

中国手艺人丛书

潘鲁生 主编

李佳◎著

江苏南京云锦·金文

海天出版社(中国·深圳)

国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

SHOJYREN

中国手工艺传承人丛书

潘鲁生 主编

李佳◎著

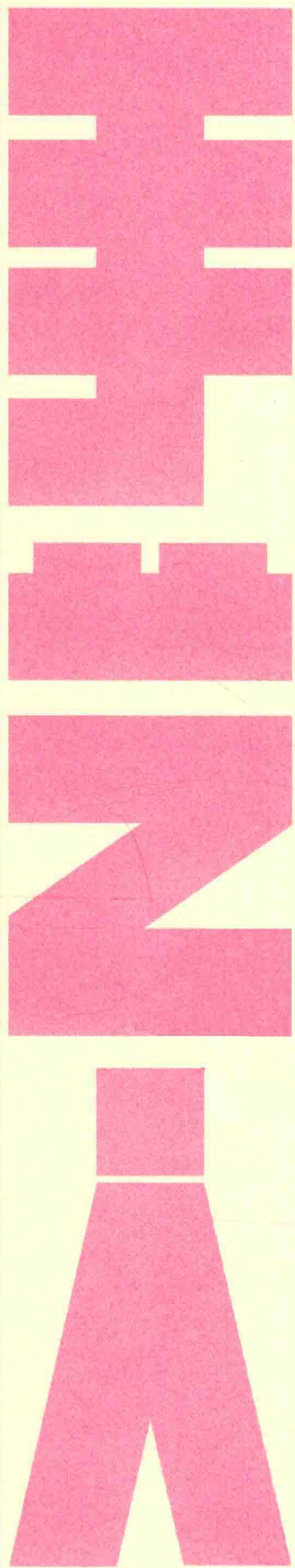
海天出版社（中国·深圳）

江苏南京云锦·金文

● 国家出版基金项目

● 『泰山学者』建设工程专项经费资助项目

● 深圳市文化创意产业发展专项资金资助项目

国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

SHIYI REN

图书在版编目 (CIP) 数据

江苏南京云锦：金文 / 潘鲁生主编；李佳著. —
深圳：海天出版社, 2017.6
(中国手工艺传承人丛书)
ISBN 978-7-5507-1971-2

I. ①江… II. ①潘… ②李… III. ①金文—生平
事迹 IV. ①K825.72

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第091395号

江苏南京云锦·金文

JIANGSU NANJING YUNJIN JIN WEN

出品人 聂雄前
项目负责人 于志斌
责任编辑 杨月进
责任校对 黄海燕 万妮霞
责任技编 梁立新
封面设计 惠 岩
装帧设计 惠 岩
排版制作 深圳斯迈德设计
smart 0755-83144228

出版发行 海天出版社
地 址 深圳市彩田南路海天综合大厦 (518033)
网 址 www.htph.com.cn
订购电话 0755-83460397 (批发) 0755-83460239 (邮购)
排版制作 深圳市斯迈德设计企划有限公司 (0755-83144228)
印 刷 深圳市华信图文印务有限公司
开 本 889mm×1194mm 1/16
印 张 14.25
字 数 253千
版 次 2017年6月第1版
印 次 2017年6月第1次
定 价 288.00元

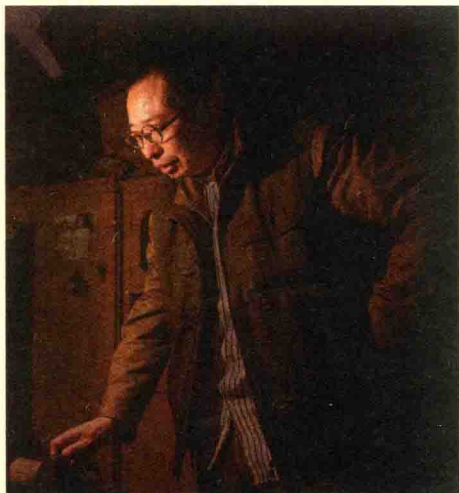
海天版图书版权所有，侵权必究。

海天版图书凡有印装质量问题，请随时同承印厂联系调换。

中國手藝傳承

高連甲

主编简介

潘鲁生，1962年生。艺术学博士、国家二级教授、博士生导师。现任全国政协委员、中国文学艺术界联合会副主席、中国民间文艺家协会主席、山东省文学艺术界联合会主席、山东工艺美术学院院长。系中央直接掌握联系的高级专家、中国文化名家暨全国宣传文化系统“四个一批”人才、享受国务院政府特殊津贴专家、“泰山学者”特聘教授、中国美术家协会工艺美术艺委会主任、教育部高等学校设计类专业教学指导委员会副主任、国家非物质文化遗产保护工作专家委员会委员。

开展民艺研究与保护实践，推进大学民间文艺传承。率先提出“民间文化生态保护”理念，组织实施“民间文化生态保护计划”，出版《民间文化生态调查》，抢救整理民间美术手工技艺120余项。主持国家社科基金艺术学重大招标项目及中宣部、教育部、文化部大型课题，构建中国“民艺学”学科体系，出版《民艺学论纲》等学术专著，参与编纂《中国民间美术全集》，提出发展“农村文化产业”、构建中国“手工艺学”等命题，研究成果填补专业领域空白。创办中国民艺博物馆，将数十年来收集的民间美术藏品向社会常年免费开放。创建“中国民艺国际视频网站”，在中国美术馆举办“手工艺农村——山东农村文化产业调研成果展”，致力于传承、推广民艺文化。先后荣获中宣部精神文明建设“五个一工程”奖、“国家社会科学基金项目优秀成果”一等奖、首批“全国非物质文化遗产保护先进工作者”“中国文联文艺评论奖”一等奖，获评“上海世博会先进个人”，多次受党中央、国务院表彰。

李 佳

李佳，1978 年生于山东省青州市，2000 年毕业于陕西师范大学工艺教育专业，2005 年毕业于东南大学，获艺术学专业硕士学位，2005 年于南京工业职业技术学院动画设计专业任教至今。

作者简介

中国手工艺传承人丛书

国家社科基金艺术学重大项目

“城镇化进程中民族传统工艺美术现状与发展研究”子项目

顾问 张道一
主编 潘鲁生
统筹 尹昌龙 李 新
常务副主编 董占军 唐家路 赵 屹
副主编 孙 磊 殷 波 徐 磊

编委（以姓氏笔画排序）

王 任	王承利	田 源	田伟玲	付德雷	乔 凯	刘 燕
孙 磊	孙明洁	杜 莹	李 佳	李 炎	李 楠	李 新
李志鹏	杨传杰	宋 鲁	张传寿	张爱红	明 娜	呼斯乐
赵 屹	荣 新	胡雪涛	要文瑾	贺美艳	袁 硕	莫秀秀
顾群业	徐 磊	殷 波	高纪洋	唐家路	黄永健	常瑞红
董占军	韩 明	惠 岩	路 琼	潘鲁生	薛 坤	

编 务 杨月进 张传寿
摄 影 徐延昭 王子良
封面设计 惠 岩
装帧设计 惠 岩

前言

手工艺传承文化

中国手工艺传承人丛书

手工艺原本就是我们日常生活的一部分。居家过日子的家什物件儿、女儿出嫁的被褥衣裳、娃娃出生起即陪伴身边的虎头鞋帽、走亲访友的面花儿点心小食、祭祀丧俗的纸扎纸马，还有年节里的年画、剪纸、红灯笼……可以说，每个家庭都离不开手工艺。生活里许许多多重要时刻都有手工艺品的装点陪伴，朴素、温暖，充满情谊，包含着做事的礼仪和做人的道理。随着工业化和商品化的快速发展，传统手工艺似乎一夜间淡出了我们的生活，街头巷尾的工匠、艺人早已踪迹难觅，传统的女红绣品变成了记忆，一些宝贵的民间技艺濒临失传，人们的家庭日用品更多地依赖商场、超市中流水线生产的现成商品，传统手工艺已从热热闹闹的生活中心悄悄走向了当代生活的边缘。

今天的人们需要反省自问：是把祖辈的造物智慧、生活品质传承下去，留给子孙一个具有传统文脉、感情温度、人生道理并充满艺术之美的生活世界，还是只余下贫瘠枯燥的数字、徽标和符号？是给在古丝绸之路即享誉世界的“中国制造”重新植入文化的芯片，注入文化创造力的灵魂，复兴中华的造物文明，还是消耗资源环境、代工生产？其实，答案不言而喻。传统手工艺是一条丰富的文化矿脉，我们应从中找回民族文化的自信，把传统造物的文脉和创造力发扬光大。

手工艺的传承和发展，要增进全社会对手工艺文化价值的认识，通过艺术、设计、教育以及我们的日用与感知，推动手工艺融入当代社会；同时，一定要牢牢守住保护与发展的根基和底线，保护好作为手工艺承载体的传承人，避免“人亡艺绝”、传承断代、文化断流的危机和困局。这也是我们编撰“中

国手艺人丛书”的初衷。

目前,从政策层面看,我国关于手艺人传承人的制度性保护与扶持在不断健全。自20世纪50年代起,在国家“保护、发展、提高”的方针下,传统手艺人社会地位和生活水平不断得到提高。1979年,轻工业部第一次授予部分传统手艺人“中国工艺美术大师”的称号,对手艺人的独特艺术成就和重大贡献给予肯定。到1997年,国务院出台《传统工艺美术保护条例》,以行政法规形式关心和支持工艺美术大师的创作。2011年,国家颁布了《中华人民共和国非物质文化遗产法》,对包括手艺人传承人在内的非物质文化遗产项目传承人在评选、认定、技艺传播、传承、法律责任等方面做出法律界定,据此我国评选出优秀非物质文化遗产项目的国家级、省级、市级代表性传承人,实现了传统非物质文化遗产传承的有效续接,使许多珍贵的、濒临失传的手艺得以留存、恢复和发展。当前,更为关键的是把这些政策落实好,有传承的措施、传承的监管、传承的教育,使那些真正的手艺人传承人真正把传统技艺传承好、发展好。

从教育角度看,对手艺人传承人的培养经历了一个转折,正走向多元化。一段时间以来,由于从父到子、从子到孙的传统生活方式、生活意识、生活习惯等因素弱化,传统手艺人传承的“师徒制”也逐渐弱化,民间传承机制在很大程度上被消解,直接导致手艺人传承的危机加剧。当前,随着非物质文化遗产保护立法,传承人保护和梯队建设开始受到重视,民间手艺人传承状况有所改善。同时,专业教育的培养也经历了一个转折。20世纪50年代,我们将“工艺美术”确定为艺术学科、专业的标准名称。1956年,中央工艺美术学院成立后,各地相继成立工艺美术院校。自1958年到1964年,成立了北京市工艺美术学校、上海工艺美术学校、苏州工艺美术专科学校、青岛工艺美术学校、河南工艺美术学校、福建工艺美术学校、河北工艺美术学校,而山东工艺美术学院的前身为“济南市工艺美术技工学校”(1973年成立),这些院校主要为工艺美术行业的发展输送人才。但自20世纪80年代以来,国内相关领域展开了声势浩大的“兴设计”“废装饰”的论争,并在1990年前后进一步波及教育领域,导致1998年《普通高等学校本科专业目录》中“工艺美术”被二级学科“设计艺术”取代,早期成立的工艺美术院校大多转型发展。到2011年,“工艺美术”专业得以恢复。目前,全国有29所高校设立“工艺美术”专业。从整体上看,行业传承、公众传习、学校教育的多元化格局正逐渐形成并不断健全。

从技术手段看,手艺人保护工作从无形走向有形,形成了多样化的保护档案

记录形式。我国自 21 世纪初全面推进非物质文化遗产保护行动，许多专家、学者及各省、自治区、直辖市文化主管机构借力现代传媒优势，利用文字、录音、影像等技术手段，通过现场记录、传承人口述、历史文献梳理等方式，加强对非物质文化遗产项目代表性传承人的抢救性保护，出版了大量著述，留存了丰富的文献信息。我们编撰的这套“中国手艺人丛书”也是国家社会科学基金项目“中国当代民间工艺美术研究”的子课题，开展了田野调研、档案记录和理论研究，并得到了深圳市文化创意产业发展专项资金、山东省艺术学“泰山学者”建设工程专项经费的支持，我们作为研究者感到十分欣慰。

应该说，手艺人传承人的保护与发展任重道远，充满机遇和挑战。构建以手艺人文化为基础、以技艺为核心、以传承人为主导的活态传承发展系统，是推动传统手艺人当代传承与创新的关键。具体来看，以手艺人文化为基础，要使传承人参与到传统节日、民俗文化、工艺传统的社会交流中来，并团结相关民间团体和研究机构展开宣传推广、传授知识技能、组织文化活动，推动建立社会公众对传统手工艺的文化自觉，促进多元参与和群体传承，而非让深厚的传统技艺沦为旅游经济下的简单表演，让手艺人变为浅尝辄止于普通技艺表演的“机器”。以技艺为核心，要从工艺发展的角度发掘不同代表性的手艺人的价值，鼓励其对手艺进行有效保护，警惕技艺“衰退”，更不能使“非物质文化遗产”失去文化而只留物质的空壳，丢弃了技艺传承的核心。以传承人为主导，既要以传承人为核心原汁原味地传承传播，也要鼓励传承人参与相关领域行业与质量标准的建立、文化咨询建议等，发挥创意、实践、管理服务等多元作用。总之，5000 年不断的手艺人文脉具有内在的丰富性，传承人是其灵魂与核心，在文化转型的持续进程中，我们要保护好民族文化的活态因子，使手艺人传承人发挥持续的创造力。这也是我们策划出版这套“中国手艺人丛书”的立意所在。

“中国手艺人丛书”隶属“手艺人中国书系”。在 2012 年丛书策划之初，我们即深感手艺人传承人及其技艺抢救与记录工作的紧迫性。当年，团队成员准备采访山东鄄城砖塑技艺国家级代表性传承人谢学运时，得知艺人刚刚离世的消息，不禁扼腕叹息。我在 30 多年前曾到他家进行调研，由于条件所限，当时只对他的手艺人作品进行了采集，没有对他的技艺过程进行全面梳理，而今成为遗憾。其实，谢学运获评国家级代表性传承人已有数年，但在过去的数年里，是否有人对谢学运的独特技艺做过专门而翔实的记录和研究？在时间面前，我们的回答显得苍白无力。另外，在调研采访过程中，我们也发现不少艺人因年老体衰、精力不济、财力有限等因素，在手工

技艺传承、创新及发展上有心无力，只能勉强维持现状。有的传承人虽然富裕起来了，但由于过度产业化、商业化，一些传承人变成了老板，已无心传承。因此，本丛书着力以手工艺传承人为线，注重对“艺人”的个体记录，通过对手工艺传承人技艺绝活的全面梳理与深入剖析，系统阐述人、技艺、材料、工具等手工艺核心要素之间的活态关系，突显手工艺传承人的独特价值，总结手工艺创作基本规律与经验，呈现传统手工艺发生、发展、传承的过程，发掘传统手工艺的意匠巧工之美。

此丛书团队成员以山东工艺美术学院中青年专业教师为主体，整合了全国有关高校的教师及博士研究生、博士后参与，他们长期与我们团队一起从事手艺人保护调研工作，拥有丰富的手工艺田野调研经验，编撰队伍年轻而富有朝气。

丛书在手工艺传承人选择方面，主要选取在手工艺保护、衣钵传承、工艺传承等方面具有代表性的艺人，涉及织绣、雕刻、捏塑、金工锻造、编织、家具木作、版刻图绘、装潢彩扎、髹漆9个手工艺门类，调研范围包括北京、山西、内蒙古、上海、江苏、浙江、山东、河南、湖南、广东、广西、青海、新疆等省、自治区、直辖市。受时间及精力所限，本丛书仅从其中撷取20位优秀手工艺传承人做深入调查、记录与研究，虽然在调研对象选择及调研涉猎广度上存在不足，手工艺传承人的调研体系也有待完善，但希望为开展手工艺及手艺人保护与相关研究提供一些参照，为传承活态传统工艺、延续手工艺文脉、呈现手工艺之美尽绵薄之力。敬请国内同行专家提出宝贵建议，共同为构筑“手工艺中国”添砖加瓦。

潘鲁生

甲午芒种于历山作坊

目 录

第一章 南京的人文地理	001
第一节 地理篇	002
第二节 历史篇	006
一、中国早期的丝织业发展状况	006
二、出现于元代的南京云锦	006
三、明代云锦的蓬勃发展	007
四、清代云锦的鼎盛发展	010
五、民国时期及之后云锦发展	011
第三节 文化篇	012
第二章 金文的手艺人生	017
第一节 云锦织造工艺的学习与继承	019
第二节 艺术的发展创新	023
第三节 艺术的成熟与辉煌	037
第三章 云锦织造的绝技和传承	049
第一节 云锦织造设计的理念传承	050
第二节 云锦织造的绝技与传承	051
一、挑花结本	051
二、金银线的制作	075

第三节 云锦织造工具——织机的传承	092
第四节 云锦织造口诀的传承	096
一、纹样创作设计口诀	096
二、织造生产口诀	099
第四章 云锦的织造工艺及种类	103
第一节 云锦织造过程	104
一、原料准备	105
二、织机装造	112
三、织造	116
第二节 云锦的花色种类	128
一、库缎	128
二、库锦	130
三、妆花	132
第三节 云锦的图案和配色	135
一、云锦图案的内容	135
二、云锦花卉图案的设计布局	145
三、云锦的配色特点	147
第五章 金文佳作赏析	161
第六章 金文的访谈及著述	187
第一节 访谈集录	188
第二节 主要著述	194
参考文献	204
附 录 金文简介及年谱	205
后 记	209

中国手艺人丛书

江苏南京云锦·金文

手艺人

第一章

南京的人文地理

第一节 | 地理篇

南京是中国六大古都之一，位于长江下游沿岸，是长江下游地区重要的经济中心、文化教育中心，也是华东地区重要的交通枢纽。南京城市风景秀美，东南面山峦起伏，西北处江水环绕，城内绿树成荫，山环水抱，葱茏毓秀，山水城林融为一体。自然景色风光迷人，民俗风情引人入胜，是国内享有盛名的园林城市、旅游城市，素有“江南佳丽地，金陵帝王州”的美称。（图 1-1）

南京始于周元王四年（前 472），越相范蠡筑城于古长干里，史称越城。古城建成以来，先后有东吴、东晋、南朝宋、南朝齐、南朝梁、南朝陈、五代南唐、明、太平天国等王朝在此建都，因此有“六朝古都”之称。南京古城历经朝代更替，曲折坎坷，仅城市名称就有过金陵、秣陵、扬州、丹阳、江乘、湖熟、建业、建康、

图 1-1 南京明孝陵

江宁、升州、白下、上元、集庆、应天、天京等多次更改，建置演变频繁为国内罕见。其间既有过令人仰止的辉煌，也有过任人宰割的衰败。

南京是座名副其实的历史文化名城，历史悠久，文化积淀深厚，文化遗存众多，城内既有越城、金陵邑遗址、六朝陵墓石刻、南唐二陵、明代城墙等大批历史遗迹，也有玄武湖等自然风光。春秋时代的吴王寿梦、越王勾践，西汉开国大将韩信，三国吴主孙权，南唐后主李煜，南宋名将岳飞，明代开国皇帝朱元璋，太平天国首领洪秀全，民主革命先驱孙中山等都曾在南京印下深深的历史痕迹。李白、刘禹锡、杜牧、李商隐等著名的诗人也在这里留下过美丽的诗篇。（图 1-2、图 1-3）

图 1-2 总统府

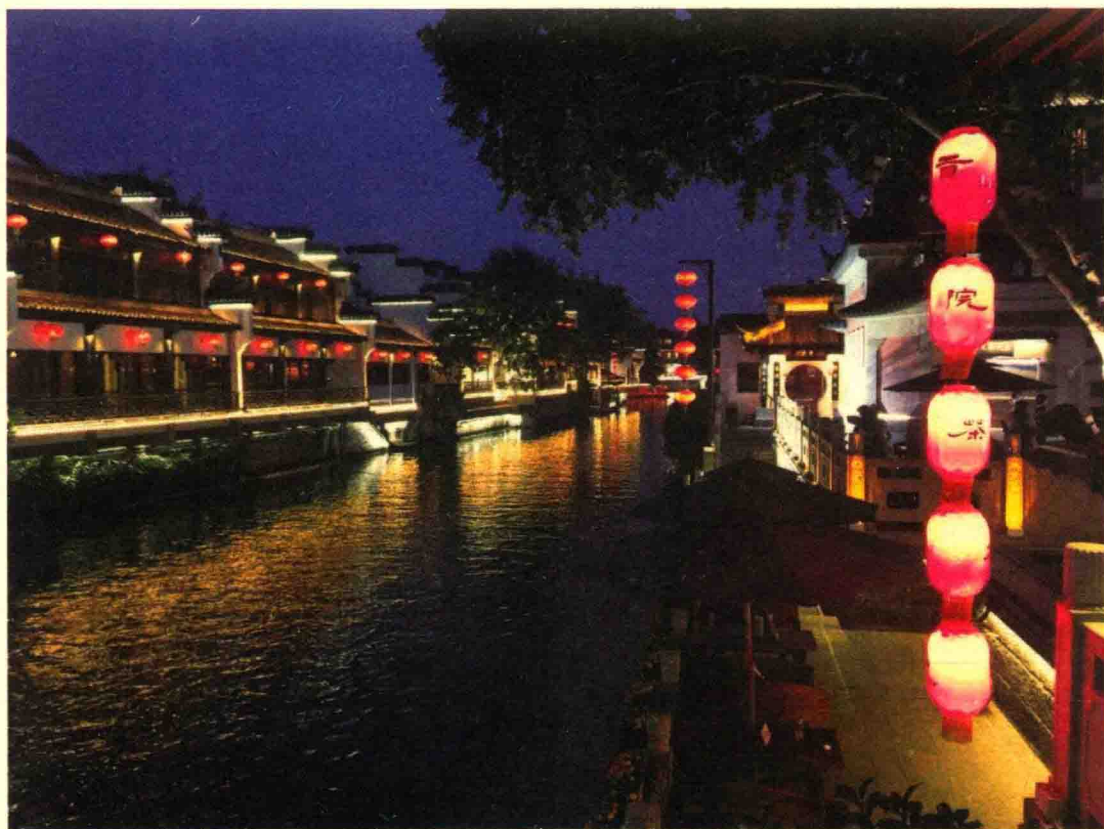

图 1-3 南京秦淮河

由于特殊的地理位置，六朝时的建康城人口达百万之多，由于国主崇佛，当时的南京城内佛寺众多，因此就又有了杜牧“南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中”的感叹。五代十国时期，南唐偏安江南定都金陵（南京），70 多年境内没有大的战争，经济快速发展，秦淮河两岸商贾云集、经济繁荣。由于唐宋时期生产水平进一步提高，丝织业更加繁荣，提花技术也从经锦逐渐转换到纬锦。到了元代丝织业有了很大的发展，城内设有东、西织染局，专业的工匠有 6000 多户，而且江浙地区因其丰富的蚕桑资源、发达的文化经济、便利的水陆交通以及人口集中的能工巧匠而逐渐成为全国的丝织业中心，在这种得天独厚的地理优势下南京云锦应运而生了。

据史料记载，南京云锦“始于元，而盛于明清”。云锦是南京独有的珍贵丝织品，它是中国 5000 年丝绸文化的璀璨结晶。南京云锦因锦纹绚丽多姿，美如天上云霞而得名，它与成都的蜀锦、苏州的宋锦并称中国的“三大名锦”。它自出现以来一直为统治阶级所看重，成为专供皇室御用的贡品。它用料昂贵讲究、织造工艺复杂，因此有“寸锦寸金”的说法。（图 1-4、图 1-5）