

中

华

锦

绣

杭州像景

徐铮 袁宣萍 著

苏州大学出版社

2008-2009年度国家出版基金资助项目

J523.1
6

中 华 锦 绣

杭州像景

徐 铮 袁 宣 萍 著

◆ 苏州大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

杭州像景/徐铮,袁宣萍著. —苏州:苏州大学出版社,
2009.12

(中华锦绣/赵丰主编)

ISBN 978-7-81137-422-3

I. 杭… II. ①徐…②袁… III. 丝绸—简介—杭州市
IV. J523.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 240971 号

中 华 锦 绣 • 杭 州 像 景

著 者 徐 铮 袁宣萍

责任编辑 李寿春

装帧设计 吴 钰

出版发行 苏州大学出版社

地 址 苏州市干将东路 200 号

邮 编 215021

电 话 0512-67258835 67258815(传真)

网 址 <http://www.sudapress.com>

印 刷 丹阳市教育印刷厂

开 本 640 mm × 960 mm 1/16 印张 7.375 字数 98 千

版 次 2009 年 12 月第 1 版

2009 年 12 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-81137-422-3

定 价 19.00 元

版权所有 侵权必究

总序

锦和绣是丝绸最为华丽的两种装饰技法和效果。锦用天机抛梭织出,唐人颜师古在注《急就篇》时说:“织彩为文曰锦”;绣以神针引线铺就,《周礼·考工记》曰:“五彩备谓之绣”。周代的五彩只是指中国古代最为重要的赤、青、黄、黑、白五色,而到唐人的织彩则是对丰富多彩的统称了。用多色织出或是绣成的丝绸当然是绚丽多彩、耀眼夺目的,因而,世界上凡是绚丽多彩的事物就可以用“锦绣”两字来描述了。从此以后,我们的成语中就有了锦绣大地、锦绣中华、锦绣前程、锦绣河山、锦篇绣帙、锦心绣口、铺锦列绣等等,锦绣之词,琳琅满目。

2002年,苏州大学出版社组织编著《中国丝绸通史》,在一些丝绸老专家的提议下,总编辑吴培华邀我担任主编。此书在全国的丝绸历史专家及出版社编辑的共同努力下,于2005年正式出版,得到了社会各界人士的认可,获得了首届中华优秀出版物图书奖和首届中国出版政府奖等大奖。此后,苏州大学出版社又提出在《中国丝绸通史》的基础上再出一套简明而轻巧的普及版,于是,我们又策划、编写了这套“中华锦绣”丛书。

如果说《中国丝绸通史》是以时间为经而写成的,从古至今,把华夏五千年的文明史划分为十段,依照年代

细细叙来,那么这套“中华锦绣”则是以空间作纬,按地域分民族,针对丝绸的各种著名品种的生产历史、传统工艺、主要种类、艺术风格以及文化现象等,娓娓道来。我们选择了包括刺绣、缂丝、毡毯、印染、绫绢等不同的品种作为对象,并邀请了全国各地的专家进行实地调查研究写成,前后分成若干辑陆续出版,首先推出的第一辑共计八个品种,分别是南京云锦、杭州像景、缂丝、吴地苏绣、贵州蜡染、新疆地毯、顾绣、浙南夹缬。

“中华锦绣”丛书和《中国丝绸通史》还有一个很大的区别。在《中国丝绸通史》的编写中,我们是以考古发现或传世实物、历史文献和历代图像及其照片为依据的;而在“中华锦绣”丛书中,我们更为注重的是传承至今的纺织染绣的传统工艺,虽然以丝绸为主,但也包括棉、毛、麻、丝各类,虽然以汉族为主,但更注重中华各民族共同创造的纺织品种。

在2008—2009年中,我们牵头将“中国蚕桑丝织技艺”成功地申报了人类非物质文化遗产代表作名录,这里的蚕桑丝织就是中华锦绣的同义词,就是中国纺织染绣的代表作,就是中国丝绸文明和纺织文化的象征物。由此,我们藉新编的“中华锦绣”丛书,结合已经出版的《中国丝绸通史》,一纵一横,一动一静,希望以此来构建中华文明和丝绸纺织文化的一个立体形象,达到弘扬中华民族优秀传统文化传统的目的。

赵 丰

2009年12月

前言

浙江杭州,向来有“丝绸之府”之称,其蚕桑丝绸生产的历史悠久,历代均有名品,所产柿蒂绫、杭罗、杭纺俱在当时享有盛誉。近代以来,以都锦生丝织厂为首所生产的杭州像景独树一帜,最具代表性。像景织物技术发轫于十八、十九世纪的欧洲,是丝织人像和风景织物的总称,也包括丝织的动物、书画等,按工艺分有黑白像景和彩色像景两种,供室内装饰和观赏之用。随着西方近代丝织技术,特别是贾卡织机的传入,杭州逐步实现了丝织工业的近代化。在这种技术背景下,像景在中国开始兴起,并以鲜明的中国特色谱写了像景的再度辉煌,特别是通过像景织物与西湖美景的结合,更使其成为杭州的一张轻柔灵动的名片,深深吸引着国内外人士的目光。

目 录

前言 • 1

第一章 历史溯源 • 1

杭州丝绸生产历史 • 1

西方的技术革新与像景生产 • 6

近代中国丝织技术革新 • 13

杭州像景的诞生 • 19

第二章 都锦生沧桑 • 23

草创茅家埠 • 23

兴衰艮山门 • 26

迈入新时代 • 29

契机与挑战 • 33

附录:《国民政府工商部对杭州都
锦生丝织厂基本情况的调查
(1931年6月)》 • 36

第三章 工艺分类与题材 • 41

西湖锦上观 • 41

别有风景好 • 53

人从像中来 • 62

再现书画美 • 66

第四章 像景生产工艺 • 75

组织结构设计 • 75

意匠图的绘制 • 78

轧制纹板 • 82

织造与后加工 • 85

第五章 文余 • 89

杭州生产像景的其他厂家 • 89

数码像景技术与生产 • 98

第一章

历史溯源

杭州丝绸生产历史

蚕桑丝绸是中华古代重要的创造发明之一,与中华文明同岁,而浙江杭州则素有“丝绸之府”的美誉。早在距今约五千年前的余杭良渚文化遗址中就已发现了原始腰机的饰件,这也是目前所知中国发现最早且最为完整的织机构件(图 1-1)。根据有关专家复原,这是一种由经轴、提综杆、卷布轴等部件构成的原始织机,织机在使用时固定在织工的腰和脚上,利用手提综开口织造,可以生产平纹织物。可见早在原始社会时期,杭州地区就已经有了较为先进的纺织生产技术。

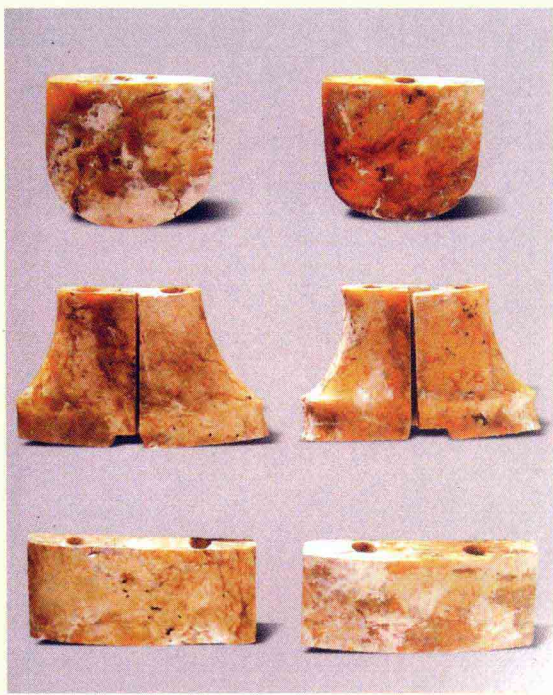

图 1-1 原始腰机部件

春秋时期,越王勾践为复国灭吴计,“省赋敛,劝农桑”,并且“身

自耕作,夫人自织”,以发展农桑生产。地处钱塘江两岸的杭州地区因气候温和、土质肥沃而蚕桑业兴盛。

自汉至魏晋南北朝,杭州的丝绸生产历代都有所发展,特别是南朝历代都比较重视蚕桑丝绸生产,南齐时建德县令沈瑀规定“男丁种桑十五株,女丁半之”,在他的倡导下,“人咸迎悦,顷之成林”〔1〕。然而,杭州丝绸生产真正的发展,是从隋唐时期开始的。隋开皇九年(589),隋文帝杨坚的军队南下打败了偏安于江南地区的陈朝,结束了中国南北地区长期分裂的局面,全国复归一统。就在这一年,朝廷废钱唐郡为杭州,“杭州”这个名字第一次出现在了历史上。两年后,“周三十六里九十步”的杭州城依凤凰山筑成,而后连通南北的京杭大运河的开凿,使“水居江海之会,陆介两浙之间”的杭州一跃成为东南都会。《隋书·地理志》载:杭州“川泽沃衍,有海陆之饶,珍异所聚,故商贾并辏”。此时杭州的丝绸生产虽还不甚发达,但经济文化的迅速发展却为丝绸业今后的辉煌打下了基础。

到了唐代,杭州的丝织业开始崭露头角。由于安史之乱使传统的丝绸产区——中原地区的丝绸生产遭到严重破坏,而杭州却因偏安一隅而受影响甚小,故丝织业在此得到了长足发展,绫、纱等轻薄织物成为杭州的拳头产品。大诗人白居易在《杭州春望》一诗中赞云:“红袖织绫夸柿蒂,青旗沽酒趁梨花”,并注“绫为杭

图 1-2 唐代绫织物细部

〔1〕 杭州丝绸控股(集团)公司:《杭州丝绸志》,第 57 页,浙江科学技术出版社 1999 年版。

州所出,柿蒂花者更佳”,将“柿蒂绫”与杭产名酒“梨花春”并称,可见柿蒂绫是当时杭产的名品之一。而其中白编绫、绯绫、纹纱等更是被列为贡品(图1-2),只是织锦生产却不见于当时的记载,成都仍是当时全国的织锦中心。

唐朝末年,藩镇割据,曾做过盐贩、行伍出身的临安人钱镠据有杭州,并以此为都城建立起了吴越国(图1-3 钱镠像)。吴越地处闽、越之间,国力并不强大,然而统治者“善诱黎氓”,积极发展生产,以供贡大国,而丝绸是其中最为重要的产品之一。史载“吴越境内,绫绢绸绵,皆余

图1-3 钱镠像

教人广种桑麻”,丝织业也得到了飞速发展。吴越小朝廷在杭州设立了官营织造工场,其规模在后晋天福年间达到“锦工三百余人”,杭州的织锦业从此发展起来。钱镠荣归故里时,在家乡“山林皆覆以锦”,而发达的官营织造除供吴越统治者享用外,每年还要生产大量的丝绸以贡纳给中原王朝。据载,当时进贡给北宋朝廷的丝绸产品就有“锦绮二十八万余匹,色绢七十九万七千余匹”,足可见丝织业的盛况。

经过吴越国七八十年的经营,杭州所在的江南地区在北宋时逐渐成为全国三大丝绸产区之一。熙宁十年(1077)两浙地区夏秋两税收罗、绢、绫和绸等丝织品就达二十六万多匹,而朝廷也一度在杭州设有“织室”、“造作局”,并命“岁市诸州丝给其用”。南宋迁都杭州后,少府监下属的文思院、绫锦院、染院等官营织造机构,也都随之南迁杭

州,仅设在武林门外的绫锦院一处就有织机三百多张,工匠数千人。北方大批官商巨室和市民工匠的南迁,也促进了民间的丝绸生产与贸易的兴盛。《梦粱录》所载淳祐年间杭城直接出售丝绸及丝绸半成品的店铺有局前刘家、清坊顾家彩帛铺等九间,而出售丝绸相关产品的店铺则有十九间^[1]。杭州每年和买(政府向民间预购绸绢)及夏税须交绸、绢、绫等税共十万零五千五百四十疋、绵五万九千两^[2]。可见杭州丝织生产的繁盛,而其内部的分工也更为细化。

元代杭州地区的丝绸生产虽然不及南宋时的盛况,但仍然有相当的规模。在元兵攻陷杭州的第二年(1278),朝廷就“诏行中书省左丞忽辛兼领杭州等路诸色人匠,以杭州税课所入,岁造绾段十万以进”^[3],而朝廷亦在杭州设有织染局,集中大批工匠织造各种产品以供朝廷享用。马可波罗曾在其游记中记载当时杭州城中的大多数人因为本地“出产大量的绸缎,还有商人从他省运来绸缎,故时常穿着绸缎衣服”^[4](图1-4)。然而到元末时,杭州屡遭兵祸、火灾,丝织业也因此逐渐衰落。

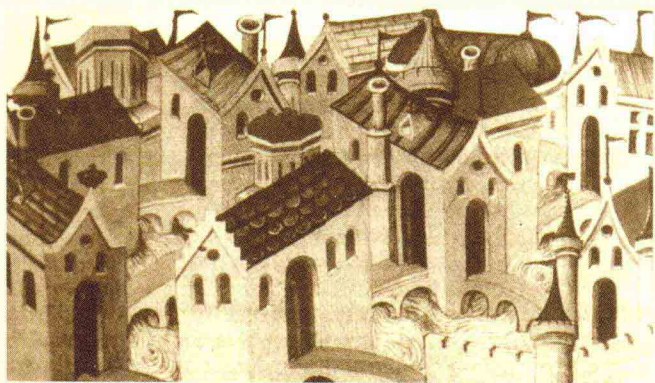

图1-4 欧洲人想象中的杭州

- [1] 吴自牧:《梦粱录》卷13,第106-107页,中国商业出版社1982年版。
[2] 杭州市档案馆:《杭州市丝绸业史料》,第2页,内部资料1996年版。
[3] 《元史》卷10《本纪第十·世祖七》,第215页,中华书局1976年版。
[4] 李季译:《马可波罗游记》,第239页,上海亚东图书馆1936年版。

朱元璋建立明朝后,采取了一系列恢复生产的措施,下令“凡民田五亩至十亩者,栽桑、麻、木棉各半亩,十亩以上倍之”〔1〕,杭州丝绸业因而开始复苏。洪武二年(1369)朝廷下令在凤山门内朱家桥斯如坊建立杭州织染局,永乐年间又在涌金门内建立新局,民间也称它为“红门局”。后旧局渐废,所有工料并归新局,其生产规模宏大,岁造缎匹可达 3694 匹,闰年更要加织 165 匹。〔2〕

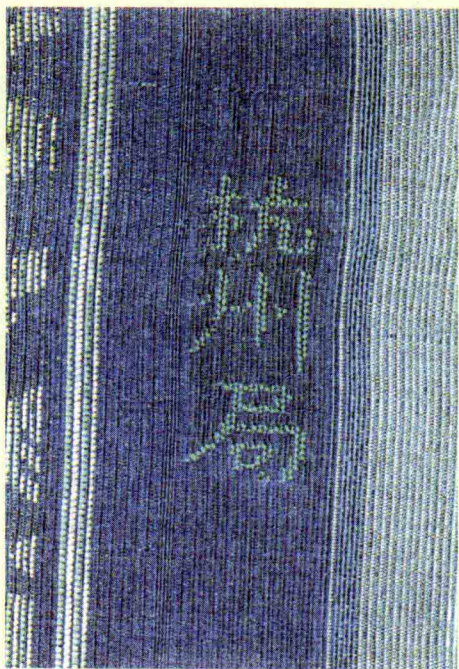

图 1-5 明代织物上的杭州织造局款

(图 1-5)隆庆年间,又在积善桥改赵文华宅为新局,“督织岁造于此”。另一方面,杭州民间的丝织业也得到较快发展,形成了相对集中的丝织专业区,所谓“业绸者居城东北隅也”,并且形成了拥有生产资料的机户和出卖技能劳力的织工所构成的雇佣关系,一度衰落的丝绸业重现繁盛。

清袭明制,恢复因战乱而“局房倾毁,机户逃亡殆尽”的杭州织造局。顺治四年(1647)修整完工后,新造织染局东西二府,并总局、机库等房 302 间,修理旧机房 95 间。下属有内造织局、外造织局、纺局和染局四局,其中内造织局为管理机构,而其余三处则为织染工场,其规模大大超过了前代,与江宁、苏州的织造局合称“江南三织造”,专为

〔1〕《明史》卷 78《食陵二》,第 1894 页,中华书局 1974 年版。

〔2〕袁宣萍,徐铮:《浙江丝绸文化史》,第 102 - 103 页,杭州出版社 2008 年版。

朝廷生产数量浩大的上用缎匹(图1-6)。与发达的官营织造相应,杭州民间的丝织业也很兴盛,忠清巷(今新华路)、东园巷和艮山门一带,丝织业相当发达,机

图 1-6 清代杭州织造生产的织物

杼之声,比户相闻。在最为鼎盛的乾嘉年间,丝织机的总数至少在万台以上^[1],而所产的杭绸、杭罗、杭纺等名品更是名扬国内,畅销不衰。

可以说,历经千年兴衰,朝代更替,杭州确立了其丝绸主要产区的地位,无论是生产技术还是丝绸品种都在国内处于领先水平,这为像景织物在近代的诞生和发展奠定了深厚的基础。

西方的技术革新与像景生产

近代以前,中国的丝织技术一直处于世界领先水平。早在初唐时,就已经出现了使用线制花本来储存织造程序的束综提花织机,它的提花原理是用一根花本横线来储存一梭纬线的提花信息,花本中的直线越过横线表示要提升,反之不提升。在织造时拉花工一根接一根地拉动横线,就可以将编织在花本上的全部信息转移到织物上,形成图案。明清时盛行的花楼织机就是在此基础上发展起来的(图1-7)。从出土文物来看,这种织机已经能够生产几乎当时所有的提花丝织

[1] 范金民,金文:《江南丝织史研究》,第201页,农业出版社1995年版。

品,然而因为需要人工挽花结本,织造时还要两人配合,费时费工,表现逼真细腻的风景照片、人物肖像也很有难度。

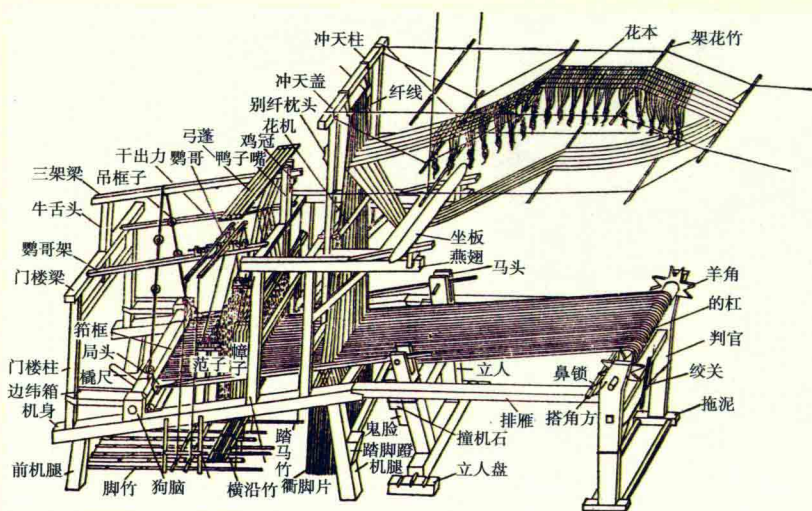
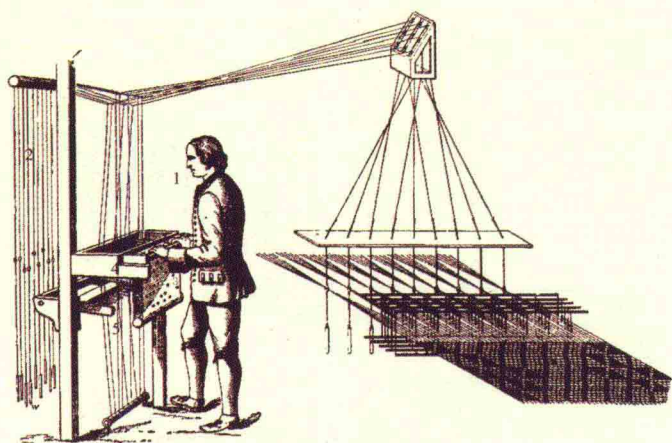

图 1-7 大花楼织机结构图

转机出现在十八、十九世纪之交的欧洲。大概在 12 世纪的时候,束综提花机经由西西里和威尼斯传入欧洲,经过长期发展,到 18 世纪时欧洲的提花织造到达了顶峰。为了提高生产效率,欧洲人开始尝试在束综提花机上进行各种各样的机械化试验,而来自印度的丝绸贸易则成为织机机械化的推动力。1687 年,一个名叫约瑟夫·麦森 (Joseph Mason) 的英国人申请了专利,虽然他的发明并不实用,但这是最早进行的提花织机机械化尝试。第一个被普遍认可的提花机械装置是由一位名叫巴斯勒·布雄 (Basile Bouchon) 的法国人于 1725 年根据挑花结本手工提花机的原理发明的,这种装置主要由吊综、尾综、纹纸、纹针盒和梳状杆五个部分组成,主要通过穿过纹针针眼的吊综来直接控制经线的提升 (图 1-8)。1728 年,法尔孔 (Falcon) 改善了布雄的发明,增加了数排纹针,用打孔卡纸取代了打孔纸,并把它们边对边连接起来,使每一张卡纸代表一梭纬线要选择的纹针,从而简化了花

1 吊综 2 尾综 3 纹纸 4 纹针盒 5 梳状杆

图 1-8 布雄发明的提花机械

样替换操作,但纸仍需要用手持打孔板正对着压动纹针。到了 1745 年,雅克·沃康松(Jacques de Vaucanson)又将纹针盒置于织机的顶上,去掉了吊综和尾综,将打孔卡纸围绕在一个滑行的滚筒上选择纹针。〔1〕

可见在当时很多关键性的设想已部分进入实践,当代提花机的雏形在原理上已经具备了。而成功综合前人实验中所有合理的成分,制造出一台能够实际操作、结构合理、方便易行的新织机的是法国人约瑟夫·贾卡(Joseph Marie Jacquard)(图 1-9),他于

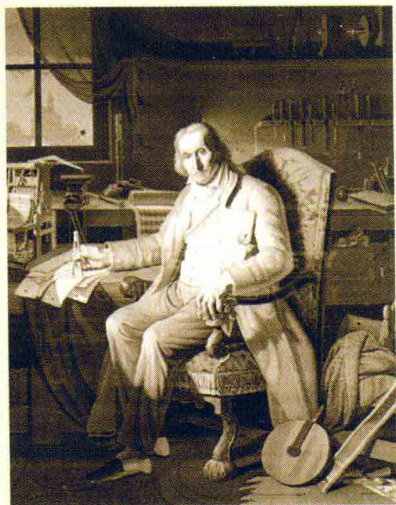

图 1-9 贾卡肖像

〔1〕 罗群:《贾卡织机——古代束综提花机与电力提花机的桥梁》,《丝绸》2005 年第 4 期。

1752年出生于里昂一个丝织世家,父亲是一个拥有7台织机的丝绸作坊主。20岁时他继承家业,却把全部精力放在如何改进提花机上,以致陷入财政匮乏的境地。1789年爆发的法国大革命在几年后波及里昂,作为一个保皇分子,贾卡不得不中断他的研究工作,逃离家乡。1796年贾卡重返里昂,依靠寻找其他工厂主的资金援助来继续他的提花机改进工作。在埋头苦干了若干年后,终于发明了一种新型的提花机,大大提高了织造效率,他也因此在1810年被拿破仑授予骑士十字勋章。〔1〕

应该说,这种由踏板控制的自动提花开口机械是对沃康松提花机的完善。他将提花装置置于织机顶部,由滚筒、纹板、纹针、铁片、翻花针、钩子和踏板连接绳等几个部分构成。首尾相接的纹板套在方形滚筒上,而滚筒则安装在小车上,当踏板上松开时,小车在重锤的作用下向右滑动,滚筒压住纹针,当纹板上有孔时,纹针不动,钩子仍穿在铁片内;当纹板上无孔时,纹针被推动,它再将钩子推离铁片。此时再踏下踏板,通过杠杆提升铁片,将落入铁片中的钩子全部提升,钩子下方则挂有连接综丝的通丝,从而将穿入对应综眼的经线提升。随后踏板拉动小车向左移动,推离铁片的纹针复位,接着在翻花钩子的作用下“滚筒”翻转四分之一,下一块纹板被置于纹针的正面,铁片到达最高点形成一个提花开口,这样每一次踏下与放开踏板就产生一个提花开口。〔2〕

“冲孔纹板”系统是贾卡织机的核心技术,配上用竖针管理经丝的提花龙头,即可实现机械提花的程序。这一今天貌似简单的技术,实际上将原来必须由人工来拉花的过程真正机械化了,它的发明,大大简化了提花工艺,减少了劳动用工,使批量生产提花绸缎成

〔1〕 袁宣萍:《像景织物的起源与流布》,《丝绸》2007年第8期。

〔2〕 罗群:《贾卡织机——古代束综提花机与电力提花机的桥梁》,《丝绸》2005年第4期。