

苏 州 缂 丝

吴县工艺纺织公司 施 忠 元、吴 洪 康

缂丝，俗称“刻丝”，产于江苏省苏州一带，是我国优秀的传统民间丝织工艺品之一。产品大都外销日本。可分为两类，一类为日本妇女用作他们民族服装束腰装饰的生活实用品——和服缂丝腰带；一类为缂丝挂屏、插屏、立轴、册页等艺术欣赏品。一条一丈四尺长，九寸半宽的腰带，高档品价值人民币几千元；一幅一公尺长，六十公分宽的工笔花鸟画插屏，可卖五、六万日元。二者均受到广泛的欢迎，日本客商称赞它质量高、艺术巧，“工精价宜”。中日两国建交以来，销售量迅速上升，七八年出口作品240件，共售人民币三十多万元，与七四年比，增长达十五倍。苏州缂丝的生产，不但为加速我国实现四个现代化作出了一定的贡献，在国际工艺美术的学术交流上也有了很大意义。

一

缂丝制品，粗看与其他丝织品并无异样，若仔细观察研究，则有好多根本不同之处。它不象印花、刺绣有绣底或地衣，也不象织花那样主要靠缎纹组织的变化来显示图案。它是平纹组织，所有图案变化都决定于众多色梭交织。丝绸中的织花和印花，都受着工艺用色的限制，一般不超过八至十套色。缂丝却可以较为自由地用几十只以至几百只色线（现用色线已有一千多种，在同一色线中由浅到深也还可分几种至十几种）。因为色线繁多，

用色千变万化，在织造时，除了需要有熟练的操作技艺外，还要运用各种色线巧妙组合，表现花型图案，使画面色彩丰富，层次清晰，变化自然，具有立体感，而且正反一致，近似“双面绣”。这种工艺操作效果是其他织物难能达到的。在缂丝的色采风格上，一般不用非常鲜艳夺目和对比很强烈的花形色彩，要求素雅文静、稳重大方。例如和服缂丝腰带的色彩，虽然丰富多变，但是它们的纯度都很低，在装饰与欣赏品中，用仿古色彩较多。近年来，从对消费者的习惯、爱好和禁忌色彩所作的调查来看，土黄色要少用，其他一些纯度较低的大红、赭石、墨绿等色则都能受到广泛的欢迎。在国外对金银线的运用很为赞赏。

缂丝在材料上采用了“生经熟纬”，织物组织细腻精巧。它的经线好似胎骨，用纯生桑丝作经，具有一定的坚韧性。所有花卉的色彩都先以淡墨在经面上临摹画稿后，用熟色丝线作纬，巧妙组合构成图形清晰、色泽鲜明的纹样。在经纬的排列处理上，其他丝织品一般都是经纬畅通，而缂丝在花形织造中却通经不通纬，花形变化全在纬线色彩的变化中。因此，它在织造时，不象其他织物那样可以从上到下一起呵成，而是要根据花形的需要，分段织制，先织花形区，再织素地，逐步解决。

由于它的经线采用厂丝成品，平服而坚实。而且，缂丝织制者根据多年的实践经验，

科学地计算了织物下机后长宽间的收缩率，在织机上就把绸面比照画稿作适当放大，防止了成品图象的变形。它比一般绸缎坚厚耐磨，利于较长期地保存，脏了还可以洗刷，洗后平整如故，既不起毛，也不退色。

缂丝的工艺织造和图案色彩，可以表现不少艺术风格的效果。如工笔国画中的渲染，油画中块面、笔触，书法中的笔锋、墨色和图案中的泥点等，都能织得微妙微肖，其中表现工笔花鸟画尤为出色。这些效果，在其他织物中是较少见的。

二

缂丝的画面设计，是整个缂丝工艺中体现其风格特点的重要一环。从历史上来看，新疆楼兰地区和蒙古境内发现的汉代织物残片，单线平纹，通经不通纬，原料系毛和麻，比较粗糙，图案简单。在吐鲁番的阿斯那古墓出土的织物残片，图案花形已稍复杂，结构也趋紧密，已有较精巧的美工设计。很可能当时的织丝艺人与绘画者已有所联系，或因作为一种高级工艺品为上层统治者所重视，按他们的意图找专人绘稿制作。但那都只能视为缂丝的一种原始雏形。

历来认为，缂丝源于五代而盛行于宋。据称清内府所藏梁朝的缂丝《金刚经》一卷，落款贞元二年（公元九二五年）二月十八日，但只见著录，实物散佚，不知其究竟。倒是宋代留存实物较多，格式多样，图形生动。较早的就有以官僚贵族祝寿为内容的《仙山楼阁图》《海屋添筹》等作品，其后又有《富贵长春》《群仙献寿》等图案性较强的制作，人物线条流畅，质朴而传神。作品中神仙佛象的嘴和鼻，除少数技艺高超者用缂丝织制外，一般都用墨笔勾出，艺术上已达到相当水平。

南宋高宗时，以山水花鸟为题材的缂丝艺术品盛行。当时名手朱克柔“善画，精缂丝，其作人物、树石、花鸟，古淡清雅，运

动如运笔，为一时之绝技。”据所存《缂绘集锦册》中五幅，其粉本结构，为南宋画院册中佳作。这一时期的缂丝工笔花鸟山水作品，自然淡雅，构思比较清新。如《溪亭消夏图》《翠羽秋荷》等等，使人看了清神悦目，舒适自如，不象表示献媚奉承的《万寿图》等作品来得俗气。

在宋缂丝设计中，书法也很多，除在画面题诗落款加印章者外，正品的书法现存米芾草楷“日观仙云随风攀！天门瑞雪照龙衣，玳绮筵席方终夜，妙午清歌欢未归”和司马光的楷书《家训》，还有赵孟頫的草楷《早朝诗》和朱熹翁的草楷“百年乔松翠薄天”等。其缂丝制作精运匠心，字体雄厚，笔力遒劲，深得笔意之妙，墨色刚柔兼备也恰到好处。可见宋代缂丝在书法织造上已达相当高的水平。

以博古为题材的缂丝品，在宋代也有一定的数量。构图方式，以各种盆景摆设结构为主，山石花草为辅，虽供文人士大夫清玩雅赏，却也不失为一种艺术品。

元、明、清三代的缂丝设计，基本上仿效宋代，没有大的变化，不过元代缂丝为用于皇室贵族袍服，大量使用了金彩，这是用缂丝金银丝的开端，在技法上则别无发展。至明代，仍少创新，只作一般工艺用品。少数佼佼者复制唐寅，沈周、祝允明的花鸟、山水、仕女、书法等作品比较成功。以国画工笔花鸟和书法为题材的缂丝作品比较多；小幅册页也很兴盛，如《飞燕迎春》、《芙蓉傍水》等等，在构图上兼有工笔国画和图案的风味。花鸟用工笔国画，山石就用图案形。又如《大寿字轴》在字的笔划里，满布牡丹、梅、菊，玉兰等花形，别具特色。在人物画方面，明代缂丝除了织造神仙古人外，《戏婴图》等作品织造小孩群象，从此，现实人物的描绘也用于缂丝设计了。

清代，除了增加对御制诗的织造外，用历史故事作为题材的缂丝品也多起来，如《武

王受丹书图》轴等。在画面设计上,有了一些新的样式。制作方面,在乾隆时曾经缣丝和缣画并用。缣画就是用缣丝织造大概轮廓,其余细部用画笔着色。由于清皇室沿袭明制,招集缣丝艺人为帝王妃嫔,王公诰命织造艺术欣赏品和龙袍,披风、衣裾等日用工艺品,也曾发展了相当数量的民间生产。然而新的内容终未多见,且制作方法渐趋定型,设色向富丽堂皇发展而日趋图案化,以致清朝复灭后,这项工艺日趋衰落。到解放前夕,苏州地区从事缣丝生产的艺人寥寥无几。缣丝和其他民间工艺一样,沦于奄奄一息的境地。

全国解放后,缣丝工艺生产受到党和政府应有的重视。原来主要在农村由一家一户的生产组织了起来,但因以往织工们大都不能自己设计图稿,既会缣丝,又善绘画的艺人实在寥寥,靠在市场上选购纹样花稿或来稿加工,而此类画稿者又往往不考虑缣丝工艺特点,加上技术水平和原料不稳定,成品质量悬殊很大。所以一九七三年江苏省在吴县特地成立了缣丝厂,并配置了专业美术设计人员,致力于开展对外贸易,这不但在制作技艺上得到推陈出新,在设计上也不断有所提高,缣丝这一古老的传统艺术,重又焕发出灿烂的青春。

我国的缣丝产品,早在明代就传到日本,受到广泛的欢迎。至今日本人民还称和服缣丝腰带为“中国明缀带”或“缀绵。”中日建交后,日本对我国缣丝产品订货增多,对画面设计也有较高的要求。一般和服缣丝腰带的纹样,按日本客商来稿为主,大都以花、竹、梅、菊为多,再加上一般常用图案,也可稍加变动。

但日本忌用荷花荷叶为题材,他们认为它是丧事的象征,并忌用偏土黄一类的黄

色。一般的图案要求清淡文静,属于灰调子。作为艺术品的立轴,屏风等,都以工笔花鸟为主,山水画较少。册页的画面要求细巧精工,切忌粗制滥造。因此对色稿的勾线,要把线条勾深勾透,轮廓清楚,力求精确,并在缣丝经面上用笔勾勒时,也要达到线条清晰,笔划交待清楚。

目前缣丝艺术的鉴赏品分为仿古和创新两种。我们复制仿古作品是为了继承古代缣丝艺术品优秀的一面,作为今天研究缣丝艺术的借鉴。既然是仿古,就要求一丝不苟地按照原样放大,除了极个别的地方根据工艺必须更动外,基本要求与原作风格吻合,力求逼真。

在创新方面,设计人员通过不断的摸索和研究,在正确借鉴古代缣丝艺术的基础上,创作和复制了一些能反映社会主义到处欣欣向荣的花鸟画,如大幅《牡丹山鸡》《蝴蝶牡丹》《飞燕穿紫藤》等作品,画面的色彩明快,富丽堂皇,深受国际友人赞赏。同时,美工人员老师傅的协作下,对写意的山水,花鸟也作了初步的尝试,冲出了缣丝以工笔国画为表现手法的樊篱。今后当还更进一步的探索和研究,设计出更多的新作品来。

今天的苏州缣丝,在继承历代优秀传统的基础上,质量不断提高,不论图案设计和工艺织造也都有所革新和创造。很多缣丝作品在国内外展出,深得好评,在国际上也根本没有竞争对手,除日本人民外,近年来其他一些国家也对它产生了强烈的兴趣,外贸逐年增加,这就促使我们更需要努力培养一批懂得缣丝工艺而又长于美术设计的人材,不断改进工艺。使这朵工艺之花,在我国的艺术百花园中,开放得更加绚丽多彩。

*

*

*

*