

织中之圣——缂丝

◎林锡旦

缂丝织造技艺

缂丝,原来是中国古老、独特的一种传统织造工艺。首先要对此名称和织造工艺有个了解。织造,就是用织机、经线、纬线,通过梭子来织造织物。普通织物,在织纬时都是一梭到头,当然也有织造图案时,采用织造花版,边放花版边织造,使花纹随着花版的引导织成图案。而缂丝织纬则是按图样的位置、色彩的变化来决定如何织纬,纬线不是一梭到底,是一色一线,一色一换梭,需用众多

梭子,经常换色换线换梭织纬,纬线换色处经常是断的,所以这种织造方法称之为“通经断纬”。据宋庄季裕《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,如雕镂之像”。织的时候,操作犹如挖织,就像精雕细刻,民间俗称“刻丝”。查字:“缂,织纬也。”关键在于织纬丝的技艺,因织纬而成图形,所以名缂丝。因为不是通梭而织,所以有“妇人一

衣,终岁方就”之说,并以其技艺要求之高,缂丝之难,被称为“织中之圣”。

苏州独门技艺

申请“非遗”项目,首先要有一定的历史价值。自汉至隋唐,缂丝这门技艺渐趋成熟。至宋代,有“以河北定州所制最佳”,“以宣和时制作最盛”的记载。南宋时,苏州的缂丝生产也有了一定规模。明代,缂丝除南京、北京有生产之外,苏州已是主要产地,最负盛名,当时齐门外的陆

墓镇,就盛产各种精美的缂丝产品。王铸《寓圃杂记》称,成化、弘治间,吴中“刻丝累漆之属,今皆精妙”。在苏州缂丝行业中,名匠有朱良栋、吴圻。落款“长洲朱良栋制”的《瑶池献寿图》,落款为“吴门吴圻制”的沈周《蟠桃仙》,均是缂丝的优秀作品,现藏北京故宫博物院乾清宫。苏州织造局自清乾隆二十年(1755)起,至光绪十二年(1886),苏州办解缂丝品 26 批,每批多者一二百件,少者三五件,织物主要是龙袍、马褂、补子等。以至到了民国年间,全国缂丝只有苏州陆墓、蠡口、光福一带保持少量生产。缂丝成了苏州独家生产的织造技艺,所以由苏州申报。

传统技艺传承

申请“非遗”项目,还须有技艺的传承脉络。1954年,苏州市文联下属的刺绣小组,从传统缂丝基地陆墓请来两位著名缂丝艺人沈金水、王茂仙,成立缂丝组,同时吸收 12 名青年跟随学习缂丝,从事缂丝授艺和专业生产。沈金水首先缂丝出一幅《金地牡丹》,随后王茂仙缂丝成一幅《鹅竹》中堂,分别被故宫博物院和南京博物院收藏。缂丝组后随刺绣转入刺绣研究所 1962 年,缂丝作品《天坛》在北京展出,获国内艺术界一致好评。1963 年,新

一代缂丝艺人王金山、李荣根、陶家燕等赴京复制藏品《梅花寒鹊图》等,从中进一步学习缂丝传统技法,使新一代艺人技艺获得新的提高。1965 年,试织《白求恩》、《鲁迅》人物像获得成功,使缂丝行业又添新花。1972 年中日关系正常化后,双方贸易发展加快,停产多年的日本缂丝和服腰带重新恢复生产,产量和花色品种逐年增加。1979 年和服腰带年产量达到 900 条,品种有素地、花地、缂绣等,并逐步成为缂丝业的主要产品。为发展和服腰带生产,1979 年 9 月成立苏州缂丝

2006 年 5 月 20 日,国务院公布的第一批国家级非物质文化遗产名录中,有一项非物质文化遗产(简称“非遗”)榜上有名,那就是“苏州缂丝织造技艺”,这对于一般民众来说是个比较生疏的名称。本人是苏州市非物质文化遗产评审专家组成员之一,当年经手办理了该项目的申报。在此简要介绍一下缂丝。

厂,职工 140 人,产值 3.66 万元。20 世纪 80 年代,缂丝技艺又有突破。1984 年,苏州缂丝厂工艺美术师王金山仿效全异双面绣,试制成成功全异缂丝《寿星图》,一面是吴昌硕篆体“寿”字,另一面则是任伯年的“寿星图”,共采用 80 多种色线,被轻工业部评为新产品二等奖。同年,刺绣研究所复制成功明代万历皇帝的《十二章团龙福寿如意袈裟》(俗称龙袍),所用纬线有丝线、金钱、孔雀羽线,以每厘米 100 梭的纬密缂制,体现了苏州缂丝技艺的卓越水平,并在 1984 年获得中国工艺美术品百花奖金杯奖,被列为国家珍品。

精湛技艺艺术

珍品复制可见技艺精湛,珍品收藏可知价值连城,其制作技艺当更为珍贵无比,国家保护的就是这种技艺。缂丝素以制作精良、浑朴高雅、艳中且秀的特点,在丝织品中列

为最高品第,并是最早用作制造艺术欣赏品的丝织物。缂丝织造方法独特,由于织造一幅缂丝作品往往需要运用不同的技法,变换数千次梭子,故使作品显得特别贵重。缂丝的制作工艺分为嵌经面、画样、经纬和整理等十多道工序。经纬的基本技法,主要有勾、抢、绕、结、攒和长短梭等,另有盘梭、笃门门、子母经、合花线等多种特种技法,都依不同的画面要求灵活运用,以表现各种不同的艺术效果。缂丝艺术与众不同,如此技艺更有传承保护之必

要。关于传承,苏州有王金山、俞家荣、王嘉良等高手。现在由中国工艺美术大师王金山为苏州市首批非物质文化遗产传承人,并签订了“非遗”传承财政拨款项目责任书,先招收两名新学徒,通过一段时间学习,达到初级职称水平。这是最基本的传授。另外培养一名已有基础的学徒,通过反复学习和技艺上严格训练,用 2 至 3 年时间,试做名人名作精品,最终要求达到技法、色泽、印章、规格与原作相似,浑朴高雅等。这是研究生级的培养。

缂丝这种技艺,不仅需要操作者有细心、耐心、恒心、悟心,还需要有一定的文化修养、艺术修养,才能学好、学精,才能运用自如,在继承的基础上有所创新。传统手工技艺艺术珍贵之处就在这里。千年传承也就不易,所以要列为“非遗”项目,相信读者也能理解了。