

中国古代美术丛书

繁花落尽

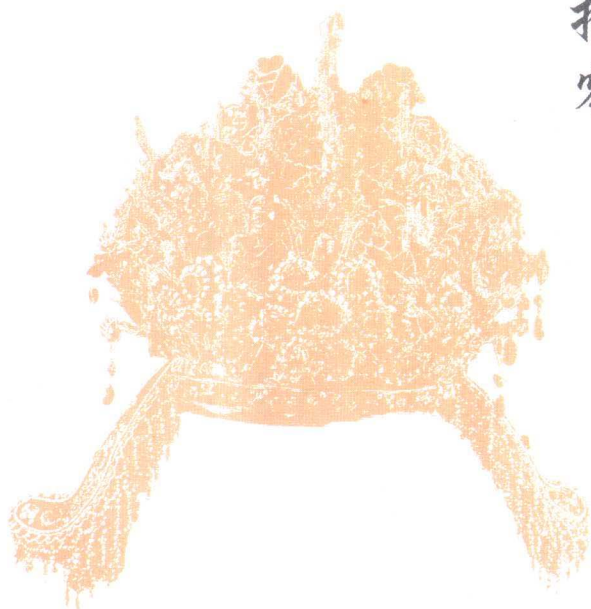
刘岳 / 编著

明清工艺拾零

繁花落尽

明清工艺拾零

文物出版社

整体设计 利雅丽

责任印制 陆 联

责任编辑 李 诤

图书在版编目 (CIP) 数据

繁花落尽: 明清工艺拾零 / 刘岳编著. — 北京:
文物出版社, 2004.11

(中国古代美术丛书)

ISBN 7-5010-1504-X

I. 繁... II. 刘... III. 工艺美术—简介—中国—
明清时代 IV. J509.248

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 059595 号

繁 花 落 尽

明 清 工 艺 拾 零

刘岳 编著

文 物 出 版 社 出 版 发 行

北京五四大街 29 号

<http://www.wenwu.com>

E-mail: web@wenwu.com

北京燕泰美术制版印刷有限责任公司印制

新 华 书 店 经 销

889 × 1194 1/32 印张: 2

2004 年 11 月第一版 2004 年 11 月第一次印刷

ISBN 7-5010-1504-X/K · 743 定价: 15.00 元

艺快 术递

收藏明清工艺品的的主要海内外博物馆

中国国家博物馆
北京故宫博物院
台北故宫博物院
首都博物馆
天津艺术博物馆
上海博物馆
沈阳故宫博物院
辽宁省博物馆
浙江省博物馆
苏州市博物馆
北京定陵博物馆
清华大学美术学院（原中央工艺美术学院）收藏室
日本东京国立博物馆
日本奈良国立博物馆
俄罗斯莫斯科东方艺术博物馆
法国巴黎吉美博物馆
法国里昂织物美术馆
英国伦敦国立博物馆
美国纽约大都会博物馆

目 录

风情之旅

天府明珠——成都	2
千古名传—锦城	2
自古成都多胜迹	4
天府乐土重闲逸	5
蜀中锦绣谁家传	5

独家透视

缙丝团龙十二章纹袈服	8
------------------	---

艺术开讲

景泰蓝起源之谜	14
---------------	----

历史现场

丝织生产的工艺过程	18
-----------------	----

文化探险

明清工艺美术的历程	22
染织工艺	24
漆器工艺	28
珐琅工艺	30
玻璃工艺	34
竹刻工艺	35

经典精赏

繁花落尽·明清工艺拾零

风情之

旅

天府明珠——成都

成都，位于成都平原中部，长江支流岷江的上游，东北面紧靠绵亘的龙泉山脉，西南方则为广阔的原野。其自然地理条件优越，夏无酷暑，冬少冰雪，气候温和，雨量丰沛，土地肥沃，更兼都江堰水利枢纽工程之惠，古时就有“水旱从人，不知饥馑，沃野千里，谓之天府”的美誉。

而二千三百余年的建城史，更使成都成为中国著名的古都。由于它屏据一方的独特位置，历史上曾多次被割据势力定为都城，历来是郡、州、府治所在地，也是中原与西南各民族交流的枢纽。在漫长的历史发展过程中，“成都”之名没有改易，城址亦未迁移，实属罕见。而如此得天独厚的自然条件与源远流长的历史传统，孕育出迥异于别地的巴蜀文化风情和偏拾皆是的名胜古迹，这也是成都最为迷人之处。

千古名传一锦城

“蚕丛及鱼凫，开国何茫然”，这是唐代诗人李白的《蜀道难》中的名句，感叹古蜀先史时代的扑朔迷离。根据史籍记载，蚕丛及鱼凫都是在蜀地立国称王的部落首领，他们的祖先曾与黄帝部落联姻，因此蜀人也是黄帝后裔。继此二王之后的是“望帝”杜宇，他带领人民在当时仍沼泽满布的成都平原开垦田地，种植粮食，使古蜀族从弋猎转入农耕社

会，并与中原周王朝建立密切的联系。但此时岷江还无固定河道，时常肆虐为害，杜宇请鳖灵来治水，建设了最早的都江堰水利工程，于是杜宇禅位给他，退隐山中。鳖灵即是开明氏，号“丛帝”。相传杜宇死后，魂魄化为杜鹃，因思念故国而悲啼出血，这个哀婉动人的“杜鹃啼血”的故事，一直在民间流传，以至直到唐代，蜀人还保留见杜鹃飞过，要注目致敬的风俗。

都江堰水利工程

公元前347年开明王九世时，在成都筑城，定为国都，成都的城市史由此开篇。

要证明那些近似传说的古史，还需借助考古学的力量。以新津为代表的成都平原古城址群，相当于中原龙山时代（距今4000~5000年），是城市文明孕育期的见证。在稍后的商至周初，我们可以举出成都十二桥遗址和距成都40公里的广汉三星堆遗址。这时古蜀文明已经呈现出独特的面貌。

公元前316年，蜀在秦岭南端开辟通道，以利交通，可惜不久秦派张仪、司马错取道入蜀，灭掉了开明氏。前285年，秦置蜀郡，派郡守治理成都及附近地区。为了巩固统治，秦从关中等地大量移民入蜀，并在成都原址基础上，新筑大城和少城，大城为政治、军事机关和移民住地，少城则为商贸和手工业中心。这种二城相并的“层城”结构，对后世成都的规划影响巨大。

西汉时成都十分繁荣，武帝为沟通西南少数民族，对成都进行了重点建设。到公元前后，成都成为仅次于长安的全

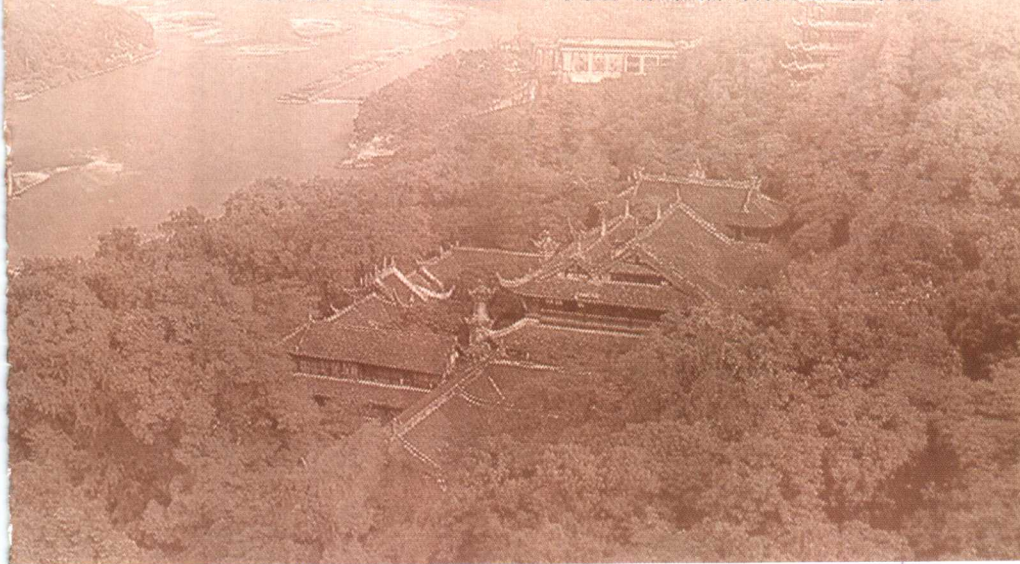
国五大商业都市之一。其丝织业特别发达，蜀锦已是闻名中外的“蜀中之宝”。三国时，成都作为蜀汉都城达48年之久。虽然中原迭经战乱，但蜀地却“恃险而富有”，保持着一定程度的安定祥和。

秦城建成后，成都城经数次大修，其中唐僖宗时的一次最为重要。876年，西川节度使高骈召集民工十万人，费时百万工作日，外扩一新城，奠定了日后成都的格局。

907年和934年，由王建和孟知祥分别建立的前、后蜀，均定都成都。这二位开国君主的陵墓也已发现，出土了大量珍贵文物，是我们了解五代时成都史的重要资料。

宋元时期，成都政局稳定，经济发达，其富庶曾使十三世纪的意大利旅行家马可·波罗为之心醉。

明代蜀王朱椿于1385年对成都进行了修整，重点是营建蜀王府城，进一步巩固了内城（蜀王府）、中城和外城的格局。明末清初的战乱，对成都打击甚大，经过康熙、雍正、乾隆三代的悉心经营，才得以恢复。清代成都的特别之处在于营建

满人聚居区——满城。其规划近似北京，街巷铺排呈“鱼骨”形。这时的成都手工业和商业均十分兴旺，以专业手工业作坊命名的街巷，如染坊街、银丝街等近百条，商业场、盐市口、春熙路等商业街区也出现了。各种旅店、酒肆、茶寮、当铺等，均以百计，有很多直到今天依然可以找到它们的痕迹。

自古成都多胜迹

成都历史悠久，名胜古迹很多，如庄重的武侯祠；典雅的杜甫草堂；清丽的望江楼古建筑群；以花会闻名的青羊宫道观；拥有众多佛教文物的文殊院；被誉为川西“第一禅林”的昭觉寺；以壁画见称的大慈寺；藏有十三颗佛舍利的宝光寺；带有异域风味的清真寺；还有伎乐石刻精美的前蜀皇帝王建墓；规模宏大的东郊明代蜀王陵墓群；书法峭拔的北周文王碑、纪念辛亥保路运动碑，以及许多近代西方宗教文化建筑，都各具特色。而浣花溪一带的自然风光，美

不胜收，有不逊于人文景观的别样风味。

武侯祠：在成都南郊，本为西晋末年为纪念蜀汉丞相武侯诸葛亮而建。明初并入蜀先王刘备昭烈庙。现存殿宇系清康熙十一年（1672）重建。主体建筑有刘备殿、文臣武将塑像廊、诸葛殿等五重，西侧为刘备墓。祠中文物有号称文章、书法、镌刻“三绝”的唐碑一通、岳飞手迹等。祠内古柏蓊郁，环境幽雅，仍不失“锦官城外柏森森”的诗意。

杜甫草堂：在西郊浣花溪畔。是有“诗圣”之称的唐代诗人杜甫流寓成都时的故宅旧居。原宅晚唐时已不存。今日草堂的规模，奠定于明清时的重修，是一座古木繁华、溪桥掩映的古典园林。

望江楼：沿锦江东行，即可见望江楼古建筑群。相传唐代女诗人薛涛（？～约834）曾在此居住过。其实建筑多系晚清以来重修，主要有崇丽阁（即望江楼）、濯锦楼、流笺亭等。其中崇丽阁最为壮丽，高达30米，宝顶鎏金，飞檐画栋。登临远眺，澄江如练，绿野平畴，尽收

【小知识】

成都别名谈趣

成都城史跨越千年，别称很多，较为重要者当推锦城、龟城、芙蓉城等。锦城，即汉所置锦官城。其城早已倾圮，但其名却随蜀锦一道闻名遐迩。连流经成都的那段流江，也被称为“濯锦江”或“锦江”。龟城，相传在前311年，张仪等筑秦城时，城墙一再崩坏，后来发现一只大龟，于是沿龟行路线筑城，终于成功，所以称为“龟城”。也有人认为是城似龟形，故名。芙蓉城，是来自后蜀帝孟昶在成都遍植芙蓉花，秋冬之际，花开似锦，由此得名“蓉城”。

眼底；更兼园内翠竹万竿，幽篁似海，情趣无限，是成都著名园林之一。

青羊宫：是成都最大最古的道教官观。相传老子曾牵羊至此。殿内有铜羊一对，其中独角铜羊融合十二生肖的外形特征，造型奇特。青羊宫花会自唐代以来，每年农历二月十五举行，誉满全国。其时繁花似锦，以海棠为最，宋代诗人陆游赞颂“成都海棠十万株，繁花富丽天下无”，可以为证。

天府乐土重闲逸

成都得自然之赐，自古地灵人杰。从西汉时，郡守文翁创立第一座地方官学“文翁石室”开始，培育出汉代文学家司马相如、扬雄；唐代音乐家段安节、

雷威；五代画家黄筌；《证类本草》的作者宋代医药家唐慎微；参加《新唐书》编写的宋代史学家范镇等。对流寓其间的李白、杜甫、陆游乃至现代的郭沫若、巴金等人，都深有影响。可以说，正是深厚的文化传统陶冶出成都人独特的精神面貌。稍作接触，你就会发现他们身上或多或少有些宁静闲适，不喜远游的习性。这种稳定而略带封闭的心态渗透于日常生活的方方面面。成都人爱玩，不止打牌、下棋，而是讲究月月有节，玩出诗情，从踏青、游江、花会到过年，甚至正月十六，还要玩笑似的“过厚脸皮年”。成都人爱茶，闲则饮，饮则茶，使得成都茶馆特多，茶业兴旺。老茶客讲究“三有”：一有茶，二有座，三有趣。那世态人情就醞醞地沉在“三件头”（指茶碗、盖、托）里呢。成都人讲吃，川味开遍大江南北，外地人以为“川味即辣”，是只得了皮毛，川菜讲头可大，有“一菜一格，百菜百味”的说法，单只小吃就不下五百种，如成都总府街的“赖汤圆”、荔枝巷的“钟水饺”、盐市口的“谭豆花”等等，讲讲就令人垂涎。成都人好戏，川剧文辞优美，地方味浓，特别是“变脸”的绝活，不知迷倒了多少人。成都人喜欢聊天摆龙门阵，成都人喜欢凑热闹……成都人的有趣和成都的韵味一样，是说不清道不尽的。

蜀中锦绣谁家传

成都的工艺美术传统同样深厚而独特，其中最为著名的无疑就是它的丝织品——蜀锦。我们可以先从“蜀”地的

得名谈起。蜀字的古义就是桑中虫，也就是野蚕。四川盆地气候温和，适宜农桑，岷山多蚕，故称“蜀山”，山民称“蜀山氏”，其部落首领带领山民驯养野蚕，被尊为“蚕丛”，可以说，蜀地自古就与桑蚕丝绸有着不解之缘，也成为我国丝织业最早的发祥地之一。其后工匠们在已发达的布帛织物生产的基础上发展出了织锦技术。所谓锦，是一种用多彩丝织成的提花织物，用料考究，工艺复杂，因而“其价如金”。纺织工艺始终是成都等蜀地最为外界看重的工艺。在公元前四世纪时，蜀地布帛已远销关中，为秦国所欢迎。汉时蜀锦工艺已很成熟，品种繁多，图案丰富，色彩鲜艳，质地坚厚，形成了独特的风格，为了更好地管理蜀锦的生产，汉朝廷曾在成都南流江（今南河）沿岸一带设“锦官”机构。由于这里丝织作坊集中，且多系公营，并筑有城垣，所以称为“锦官城”。到三国时期，蜀锦已是蜀国主要的贸易产品和

政府财政收入的重要来源。据载，刘备曾有赏赐臣下万匹锦缎的豪举，可见当时的生产规模。唐代蜀锦的织造技艺达到了新的高度，以生动的花鸟图案为主要的装饰风格，对禽、对兽、翔凤、游麟等题材，流行全国达百年之久。宋代之后的蜀锦，保持着自身的特色和较为重要的地位。著名的品种如方方（图案呈棋格式变化）、雨丝（纹道相间变化）、月华（晕色变化）纹锦等。

蜀绣与蜀锦齐名，并同苏绣、湘绣、粤绣合称为“四大名绣”，以针法谨严、平齐光亮等为独到。成都的漆工艺，从长沙马王堆、湖北江陵乃至朝鲜乐浪等汉代遗址出土的器物上，就可以看出历史的久远。近世成都则以“雕花填彩”漆器独树一帜，形成了别具美感的地方风格。此外，成都的金银器、瓷器、玉器、竹编、绢扇、玩具等，都各擅胜场，颇富特色，具体而微地反映着成都的历史传统和风土人情。

【小知识】

绫罗绸缎

我国向以绫罗绸缎统称高档丝织品，其实它们之间还是有差别的。绫是一种斜纹织物，“其文望之如冰凌也”。绫的生产在唐代非常兴旺，与锦齐名，明清时品名有增无减，地位却已衰退。凡纬线平行排列，经线相互绞绞的织物，都称为纱罗织物。由于其组织疏松，故质地轻薄，透气性好，远在先秦，即为人们日常服用的贵重材料。绸，本指用粗丝织成的平纹丝织品，始见于汉，后来有了粗细之分，明清时作为丝织的泛称。缎，出现得较迟，其经纬交织的位置按一定规律分散，外观平滑，手感柔软，在明清时达到生产的高峰。

繁花落尽·明清工艺拾零

独家透

视

缙丝团龙十二章纹袞服

袞服是盘领、大袖、窄袖口，里外三层的大襟服装。里子为黄色纱制，中间的肉衬层则由绢、纱、罗织物杂拼，面为缙丝。包括前襟、领缘共十三片，按照预先的设计要求分别缙造，最后缝缀成衣。整件袞服无钮，只在两腋下钉丝带鼻，并留小开口，便于与衣襟上的罗带相结。通身缙制“卍”及飘带纹 299 处，“寿”字 256 处，“蝙蝠”纹 301 处，“如意”纹 271 处为地纹，上以“十二章纹”为主题纹饰，其中尤以龙纹为突出重点。在前襟正背上、中、下各有三条团龙图案，此外两肩处各一，下摆两侧各二，直径略小。其余十一章纹中日、月饰于肩部，日在左月在右；五颗星并列于后肩部；山形饰于后背；华虫饰于两袖上部；宗彝、藻、火、粉米、黼、黻分别饰于正背三条团龙的两侧，并呈对称布局。

在用色上，袞服在宫黄色地上，用色多达廿八种。除主色外，还有大量间色，可以表现“退晕”的细微色彩变化。如仅团龙及十二章纹即使用了金色、深

蓝、普蓝、绿、牙白、朱红等，不一而足，获得了金碧辉煌的装饰效果，显示出明代印染色谱的发达。

在织造技术上，这件袞服的发现充

八 缙丝团龙十二章纹袞服(原件)

衣长 136 厘米 通袖长 233 厘米 袖宽 55 厘米 摆宽 105 厘米

1958 年北京市昌平县定陵出土

定陵博物馆藏

分表明了缂丝技术在明代的高度成熟。缂丝是一种十分繁复的技术，首先要将图样轮廓勾描在经线上，再以各色彩丝小梭织纬，按轮廓一块块地缂出花纹。因为它不像普通织物那样，一纬到头，而是中断变换多种不同的颜色，来表现图案的交替，所以过去常常以“通经断纬”来概括其工艺特点，并且由此在视觉上会形成纹样边缘处的较大空隙，所谓“承空视之，如雕镂之像”的特殊效果。有的文献干脆直呼其为“刻”丝，正是此意。由于缂丝在表现灵活自由的图像上有着无可比拟的优越性，故而它也是我国传统染织工艺的一项重要发明。目前所见最早的缂丝实物是发现于新疆吐鲁番阿斯塔那及保存在日本正仓院的唐代缂丝，而类似的技术更可远推至汉魏。在这件袈裟上则不仅使用了近卅种色丝，且随像施梭，变化裕如，披丝细密，缂造精整，达到每厘米经线22根，纬线100根的密度，还应用了“平织”、“攒”、“子

母经”等七种缂法，又织入大量赤金纬线，总量达十二两以上，配上大面积的孔雀羽丝，金翠夺目，历久弥新，堪称明代宫廷服饰的代表，也是明代染织技术发展的最佳诠释。

最后谈谈袈裟制度。袈裟是古代最高等级的礼服，只有皇帝在祭祀天地、宗庙、社稷及册立、登基、正旦、冬至、圣节等大典时才会服用。一般与冕旒冠等相配合。明代的袈裟制度定于洪武十六年(1383)，基本承袭古制。定陵所出的二件缂丝和三件刺绣衮服，似与《明史·舆服志》的记载及《三才图会》的附图不和，但却与《历代帝王像》中明神宗画像所着基本一致，且几件袈裟上大多有字，如这件即有墨书标签：“万历四十五年袈裟”字样，说明其是袈裟无疑，并且可以进一步证实袈裟制度在明中期曾作过调整。对于袈裟的织造，在明代是很重视的，一般由内织染局承办，织造前还要由钦天监选择吉日，礼部派遣大臣祭告，方可开工。

缂丝团龙十二章纹袈裟(复制品)

团龙及八吉祥纹

龙纹历来是帝王的象征，延至明清，对龙纹的使用与禁忌，更是繁文缛节。而且为了适应不同场合的需求，还逐渐分化出许多名目的讲究和细微的等级差别，如为人所熟知“五爪为龙，四爪为蟒”的

规矩，一个指爪的增减，含义却天差地远。可以说，龙纹的演变具体而微地表现出时代政治文化的变迁。在这件袈裟前襟的三组团龙图案中，最上为正面龙，又称“坐龙”，是龙纹中规格最高的，最为尊

贵；中间团龙为左侧升龙，取其头上身下如欲飞升之意；最下为右侧升龙。每条龙纹之下还织寿山、福海，上有流云四绕及轮、螺、伞、盖、花、罐、鱼、长等八吉祥纹。其实，这种龙纹更多是具有适合纹样的图案意义，其内涵并无不同。在表面的严厉与秩序下，是最世俗的对权利的渴望，各种有吉祥寓意的纹样与之相配正说明了问题的实质。

从宋代开始装饰中出现了一些搭配使用的宝物法器形象，称为“杂宝”，后来逐渐定型。“八吉祥”即其中之一，主要为佛教用具。根据《北京雍和宫法物说明册》，其含义是：螺，具菩萨微妙音吉祥；轮，大法圆转万劫不息；盖，遍复三千净一切药；伞，张弛自如曲覆众生；花，出五浊世无所染着；罐，福智圆满具完无漏；鱼，坚固活泼解脱壤劫；盘长，回环贯彻一切通明，总之都是些吉祥美好的意思吧。

十二章纹

即日、月、星、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻。其中除日、月、星、山、龙、火外，华虫作雉鸡形；

缂丝团龙十二章纹袈裟局部之一

【小知识】

定陵风雪

1956年5月19日考古工作者开始了明万历神宗朱翊钧定陵的发掘。事实上，这只是试掘，真正的目标是更大更重要的明成祖朱棣的长陵。细心人从《定陵试掘简报》的署名“长陵发掘委员会工作队”，即可窥见。定陵的发掘取得了辉煌的成就，出土的3000多件文物中，除去各种奇珍异宝外，大量美仑美奂的织绣品令人目眩，溢宝、溢册、墓志及随葬木仪仗俑等对于研究礼仪与葬式，都极具价值。特别是万历及其二位皇后的尸骨保存完好，更是前所

未见的收获。然而，遗憾也并非没有，由于对文物出土后如何保护这个世界性难题估计不足，因而有些木俑在脱水后严重变形，织锦慢慢变脆、变色，不得不进行抢救性的处理，将其托裱在纸张上做成卷轴。就在1958年，文物专家沈从文却发现有的成品显露出的竟是织物的反面。更令人意想不到的是由于特殊的历史原因，万历等三人的尸骨被毁。而史学界曾经多么期待早日对尸骨进行化验，以解开更多历史的谜团呀。一切，似乎为时已晚。

宗彝指古代祭器，作尊形，并绘虎猿形象；藻作水草形；粉米作米粒状；黼作斧形；黻作二“己”相背形。其含义一般解作：日月星辰象征光明普照，泽被天下；山镇重四方，行云施雨；龙变化无方；华虫华丽多彩，文明有德；宗彝表示不忘祖先，虎猿象征威猛多智；藻象征文采；火喻示兴旺；粉米能滋养人民；如黼，果敢决断；黻则喻君臣相济善恶相背，综合起来，就是皇帝应具备的至善至美的品德。十二章纹最初的记载见于儒家经典《尚书》，历代多有阐述，是只有帝王才能服用的纹饰，影响很大，

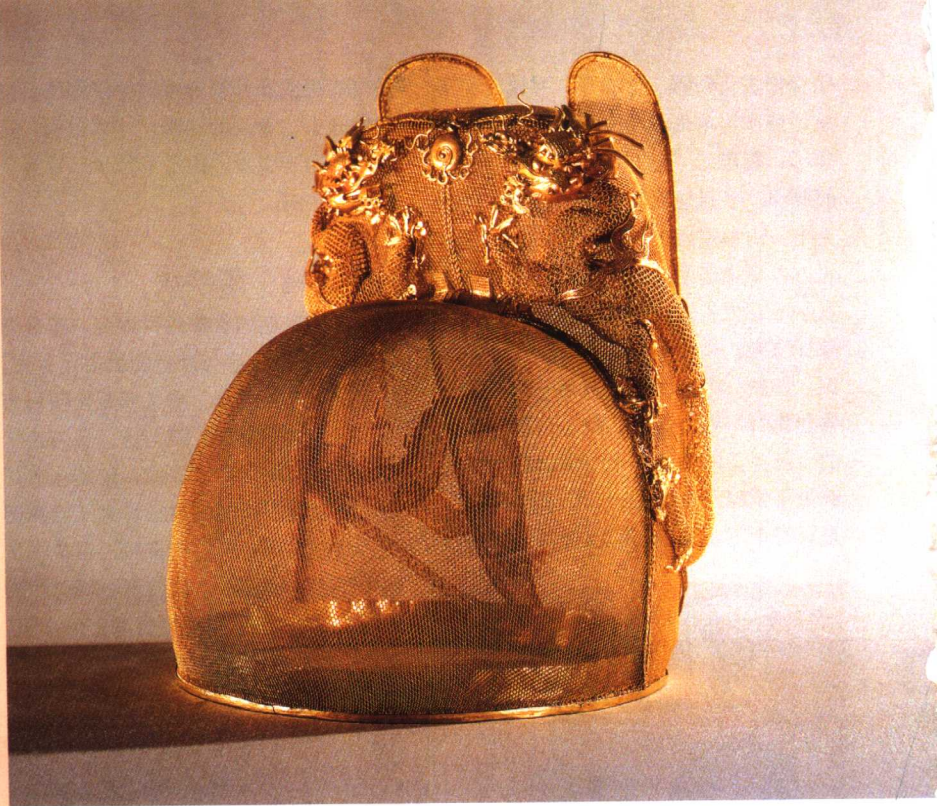
甚至袁世凯在其复辟帝制的闹剧中，也要穿起十二章纹的礼服，才算过瘾。定陵出土的衮服是国内最早的十二章齐备的帝服实例。

卪及蝙蝠、寿字纹

明清时期的装饰纹样讲究“图必有意，意必吉祥”，这与社会世俗化有关。其手法不外是谐音、喻义或直接使用吉语文字。如蝠与福、磬与庆、鱼与余等同音，即可用以谐音取像；前述八吉祥与龙纹等则是典型的象征喻义式吉祥图案；而卪本是一个古代符号，很多古文化中都有它的踪影，我国新石器时代的彩陶上就出现了卪，后世将其定为文字，读作“万”。明清时用作吉祥图案，与寿字合用，表示“万寿”之义。

绛丝团龙十二章纹衮服局部之二、之三

△ 金翼善冠

明 通高 24 厘米

1958 年北京市昌平县定陵出土

定陵博物馆藏

翼善冠是帝王所戴的一种礼帽。唐太宗时始服之，明循唐制，用以与衮服相配。冠以极细金丝编成，孔眼紧密均匀，不露接头，宛如纱罗。冠后上方饰二金龙，更增皇家气派。其挽丝、编织、焊接等工艺之高妙，无与伦比，是明代金工的杰出典范。

< 孝端皇后嵌珠宝凤冠

高 35.5 厘米 口径 19—20 厘米

重 2.905 千克

1958 年北京市昌平县定陵出土

定陵博物馆藏

这是明代皇后在受册封、谒庙、朝会等典礼时戴的礼帽。以漆竹丝作胎，顶部饰六条金龙和三只翠凤。全冠共饰红、蓝宝石一百余块，珍珠五千多颗，富丽堂皇，堪称瑰宝。