

中国宋锦

钱小萍 著

宋锦

苏州大学出版社
SOOCHOW UNIVERSITY PRESS

中国宋锦

钱小萍 著

苏州大学出版社
SUZHOU UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

中国宋锦 / 钱小萍著. —苏州: 苏州大学出版社,
2011. 12
ISBN 978-7-81137-647-0

I. ①中… II. ①钱… III. ①锦 - 历史 - 苏州市 - 宋
代 IV. ①TS146.8-092

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 278890 号

著 者 钱小萍
责任编辑 阮晓勇
装帧设计 吴 钰
出版发行 苏州大学出版社
地 址 苏州市十梓街 1 号
邮 编 215006
电 话 0512-65225020 67258815(传真)
网 址 <http://www.sudapress.com>
印 刷 扬中市印刷有限公司
开 本 640 mm × 960 mm 1/16 印张 12 字数 161 千
版 次 2011 年 12 月第 1 版
2011 年 12 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-81137-647-0
定 价 32.00 元

版权所有 侵权必究

序 一

《中国宋锦》是钱小萍同志继《中国传统工艺全集·丝绸织染卷》之后的又一力作，也是传统手工技艺领域由代表性传承人亲自执笔，自家人写自家事的难能可贵的一部丝绸专著。

我和小萍同志相识多年。她的一系列卓越成就，诸如人造血管的创制、苏州丝绸博物馆的创建以及古丝绸文物珍品的复制，令人敬佩；也让我确信，她是一位说到做到、总能把事情做到最好的专家，是一位在传统工艺研究保护事业中能信得过、能在真正的意义上引为同志的合作者。正因如此，1995年我和谭德睿先生筹划《中国传统工艺全集》编纂工作时，不约而同地认定小萍同志为《丝绸织染卷》主编的最佳人选，并努力说服她接受了这一她在当初多少有点勉为其难的编写任务。

那本书，她写得很辛苦。从1997年启动到2004年完稿，整整八年，她从搜集资料、考订文献、采访艺人、析解工艺到撰写、编校和审定来稿，事事躬亲，一丝不苟。近百万字的大部头著作三易其稿，最后一稿是在病中躺在床上勉力完成的。那部专著全面、系统地阐述了我国丝绸织染技术，尤以翔实周详的工艺分析见长。人们可以按照书中的叙述，完整地复原各类丝

绸的织造。这就为中国丝绸织染留下了一部真实可靠、有确切科学依据的历史性文献,为它的保护传承作出了重要贡献。

《中国宋锦》是《中国传统工艺全集·丝绸织染卷》一专章。钱小萍同志早年便与宋锦有过渊源,对它有相当的了解。为了写好这一专章,她分析了尚存的不少宋锦织物残片,对织机、纹样及其赋存状况作了详细的调查。她既为宋锦的辉煌感到骄傲,也为它的沦落心生悲怆。通过专章的写作,她更坚定了要为宋锦传承发展尽心尽力的决心,在好几次见面和信札来往时都谈到了这一心愿。

作为三大名锦之一的宋锦,进入国家级非物质文化遗产名录本是顺理成章之事。但好事多磨,其间也有过些许周折。在苏州市文化主管部门和众多专家的共同努力下,2006年6月,经国务院批准,宋锦正式列入了第一批国家级非物质文化遗产名录。之后,钱小萍也顺理成章地被命名为宋锦的国家级传承人。几位老艺人都年逾九旬,宋锦的保护传承便历史地落到了小萍同志的肩上。也正是在这样的情况下,由沉甸甸的使命感和责任感所驱动,《中国宋锦》这部著作历时经年而终告完成。其间的艰辛,只有钱小萍本人和她的无条件支持者金振明先生最最清楚。

钱小萍是幸运的。少有人能在一系列卓越成就之后,于耳顺和古稀之年又接连出版两部有重要学术价值的大作。累并快乐着,这就是钱小萍事业成功、生活幸福的锦样人生。

宋锦是幸运的。在众多传统手工技艺中,眼下还很少有哪一门技艺拥有小萍同志这样集艺人、工程师和学者于一身的代表性传承人。相信在有关部门的支持下,

她和她的弟子们定能将宋锦承传久远,并在新的历史时期
绽放现新的锦样光华。

是为序。

华觉明

(华觉明,中国科学院自然科学史研究所研究员/

中国传统工艺研究会顾问)

序 二

丝绸是中华民族对世界文明的杰出贡献。早在新石器时代的早期,中国就出现了以蚕纹为装饰主题的工艺作品。例如,1978年在浙江河姆渡遗址发现了距今6 900年前刻有4条蚕纹的象牙盅及纺织工具;1921年瑞典人安特生(Anderson)在辽宁沙锅屯仰韶文化遗址发现过大理石蚕;1960年在山西芮城县西王村仰韶文化遗址晚期地层发现了陶蚕蛹。蚕纹、石蚕和陶蚕蛹显示了中国古人对蚕的巫术崇拜,到了商代就成为祭祀蚕神的习俗。

1958年,在浙江吴兴钱山漾新石器遗址发现了一批约4 700年前的丝织品,有未碳化而呈黄褐色的绢片,已碳化但仍有韧性的丝带、丝线等。原料是家蚕丝,绢片是平纹组织,经密每厘米52根,纬密每厘米48根。1984年在河南荥阳县青台村发现藏于儿童瓮棺内包裹童尸的平纹绢和组织十分稀疏的浅绛色罗,距今约5 500年。

公元前11世纪至公元前771年的西周时期,中国已创制出丝绸中最高档的熟丝织品——锦。在辽宁朝阳早期西周墓就出土了锦的残片,经线是多种颜色的,由经线显花,故称“经锦”。据《释名》解析,锦价高贵如金,故“锦”字从帛从金。《范子计然》记载齐国锦绣,

“上价匹二万(钱),中万,下五千”,一般绢帛“匹值七百钱”。价差达15倍。《诗经·郑风·丰》:“裳锦裳,衣锦衣。”译成白话即“锦裳外面罩麻裳,锦衣外面罩麻衣”。因锦衣锦裳价贵,故用麻衣麻裳保护之。周代齐鲁等地是丝织中心。

公元前771年至公元前221年的春秋战国时期,齐鲁地区先进的织绣技艺逐渐向其他地区流传。今湖南长沙左家塘、湖北江陵马山等地出土的战国时期的织锦,已有两色和三色经锦,采用经丝牵彩条分区换色的方法使纹样色彩更丰富。

公元前206年至公元220年的两汉时期,织锦提花机构造和提花装造技术有了重大改进,将纹部的提花综线与地部的综片分开。西汉时120蹠的织机至后汉已简化成12蹠,织造功效大为提高。公元1世纪开通了由长安通往西域的“丝绸之路”,今在沿丝路地区出土的汉代织锦,纹样中矫健奔腾的珍禽异兽,穿插于山脉云气之中,汉体吉祥铭文嵌饰于其间,内容如“万世如意”、“长乐明光”、“昌乐”、“延年益寿大宜子孙”、“五星出东方利中国”等,积淀了汉代精神文化的丰富内涵。

公元220年,中国历史进入魏、蜀、吴三国鼎立时期。四川蜀锦是蜀国主要财源。当时曹魏和东吴都向四川购买蜀锦。在成都城南有锦官城处于流江(蜀江)南岸,用流江的水洗濯锦,其色鲜明,用他江的水则不佳,故号称“锦里”。晋朝左思《蜀都赋》描写成都“阆阆之里,伎巧之家。百室离房,机杼相和。贝锦斐成,濯色江波”,可见晋朝成都蜀锦生产的兴盛。由三国至晋南北朝及隋唐,蜀锦都是中国最重要的织锦;北朝时期由于不同民族、不同文化间交流频繁,中国织锦在图案风格和组织结构上都出现了历史性的重大变化。在纹样

风格上,由汉代的动势平衡过渡到静势的对称,动物造型不再是汉代的气势奔腾,而转趋于安详温驯,居守于几何格架之内。在织锦的组织结构上,自西周经春秋战国、两汉、三国、两晋的1260余年中(公元前841年—公元420年),一直都以沿用三枚经重平组织显花为主,统称“经锦组织”。20世纪90年代先后在新疆天山东部库鲁克塔山南麓的营盘、塔里木盆地东南部、阿尔金山北麓的且末扎滚鲁克和楼兰、吐鲁番阿斯塔那等地的魏晋时期墓葬中发现了由纬线起花的纬锦,组织为纬重平组织,这类纬锦大概是当地人受地中海一带1:1平纹毛笏组织物的启发,将中国传统经锦的经线和纬线进行了置换,从而创造出纬线起花的纬锦。到公元7世纪初唐代初年,纬锦就在中国内地流行。此时益州大行台窦师纶亲自创制了一批划时代的蜀锦纹样,成为唐高祖、太宗时期的标准织锦样式。唐张彦远在《历代名画记》卷一〇中记载窦师纶封陵阳公,“敕兼益州大行台,检校修造。凡创瑞祥、宫绶,章彩奇丽,蜀人谓之陵阳公样……高祖太宗时,内库瑞锦对雉、斗羊、翔凤、游麟之状,创自师纶,至今传之”。文中提到的织锦纹样,在西北丝绸之路沿线出土和在日本正仓院保存的唐代绫锦中,都能见到其气势恢宏的风貌。蜀锦被称为中国织锦的第一座里程碑。

公元10至13世纪,中国封建社会趋向没落,西北和东北游牧民族契丹、党项、女真等族威迫中原,北宋政府每年向各地征收大量丝绸布帛,向契丹纳贡。现今考古工作者在中原地区除湖南衡阳何家皂北宋墓外,几乎没有发现北宋高级丝绸文物,而在当时的辽地,则有大量出土。北宋在少府监下辖有绫锦院、内染院、文绣院;另在开封、洛阳、润州(江苏镇江)、梓州(四川三台)设

有绫锦院、绣局、锦上添花院等工场；在成都设有转运司、茶马司锦院。到南宋，丝绸业中心在江南官营的杭州、苏州、成都三大锦院，雇工匠各数千人。宋代每年按品级分送百官臣僚袄子锦，分为七等，有翠毛、宜男、云雁细锦、狮子、练雀、宝照大花锦、宝照中花锦。另外有倒仙、球路、柿红龟背、锁子诸锦，及在上元节穿的灯笼锦（又名天下乐锦）。陆游《老学庵笔记》卷二记载其他四时节日穿用的花样：“靖康初，京师织帛及妇人首饰衣服，皆备四时。如节物则春幡、灯球、竞渡、艾虎、云月之类，花则桃、杏、荷花、菊花、梅花，皆并为一景，谓之一年景。”宋代文献中谈到的织锦纹样，因出土和传世宋锦很少，如今在宋锦上已难见到，但在宋代其他丝织物如绫、绢、纱中还能见到一部分。而在明清锦绫中，则能大量发现，它们的风格已在隋唐织锦纹样的基础上，融入了写生的手法，形成了既有写实味又有装饰味的独特风格，这种装饰风格一直为明清时期全面传承，并一直传承到现代。明董其昌在《筠清轩秘录》卷下说：“宋之锦样，则有刻丝作楼阁者、刻丝作龙水者、刻丝作百花攒龙者、刻丝作龙凤者、紫金阶地者、紫大花者、五色簪文者（一名山和尚）、紫小滴珠方胜鸾鹊者、青绿簪文者（一名阁婆，一名蛇皮）、紫鸾鹊者（一等紫地紫鸾鹊，一等白地紫鸾鹊）、紫白花龙者、紫龟纹者、紫珠焰者、紫曲水者（一名落水流）、紫阳荷花者、红霞云鸾者、黄霞云鸾者（一名绛霄）、青楼阁者（阁一作台）、青天落花者、紫滴珠龙团者、青樱桃者、皂方团白花者、褐方团白花者、方胜盘象者、球路者、衲者、柿红龟背者、樗蒲者、宜男者、宝照者、龟莲者、天下乐者、练鹊者、方胜练鹊者、绶带者、瑞草者、八花晕者、银钩晕者、细红花盘雕者、翠色狮子者、盘球者、水藻戏鱼者、红遍地杂花者、红遍地翔鸾

者、红遍地芙蓉者、红七宝金龙者、倒仙牡丹者、白蛇龟纹者、黄地碧牡丹方胜者、皂木者。”宋锦花色繁多，反映出品种设计和挑花技术及提花工艺的划时代进步。

宋代织锦的组织大体有如下几种类型：

1. 暗夹型三枚斜纹重纬组织，这是隋唐以来的传统织物组织。如新疆阿拉尔出土的北宋簇四盘雕纹锦袍。

2. 由暗夹型三枚斜纹演变到五枚缎纹并有一组夹经向地结型过渡的组织。这种锦在辽耶律羽之墓多有出土，如雪花球团窠云鹤纹锦、宝阶地团窠云鹤纹锦、锁甲地对鸟纹锦、雁衔绶带纹锦、飞雁纹锦等。

3. 织物表面以纬线显花，反面与其他纬锦相同，包括斜纹纬浮锦，如耶律羽之墓的卷草团窠八瓣宝花纬浮锦、花鸟团窠四鹤纬浮锦及缎纹纬浮锦（如方胜麒麟纬浮锦）。

4. 妆花锦，由缂丝通经断纬的织法运用到织锦上来的织法，花纹用挖梭挖织，但在织物背面浮挂而不形成担扣背，如耶律羽之墓出土的杂花对凤妆金银锦。

公元 10 至 13 世纪织锦技艺的成就不但影响到明清，而且影响到现代。

明清时期江南三织造生产宫廷所需龙袍及铺陈锦缎，工技达手工丝绸艺术的最高峰，品种花色都在宋锦基础上进一步发展。明朝南京所生产的云锦，以气魄宏壮、金碧辉煌为特色，著名品种如妆花缎、织金缎，技艺均传承于辽宋。而苏州所生产的重锦、宋式锦、匣锦的织物组织和纹样风格，更保持两宋遗风；至清康熙年间，还有人从泰兴季氏处购得《淳化阁帖》10 帙，揭取其上宋裱织锦 22 种，交苏州机房模取花样进行生产。20 世纪 50 年代初，我到京、苏、沪、杭调查丝绸品种纹样设计

情况,在苏州看到宋锦、缂丝、织金缎、妆花缎、漳绒、天鹅绒、金彩缎、高丽纱等传统品种都在生产,还看到工人在石元宝上将绸缎研光的情况。而苏州东吴、振亚等丝绸厂,则用铁木提花机生产蚕丝及人造丝等现代产品。振亚绸厂生产的文华缎、月华缎、物华缎,都是用经丝牵彩条的方法在彩条上提花,这种工艺在宋代锦被上也采用。总之,宋锦是我国织锦工艺由传统过渡到现代的桥梁,也是中华丝绸科技艺术发展史上的第二座里程碑。把宋锦的发展写成历史,是今天丝绸生产研究领域的一项光荣任务。

苏州丝绸博物馆的创建者、国家级丝绸专家钱小萍教授,毕生从事丝绸织物设计和研究工作,她先后设计丝绸新品种 50 余种,先后获全国优秀新品种奖和国家金龙奖。以她为首与上海胸科医院医生合作发明的“机织涤纶毛绒型人造血管”,被医学界誉为我国第二代人造血管,1983 年获国家三等发明奖,1986 年又获第十四届日内瓦国际发明和新技术展览会镀金牌奖及布鲁塞尔尤里卡银质奖。钱小萍教授对传承发展传统丝绸文化充满无比热情,从 20 世纪 60 年代就致力于恢复宋锦科技艺术的研究和实践,一方面从事苏州传统丝绸品种的创新和开发,一方面呕心沥血奔走号呼,为创办我国第一所丝绸博物馆而奋斗。20 世纪 60 年代,我带领中央工艺美术学院学生到苏州丝绸研究所实习,钱小萍教授在百忙中为学生义务讲课,细心讲述织物组织和纹样设计的关系。当年我在校友吴平小姐家见到我国著名蚕丝专家、苏州丝绸工学院副院长费达生先生,一提起钱小萍,费院长就赞不绝口,说:“钱小萍是我们学校的骄傲!”有一次钱小萍教授在一个雨天的夜晚来找我商谈筹建苏州丝绸博物馆的事,她的衣服已被雨淋湿,空

着肚子还没有吃晚饭。她就是这样不辞劳苦,孜孜以求,白手起家,感动了丝绸界同仁和各级领导,终于在苏州创建了一所既有收藏、陈列、宣传、研究功能,又有生产、复制、经营和旅游功能的丝绸博物馆,并建立了中国织绣文物复制中心。她亲自带领年轻的技术人员,到古代丝绸文物出土的地点,对出土丝绸文物进行鉴定和分析,在此基础上进行科学复制。其复制品不但形似,而且神似。复制的先秦两汉及隋唐丝绸文物珍品,分别获得了文化部颁发的科技进步三等奖和一等奖。现在由钱小萍所著的《中国宋锦》即将出版,这是毕生献身于苏州丝绸事业的中国第一流丝绸专家钱小萍教授的又一巨大成就和贡献,敬写序为贺!

黄能馥于清华大学

(黄能馥,清华大学美术学院教授)

前言

中国丝绸历史源远流长。早在 5 000 多年前,我国已经开始对野蚕进行人工驯化,懂得利用桑树叶喂养家蚕,使之结出桑蚕茧,抽出性能优良的桑蚕丝。桑蚕丝具有纤细、光滑、透气且有韧性和弹性等特点,是所有纤维中最好的纺织原料,故被誉为“纤维皇后”。利用桑蚕丝织成的各种不同类型的美丽丝绸,不但穿着舒适,而且对皮肤有天然的保护作用。所以它一经问世,就为世人所钟爱。自古以来,我国即为世界公认的丝绸的发源地。栽桑、养蚕、缫丝、织绸是我国对世界文明的巨大贡献。

人们提起丝绸,就会对它产生一种梦幻般的遐想。它时而象征着轻柔、飘逸,时而象征着光滑、透明,时而象征着富丽、华贵,时而又象征着高雅、庄重。丝绸品种丰富多彩,设计和加工工艺精妙绝伦,充分体现了中国人民的智慧和创造力。丝绸产生了缤纷的美,丝绸融汇了浩瀚的文化。这一切都说明中国的丝绸不但历史悠久,而且内涵丰富。

丝织工艺经过漫长的发展,不断丰富和完善。迄今为止,丝绸的品种类别大致可分为十四大类:即绫、罗、绸、缎、锦、纱、绉、绢、绺、绮、纺、绒、葛、呢等。在各类丝绸中,要数“锦”类品种(统称织锦)结构最为复杂、花色

最为丰富、工艺最为精湛，价格也最为昂贵。它是丝绸中最美丽、华贵的品种，古代就有“织采为文，其价如金”之说。数千年来，随着科技的不断进步，每一个朝代在织物结构、图案风格和加工工艺等方面，都必然会打上这个时代的烙印，因而就有最早的楚锦与后来的汉锦、唐锦、宋锦、元锦和明锦等织锦之间的区别，但它们之间又互为联系，相继发展，自成体系。

本书所详述的宋锦就是中国织锦中的一个品种。中国有“三大名锦”和“四大名绣”，宋锦与蜀锦、云锦并称为“三大名锦”。由于近数十年来宋锦濒于衰落，因此人们对于“三大名锦”中的云锦、蜀锦尚有所知，而对宋锦却十分陌生。

为了让人们对中国宋锦有较全面的了解，本书对织锦的起源、形成以及各个朝代织锦的发展与演变均作了粗略的描述，尤其对“三大名锦”的概念以及它们之间的内在联系及其区别也首次在书中作了研究分析，以释解人们也许会混淆的一些概念。

本书主要对宋锦的形成和兴起，宋锦的时代背景，宋锦的风格特点、结构和工艺技术等方面作了较为全面和系统的论述。同时围绕着宋锦在苏州的繁荣，后来在苏州的衰落，以及宋锦的现状，又作了详细的介绍。

可喜的是，当今宋锦和蜀锦、云锦一起均被列为人类非物质文化遗产代表作，作者则被评为“宋锦技艺”的首批国家级传承人。为使这一人类非物质遗产得到很好的保护和传承，一生都在古今丝绸领域耕耘、尤其是对中国织锦作过深入研究的本人，自觉更有责任要将所掌握的有关宋锦的一切知识加以总结、概括，撰写到本书中去。如本书详细深入地阐述了“巧妙的宋锦组织结构”、“精湛的传统宋锦制作技艺”以及“独特的宋锦艺

术风格”等,并突出阐明了宋锦的历史价值、科学价值、艺术价值和应用价值。同时更是对自己多年来在宋锦织物设计和工艺技术研究方面所积累的经验 and 技巧毫无保留地进行了详述,尤其是最后一章“宋锦的保护、传承和创新”,均是我亲身的体会与感受,这对推动宋锦事业的发展将具有积极的意义。

钱小萍于美国洛杉矶

目 录

前言 • 1

第一章 源远流长的中国织锦

先秦和两汉时期的织锦 • 1

隋唐时期的织锦 • 8

宋元时期的织锦 • 14

明清时期的织锦 • 17

第二章 宋代织锦的形成和兴起

宋代的社会背景 • 20

宋锦的形成和兴起 • 21

宋锦在苏州的繁荣 • 22

清代的苏州织造局 • 31

第三章 宋锦与蜀锦、云锦及其他民族织锦

宋锦简介 • 34

蜀锦简介 • 38

云锦简介 • 43

宋锦、蜀锦和云锦的主要区别 • 47

民族织锦 • 48