

浅谈云锦木机妆花纱的传承与发展

张巧雪

(南京云锦博物馆, 南京, 210017)

摘要 中国是蚕桑丝绸的发源地, 有着7000多年的历史。南京“云锦”作为我国传统丝织技艺的活化石之一, 其成就较高, 也是具有地方特色的一种提花丝织锦缎。“妆花”是云锦制造工艺中最复杂的品种, 以用色多、色彩变化丰富为特点, 织造方法上是用绕有各种不同颜色的彩绒纬管, 对织料上的花纹作局部的盘织妆彩, 达到了“通经断纬、挖画盘织、逐花异色”的织造工艺。“妆花”中包含“妆花缎”、“妆花罗”、“妆花纱”、“妆花绢”、“妆花锦”等品种, 其中“妆花缎”已被普遍运用于现代云锦织造工艺中, “妆花纱”这种结合纱与妆花织造手法的工艺正在慢慢走入现代云锦的舞台。如何使这技艺被现代人接受? 成为一个课题。如今南京云锦研究所在传承了这一古老织造的工艺的基础上融合现代美术元素, 使得这门老技术以全新的姿态站在世人面前。

关键词 云锦 妆花 传承 发展

1 云锦及云锦妆花

上下五千年的中华文明源远流长, 纺织品伴随着中华文明发展不断演变发展, 出现了各种极具代表性的纺织品以及纺织工艺。有些传承至今并得到了很好的发展, 有些珍品及技术因为历史原因被人们遗忘却记录在了泥土下, 云锦木机妆花纱算是其中之一(图1、图2)。

云锦是什么? 妆花纱又是个什么? 在这里将一一揭晓。

云锦, 顾名思义, 就是一种锦。这里, “锦”是一种织锦。那么, “云”作何意? 云气还是云朵? 这里, 云可写为“雲”, 因汉字简化, 写作“云”。“雲”在《辞海》中被解释为: 形容美好事物。这么看来, “云锦”即美好、美丽的织锦。

然而, 还有一种关于“云锦”的说法。

图1 云锦妆花缎

图2 云饰织造时所用的工具及材料

因其最初的织锦图案都为云彩，把同样产自这里的织锦统称为“云锦”，这似乎更贴切。的确，在很多传世品中都以云纹织做底纹，当然也有单独的云纹匹料出现，现在初步有统计云纹的样式就有上百个不同的造型，有躺着的一朵朵的写实云团、有几何拼接的抽象云朵还有人们想象中的云气，造型各异色彩千变万化。站在学术的角度来看，这种理解说服力更强些，《汉武帝内传》也有记载：“张云锦之帔，然九光之灯。”即云锦具有绚丽的色彩。

那么锦又有何解？《说文解字》：“襄邑织文。”《释名·释彩帛》：“锦，金也。作之用功，重其价如金，故惟尊者得服之。”两

段记载反映，锦是一种织成花纹的贵重服装材料，其用工很多，价格很高，非寻常人使用的东西。在出土文物中人们发现锦是一种用多色彩丝线织成的有花纹的平纹或斜纹织物。

由此可以看出云锦是一种有美丽图案或者具有以云纹为代表图案织成的色彩缤纷的平纹或斜纹织物，后经发展加入了提花的工艺，现保存的技术和广为流传的织品中的提花织物为主要品种。

云锦的品种很多，如“妆花”、“织金”、“织锦”“库缎”，妆花又分为“妆花缎”、“妆花罗”、“妆花纱”、“妆花锦”。这里，我们要说的是“妆花纱”。

“妆，饰也。”《说文解字》中只有这一个字的解释。《司马相如·上林赋》：“靓妆刻饰”。唐李群玉《黄陵庙》：“小姑洲北浦云边，二女啼妆自俨然。”纵观各种文献对妆的解释均为对女子的装饰、修饰的意思。女子尚用胭脂粉黛、金银细软来妆扮自己，而用做服饰的这些面料用什么打扮自己？

显然色彩艳丽的丝线成为首选，但这不够奢华，聪明的古人甚至想到了黄金，把黄金织入布匹中，《邺中记》记载后赵国君石虎穿着金缕织成的合欢裤出行打猎。这还是不够，最后竟连动物羽毛也一并妆进了锦中。《唐书，五行志》记载：“安乐公主使尚方合百鸟毛织二裙，正视为一色，旁视为一色，日中为一色，影中为一色。而百鸟之状皆见。”贵臣富室纷纷仿效，“山林奇禽异兽，搜山荡谷，扫地无遗”。

简单说来，“妆”是通过提花的工艺采用各种可被纺织在锦中的图案、花纹上进行着色。

2 薄如蝉翼的纱

这里的“纱”并非我们现代纺织业中说的“纺纱”的纱，而是指用单根生丝做料织造的二经纹织物，织物因经、纬密稀疏在织物表面上有明显的方孔，透孔率一般为75%左右。因其质地轻柔通透，有薄如蝉翼之说。

诗人白居易在《缭绫》中写道：“缭绫缭绫何所似？不似罗绡与纨绮。应似天台山上明月前，四十五尺瀑布泉，中有文章又奇绝，地铺白烟花簇霜。”若不是有实物为证，很难想象诗中描述的非罗绡、非纨绮是个什么？湖南长沙马王堆汉墓出土的素纱蝉衣揭开了我们的疑惑，也让世人重

新认识了中国古代的织造业，这件素纱蝉衣，质地轻薄，透光性在75%左右，重量上也仅有49克，将这件蝉衣反复折叠后成火柴盒般大小放置普通报纸上，依然能清晰的看见纸上的文字，着实让我们感到震惊！

另外我们在唐代周昉的《簪花仕女图》中看到，唐代女子穿着各色纱罗服装在院中嬉戏，图中不难发现，每位仕女身披的纱质罩衫都薄纱轻软透明，似烟霞一般轻着在皮肤表面，连皮肤光洁细润都能体会到。

在唐朝官府还专门设立的纱作织纱，足以看出她在当时的社会地位和喜爱程度。

纱的品种很多，目前考古发现较多的要属平纹纱、绞纱这样组织的品种。绞纱的工艺最为复杂，也最为牢固，虽在外表上弱不禁风，但完全不影响到它的坚韧程度。它是由平行的纬纱与扭绞经纱形成织物组织，不同于平纹和斜纹组织通过经线和纬线简单交叉形成的组织。

纱织物经常与罗相提并论，称为罗纱，由此可知，纱与罗是非常相似的织物，他们都很轻薄，但纱织物比罗更为轻薄。《康熙字典》上有记载古汉语中的“纱”通“沙”，隐约可以看出“纱”最初的命名可能是某种生产筛网所需或者是结构稀疏可以漏沙。它的结构特点是由两根经线互相绞转，并且每一纬绞转一次，其实也就是只织了一梭平纹纬线的横罗。它在唐代的文献中称为“单丝罗”，是四川成都的贡品。到宋代，这种单丝罗被称为方孔纱。后来在纱的组织中又插入了平纹或其他变化组织，就形成了有图案的暗花纱。暗花纱中还有不少变化，如亮地纱、实地纱、泰西纱等。

之后出现了提花纱，到了明代提花纱的地组织主要有两种：

一种是经丝垂直平行与纬交织成平纹，经与经不相绞扭的假纱。即在二根经与二根经之间空出一个箱距的间隙，纬与纬之间也保留一定空间，织造时随织随上胶，以固定空出来的空隙，从而使织物表面呈现出均匀透明的方孔纱眼米。这种织法就是古代所谓“方孔纱”或“方目纱”的假纱组织。

另一种是两根相邻的经线每隔一根地纬就左右相续扭一次，使之出现均匀的网眼状纱孔，这就是绞纱组织。清代称这种纱织物为“直经纱”。

到目前为止，这种以纱底扭绞的织造方法也不是一种普遍能织造的工艺，它对纱底的材质有相当高的要求，因为丝线已经突破了原有的平行上下交织的织造行为，在保留原有的织造行为的同时，增加了一个底经扭绞织造的动作。这个动作说来简单，但对于丝线的要求大大提高，柔韧性的恰到好处、缫丝过程的严格把控，甚至对蚕丝生产的时节、绞纱织造的气候都不能有一点马虎。

这样的织造工艺在当下也有很大的难度，并成为各大丝织院研究人员的研究课题，尽管在当下的时尚界又飘起了纱的身影，成为时尚的新标，但就织造而言，仍然停留在平纹组织的纱，只是在丝线的粗细度和脱胶程度上不同。有人不禁要说，科技发展到今天，还有什么不能用织，把数据整理出来，机器织就出来了。那么这些数据尚在通过手工织造的方法研究、考量和实验阶段，何谈机器生产？

单个品种都那么工艺精湛、高端华贵，那么把这些名词组合在一起还得了！岂不是件登峰造极的织物！世间有没有这样的东西？它用作何用？

3 古代纺织品巅峰之作品妆花纱

纺织业的先辈们总不会让我失望，一次又一次让我们见证了他们的智慧。

在定陵考古发掘成果中，出土了一件明万历皇帝陵寝中的妆花纱“织成”的袍料（图3、图4）。这件袍料全长五丈三尺（16.31m），宽二尺一寸，采用绉色真丝织成的绞纱底料，薄如蝉翼，远远望去似一片红光缭绕的彩霞，走进一看确是精细的如意云和灵芝模样的花纹，底纱图案处运用云锦妆花的织造工艺，配以真金线、孔雀羽线和彩色绒线盘织出云龙图案，金翠交辉、富丽堂皇。由于纱底透薄，图案有如浅浮雕的感觉，金龙似乎就在这道霞光万道、瑞气袅袅的红云中浮游翻动，栩栩如生。这件袍料不仅秉承了素纱禅衣的轻薄，还对底经丝线进行了染色处理，通篇织造以绞纱组织做地，地纹处起平纹暗花，妆花部分采用绞经提花织造并运用织金和妆彩相容合的手法，把“纱”和“云锦妆花”两种不同的织造工艺进行对接，完美的在同一件织物上进行了无缝织成。这种空前绝后的工艺在后世的出土文物和传世品中都还未出现。

这件旷世精品出土后也没能躲过她被空气吞噬的宿命，但很快文保工作者进行了抢救性的研究复制工作，云锦博物馆的技术人员在素纱禅衣复制的技术基础上，从研究特殊彩线的孔雀羽线到妆花与纱的技术架接，再到缫丝染色，最后织机装造，历时5年多的时间，终于让这项被泥土掩埋了近300年的技术得以恢复。

图3 明段金孔雀羽妆花纱龙袍正面局部
(复制)

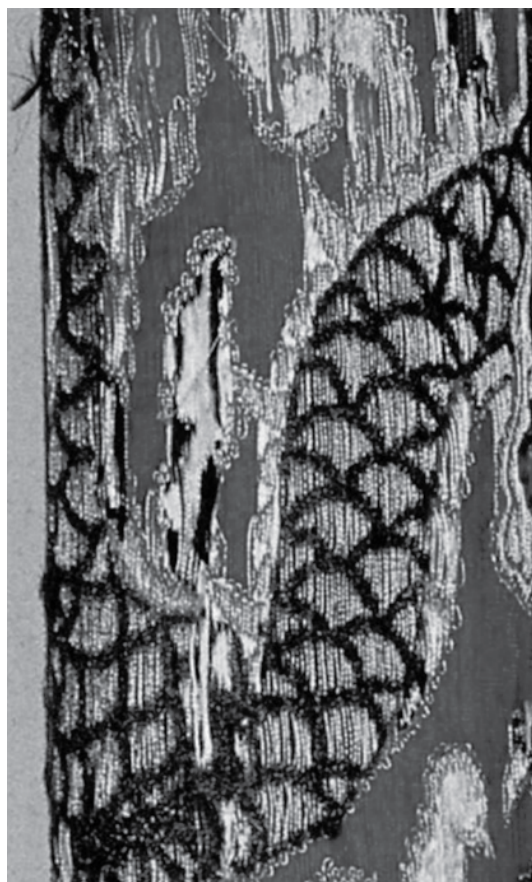

图4 明·织金孔雀羽妆花纱龙袍反面局部
(复制)

此件袍料是以二经绞纱为地，地纹起平纹暗花，花底分明，网孔清晰，质地薄如蝉翼；妆花部分为绞经、盘织的织造方法。其织造材料是采用20/22D的生丝组成1840根的纱底，通过绞综的排列变化形成经向绞纱底。纬向通过织入30/35D的生纬丝、各色彩绒及真金孔雀羽毛线，经绞综提起绞经形成绞转梭口，盘织出通经断纬云龙图案以及通经通纬的灵芝状暗纹。袍料妆花部分系反织，加上纱底组织与妆花的经丝张力不同，需边织边按形制调整张力，保持经面平整。工艺上不仅保留了云锦妆花的“三妆”还融入了绞纱的质地轻薄结构牢固的特点。使得两种织造技术得以在一件服装上展现出来。

历时告诉我们，珍品属于贵族、属于显赫世族；但时光告诉我们，不广为流传的东西，永远只能躺在博物馆里，叙述着他们曾经的辉煌。作为实用品的丝绸，不同于瓷器、青铜器之类的文物，她的青春太有限，甚至是出土的一瞬间。那么她的青春怎么才能大放异彩、她的故事怎么才能被一代代的流传而不是被泥土尘封。

4 云锦妆花纱技艺的发展

古为今用，推陈出新，成为我们的课题和历时使命。运用到现代的服装、服饰、装饰品已然成为一个不错的方向。云锦博物馆运用已复原的技术相继开发出了妆花纱系列的实用品和装饰品，“牡丹妆花纱披肩”、“飞天妆花纱披肩”、“经纬千秋妆花纱壁画”等孕育而出。

“牡丹妆花纱披肩”采用同文物相同的绉色真丝线，底经采用绞纱织造的工艺，妆花部分采用平纹提花织造。在薄如蝉翼的绉色底上织有吉祥寓意的如意云纹和灵芝纹，再配以象征富贵、吉祥、幸福的花中之王牡丹，十朵牡丹花和底纹的交相辉映，在图案上传达着中国古老的吉祥文化，使得“图必有意，意必吉祥”延续传承和发展。牡丹花用金线勾勒出花的外形，用彩色的绒线进行着色，每朵牡丹花的色彩均不相同，这又体现了云锦“逐花异色”的工艺。一件普通的披肩，通过“妆花纱”的重新诠释，既保留了此项技术又使其在现代实用品中得到运用。

“经纬千秋妆花纱壁画”（图5）是院校同织锦传人共同设计的作品，它不同于披肩那样的实用品，是由四幅高2.2m、宽0.8m组成的主题装饰织锦。它在画面题材选用了中国历代丝绸之中最高级织物——织锦，通过其发展过程中最具代表性的织机图形为主线，配以代表春夏秋冬四季变化的植物，在日月星辰的点点星光下谱写着织锦的画卷，演绎了中国丝织文化发展历程。

此壁画虽是由4幅组合而成与龙袍织成工艺不同，但实则工艺要求是完全相同的，每幅图尽管都单独成卷，但也可四幅进行横向拼接形成整卷，这样等同于一气呵成织造8.8m长卷，每幅织物的经纬密完全相同，织造手法完全一样。

此外，织造过程上保留云锦木质大花楼织机，并通过上下两人配合手工织造完成。组织工艺沿用文物复制的要求，把绞纱作为地组织，花纹处依然是云锦的织造工艺。材料选用上除保留了原有的要求外，在纹纬的彩绒上突破性的把彩绒线和绣花线工艺相结合采用加捻绒线，既保留了原有绒线织造的立体视觉又使得它在耐磨度和保存度上大大改善。

设计上打破了传统妆花工艺以四方连续为主的设计格局，采用大尺度的装饰纹样，通篇单体循环图案在整幅织品中占比也达到90%以上，创造了历来云锦妆花纱工艺的单体单位之最；色彩上大胆创新的把现代美术的配色揉进了云锦特色的晕色之中，并严格按照云锦“绒不过寸、金不过指”的织造要求，既保留了云锦的本有的特色，丰富了画面的层次感，又体现了现代设计的理

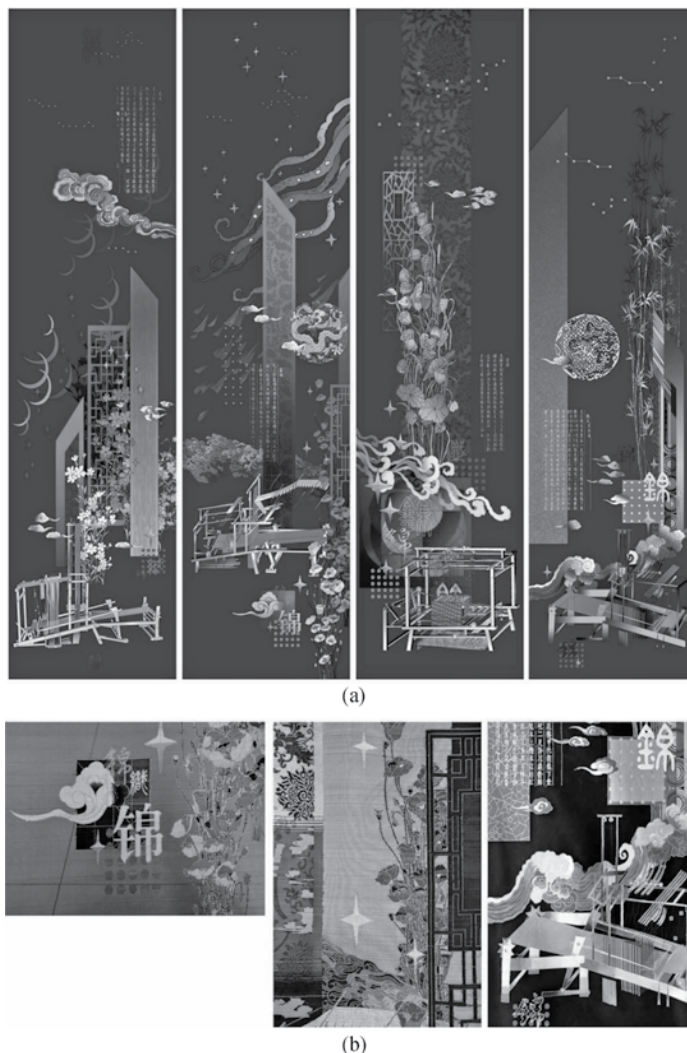

图5 经纬千秋妆花纱壁画
(a) 设计稿；(b) 实物局部

图6 云锦传承人拜师学艺

念与手法。

两种不同风格的创新，分别抓住了其精髓，在不同的领域发展创新，使得这种技艺用一种崭新的姿态活跃在世界，再一次焕发了青春活力。

此作品一经问世，就受邀参加江苏文化创意设计大赛，并在现代手加工工艺设计类别中获得了银奖。

此外，技艺的传承也是不容小觑的（图6），任何一项工艺的传承与发展都需要人来推动，那么掌握技术并对其发展更是显得尤为重要。一方面，南京云锦博物馆利用云锦非遗传

人的知识资源和技术平台，采取了一对一多的教学模式，通过上机织造、理论分析、参与复制任务等多种教学形式，让“徒弟”们从实践到理论再到实践的教学模式中，学习技术并自我领悟再验证技术。最后再通过单独设计作品的形式，使得他们既掌握了古老了技艺，又能结合当下进行创新。

另一方面，通过与各院校的专项课题研究以及同服装设计师们的合作，把传统技术同现代科技结合、把研究成果同服装设计结合、把这些结合成果再用于云锦技术发展。这样不仅保留了传统工艺的“传”，还通过实践的方式得以“承接”发展下去。让它们来源于生活回归于生活。

回望历史，我们的使命不在此吗？