

探寻缂丝文化中的历史文化基因

公伟¹ 赵海英² 郑永彪²

(1北京邮电大学 公共管理学院,北京 100876;2北京邮电大学世纪学院 移动媒体与文化计算北京市重点实验室,北京 102613)

摘要:缂丝是我国传统的非物质文化遗产,自古就有“一寸缂丝一寸金”的美誉。但对缂丝历史文化脉络的梳理、文化内涵的挖掘研究远远不足。本文从缂丝的发展历程入手,在数字空间构建缂丝文化演化模型,挖掘缂丝技艺的文化传承与历史发展脉络,激活其文化创造力,从而促进非物质文化的保护和持续性发展。

关键词:缂丝;非物质文化遗产;历史文化脉络;传承与发展

0 引言

文化遗产是古人所创造的灿烂文化,可分为物质文化遗产和非物质文化遗产。随着社会的不断进步与发展,文化遗产保护逐渐得到各国的重视。同时,随着城市化进程的不断加快,文化遗产在开发过程中面临着许多复杂的问题,尤其是非物质文化遗产与人民群众的生活密切相关,是历史进程的见证者,可以说是“历史的活化石”。但目前,对于非物质文化遗产的保护要弱于物质文化遗产的保护。

缂丝是我国一门古老的技艺,苏州缂丝作为丝织技艺的代表,于2009年9月28日,被联合国教科文组织正式列入世界非物质文化遗产。但是,目前缂丝在国内的生产规模较小,全国现有的缂丝机也估计不足百张,并且缂丝艺人的平均年龄也逼近50岁。此外,我国的职业教育与艺术设计教育整体水平比较落后,使得中国很多传统工艺都无法成为年轻人在课堂上所能了解的中国优秀传统文化。从传承来讲,现在已经到了非常紧要的关头,国内知名的缂丝大师都已经年逾古稀,而现在的接班人也不是很多。所以,对缂丝这门技艺的传承与保护还面临着许多挑战。本文通过运用数字化空间结构的建立,对缂丝的历史发展进行了梳理,并通过对缂丝物进行分析探究,来挖掘其中所蕴含的历史基因。经过以上研究,可以对缂丝这一非物质文化遗产进行更好的传承与保护。

1 缂丝相关概述

缂丝又被称为“刻丝”,由于织造的作品在图案与素地接合处微显高低,呈现一丝裂痕,犹如镂空而成,故称“刻丝”,也有了如“雕刻的丝绸”的美誉。缂丝起源于古埃及和西亚的缂毛,在西汉时期,缂毛通过丝绸之路传播到今天的新疆。后来随着桑蚕丝技术的推广和提高,逐渐以丝线代替毛线织造,后人称为“缂丝”。缂丝的编织手法不同于刺绣和织锦,它以生蚕丝为经线,彩色熟丝为纬线,采用通经断纬的手法。关于缂丝的织法,宋人庄绰《鸡肋编》中有过详细描述:“定州织刻丝,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。乘空视之,如雕镂之象,故名缂丝。如妇人一衣,终岁可就。”^[1]这段话详细地描述了缂丝的织造流程。一台木机、几十个装有各色纬线的小梭子和一把竹制的拔子便是织造的全部所需。

缂丝在工艺与技法方面源于缂毛,但在原料方面又不同于缂毛,所以缂丝与缂毛既有联系又有区别。

1.1 缂丝与缂毛

缂毛是指用毛线做纬线以“通经断纬”的造法织造的毛织品,中国缂毛工艺历史悠久,据考古挖掘证明,早在两千多年的汉代就出现了缂毛织物。

缂丝又可称之为“刻丝”,是我国一种古老的丝织技艺,工序十分复杂,包括攒、结、戗、勾等。缂丝织物的结构遵循“细经粗纬,自经彩纬,直经曲纬”的原则,其最大的特点是通经断纬。由于缂丝织成的织物不易腐烂,因此它又被称为千年不坏的艺术织品。

1.2 缂丝与缂毛的联系与区别

(1)缂丝与缂毛的联系。首先,缂丝从工艺及技法上源于

缂毛,两者都是采用通经断纬的织造手法。其次,缂丝继承和发展了缂毛的技法。最后,缂丝还与缂毛相互融合,特别是在清朝时期,大量的缂丝织品都是用了缂丝与缂毛相互融合的技法。所以,缂丝与缂毛之间存在继承、发展与相互融合的关系。

(2)缂丝与缂毛的区别。首先,缂丝与缂毛所运用的原料不同。缂丝所用的原料主要是桑蚕纱,而缂毛所用的原料是毛纱。这两种材料的纤维不同,所织出来的织品风格也不同。缂丝的风格是相对精致与细腻的,而缂毛的风格偏厚重、粗犷。其次,两者出现的时间不同,缂毛可追溯至汉代,而最早的缂丝织物出现在唐代。

2 缂丝的历史文化脉络

2.1 基于 I-space 空间构建缂丝文化传承模型

解决非物质文化遗产的保护问题,需要基于信息理论做深入的研究。浙江大学的彭冬梅在研究剪纸文化时,根据英国经济学家马克斯·H·博伊索特在研究知识资产的过程中建立了一个“信息空间”,即“I-space”模型,这是一个促进非物质文化遗产研究学者和信息技术专家交流的良好平台。^[2]同样,缂丝作为一项非物质文化遗产,在当前社会也面临着保护与传承的许多问题。基于以上的研究,本文也构建了一个空间结构来研究缂丝的发展演化。

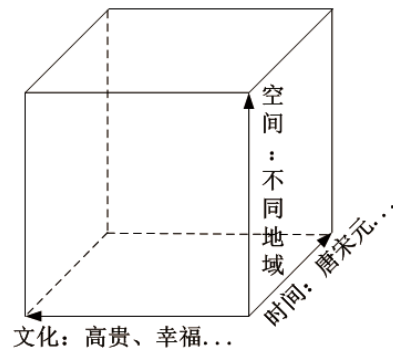

图1 空间结构

图1空间结构的坐标轴分别为时间、空间和文化。时间轴顾名思义就是按时间顺序梳理了缂丝的发展历程,即从唐代出现缂丝织物开始到现在的发展历程。缂丝在其发展的历史过程中会有其发展、繁荣及衰落的周期性过程。我们之所以对缂丝文化进行继承与发展,是因为缂丝具有深厚的历史文化内涵,而国内外的人对缂丝并不了解。空间轴代表的是缂丝技艺在历史进程中的演化过程。缂丝早期主要是北方,南宋以后,江南地区的缂丝业十分发达,尤其是苏州。到现在,由于历史的原因,缂丝业也主要集中在苏州地区。文化轴代表的是缂丝技艺在历史的长河中,涌现出了许多缂丝作品,这些缂丝作品不同程度上都烙上了历史的印记。我们从缂丝作品中的人物、动物、花鸟山水以及缂丝技法的不同,可以窥探出当时的社会风貌及风土人情。本文主要介绍了明清两幅缂丝作品,由于缂丝主要由金线和孔雀毛织造,所以在明清时期一直被皇家垄断,可见其高贵;而清代缂丝挂毯,则表现了民间过年时的幸福场景。这些缂丝织品的存在,为历史研究提供了宝贵而又丰富的资料。本文也是在这个框架基础上,对缂丝知识进行了梳理,并从时空演化层探寻缂丝的历史文化。

2.2 从时空演化层探寻缂丝的历史文化

虽然目前对中国缂丝的起源有不同的认识,但在汉朝已经出现了缂丝,唐代出现了缂丝织物。缂丝技艺在宋代发生深刻变化,缂丝与绘画得以结合,形成中国缂丝艺术的高

峰。明清缂丝在宋代缂丝技艺的基础上继续发展,民国后期则日渐衰落。新中国成立后缂丝在苏州得到振兴,已被列入国家级非物质文化遗产名录。

(1) 唐代出土最早的缂丝实物。唐代的缂丝多为日常实用用品,一般以齐缂或平缂为主。缂丝的纹样题材一般以简单的几何形花纹为主,色彩主要是平涂的块面,还没有使用晕色匹配,故色彩层次不够丰富,但有的已使用金线作地纹,在一定程度上增加了装饰性。^[3]有的缂丝在织造工艺上带有缂毛的风格特点,但图案呈现的却是中原风格。因此,唐代缂丝在很大程度上受到了东西方文化交流的影响,并在此基础上不断发展和完善。

(2) 宋代是中国缂丝技艺繁荣发展时期。宋代缂丝的织造原理虽然与唐代相同,但花样更趋复杂、门幅明显加宽。^[4]从北宋到南宋,制作技术更加精巧,出现了朱克柔与沈子蕃等缂丝大师。南宋时期,政治中心南移,缂丝的生产中心也随之转向江南,缂丝也摆脱了北方少数民族的风格。北宋皇室对绘画有着浓厚的兴趣,为了迎合皇室的需要,多以花鸟、山水、宫廷生活为题材,因此形成了院体画这一形式。南宋缂丝受此影响,题材与样式均向绘画转变,逐渐摆脱了实用功能的束缚,转而具有较高的观赏性。

(3) 元明清缂丝的继续发展。元初,蒙古贵族更喜欢实用的缂丝而不是欣赏品,因而元代缂丝作品不像宋代一样细腻柔美,更具有浑厚朴实的特点。明代缂丝的技术水平在继承宋元缂丝的基础上有了长足的发展,不仅创造了装饰味很浓的凤尾钺,还创造了双子母经缂丝法。^①当时的缂丝用途已经非常广泛,不但用于帝王贵族的服装,也用于书画装裱。清代缂丝主要用于帝后的服饰的织造以及文武官员的补子。清代缂丝的经纬密度更密了、更细了。山水、人物、楼阁都十分细腻,色彩非常丰富,构图也比较烦琐了。

(4) 民国时苏州缂丝由盛转衰。民国以后,苏州缂丝集中在郊区陆墓、蠡口、东渚一带,也是农民的副业,但此时缂丝可以远销意大利、法国、美国。^[4]抗战期间,缂丝几乎都销往日本,由于和服腰带供不应求,大量的低劣商品涌入市场,外贸原单越来越少,工厂的收入随之减少,反过来又影响了从业者的热情,这样的恶性循环使得缂丝业一蹶不振,凋零不堪。抗战结束,缂丝失去了销路。所以到新中国成立初,苏州乃至全国已无缂丝生产,在苏州北部,只剩下几十个缂丝技艺者,苏州大多数的缂丝艺人都靠种田谋生。

2.3 从文化内涵层探寻缂丝的历史文化

(1) 以明万历皇帝的缂丝袈裟为例探寻缂丝的历史文化底蕴。定陵出土的这件袈裟是目前所见的唯一缂丝袈裟制品。定陵是明神宗万历皇帝朱翊钧与孝端、孝靖两位皇后的陵墓,位于十三陵陵园北部偏西的大峪山下。万历皇帝棺内最上层为织锦被,被子里面放有素黄陵制大袖道袍及中衣、龙袍等,其下为缂丝十二团龙、十二章袈裟龙袍。这是皇帝在祭祀天地、宗庙、社稷等大典时所穿的礼服。因而对袈裟的制造十分严格,一般由内织染局承办,袈裟纹样复杂,设计壮伟,织造工艺精工细。一衣制成,需十年之久。

图2 黄缂丝十二章福寿如意纹袈裟

图2的袈裟出于万历帝棺内西南侧,袈裟长135厘米,两袖通长234厘米,是一件里外三层的大襟服装。面为缂丝,里子是黄色方目纱。整件袈裟无钮,只在两腋下缝上丝带鼻,并留有

小开口,再与长襟上的罗带相栓结。这件袈裟应称作十二团花、十二章袈裟,是龙袍中最珍贵的。袈裟底纹织有寿字、如意云和蝙蝠等,寓意“万寿洪福”。袈裟上面织绣的日、月、星辰、山、龙、华虫(五彩雉鸡)、宗彝(酒器)、藻、火、粉米、黼、黻十二章图案,其寓意各有不同。日、月、星辰,古称三光,取其“照临”之意;龙,古时候一般称皇帝是龙的化身;华虫,也就是锦鸡,色彩丰富,说明皇帝非常有才华;两个弓字相对,比喻大臣和皇上两个人不要吵架,要一致对外,相互信任;斧头,表示的是皇帝的决断力。总而言之,这十二章代表当一个皇帝所具备的才德。定陵中还出土了许多其他文物与织锦,这些织锦品的出土,无疑为研究明代丝织工艺史及工艺美术水平提供了丰富详尽的宝贵实物资料,对研究明代葬礼仪制和纠正明代正史之缺有着重要的历史作用。

(2) 以清代人物挂毯为例探寻缂丝的历史文化印迹。图3中的挂毯采用的是缂丝与缂毛相结合的技术,使得整幅图案更加立体。此块挂毯长3.66米,宽2.67米,以写实的手法再现了古人过年时阖家团聚的幸福场面。厅堂中间是云蝠纹照背,照背前边有一张古朴的翘头案,案上摆放着觥、炉、提匣、如意和瓷瓶。瓷瓶内插着象征“岁寒三友”的松枝、竹叶和梅花。翘头案前有一张罗汉床和一张雕花圆桌,桌上摆放着苹果、柿子、石榴、葡萄、橘子等过新年时食用的水果。厅堂左侧的墙壁上张挂着年画,靠墙放置的紫檀条桌上,一大盘黄色的佛手格外醒目。这块缂丝缂毛挂毯上共有56个栩栩如生的人物,坐在圆桌边上的长者左手持如意,右手把酒碗,他眉宇舒朗,目光睿智,胡须飘逸,正深情地注视着天真无邪的孩童。长者对面的妇女们或站或坐,她们神情安逸,有的把婴儿抱在怀里,有的背在背上,还有的在观看孩子们玩耍,目光中充满了爱意。画面中的孩童神态各异,面容娇嫩,服饰艳丽,他们有的打鼓,有的敲锣,有的放鞭炮,有的吹唢呐,还有的围在大人身边要压岁钱。整幅挂毯图案充满了节日的欢乐气氛。

图3 清代人物缂丝缂毛挂毯

在挂毯的背景上有许多和清代乾隆时期的陈设品对应得上的,比如说床榻,床榻前的圆桌,还有圆桌上摆的炉瓶盒。此块挂毯上出现了两件清乾隆时期过年景象的物件,金瓯永固杯和玉烛长调台。金瓯永固杯,由500克黄金制成。杯子的表面有篆书,“金瓯永固”四个字代表了政权永固,江山长存。而玉烛长调台,器物用来盛放蜡烛。这两件物品每年都只在大年初一时使用一次,皇帝在除夕午夜新年到来之际,要亲自点燃玉烛长调台上的蜡烛,在金瓯永固杯中斟满屠苏酒,子时一到,皇帝饮一口屠苏酒,翻开一下新的历书,以表达对来年风调雨顺、五谷丰登的希望。

3 缂丝非物质文化遗产的传承与保护

3.1 缂丝工艺的现状

虽然缂丝技艺是我国一项古老的手艺,并且也成了非物质文化遗产,但是由于缂丝工艺工序烦琐,需要耗费大量的时间与精力,使得目前缂丝从业者并不多。在纪录片《回家》中曾介绍由于缂丝制作周期长、成本高、价格贵等原因,目前濒临消亡。要成为技艺精熟的缂丝织工,至少需要10年的经验。目前,国内掌握缂丝技艺的人不足200人,真正的技艺大师只有三四位,形势是非常不乐观的。

首先,认识及了解缂丝的人并不多。其次,目前的缂丝工艺品都是小工厂生产的,并没有形成大的规模。(下转第30页)

排鞋柜,最薄170mm,设置在最宽的一面墙或者依附最长一面墙而设,也可以在这面墙的对面墙上做文章。可布置小型装饰画或相片墙,利用视觉装饰转移空间的平衡,使来访者的视线集中到立面装饰墙上,这样空间的延伸感就会减弱。在运用“硬玄关”设计时有一定前提,当入户门这面墙和呈“||”型的墙面长度上基本相等时,此时大可运用。至于怎么设计,因人而异,因具体情况而异。

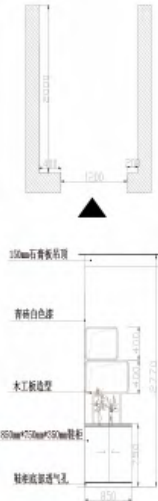

图2 呈“||”型玄关设计图

若呈“┌”型,这种类型的空间导向性相对较弱,因为入口处或厨房或卫生间的通道分散了一半的导向性。设计时要注意玄关处有门墙面的处理。从“┌”型与“||”型比较来看,前者的空间局限性较为突出,设计局限性更大。在装饰上,入户门右侧几乎没有可以利用的空间,而左面主墙面则是装饰的重点,一则可以做300mm的鞋柜,若过道的宽度有限,鞋柜则顺着墙为好;二则可以设法在鞋柜墙上设置小型精致的艺术作品,还可以在画上加几盏小灯。

若呈“└”型,进入室内便有个奢侈的拐角,这个拐角使得玄关空间基本被限定。如果玄关处面积相对较大,可以做“全隔断硬玄关”或“半隔断硬玄关”,不仅可满足基本实用功能,而且在装饰上发挥的空间也更大,其作为一个独立的功能

区域,整体风格应该统一。如果面积较小时,“主看面”是开门第一眼所看之处,要着重营造或简朴或豪华的感觉,无论怎样应该体现出文化内涵,烘托艺术氛围,可运用“软装饰”设计,尽量做到简洁,装饰过多会造成凌乱感,也会影响来客对家的印象。半开敞型玄关空间设计除了具有与其他玄关同等装饰功能之外,还有独特的空间导向性装饰功能。这种导向性装饰功能是过渡空间的重要装饰取向,对加强或抑制空间形态装饰有良好的作用,使其缺点转变为优点,有着与众不同的意境。

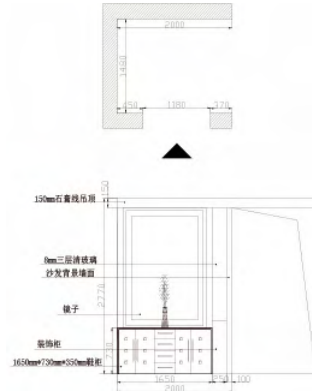

图3 呈“└”型玄关设计图

总之,玄关空间作为进门处的一个停顿出,要有一些过渡性的特点,既要与室内良好衔接,也要有自己的特点。当然,这一点要根据户型实际情况来定。同时,设计师在设计时功能性应该大于装饰性,最好结合居室设计风格以及户型来进行,做到因地制宜,这样才能营造出风格一致、整体和谐、舒适且美观的家居生活环境。

参考文献:

- [1] 李江军. 解读家居细节设计: 玄关 [M]. 北京: 中国轻工业出版社, 2008.
- [2] 汤留泉. 家居空间设计与材料选用: 门厅·玄关 [M]. 沈阳: 辽宁科学技术出版社, 2008.
- [3] 刘天杰, 等. 门厅·玄关 [M]. 北京: 中国电力出版社, 2007.
- [4] 张猛, 张书鸿. 玄关设计与装修宜忌 [M]. 沈阳: 辽宁科学技术出版社, 2008.

作者简介: 杨俊 (1983—), 女, 西北大学现代学院艺术设计学院讲师, 艺术设计学院院长助理, 主要从事室内设计方向研究。

(上接第7页) 再次, 缂丝的工序烦琐, 所需的原材料价格也昂贵, 一些商人为了追求眼前的利益, 降低生产成本而制造一些低劣的缂丝品, 造成缂丝市场上的商品质量参差不齐, 也打击了真正热爱缂丝技艺者的热情。最后, 目前的缂丝大师都已经年逾古稀了, 并且传承这一技艺的从业者人数不多。信息化及机械化时代的到来, 人们的生活节奏普遍加快, 很少有人愿意静下心来听一段昆曲, 做一些女工。所以, 像缂丝技艺这样既需要耐心又需要细心的工作, 如果不是对缂丝有着特殊的感情, 是会不会有人愿意默默地待在缂织机前工作的。

3.2 缂丝未来的传承之路

虽然现在缂丝业还是不景气, 不过已经有许多技艺学校开设了缂丝这门课程。要想缂丝更好地传承下去, 首先, 要培养专门的缂丝技艺者, 缂丝技艺需要缂丝者的耐心与细心。其次, 要建立专门的缂丝研究所, 聘请专业技师指导学生。再次, 要实现民间与政府之间的联动, 地方政府要利用有利资源积极扶持缂丝业的发展与传承, 对现存的缂丝品进行收集梳理, 建立专门的馆藏机构。^[5] 同时, 积极发挥民间的力量, 定期举办相关的缂丝技艺研讨会, 吸引广大群众参加, 并且让广大群众感受到缂丝技艺的美, 从而热爱它。最后, 利用现代化技术, 将传统工艺手法进行改革与创新, 提高缂丝技艺的效率, 使之更符

合市场的需求。在苏州有一家小店, 店主把缂丝做成了一件件生活用品, 比如钱包、背包、扇子等, 吸引了大量的年轻人驻足。

本文通过对缂丝文化的探寻与分析, 挖掘缂丝文化的历史脉络, 旨在让更多的人了解、认识缂丝这一古老的技艺, 并且使中国传统优秀文化发扬光大, 其研究意义深远。

注释: ①来源于《艺术品鉴》杂志。

参考文献:

- [1] 庄绰 (宋). 鸡肋编 [M].
- [2] 彭冬梅. 面向剪纸艺术的非物质文化遗产数字化保护技术研究 [D]. 浙江大学, 2008.
- [3] 马克斯·H. 博伊索特. 知识资产在信息经济中赢得竞争优势 [M].
- [4] 郑丽虹. 中国缂丝的源流与传承 [J]. 丝绸, 2008 (2): 49-51.
- [5] 缪秋菊, 夏菲菲, 袁海燕. 浅析缂丝的传承与发展途径 [J]. 高职论丛, 2011 (2): 30.

通讯作者: 赵海英 (1972—), 女, 博士, 副教授, 主要研究方向: 文化计算与媒体数据挖掘。