

工艺兴镇

——寸锦寸金的南京云锦织造

刘 融

(北京天友时代建筑设计有限公司,北京 100020)

摘 要:云锦是中国汉族传统经典丝制品之一,在元、明、清三代均为皇家御用供品。其复杂的制作工艺和丰富的文化内涵,被誉为“中华一绝”。2009年,南京云锦木机妆花手工织造技艺成功入选联合国教科文组织的《人类非物质文化遗产代表作名录》。文章通过简述云锦的发展历史,阐述其织锦技术的人文价值。云锦织造技术特点及工艺流程印证了云锦的经济和文化价值,而最能体现出社会价值的南京云锦木机妆花手工织造技艺独特的传承方式,它既是云锦制造技艺传承需要面对的危机,也是其发展的契机。就云锦织造技术的继承与发展机制提出若干问题,以期启发人们对于人类非物质文化遗产传承和发扬的思考与实践。

关键词:云锦;织造技术;四维价值;非物质文化遗产

中图分类号:J523.1

文献标志码:A

文章编号:1000-582X(2014)S1-067-04

Brief Description from UNESCO(联合国教科文组织对遗产的描述)

In the Chinese tradition of weaving Nanjing Yunjin brocade, two craftspeople operate the upper and lower parts of a large, complicated loom to produce textiles incorporating fine materials such as silk, gold and peacock feather yarn. The technique was once used to produce royal garments such as the dragon robe and crown costume; today, it is still used to make high-end attire and souvenirs. Preserved primarily in Jiangsu province in eastern China, the method comprises more than a hundred procedures, including manufacturing looms, drafting patterns, the creation of jacquard cards for programming weaving patterns, dressing the loom and the many stages of weaving itself. As they ‘pass the warp’ and ‘split the weft’, the weavers sing mnemonic ballads that remind them of the techniques they employ and enhance the cooperative, artistic atmosphere at the loom. The workers view their craft as part of a historical mission since, in addition to creating fabrics for contemporary use; yunjin is used to replicate ancient silk fabrics for researchers and museums. Named for the cloud-like splendour of the fabrics, yunjin remains popular throughout the country.

在中国传统云锦织造的过程中,需要两个织工使用丝绸、黄金、孔雀羽毛等优良材料同时操作复杂织机的上部和下部才能完成。该技术曾经用于尊贵服装制作,如皇帝的龙袍等;时至今日,云锦仍然被用来制作高档服装和纪念品。中国东部的江苏省至今保存着云锦的一百多个程序织制传统,包括制造织机、起草模式、建立编织提花卡的编程等阶段。云锦的织制过程极富艺术氛围,编工们在“通经列纬”中吟唱助记符歌谣,以提醒他们的织锦技艺。

1 入选“世界遗产名录”原因

R.1: The craftsmanship of Nanjing Yunjin brocade has a long history representing a unique Chinese culture, is recognized by its practitioners as their intangible cultural heritage, and provides them with a sense of identity.

收稿日期:2014-04-30

作者简介:陈若薇(1979-),女,硕士,主要从事项目运营及管理研究,(E-mail)4121683@qq.com。

1)南京云锦的织锦工艺有着悠久的历史,代表了中国的独特文化,作为非物质文化遗产,为其从业者提供了一种认同感。

R.2:Inscription on the Representative List would encourage young people to learn the craftsmanship, promote cultural diversity, human creativity and intercultural dialogue as well as sustainable development of the workers' community, and raise awareness about the importance of the intangible cultural heritage at the local, national and international levels.

2)入选联合国“世界遗产名录”鼓励年轻人学习传统手工艺,同时促进了文化多样性、人类的创造力、文化间的对话及社会可持续发展。在地方、国家及国际层面提高了人们对非物质文化遗产重要性的认识。

R.3: Various current, recent and proposed safeguarding measures such as activities for stimulating recognition, research and transmission of the element are described in a clear and precise manner.

3)各种提议和保障措施,如深化识别、研究和传播的南京云锦织造技术等活动,被清楚准确的提出。

R.4:The nomination was prepared by several institutions concerned as well as skill holders and craft workers who demonstrated their free, prior and informed consent.

4)有关机构及织锦工匠在事先知情的情况下准备了提名文件,并在此文件中自由地表明了他们意愿。

R.5:The element is inscribed on the National List of Intangible Cultural Heritage administered by the Department of Intangible Cultural Heritage of the Ministry of Culture.

5)南京云锦被列入国家非物质文化遗产名单,由文化部非物质文化遗产部管理。

2 云锦的发展历史

中国自古以来就是丝绸大国,是桑蚕丝帛的发源地,距今已有 7 000 年历史。周代织造多种颜色的“周锦”,战国时,中国已发明了提花织物。在古代丝织品中,“锦”是最高水平的丝织物。

位于长江中下游地区的南京,气候温润潮湿,盛产丝绸,植物染料和金线。该地区的基础条件为云锦的织造打下了良好的基础。公元 420 年,东晋政府在南京成立专门管理织锦的官署——锦署,标志着云锦的诞生。

云锦由宋代的彩锦演变而来。元朝时,蒙古人入主中原,国力强盛,黄金开采量增大,统治者习尚用真金装点官服。江南不可比拟的自然条件、丰富的蚕桑资源以及卓越的工匠技艺等因素促使南京成为云锦的故乡。当时北方游牧民族的审美情趣和南京地区高超的丝织技艺完美结合,使得以织金夹银为主要特征的云锦脱颖而出,成为最珍贵、工艺水平最高的丝织品种,受到封建君主和豪门贵族的宠爱,也受到蒙、藏、维吾尔等少数民族人民的喜爱。

元朝 1280 年,南京成立“东织染局”和“西织染局”。“库金”“织金锦、缎”也随之发展起来。明朝 1368 年,成立“内织染局”“圣丝厅”和“织机供应处”。此时的云锦发展创造了加金“妆花”锦缎,可在织造时进行自由配色,从而取得逐花异色,多样而统一的效果。1663 年,清政府成立了专门为王室和政府官员提供云锦的“江宁织布局”。乾隆时期,在仿汉、唐锦式的基础上,吸收了西洋花式和织法,带来了锦缎花式的新变化。元、明、清三朝都将云锦制定为皇室御用贡品,用于龙袍、凤衣、宫帷和官服等顶级服饰的制作。

民国时期,由于封建王朝被推翻后,云锦便失去了传统的主要销路。为了继续生存,曾一度创造了结合时代生活的“洋庄货”。1957 年,博科南京云锦研究所成立,该机构现已成为中央机构,其主要任务是保护、继承和发展云锦织造技术。目前,120 多个云锦工艺传承人都将保护、传承和发展云锦这一中国宝贵文化遗产视为自己的历史使命。经过多年来的努力,云锦艺术品在当代迸发出了新的活力。

3 南京云锦织造技术特点

南京云锦用料考究、工艺精巧、图案生动、色彩艳丽,犹如天上的云彩一般靓丽,因而称之为“云锦”。南京云锦织锦工艺有一套完整的系统,体现了人类非凡的创造力。作为中国传统的编织技术的经典之作,在当代仍然被认为是高档纺织面料,深受大众喜爱。

南京云锦织造技术是一种传统的手工艺,其历史超过 1500 年。通过使用精致而豪华的材料,如丝线,金线和孔雀羽毛线,由提花工和织花工在大型木织机上同时操作,运用“通经断纬”和“挖花盘织”的等核心纺织技术编织出奢华的面料。云锦的精湛技艺在王室的龙袍和冠服面料中得到了充分的发挥,代表了中国

织锦工艺的最高水平。

4 南京云锦织造技术工艺流程

南京云锦工艺品织造系统由100多道程序构成,包括材料的制备、成形、织机、提花卡图案设计制造和编织等。南京云锦在织造时需要两人同时在大花楼木织机上(5.6 m×1.4 m×4 m)进行操作,拽花工在织机上层,提升经线,织手负责穿经营纬,装金赋彩。织造云锦首先要绘制设计图,以古老结绳记事的方法用丝线和棉线编成“挖花”程序,这称之为“结本”。南京云锦织造中的“挑花结本”相当于现代的电子软件,是把纹样过度到织物的桥梁。设计的图案越丰富,色彩越复杂,信息量越大,“花本”也就越长。织手每次投梭穿纬均需要拽花工先提线升经。要经过多次花本提拉才能拼接成一根纬线,这就是“通经断纬”的“挖花”技术。最长的花本超过170 m,重60 kg,堪称“世界之最”。

提及“造机”,是根据不同品种规格的要求,设置不同的经纱,使其符合织制的需要,经轴上的经线是由两人合作牵引而成。纬线除了各色鲜艳的丝线外,还有经特定工具和特殊方法精炼的加金线和孔雀羽毛线等。

“拉花盘织”可根据个人经验临场发挥,这种织法是云锦制作工艺中的一种特殊工艺,提经穿纬需要两人配合且手、脑、心、眼的高度配合。一件织物花纹的配色可以达到几十种,织手可以根据需要在同一纬道配以丰富多彩的纬线,经多次纬线的盘织才能完成。两个人在默契配合的情况下,一天才能织5 cm左右,所有就有了“寸锦寸金”的说法。

在1500多年的传承过程中,云锦的织制过程已成为一座艺术的舞台。编织者在长期的劳作中,形成了大量关于记忆和传授云锦织制技术规范、操作要点和经验歌谣。赋予了云锦工艺听觉上的艺术价值。即使在今天,南京云锦的特殊工艺技术,也不能被现代织布机取代。

5 面临危机

随着时代的进步,人们的消费和审美观念意识发生了很大的变化。南京云锦这一传统手工艺陷入了十分尴尬的境地,其未来的发展也面临着改革、人才和资金等诸多困难。首先是投入云锦织造技术的资金不足,加之手工云锦的织造速度缓慢,无法量产,导致其产量与销售额有限;其次,市场意识淡薄,在过去的十几年里,政府或研究机构将云锦的文化价值置于发展首位,其主要价值是用于研究和复制,弱化云锦的商业价值,导致云锦在市场上无法被消费者熟知;另外,有关于南京云锦的创意设计也极为有限,其品种和花样无法与时俱进,限制了其进一步的发展空间。同时,南京云锦的发展还面临着后继无人的遗传威胁。研究和生产人员的断层,使得云锦的研发能力得不到提高,更能推陈出新适应市场的变化。

6 保护传承

那些贯穿于织锦过程的繁杂操作步骤、标准、口诀及歌谣等,是一代代云锦艺人从无数次的艺术实践中摸索创造出的宝贵经验,从保护和继承活态文化遗产的角度,这些代表了中国传统织锦技法的最高水平和审美标准。

为了保护和传承南京云锦织造技术,2004年,“南京云锦博科博物馆”成立了南京云锦博科有限公司。2006年,举办了“南京云锦国际学术论坛”,对云锦的价值进行国际性的研究讨论,展开关于云锦织造技术的研发交流。2007年,南京云锦博科有限公司实施了一系列保护南京云锦的措施,如商标注册等。2008年9月,该公司出版发行了5部有关于云锦成就的著作。著作推广和宣传了南京云锦织锦的文化价值,使大众对云锦的认知度得以提高。同时,保障云锦技术传承人的收入,提高老手工业者的社会影响力,为云锦的传承活动创造优先发展条件;与南京轻纺职业学校联合办学,传授云锦制造技术,完善南京云锦织造工艺继承机制。

7 四维价值

南京云锦的诞生、发展与创新,印记了中国手工艺发展历史中的又一个巅峰,见证了古人在学术、技术和艺术上的智慧。云锦的色彩与图案承载了人们美好的生活愿望,其制造技术的传承使云锦的在延续地方文化、保存祖先技艺方面实现了其突出的文化价值。云锦的精美华贵赢得了朝廷权贵的青睐,并为其上贡、赏赐、贸易专门设置了国家以及地方管理机构,用于管理云锦上下游产业,在当地时政、就业、口碑等方面体现

了重要的社会价值。

云锦的精致华丽广受认同,除了带来政治关注和跨域交流以外,必然促进地方的商贸发展,加速各界交流,由云锦织造过程所带动的衍生产业链(如蚕桑、锻金等)联动而产生的经济价值不可忽视。世代承继的传统文化、富足繁荣的地方经济和稳定高效的社会管理成就了物阜民丰的繁荣景象,创制了当时南京地区和谐安乐的人文环境。

世易时移,如今的南京云锦织造技术除了用于高端服装及礼品制作以外,常被用于遗物复制(如古代丝绸面料),为历史学、考古学和纺织研究学提供了宝贵的实物材料,有助于历史研究和艺术传承。无法用机器替代的云锦织造技术在列入“人类非物质文化遗产名录”以后,赢得了更多的关注、认可和推崇,其国际地位进一步提高的同时,维护并促进着世界文化多样性以及中国传统文化的国际交流,在激发人们技术和艺术创造力方面发挥更加积极的作用。然而,随着社会制度的变迁,云锦作为皇权贵族的象征意义向现代国家文化符号转变,使得云锦织造技术所带来的产业联动、国际贸易等经济价值及极具文化底蕴的人文环境能够反作用于该技术的传授、就业、盛誉等社会价值要素。

四维价值作用模式的古今变化,反映了社会制度的更替对于不以大众消费为基础的有形产品与无形技术在文化基质、产业集成、发展机制等方面的变化。

在当代,南京云锦织造技术传达的观念艺术、遗产文化及其民间智慧为基础,它的遗传与创新性发展为人们提供了深入探寻其继承与发展机制的契机。让我们共同思考以下问题:

随着现代人的生活方式和审美意识的变化,古老的云锦在未来的前景如何?

其古老的创作过程在适应当代发展机制的同时将会如何促进城市的发展?

其独特的手工作坊社区模式是否为新城市社区发展提供空间策略参考?

如何运用云锦的人文特点,根据地域条件差异,创造出有人文内涵和特殊价值的公共空间?

云锦的文化基质能否与新型城镇化城市空间形态进行结构性契合,构建个性鲜明且具有新文化价值的城市空间形态?

云锦产业如何形成可持续发展的循环经济和循环产业?

如何使云锦这一优秀的传统文化遗产重放异彩?

(编辑 郭 飞)