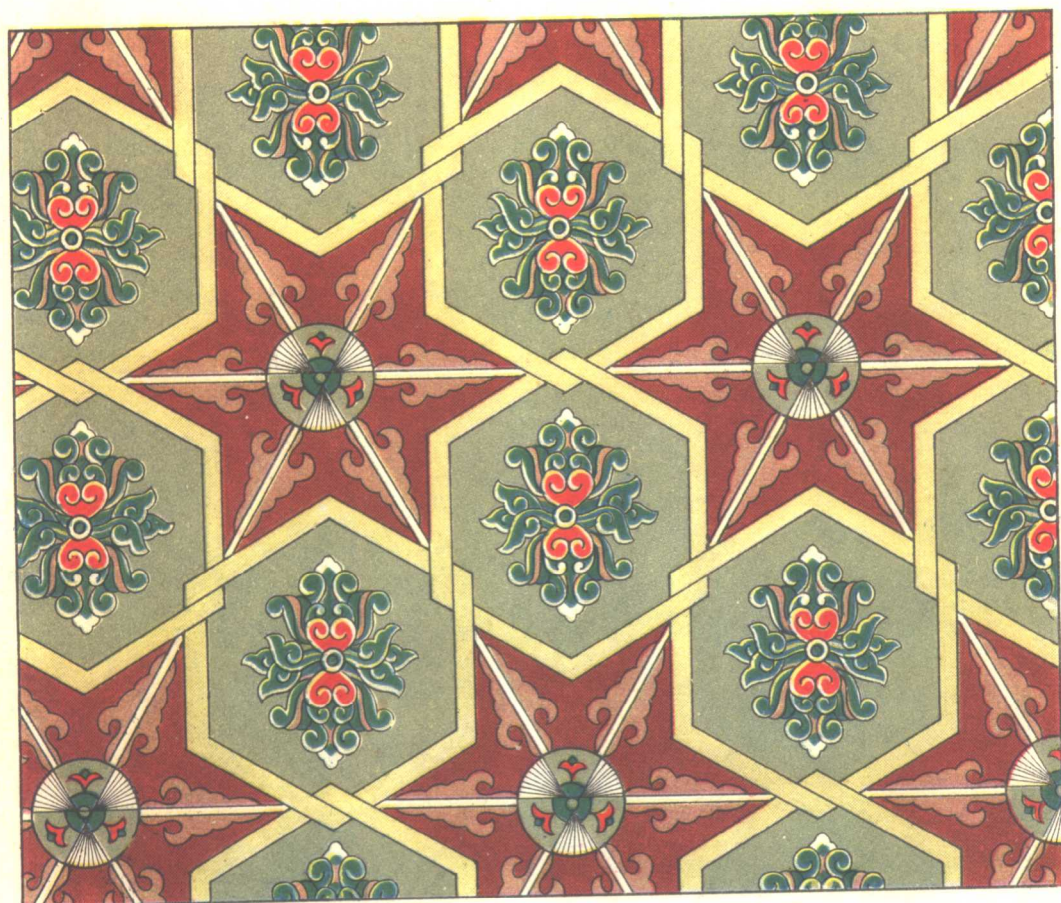
萬壽錦

喜 蓮 錦

鸞 章 錦

劍紋蓮花錦

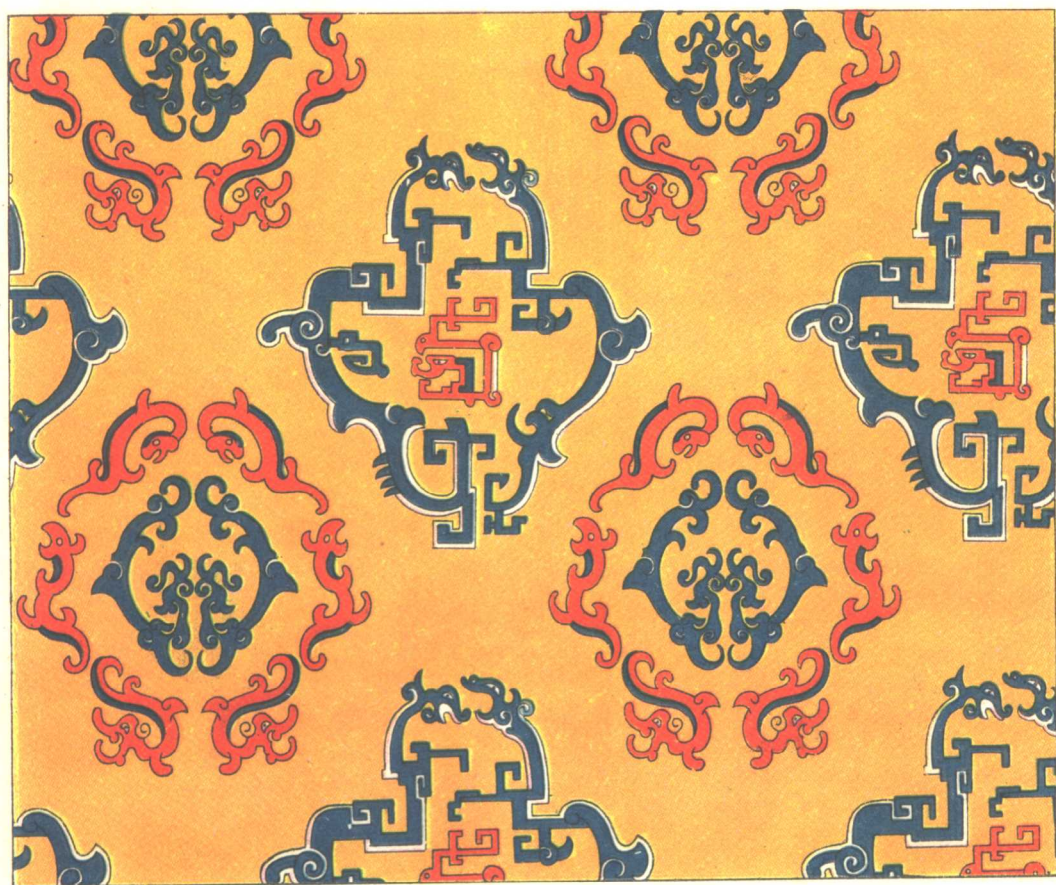
雲紋百合錦

牡丹鸞鳳錦

雲 雷 紋 錦

夔 紋 錦