

明
錦

明

辨

李杏南編

明錦

人民美術出版社出版
一九五五年·北京

明 錦

李 杏 南 編

人民美術出版社出版

北京燈市口三十七號

中華書局印刷廠印刷

上海澳門路 477 號

新 華 書 店 發 行

*

一九五五年六月第一版第一次印刷

印數：1—3,000 (上海)

開本：787×1092 $\frac{1}{16}$ 計4 $\frac{1}{8}$ 印張

編號：1030

題 記

中國養蠶織絲起源於有史以前。到殷商時代，已經能够織造花紋精美的絲綢。西周以來，歷史進入一個新的階段，男耕女織是社會生產的主要形式，並且是國家賦稅的主要來源，一般紡織物因此得到普遍的提高，絲織品更得到高度的發展。根據「禮記」上「月令」、「王制」及「考工記」幾篇文獻記載，涑絲、染色當時都特別設有專官主管，楚國還設有主持生產作皖青用的「藍尹」工官，紡織物輕重長闊，各有一定的標準度量，凡是不合規格的生產品，不能用它納稅，也不許上市售賣。到春秋戰國，陳留襄邑出的美錦，齊魯出的薄質羅紬綺縞和精美刺繡，都著名於全國，不僅在經濟上佔有重要地位，並且在工藝上也達到了高度水平。近年長沙楚墓出土幾種有花紋的絲綢，可證明當時絲織物的品質已有很大提高。

漢代統一大帝國完成後，社會有了更進一步的發展。山東特種絲織物，國家特別設官監督生產。長安還另有東西織室，由「織室令」主管。西漢開始有大量錦繡羅縠向外輸出。近如朝鮮、蒙古，遠及羅馬、波斯，都重視中國錦繡。此種品質精美的生產品，對於世界文化作了巨大的貢獻。近五十年來，由於地下材料不斷發現，充分證明了歷史文獻記載的正確性。我們並藉此明白，菱形花紋的綾羅，和各種雲紋刺繡，圖案多出於戰國，和當時漆器、錯金銀器的花紋，都有聯系。虎豹熊羆，麋鹿鴻雁，和仙真羽人在雲氣中遊行，都是漢代一般裝飾藝術的基本花紋，並且是一種新的發展，因此也反映於當時高級絲織物的錦緞圖案中，成為錦紋的主題。許多錦還織有人名和吉祥文字。當時用的染料，只是紅花、紫草、櫟斗、青蘆、藍靛、黃梔子、五倍子幾種容易種植和採集的植物的根葉子實，和價值極廉的皂莢絲繫。經過了二千年時間，從地下發掘出來的錦繡，圖案色澤還鮮艷如新。古代中國工人在印染技術的進步上，和提花技術一樣，也創造了奇蹟。東漢以來，西蜀織錦起始著名，除綵錦外，已有了加金錦繡的產生。三國時馬鈞改良錦機，簡化了提花手續，晉代以後生產，因之得到更進一步的提高。「東宮舊事」敘述到的文綺綵錦，花紋已見出許多新變化。至於蜀中的織錦工業，却直到宋代，還在全國居領導地位，生產品並且向海外大量輸出。

六朝以來，北方定州和南方廣陵，逐漸成為高級絲織物生產的中心，花紋也有了新的發展。除「鄴中記」提起的「大小明光」、「大小登高」、「虎文」、「豹首」諸錦，猶沿襲漢代式樣以外；幾種為多數人民所喜愛的花鳥，如花中的蓮荷、

牡丹、芙蓉、海棠，鳥中的鴛鴦、白頭翁、鸚鵡、練雀，也逐漸在錦繡中出現，對於隋唐以後的絲織物圖案有重要的影響。

隋煬帝是個非常奢侈的封建帝王，傳說運河初開時，乘船巡遊江南，就用綵錦作帆，連檣十里。唐詩人詠「隋堤」詩，有「春風舉國裁宮錦，半作障泥半作帆」，「錦帆百幅風力滿，連天展盡金芙蓉」語句，一面說明這種荒唐的舉措，不知浪費了多少人力物力，一面却可以看到絲織物大量生產，和花紋發展的新趨勢。唐代著名錦樣，多出於唐初在益州作行台官的竇師綸。張彥遠在他著的「歷代名畫記」上就說起過，所作瑞錦、天馬麒麟、花樹對鹿、對雉、鬥羊、翔鳳、游鱗等十多種式樣，到中唐以後百餘年間還流行。因竇師綸封爵「陵陽公」，當時人就稱這種錦作「陵陽公樣」。近年在西北出土的絲織物，和唐代流傳到日本保存到今天的絲織物，還可以見出陵陽公錦樣的特殊風格，集壯麗秀美為一體，在裝飾美術上展開了一個新面貌。唐代官服多用本色花綾，鳥雀啣花作主題，依照不同品級，各有不同顏色和格式。此外用於婦女歌衫舞裙上的，多寫生花鳥蜂蝶；用於佛幃幃幔袈裟金襴上的，多大小纏枝花。除織成外，其中又可分彩繪、刺繡，和泥金銀加工。一般褥墊屏幃用的，有「方勝平棋格子」、「大小寶照」、「盤絲」、「楞蒲」等等。這些生產品逐漸都成了絲織物圖案的一般格式，得到普遍發展。這時期又發展了六朝以來出自西南民間的印染加工藝術，大致可分「絞纈」、「夾纈」、「蠟纈」三類。「絞纈」多形成撮量效果，「夾纈」即藍地白花布前身，「蠟纈」有用色三種以上的；單色染和複色染都得到了極大成功。印染花紋有團花、連枝和小簇花數種。同時外來的花紋，也融合於中國本來裝飾圖案中，絲織物圖案因之也更多樣化。敦煌石窟大量綾錦的發現，和新疆各地有花紋的絲綢的出土，豐富了我們這方面許多知識。宋代絲織物發展了寫生花，又發展了遍地錦紋，成為一種色彩更加複雜的工藝品。克絲出於漢代的織成，到了宋代，把名畫家黃筌的筌、崔白等作的寫生花鳥，一筆不苟反映到新生產上去，達到了空前的成就。宋代政府制度，每年必按品級分送「臣僚襖子錦」，共計七等，給所有高級官吏，各有一定花紋。如翠毛、宜男、雲雁細錦，獅子、練雀、寶照大花錦，寶照中等花錦。另有倒仙、毯路、柿紅龜背、瑣子諸錦。當時實物雖已少見，但是從名目上和後來實物比證，我們還可以藉此認識這些錦類的價值和等級。國家主持茶馬貿易的「茶馬司」，還在四川特設錦坊，織造西北和西南民族所喜愛的各種不同花錦，作為交換茶馬的物資。「宜男百子」、「大纏枝青紅被面錦」、「寶照錦」、「毯路錦」，多發展於這個階段中。

以上只是我國在明代以前絲織物生產和花紋發展的簡略概況，可作為我們認識明代和明代以前絲織物一種線索，讓我們明白，中國絲織物的成就，和一個優秀工藝傳統分不開。是從舊有的基礎上發展而出，並隨時代發展，不斷改進，豐富以種

種新內容才得到的。

本集材料的來源，全部出於明代刊印的「大藏經」封面。經文刊刻於明初正統永樂時期，到曆萬時期全部完成。這些裝經面的材料，多從內庫和「承運」、「廣惠」、「廣益」、「贓罰」四庫中取用，有當時新織上貢的，也可能有宋元的舊料。大部分的材料，可以代表明代早期的產品。圖案設計的風格，有的富麗雄渾，有的秀美活潑，處理得都恰到好處。特別是配合色彩，可以說豐富而大胆。其中的釘線繡，繼承了宋代的製作方法，宋時或名叫「刻色作」，是說配色如同填彩。「秋千仕女」是明代工藝圖案中通用的題材，「描金」、「嵌句」、「雕填」等各種製法的漆器，彩繪與青花瓷器，都經常使用到。這幅繡工彩翠鮮明，不啻一幅情調優美的風俗畫。極重要是幾片複色暈錦，可能是明代以前的產品，這種格式起源於宋代，宋代叫「八達暈」，元代叫「八搭韻」，當時已珍貴著名。配色丹碧玄黃，錯雜融渾，達到錦類佈色的極高效果。燈籠錦創始於北宋，別名「慶豐年」、「天下樂」。從文彥博守成都織造金線蓮花中置燈籠圖案加金錦創始，這裏選了幾片不同式樣。就中一片，燈旁懸結穀穗作流蘇，燈下有蜜蜂飛動，隱喻「五穀豐登」之意。這種受人民歡迎的題材，宋代以後被普遍使用，一直沿襲下來，更發展到桌圍椅靠上。直到現代，西南民間刺繡圍裙、頭巾和枕套，還經常用它作主題。要求發展生產和懸燈結綵慶祝農產豐收的題材，是具有積極意義的，也表現了人民的生活願望。本集中彩印的一片，可代表早期製作。其餘時代或比較晚，雖不是宋蜀錦格式，但這個風格顯然還是從蜀錦發展而來。「方勝平棋格子」、「方勝合羅」、「龜子龍紋」、「團鳳」幾種式樣，還和宋代李誠（明仲）著的「營造法式」書中建築彩畫相通。此外如「翔鸞」、「舞鳳」、「游魚」、「如意雲」諸圖案，全都活潑生動，優雅大方，在藝術上的成就，是新鮮而有現實性的。大小纏枝唐代已盛行，大纏枝最初多用於佛帳金欄裝飾，小纏枝多用於婦女衣裙。宋代擴大了使用範圍，特別是幃子屏圍用大朵花，已成慣例。金時女真人官服規制，更明白記載，用纏枝花朵大小定品級尊卑。三品以上官的幔帳，許用大纏枝，其餘用小纏枝。因此花朵變化極多，配合色調更多獨到處。其中幾種織金，有可能還是元代「納石失」金錦樣式。蒙古貴族一般使用「納石失」於衣領邊沿，朝廷舉行「只孫譙」時官服上更不可缺少。散朵花大體可分作兩式；小簇規矩花出於唐代，樸質中顯得斌媚，佈局妥貼，是唐人擅長。寫生花宋代方流行，有彩的應叫「生色花」，在宋金文獻中通稱「散搭花」。明代屬於「裝花」一部分。本集中所收幾種不同式樣，還可以看出不同設計方法。另外幾種折枝，或受宋代染繡法影響而來。特別是幾種褐色地淺花綢緞，更可理會到宋元時的生產。禁止服用「褐地白花」絲織物，見於政府法令，因北宋初年染繡限於軍用，還禁止印染用的

花板流行。北宋綢花紋見于宋史與服志兩簿部分極詳盡。所禁止的褐地白花有可能正是契丹人所通行。南宋則染纈已具一般性，得到發展機會。元代在官品上褐色本不重要，但特別歡喜褐色，陶宗儀著「輟耕錄」，就說起不同褐色約二十種。本集中的銀褐地「落花流水」花綾，可說是一幅構思巧妙而有氣魄的作品。

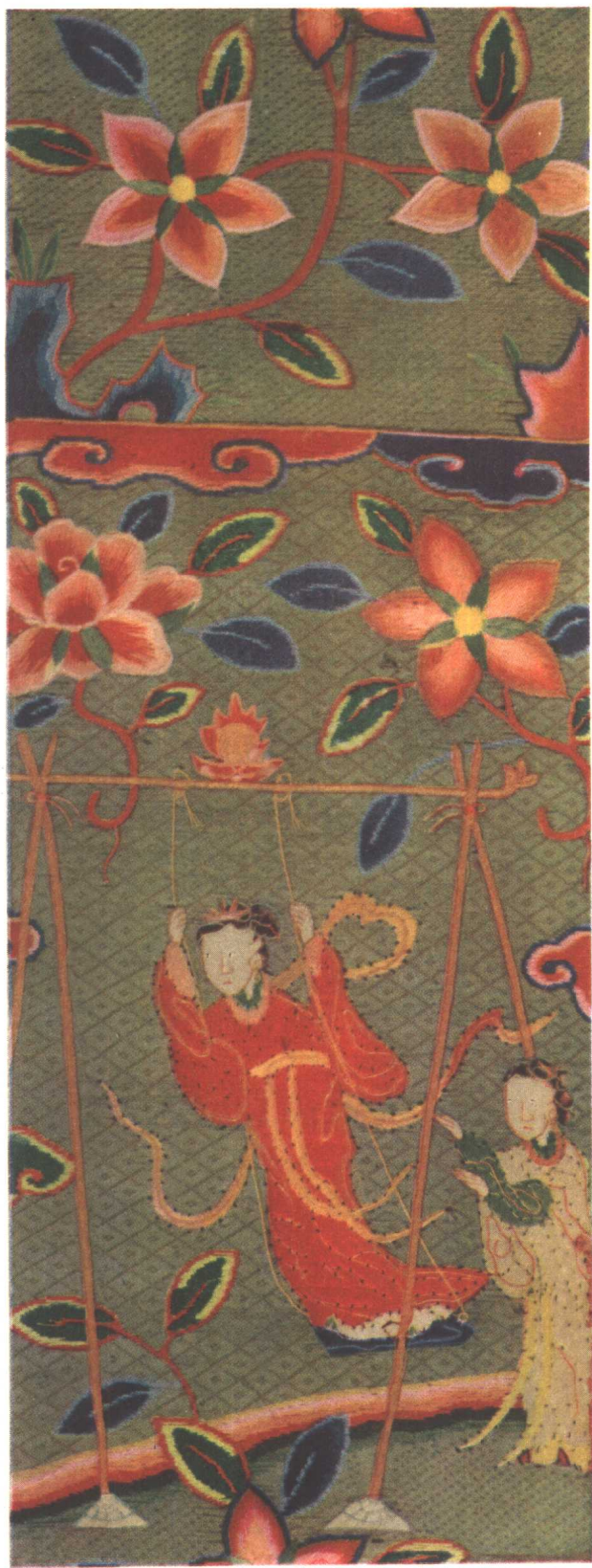
以上幾種錦緞，在我國絲織物圖案發展史上，都各有重要性。我們如進一步把它和唐宋的彩畫、雕塑，歷代史籍中的輿服志，以及其他文獻實物聯系來注意，必然還可以觸發許多新問題，而這類問題，過去無從措手，現在有了豐富的實物，再和歷史知識相印證，是比較容易得到解決的。據目前所知，國內現存明代絲織物花紋的基礎，也是進而研究宋元絲織物花紋的門徑。這份寶貴遺產，包含了十分豐富的内容，可以作為研究明代絲織物花紋的基礎，也是進而研究宋元絲織物花紋的門徑。必須全面深入的來理解、來分析比較，才可望得出更正確的結論。這裏提起的，不過是就本圖錄中所選作品略作說明而已。

在地面、在地下，古代工藝品最難於保存的，無過於絲織物。過去對於古代美術品的研究，多限於銅器瓷器字畫，沒有把綢緞當作中國美術史一個重要部門來注意，因此歷代許多遺存的實物，大都在經常的忽視中被毀壞了。漢代錦緞是因埋藏在乾燥沙漠中才保全下來的，唐代錦緞也是在沙漠中和敦煌洞窟中偶然保存下來的。宋元錦緞小部分幸而能保存下來，都是在被剪裁成零碎材料後，用到字畫包首和冊頁封面上的結果。明錦的内容，也只是從現存的殘餘的大藏經封面上，才看出一點原來的面貌。新的生產脫離了優良的民族藝術傳統，自然難望有所發展。特別是近五十年來，由於帝國主義對於我國經濟上文化上的侵略，各種劣質紡織品的傾銷以及人造絲的傾銷，使中國一般紡織物生產遭到嚴重的摧殘，圖案花紋也逐漸形成一種半殖民地化的庸俗趣味，完全失去了本來健康華美的民族風格。直到全國解放，才根本改正了這種情況。目前爲了發展新的生產，恢復我國染織工藝固有的優良傳統，排除過去殘留的半殖民地化的不良影響，希望藝術家設計千百種色調鮮明、花紋大方的新作品，以適應新中國人民當家作主人的愉快心情，滿足人民不斷增長的文化要求。在此，首先遇到的就是如何改進染織圖案這個問題。因此，這種錦緞參考資料的出版，對於實用美術界說來，是很重要的。這些出自古代機織工人手中的圖案，必然能够幫助美術工作者，啓發他們的創作熱情，由此產生出許多爲人民所歡迎愛好的新作品。

本書材料的收集和編選，是在故宮博物院服務的李杏南先生二十年來熱心愛好的結果。李先生用個人業餘時間注意到這個問題，表現了對於民族文化遺產的愛護熱忱，是值得尊重和感謝的。

目錄

題 記	沈從文
釘綫平金繡秋千仕女(幃子或帳檐殘料)	一
綠地女仙加金綉	三
釘綫繡羣仙上壽(幃子殘料)	四
紅地富貴宜男加金錦	五
釘綫繡仙巖壽鹿(幃子殘料)	六
釘綫繡穿花鳳	七
紅地雲鳳織金羅	九
釘綫繡五雲翔鸞	一〇
紅地加金魚藻緞	一一
青地游魚落花織金緞	一二
綠地龜背龍紋加金錦	一四
綠地織金燈籠緞	一五
紅地方圓格翔鶴燈籠緞	一七
茶青地五穀豐登壽字燈籠緞	一八
銀白地壽字燈籠緞	一九
銀褐地八寶雙獅綾	二〇
檀紫褐地盤絲團鳳花綾	二二
紅地福壽有餘花緞	二三
黃地八達疊加金錦	二四
青地八達疊加金錦	二五
藍地方格如意綉	二七
紅地菱格加金錦	二八
藍地吉祥雲刻金綉	二九
沉香地靈芝方勝織金錦	三〇
藍地蜂蝶爭春織金緞	三一
青地花好月圓雜花緞	三二
藍地延壽菊花綉	三三
紅地百花獻壽花緞	三四
綠地牡丹織金錦	三五
銀褐地落花流水花綾	三六
黃地牡丹加金妝花緞	三七
藍地平安如意花緞	三八
綠地富貴平安花緞	三九
紅地富貴吉祥福祿壽字加金緞	四〇
淺檀褐地八吉祥綾	四一
青地三花加金妝花緞	四二
青地富貴吉祥加金妝花緞	四三
檀褐地福壽常圓加金妝花緞	四四
銀褐地折枝花果綾	四五
青地雜花緞	四六
紅地靈芝萱草吉祥如意花緞	四七
綠地雲白折枝花果緞	四八

釘綫平金繡秋千仕女（幃子或帳帷殘料）

緑地女仙加金絹

釘綫繡羣仙上壽（幃子殘料）

紅地富貴宜男加金錦

釘綫繡仙巖壽鹿 (韓子殘料)

釘綫繡穿花鳳

