

论缂丝的艺术特色及其开发利用

廖军, 许星

(苏州大学艺术学院, 江苏 苏州 215021)

摘要: 我国的缂丝织造工艺由来已久。据史料记载, 缂丝工艺大约出现在唐代, 宋代开始盛行, 到清乾隆年间达到顶峰。晚清以后, 缂丝逐渐走向衰落。直到20世纪50年代后, 缂丝工艺才被重新重视起来, 千余年的历史积淀使缂丝不仅工艺精湛, 而且极赋艺术魅力。但由于种种原因, 目前的发展却并不尽人意。文章拟对缂丝的历史沿革和艺术特色进行了阐述, 并就缂丝的发展与创新提出了见解。

关键词: 缂丝; 艺术特色; 开发利用

中图分类号: J523 文献标识码: C 文章编号: 1001 - 7003 (2005) 11 - 0047 - 03

缂丝又称“刻丝”、“克丝”等。缂丝:《玉篇》释“缂, 织也, 经纬也”, 清代皇家著录宫廷书画的《石渠宝笈》和《秘殿珠林》中记做“缂丝”。刻丝:《说文》中释“刻, 镂也”, 《玉篇》则释为“割也”, 宋代多称“缂丝”为“刻丝”。

缂丝以蚕丝为原料, 生丝做经, 彩色熟丝做纬, 它的织造方法与一般的锦缎不同, 一般锦缎是以通经通纬的方法进行织造, 即经纬丝都穿通织物的整个幅面。而缂丝采用的则是“通经断纬”的织造方法, 即经丝纵向贯穿织物, 再根据画稿的纹样, 区分小块用色梭将纬丝往返与经丝交织, 变换色彩时需将纬丝割断, 换色再交织, 这样织出的缂丝色彩丰富具有立体感, 整个丝织物犹如被精雕细琢, 古人形容缂丝“承空观之如雕镂之像”, 体现出高超的织造技术和良好的艺术水准。

1 缂丝的历史沿革

据文献记载, 我国自唐代开始出现了以蚕丝为原料的缂丝织物。在此之前只发现过汉代的缂毛织物。1973年, 中国考古学家在新疆的吐鲁番阿斯塔那遗址中就发现了一件系于女舞俑身上的菱形纹缂丝腰带, 这是迄今为止我国发现的最早的一件缂丝实物。《西域考古记》中也有记载唐代一件宝相花纹缂丝的文字^[1]。在汉代缂毛的基础上, 唐代的缂丝技术工艺又有了进一步的发展, 主要有抢缂、勾缂、搭梭、刻鳞等方法。唐代的缂丝还采用了金线地纹缂织法, 使其显得华丽高贵。

北宋时北方以定州(今属河北)为生产缂丝的中心, 北宋缂丝继承了唐代缂织工艺和艺术风格, 又增加了“结”的餞色法和双套缂等技法, 使缂丝的色彩婉转

圆润, 层次更为丰富。北宋缂织的花纹比唐朝更为精细, 如这一时期云气纹的线条也比较细密, 在翎毛类的表现上, 按临近色阶的晕色顺序缂织, 使花鸟纹更富立体感和装饰性。

随着政治中心的南迁, 南宋时缂丝生产的重心由北方移至长江下游的江浙一带。缂丝传入苏州、松江等地以后, 便迅速地发展起来, 并很快形成了自己的鲜明特色。苏州地区盛产丝绸, 物质技术条件良好, 同时受宫廷院画的影响, 缂丝还从实用装饰品转向了摹缂名人书画的艺术品, 如缂丝名家沈子蕃、朱克柔等对名人书画进行织造, 许多作品甚至胜于原作。朱克柔独创的被称为“朱缂”的“长短抢”缂法(即孱缂法), 也一直被沿用下来。

元代在缂织工艺上较少创新, 但对彩线的配制却独具特色, 其中主要是金色的运用令画面金碧辉煌。这种尚金习俗源自统治者对金饰的偏爱, 当时缂丝的纹饰仍以摹缂古人书画作品为多, 崇尚金色的元代常用金线缂织, 缂织的金线有赤圆金和淡圆金两种, 每根丝的细度仅为0.2mm, 每厘米内缂织的圆金线可达96根。因此, 能够织出精细华丽的缂丝作品。

明代多在缂丝的丝线中加捻进孔雀翎毛, 这样织出来的缂丝花纹光色奇妙并且金翠耀目。如定陵出土的明万历皇帝缂丝龙袍上的龙纹图案, 就用了孔雀翎毛进行缂织, 使其显得更加高贵富丽。明代还出现了少量巨幅的缂丝作品, 在缂丝织造技艺上也更加趋于完美, 如缂丝《瑶池集庆图》轴, 高约260cm, 宽205cm, 是明代巨幅缂丝中的珍品。

清代以后缂丝业中心已移至苏州一代, 缂丝品用途非常广泛, 多用于服装、饰物、室内用品、佛像及宗教画等, 所用彩色纬丝多达6000种颜色。清中期人们喜爱的“三色金缂丝”是以赤圆金、淡圆金和银线在深

■ 收稿日期: 2005 - 10 - 08

作者简介: 廖军, 男, 1957年生, 教授、博士生导师, 主要从事艺术设计教学与研究工作。

地或浅地上作退晕配色,显出华丽高贵的外观效果;而晚清流行的“三蓝”缂丝是用深蓝、品蓝、月白三种颜色作为退晕配色,淡雅素洁;清代的缂丝还出现了缂、绣、绘结合的方法,这种方法大多用于缂织名人书画,如人物、山水、花鸟、虫鱼以及具有吉祥意义的书画图轴,如清苏州织造局的缂丝加彩绣《九阳消寒图》轴就是缂、绣、绘结合的精品。

民国时期,由于连年战乱,对缂丝的需求锐减,缂丝生产几乎完全停止。直到新中国成立以后,缂丝的生产才重获新生,现在我国的缂丝主要产于苏州。

2 缂丝的艺术与工艺特色

缂丝具有纹样高雅、工艺精湛、制作细致的特点,是高档丝织品中的佼佼者。在品种上分为实用装饰品与观赏艺术品两大类。由于缂丝的华美精致,在封建社会中往往被用于织造帝王后妃们的龙袍、霞帔、荷包、扇套和其他如屏风、中宝等宫廷室内陈设用品。另一方面,缂丝是最早用作摹缂名人书画、成为艺术欣赏品的丝织物。尤其是宋代以后,受宫廷院画的影响,缂丝艺术另辟蹊径,从实用、装饰领域分离出来,开创了表现名人书画作品、以艺术欣赏为目的的缂丝新领域。自古以来,苏州人文荟萃、画家众多,这也为缂丝艺术的发展提供了良好的条件。一些用织锦、印花和刺绣等工艺无法表现的书画作品,缂丝都能以其丰富的色彩、细腻的刻画和特有的立体感把它们表现得惟妙惟肖、出神入化。当时有“宋之缂丝作工最佳,而出品亦最多,凡过去著名书画,无不有缂丝副本。”的说法。南宋沈子蕃的《梅鹊图》、朱克柔的传世作品《莲塘乳鸭图》轴、《缂丝牡丹图》都是缂丝摹画艺术品中的佳作。如现藏于辽宁省博物馆的朱克柔作品《蛱蝶山茶花》,高25.6cm,宽25.3cm,缂丝作品采用中国画的构图形式,盛开的山茶花出枝轻盈,含苞欲放,仿佛在风中摇曳生姿,一对蛱蝶在花丛中上下飞舞,被虫蛀过的黄叶自然逼真。抢缂、构缂、齐缂等多种缂丝技法将画面上的蝶翅、蝶须、枝干、绿叶和花果表现得栩栩如生,整幅缂丝作品将中国画的水墨线条和层层晕染的神韵表现得淋漓尽致。它们集织锦技术及绘画艺术于一身,展示出高雅而清纯的艺术风格。

现藏于南京博物院的清初缂丝《瑶台百子祝寿图》轴亦是一例,此图缂工精密,上部缂出鸾凤载着王母腾云而至,寿星骑鹤上前迎接,下方八仙于瑶台相迎;瑶台下水波中遍布亭台楼阁、小桥流水,花树间百子嬉

戏,一片繁华景象。图轴的上方在吉祥的红地上缂织出缭绕的白云,而下方水波亭台则采用在月白底上配以三蓝三绿的方法,显得色调和谐整体,构图疏密得当,布局生动美观,缂织技艺精湛。

缂丝的工艺织造方法非常独特,据宋代庄季裕《鸡肋篇》载:刻丝“不用大机,以熟色丝经于木杼上,随所欲作花草、禽兽状。以小梭织纬时,先留其处,方以杂色线缀于经纬之上,合以成文,若不相连,承空视之,如雕镂之象”。缂丝的织造过程有牵经、画稿、织纬、整理等工序。织纬的技法主要有表现晕色的结、表现弯曲轮廓的环、表现图案轮廓的构、表现色彩渲染的戗和表现印钤的子母经、盘梭、横门门等。具体织造时要按照不同的画稿灵活应用,以表现不同的艺术效果。

织造缂丝的织工需要有一定的艺术造诣和色彩知识。缂丝织物的特点是经线不露而只显彩纬,因此,在织造时要掌握“细经粗纬”、“白经彩纬”、“直经曲纬”等工艺方法,使彩纬充分覆盖在织物的表面,以体现纹样的艺术效果。

清代的缂丝还具有缂、绣、绘结合的特色。即在原有缂丝工艺的基础上增添了同样具有知名度的刺绣工艺,并适当染绘。表现时常以缂丝方法织出背景和陪衬的花纹,主体纹样如人物、花朵等采用五彩绣,树干等处再施以彩绘,这种“缂绣混色”的方法使缂丝的画面更加充实,层次更加丰富,主体也更加完美,艺术魅力也更为独特。

3 对缂丝工艺开发利用的几点思考

我国的缂丝工艺由盛至衰经历了千余年的风风雨雨,新中国成立后,缂丝工艺才重又获得新生。以苏州为例,一些民间著名缂丝艺人重新操起缂丝机和织梭,创作和复制了一批缂丝艺术品,并开始培养缂丝新人。20世纪80年代以后,一些缂丝艺术家又进行了创新和探索,采用真丝线和纯羊毛原料,运用传统缂丝技艺,借鉴传统中国画泼墨形式和西方绘画、摄影艺术的特点,给缂丝工艺注入了新的活力,织造出一批优秀的缂丝新作。多年来,苏州缂丝工艺中的缂丝和服腰带、缂丝壁挂、中堂、屏风、册页、靠垫等已成为出口创汇的重要产品。

目前,随着人民生活水平的提高和收藏热的升温,缂丝也再次引起人们的关注,但人们关注的重点似乎更偏重于对传统的缂丝艺术品的收藏。

从收藏的角度看,流传下来的缂丝艺术品非常之少,中国大陆保存完好的也为数不多。现存传世的缂丝珍品,

有藏于北京故宫博物院的北宋《紫天鹿刻丝》、朱克柔的《莲塘乳鸭图》，藏于辽宁省博物馆的北宋《紫鸾鹊谱》，藏于镇江博物馆的《长生殿》，明十三陵定陵出土的龙袍等。而许多缂丝艺术品都流失到海外。因此，在收藏界近年来古代的缂丝艺术品拍卖价格节节攀升，如在2001年翰海秋季拍卖会中，一件清代缂丝精品《姜晟书乾隆御制八徵耄念之宝记》以343.2万元人民币落槌；2002年春季，一件缂丝作品乾隆御笔《十全记》成交价352万元人民币；2002年翰海春季拍卖会上，北宋缂丝《米芾题诗长春图》成交价792万元人民币；而在2004年嘉德春季拍卖会上，清乾隆皇帝御制巨幅缂丝手卷《钦定补刻端石兰亭图帖缂丝全卷》，经过29轮竞价，最终以3575万元人民币成交，创下中国缂丝作品拍卖的世界纪录。如此之高的拍价，当然也从一个侧面反映了世人对苏州缂丝艺术及传统工艺的认可。

但是由于缂丝工艺本身的一些局限和人们对其缺乏全面的认识和了解，也使缂丝工艺在发展过程中遇到了一些困惑，其主要表现在两个方面：首先是传人的问题，其次是市场问题。缂丝工艺毕竟是一项手工操作、工序繁复、织造缓慢的技术，据传乾隆时期江南织造一位熟练的织造艺人一天只能织织1~2cm²，民间就有“妇人一衣，终岁方就”的说法。因此，在当今快节奏高速度发展的社会中，很难吸引年青人去学习这门古老的技艺。长此以往，缂丝工艺将出现人才断层，后继无人，有濒临失传的可能性。另外，因为缂丝用料讲究，价格不菲，加之表现题材不够丰富，所以很难满足今天不同层次、不同个性、不同喜好的人们要求。甚至还出现了喜欢的人买不起，买得起的人不喜欢的状况。

缂丝是传统工艺中的珍品，集历史悠久、观赏性强、工艺精湛、艺术品位好和收藏价值高等特点于一身，因此，对于如何继承优秀的传统文化、宏扬民间艺术，保护好缂丝，尤其是不能让传统工艺精湛的技艺从我们这一代人的手中消失，是值得我们思考的一个重要问题。另外，如何在传承和保护的基础上对优秀的缂丝工艺进行开发与创新，同样，也值得我们进行积极的探索。

笔者以为，首先我们要抓住机遇，借势发展。目前，保护和抢救优秀民间传统文化遗产的呼声日渐高涨，已经引起了社会各界人士的普遍关注和各级政府的重视。因此，我们应该抓住这个机遇，对缂丝工艺进行科学、合理的评估和论证，充分认识其文化价值和艺术价值，提出切实可行的保护、创新、开发、利用的措施和方案。

我们要借鉴国内外弘扬和保护民族民间文化遗产所取得的成功经验，充分依靠各级政府和社会各界的力量，对现存的缂丝进行调查、收集和整理，建立起相关的档案库、数据库和博物馆，运用文字、录像和多媒体技术等手段，将有形的缂丝实物和无形的织造技术进行全方位的记录、总结和展示。在缂丝博物馆中，不仅应有精美的实物陈列和有关缂丝历史渊源、艺术特色、工艺技法等方面的文字介绍，还应有缂丝织造的实地演示，吸引参观者自己动手实际操作、亲身体验，使缂丝工艺的静态展出和动态表现融为一体，更好地向人们揭示缂丝工艺深厚的文化底蕴和不菲的艺术价值。通过互动交流，可以加深人们的印象，提高他们主动参与的兴趣和加强保护的意识，让更多的人对传统的缂丝工艺有所了解。

其次是发挥缂丝工艺大师的作用，为他们建立大师工作室和艺术工坊，让他们在进行艺术创作的同时注重和加强对缂丝工艺接班人的培养，将缂丝织造技艺传授给青年艺人，使青年艺人切实掌握这一繁复的传统工艺技术并不断有所提高。有关单位还要为他们制定一些可行的培养措施和给予一定的优惠待遇，建立人才激励机制，对优秀的缂丝新人给予荣誉和物质的奖励。这些都有助于缂丝织造队伍的逐渐稳定并不断加强。

再次是努力拓展缂丝的设计题材和表现手法，在纹样设计方面可与高等院校艺术设计专业加强联系，发挥艺术院校科研创新的能力，对缂丝技艺和装饰形式进行分析和整理，探寻其艺术创新的规律和开发利用的前景，并将传统技术与现代艺术结合起来，为这项古老的工艺注入一定的时代内涵，使其更加符合现代人的审美取向，逐步踏上一个新的台阶。同时，还要加强产学研的结合，利用高等院校的资源优势和技术优势，努力将高科技手段引入传统织造技术之中，开发研制新的织造体系，使现代高科技手段与传统工艺技术有机地结合起来，为传统手工艺技术在现代新观念、新形式下拓展出更宽广的发展创新之路。

缂丝艺术品有着很高的艺术品位、文化价值和区位优势。在国内经济发展势头良好、国人文化艺术素质不断提高的基础上，我们还应该建立缂丝的品牌意识，提高其知名度和艺术亲和力。注重对缂丝的实用装饰市场、旅游文化市场及收藏市场进行开发和拓展，使其逐渐进入人们的生活，更加适应今天多元化社会的需求。

参考文献：

[1] A·斯坦因·西域考古记[M].北京：文物出版社，1980.