

苏州市工商业档案史料丛编

丝调艺术赏析

SILK ART APPRECIATION

编著：

刘立人 卜鉴民
刘婧 甘戈

苏州大学出版社

苏州市工商业档案史料丛编

丝调艺术赏析

SILK ART APPRECIATION

编著：

刘立人 卜鉴民
刘婧 甘戈

苏州大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

丝绸艺术赏析 / 刘立人等编著. — 苏州 : 苏州大学出版社, 2015.7
(苏州市工商业档案史料丛编)
ISBN 978-7-5672-1329-6

I. ①丝… II. ①刘… III. ①丝绸—丝织工艺—鉴赏—苏州市 IV. ①TS145.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第174165号

丝绸艺术赏析

刘立人 卜鉴民 刘 婧 甘 戈 编著
责任编辑 吴 钰 王 亮

苏州大学出版社出版发行
(地址: 苏州市十梓街1号 邮编 215006)
苏州工业园区美柯乐制版印务有限责任公司印装
(地址: 苏州工业园区东兴路7-1号 邮编 215021)

开本 890mm × 1240mm 1/16 印张 17.75 字数 478 千
2015年7月第1版 2015年7月第1次印刷
ISBN 978-7-5672-1329-6 定价: 198.00 元

苏州大学版图书若有印装错误, 本社负责调换
苏州大学出版社营销部 电话: 0512-65225020
苏州大学出版社网址 <http://www.sudapress.com>

序一：当“档案”遇见“丝绸”

2015年5月，“近现代苏州丝绸样本档案”入选第四批《中国档案文献遗产名录》，成为继苏州商会档案（晚清部分）、苏州市民公社档案和晚清民国时期百种常熟地方报纸之后，苏州地域的又一入选项目。这批丝绸样本档案收藏在苏州市工商档案管理中心，在此次全国29组入选档案文献中，唯有它以丝织品实物为主要载体，别具特色。这是“档案”和“丝绸”的精彩相逢。

“近现代苏州丝绸样本档案”时间跨度达100多年，总数30余万件，包含丝绸14大类，其数量之巨、内容之完整，在我国乃至世界都独一无二，反映了晚清以来多个历史时期中国丝绸的演变概貌，折射出近现代中国丝绸文化与政治经济、百姓生活、时代审美之间千丝万缕的关系，包含丰富的历史人文和经济价值。

中国是丝绸古国，苏州是“丝绸之府”。嫫祖在遥远的传说里栽桑养蚕，而经考古发现，早在4700年前的新石器时代，太湖流域的先民就开始养蚕丝织，之后蚕丝柔韧地穿越历史长卷。

翻阅丝绸样本档案，感怀民国丝绸质地的“结婚证”上“佳偶天成，良缘永缔”之美好祝愿，共赴婚姻的当事人已不知所踪，这卷婚书也有了四分之三个世纪的风云着色。在庆幸馆藏百年档案留存之余，却不禁感慨相对数千年有记录的历史，档案可上溯的时间何其短。

即便是如唐诗、长城这般深刻中国文化基因里的事物，也难以抵抗时间。据明代诗学家胡震亨估算，到他所处的年代，唐诗已经至少失传了一半。而近日《京华时报》调查报告，明长城30%已消失，报道举例说，由于保护不力，20世纪80年代文物普查，宁夏长城有800千米左右可见墙体，如今只剩下300千米左右了。

与长城的坚固墙体相比，组成档案的纸张卷册、丝绸样本的真丝材质，显然更加脆弱。因此，本世纪初国企改制浪潮中，档案工作者对包括丝绸样本档案在内的

改制企业档案，进行了历史性的抢救保护。与此相对，许多地区的改制企业档案在改制过程中永久散失，它们既物证地域工商业的百年发展史，又关乎工人们再就业时的切身利益。

如今，收藏在苏州市工商档案管理中心的企业档案已约200万卷之巨。2012年苏州市政府出台《苏州市丝绸产业振兴发展规划》，如同励志文章里说的“所谓机会，就是运气遇到了你的努力”，市工商档案管理中心迅速从200万卷中艰难整理出约30万件丝绸样本档案，贴近大局竭力开发，才有了今天的“近现代苏州丝绸样本档案”，才有了即将开工的“中国丝绸档案馆”。市工商档案管理中心还与苏州大学、苏州经贸学院和苏州职业大学等高校开展丝绸保护技术研究，与8家丝绸生产企业共建“苏州传统丝绸样本档案传承与恢复基地”，提供馆藏样本，依赖丝绸企业的专业化研发和生产设备，复制失传或濒临失传的工艺。目前馆藏明清宋锦、罗残片，已得到不同程度的复制。苏州丝绸样本，得到了有史以来最专业、系统的保护和开发。

从世纪初的抢救保护，到整理开发，到建立丝绸档案馆，都具有历史功绩。

此次市工商档案管理中心与吴绫丝绸刘立人先生合作编辑出版《丝绸艺术赏析》一书，在展现丝绸艺术价值、传播中国丝绸文化的同时，也有助于中心馆藏30余万件丝绸样本档案的展示和利用，对于今后继续丰富馆藏丝绸样本、开发丝绸档案信息资源等工作有着重要的意义。我乐于想象，多年后人们还可以通过本书了解今时的丝绸工艺。这又是“档案”和“丝绸”的相逢。

欣逢举国大兴“一带一路”的历史性机遇，期待更多人加入到丝绸文化和档案文化的传承中来。

苏州市档案局（馆）长 肖 芃

2015年5月

序二：对丝织艺术的欣赏应更加普及

2015年初，我受苏州市工商档案管理中心邀请，参观了刘立人先生在新中国成立后收藏的300余件具有时代特征与旨趣的丝织艺术作品，这批藏品种类较为全面，包括织、绣、印、绘等各个门类。

就藏品的归类和整理而言，刘先生的工作是值得肯定的，在苏州这样得天独厚的丝绸文化氛围中，像刘先生这样从事丝绸生产与加工的人并不少有，但在从事生产工作的同时，还能不断进修完善专业知识，注意关注和收集具有时代特征的丝绸藏品的，则实为鲜见。刘先生能够很好地应用专业知识，对所收藏的织绣品进行技艺的研究与分析，对纹样的素材进行信息的整理与归纳，我以为，这样的作为与态度是十分值得赞赏的。

刘先生带领的团队已经完成了对这批藏品图文的基本整理研究，希望我能为《丝绸艺术赏析》一书写篇序言，我不忍推拒。从专业角度而言，刘先生对于织物组织、工艺等的认识仍在不断积累中，该书中对于“像景”艺术的界定也有待进一步商榷，但毕竟我的判断多出于纺织考古的学科要求，对于当代这样已脱离了手工织造环境的日常生活而言，是有些过于严苛的。

就当代需求而言，类似于《丝绸艺术赏析》这样能够尽到普及中国传统丝织文化知识的书籍尚不够多。对于本书，我看重之处有二，首先，对于各个藏品刘先生做到了基础的工艺技法解析，并能根据需要，组织整理相关的文物文献信息进行比对说明；其次，即便“像景”一说有待商榷，但就藏品样貌而言，此批表现新中国成立前后织物旨趣与风格的人物、风景织品是确有其鲜明的时代特征的。

就纺织文化的研究而言（其实并不仅限于纺织文化的研究），最合适的方法是，寻找自己感兴趣的话题或方向入手，在进行研究的过程中则需要具备一定数量的研究素材以做比证，最后则是去除许多想当然的判断，在自我认知研究中获得进一步的深入与提升。

对于刘立人先生而言，我很高兴他已经迈入了对自身知识系统的升华阶段，进入到纺织文化的研究之中；对于读者来说，刘先生所使用的图文并茂的方式，及所提供的织物工艺技术信息，将极大地辅助大家接近和了解中国的丝织文化及像景艺术；而之于我，则以为只有越来越多的人再次拥有对中国传统丝织文化的兴趣，才能各自寻找到兴趣点，并逐步建立起属于每一个人的丝织文化判断体系。

若每一个中国人都能再次对丝织技术与艺术侃侃而谈了，属于中国的丝织文化复兴才有了坚实的基础。在这里，我并不会宣传刘先生的整理多么专业或符合国情，我只希望大家能够看到这份几十年兢兢业业的搜集与整理工作中的热情与成果。没有人能保证不出错误，但如果作为读者的您已经拥有了判断正误的眼力，那么中国丝织文化何愁没有盛大的前景？

是为序。

中国社会科学院纺织考古专家 王亚蓉

2015年5月

目 录

前 言	1
第一章 传统的织锦艺术	
第一节 织锦艺术的沿革	3
第二节 传统织锦艺术赏析	7
第二章 民国时期的丝织像景艺术	
第一节 中国丝织像景织物的兴起	24
第二节 民国时期丝织像景工艺技术	26
第三节 民国时期丝织像景艺术特征	26
第四节 民国时期丝织像景艺术赏析	27
第三章 新中国建立初期的丝织像景艺术	
第一节 丝绸业的恢复和发展	86
第二节 新中国建立初期丝织像景织物的特征与分类	87
第三节 新中国建立初期丝织像景艺术赏析	88
第四章 “文革”时期的丝织像景艺术	
第一节 “文革”时期丝织像景织物简述	132
第二节 “文革”时期丝织像景织物的工艺技术特征	135
第三节 “文革”时期丝织像景艺术赏析	136
第五章 锦上添花的刺绣艺术	
第一节 中国刺绣的沿革和艺术特点	196
第二节 刺绣的分类和针法	199
第三节 刺绣艺术赏析	203
第六章 现代丝绸艺术	
第一节 现代丝绸艺术的要素和分类	234
第二节 现代丝绸艺术品的主要加工工艺	236
第三节 现代丝绸艺术赏析	240
主要参考书目	272
后 记	273

前言

艺术的原意是种植、技能与本领。

艺术品是指通过某种技艺，塑造某种形象，来反映社会生活，表现人类情感，使人们得到精神愉悦的物品，如书画、音乐、雕塑、戏剧等，其作品能使欣赏的人获得某种精神享受。艺术品是人类社会不可缺失的精神财富，也是人类社会文明进步的重要标杆。

作为中华国宝的丝绸，其最终产品，如绸缎、丝绸制品、服饰工艺品等都具有艺术和艺术品的共同属性，即高超的制作技艺和华美的表现力。丝绸凭借自身精湛的技艺和艺术魅力，沿着古代陆地和海上的丝绸之路走遍世界，享誉全球，堪称世界艺术百花园中的一朵奇葩。丝绸不但促进了东西方文化的交流，丰富了人们的生活，更是给社会和全人类带来了美好的艺术享受。

如果要给丝绸艺术品加以定义的话，应该理解为凡是经过设计构思并采用织造、刺绣、印染、绘画、缝制等工艺技术制作而成的，具有特定图形，赋予丰富情感和寓意的丝绸及其制品。简单地说，高雅、美丽的具有特定制作工艺的丝绸制品，都应看作丝绸艺术品。

所有的文化产品都有雅俗高低之分，丝绸艺术品也不例外。几千年来，从事丝绸事业的人们，用勤劳与智慧，创造了无以计数的丝绸艺术产品。这些千姿百态的作品美化和丰富了人们的生活，组成了一个庞大的中国丝绸艺术宝库，也是人类宝贵的文化遗产。这其中，不乏大量精美无比的艺术佳品。在丝绸的艺术之海中寻找和收藏具有艺术表现力与工艺技术特色、能反映时代特征、适合传承丝绸文化的精品佳作，将其整理出来并传承下去，是我们当代丝绸人的追求和责任。

笔者从事丝绸产品开发、生产和经营几十年，出于对丝绸事业难以割舍的情结和对艺术的热爱，在很长的一段时间内，坚持利用工作之余，收藏了数以千计的丝绸艺术实物。这些艺术品不仅具有一定的时间跨度，而且大多是工艺

性强，织造难度大，艺术表现力强的织锦、织绣服饰和丝织像景画。这些藏品既反映了中国各个时期的织造工艺技术特征，又反映了当时社会的人情风貌，还有相当的欣赏价值、研究价值和传承价值。尽管这只是丝绸艺术宝库中极小的一部分，但我们十分乐意把它们整理出来，加以研究和分析，并用图文并茂的方式展示出来，给喜爱丝绸艺术的观众欣赏，愉悦身心，并抛砖引玉，提供给丝绸的同行们作交流与研究之用，这样或许可以共同加深我们对丝绸文化和丝绸艺术的理解，也可以为传承中国丝绸文化和提升丝绸产品的文化内涵进行有益的尝试。这就是我们的本意。

从传承丝绸文化、传播丝绸艺术这个主题出发，本书没有太注重丝绸专业的系统性论述，而是围绕所展示的丝绸艺术品，分别从传统织锦、丝织像景、刺绣服饰和现代丝绸艺术品四个方面进行解析，并重点突出近百年来中国丝织像景画的产生发展、工艺技术和作品介绍。本书采用简述相关丝绸的历史沿革与解析丝绸艺术藏品的工艺技术、人文特征相结合的方法，配置大量图片，简明直白地展开分析和介绍，目的在于增强图书的可读性，方便读者阅览、欣赏和交流。

以书为媒，让我们一起为传承和弘扬中国的丝绸文化而努力。

编者

2015年5月

第一章 传统的织锦艺术

第一节 织锦艺术的沿革

中国丝绸经过几千年的演变和发展，品种繁多，基本可分为十几个大类，如绫、罗、绸、缎、绡、锦、绒、葛、绉、纺、呢等，每一个大类中又根据不同的原料、不同的规格、不同的工艺和组织变化等派生出许许多多的具体品种。不同的丝绸其风格、结构特征也不同，但均有其独特的质感和美感，其中最具有艺术特征的品种非锦类织物莫属。

织锦是传统丝织产品中最华美的一个品种。织彩为文曰锦（文即纹，意为纹样、图纹）。织锦是采用色丝和提花工艺织造而成的有漂亮图案的提花织物，是丝织品中最为精致绚丽的珍品，因其制作工艺复杂，耗时费力，所以有“锦，金也”和“寸锦寸金”的说法（图1-1）。

图1-1 唐代团花动物纹经锦(资料)

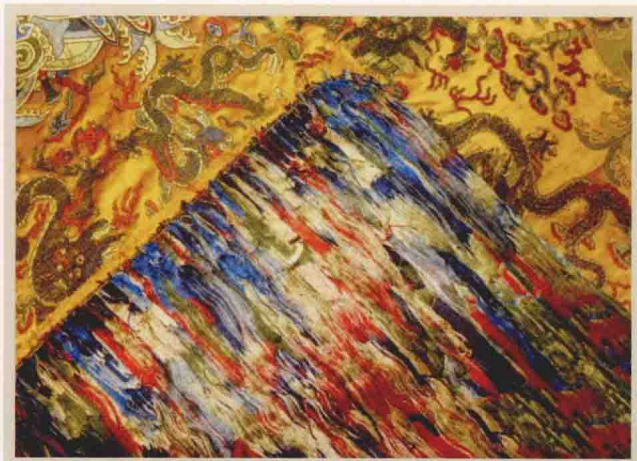

图1-2 清代龙纹多重纬织锦正反面局部(资料)

锦类织物，经考古证实，始于商周时期，已有三千多年的历史。锦类织物的品种繁多，有很多种分类。比如，根据引纬工艺不同来分，有通经通纬、通经回纬（即显花纬线按图案要求在整幅中的某一区间里来回引纬，如妆花织物）和通经断纬（如缂丝）之分；按地组织结构的不同又可以分为平、斜、缎、罗、绫、纱等；按显花组织结构的不同可以分为重经、二重纬、多重纬等（图1-2）；如果按照地域来分，又有蜀锦、云锦、宋锦、壮锦等；按显花方法可以分为经丝提花、经纬斜纹提花和纬丝提花。无论哪种分类，总体来看，锦类织物的发展大致经历了三个阶段，第一阶段为商周和汉唐的经向提花织物；而唐代出现了经纬斜纹提花织物，这是过渡的第二阶段；第三阶段是宋代至今，以纬线显花为主的提花织物。这种以纬线显花为主的提花工艺是织造技术的一大进步，其好处是纬向可以织入更多的彩色丝线，使织物的图案更清晰逼真，色彩更丰富，艺术表现力更强（图1-3），同时织造工艺变得更加灵活便捷，使工时消耗大幅降低，所以现今织造的提花织物大多沿用这种工艺。

图1-3 近代牡丹织锦缎局部(资料)

当然，早期的经向提花工艺也有其独特的风格和优点。由于经向提花一般采用平纹组织结构，同时经线张力一般大于纬线张力，所以经显花织物的图案平整度较好，用手触摸感觉经锦表面十分平滑，其花纹图案粗看好似印花效果。而纬显花提花织物一般均有不同程度的凹凸感。

锦类织物的出现和发展，极大地扩展了丝织物的应用范围，丰富了其艺术效果。从应用角度看，锦类织物几乎覆盖了所有高档丝织品可以应用的范围。锦类织物由于具有华美和昂贵的特性，几千年来，一直是达官贵人和富有人家的奢侈消费品。锦类织物应用的范围主要有三大方面：（1）服装；（2）装饰；（3）艺术欣赏。在所有锦类织物中，尤为珍贵的是织成锦。织成锦一般是指一幅织物只显一幅图案的独花织物，

而不是采用四方连续图案的织物。独花织物在同样幅宽的织物中，经显花的经丝提综数是一般织物的3~5倍，所以制造难度更大，更费时费工。织成锦一般用于皇宫和达贵的服饰面料，或用于显示权贵身份和特殊含义（如宗教图案）的装饰挂件，其价值不菲，实为传统织锦艺术的精华。

现藏于故宫博物院的织成重锦《极乐世界》是传世丝织艺术品中的顶峰之作（图1-4）。这件国宝高448厘米，宽196.5厘米，由苏州织造府高手匠师织成，全幅用19种不同颜色的长织梭织纬，织造时由一人在花楼上挽花，由两名以上织工并排坐在织机上穿梭过纬，工艺技术上的难度

图1-4 清代织成重锦《极乐世界》(资料)

是极大的,即使是今天的数码电子提花设备也无法完成这样复杂的工艺,堪称丝绸艺术品中的稀世珍宝。

缂丝是我国著名的高级丝织艺术品种。按照“织彩为文,曰锦”之意,也应视为织锦的一个品种。缂丝起源于唐代以前西北地区的缂毛织物,到了宋朝工艺趋于成熟,后来由中原发展至全国,当今主要产地在苏州一带。缂丝产品已成为江苏丝绸特有的一个能够成为世界遗产的名贵绸艺品种。

缂丝织物有三大显著特点:一是“通经断纬”的织法。以本色生丝作经,在同一开口引纬,用叶状大小的小梭,按照所临摹的图案要求,分别依次织入多种不同颜色的纬线,形成绚丽多彩的图案。二是显纬不露经。一般缂丝产品以色纬显露图纹,经丝基本不露。三是正反同色同图。即正反两面的图案和色彩完全相同,最宜作两面观赏的摆屏(图1-5)。

缂丝是一种纯手工小梭挖织的产品,主要技法有攒、勾、搭校、刻鳞等,并采用各种“戗法”来丰富不同颜色的过渡和转换。缂丝作品的色彩极其丰富,表达艺术作品的仿真度极高,深受历朝历代达官贵人和庶民百姓的喜爱,被广泛应用于服饰、装饰、装裱和书画艺术。同时缂丝是纯手工产品,极费工时,织造成本非常高,大幅高档的缂丝产品非一般人能够享用,所以流传至今多以艺术品为主。由于对技术要求很高,所以目前全国也仅在苏州一带有数百人在从事缂丝

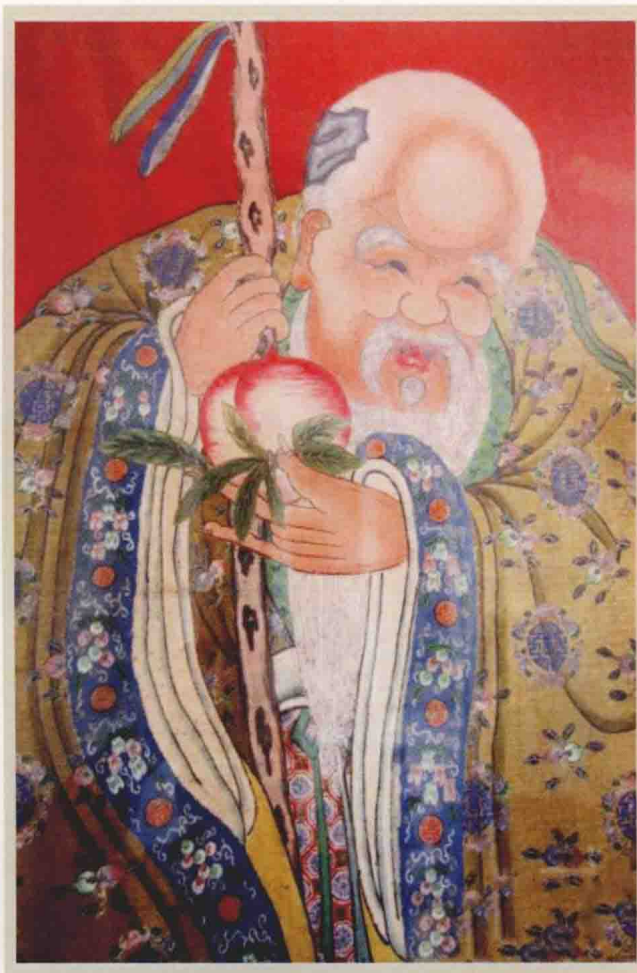

图1-5 清代缂丝寿星图局部(资料)

制作,而且人数还在不断减少。独有的珍贵工艺技术和产品如何继续传承下去值得重视和研究。

第二节 传统织锦艺术赏析

图1-6 明代土黄正龙纹织金花绫正面

图1-7 明代土黄正龙纹织金花绫背面

织品1 明代土黄正龙纹织金花绫（图1-6正面，图1-7背面），规格：19厘米×20厘米。这件藏品由于年代久远，褪色严重，而且金丝大多氧化发黑，但是保存相对完整。其工艺特点是：织物地组织为1/2斜纹，所以称为绫，提花组织部分的边沿采用的是绫罗结构。藏品图案为五爪龙，按照明朝对龙纹的使用规定，这可能是一件宫廷装饰用物，有一定的工艺和历史研究价值。

图1-8 清代土红五彩升龙立凤妆花缎正面

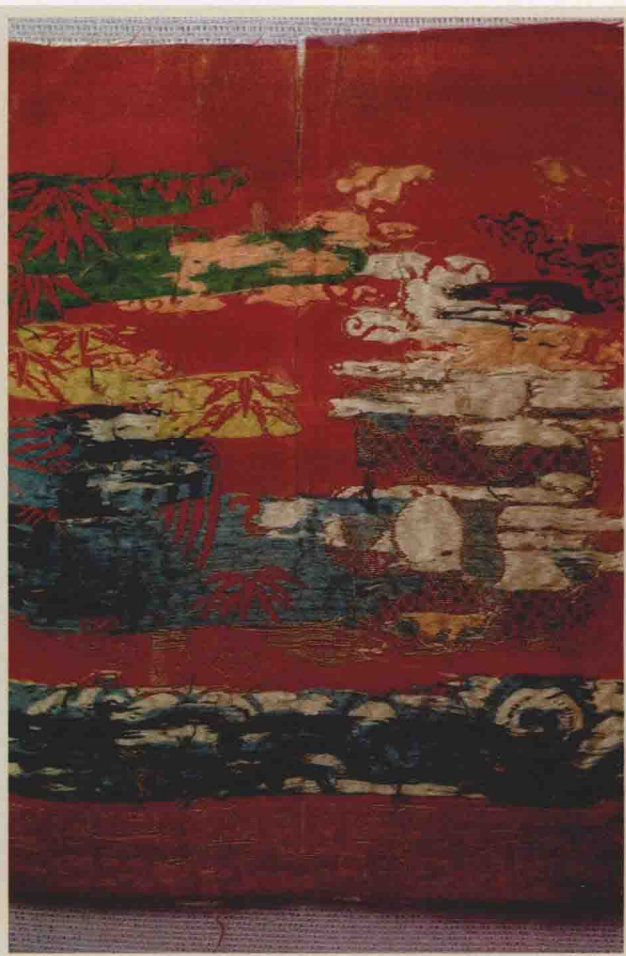

图1-9 清代土红五彩升龙立凤妆花缎背面

织品2 清代土红五彩升龙立凤妆花缎（图1-8正面，图1-9背面，图1-10局部），规格：22厘米×27厘米。其特点：一是色彩用深蓝、浅蓝、石绿、土黄及金线和白六色在土红缎纹地织出图案，十分艳丽醒目。二是升龙戏珠纹和立凤纹形象生动，配上龙珠、蝙蝠等寓意吉祥。三是工艺上利用分区的回纬妆花重纬织法，织纹清晰，艺术效果极佳。

图1-10 清代土红五彩升龙立凤妆花缎局部

图1-11 清代土红五彩降龙飞凤妆花缎

织品3 清代土红五彩降龙飞凤妆花缎（图1-11），规格：22厘米×27厘米。本织品与织品2的织造工艺和用料基本一致，不同的是图案。它采用的是降龙戏珠和飞翔的凤穿牡丹加上海水和云纹，使画面更加生动活泼。