

金线翠羽，逐花异色

——南京传统云锦独特的艺术语言运用与表达

撰文：李雪艳

Gold and Silver Thread with Bird's Feathers and the Same Pattern in Different Colors: On Nanjing Brocade

[摘要] 南京云锦发轫于六朝，鼎盛于明清时期，是融合南北方工艺的宫廷贵族衣饰用料。南京云锦织造使用精炼桑蚕丝、贵金属与羽毛类物质，设色对比强烈，采用圆金盘织与片金绞边、色晕装饰与大白相间、妆花的逐花异色等云锦独特的装饰设计，形成色彩典雅、庄重、绚烂瑰丽的视觉效果。

[关键词] 南京云锦；材质；色彩；纹饰设计

[Abstract] Nanjing brocade originated in the Six Dynasties, flourished in the Ming and Qing Dynasties. It is the clothing material which is the fusion of North and South crafts, which are provided for palace and nobleman. Nanjing brocade is woven with refining silk, precious metal and feather materials. It is decorated with unique design, such as color contrast, circular wire weaving and flat metal line shaped selvage, dyeing color and left blank, and the same pattern in different colors, which has the mixture of elegant, solemn, gorgeous beautiful visual effect characteristics.

[Key words] Nanjing brocade; Material; Color; Pattern design

图1 南京云锦博物馆

基金项目：南京晓庄学院校级重点项目，中国传统手工技艺的承袭与创新模式研究（编号：2013NXY01）；54批中国博士后科学基金面上资助，中国传统手工艺创新发展的系统性研究（编号：2013M541578）阶段性研究成果。

一、南京云锦织物独特的材质运用

南京云锦，是历朝融汇南北地区提花熟织的地方性纬锦技艺，优质桑蚕丝、金银等贵金属材料、珍贵雀羽是其使用的织造材料。

桑蚕丝，是一种动物性纤维，具有“折光效应”，染色后织成坯料，润洁华丽，成为封建社会皇家贵族们主要的衣饰用料。江南自然环境适于植桑养蚕，在明清时期，湖州、苏州、杭州等广大江南地区成为中国封建社会发展鼎盛时期的重要桑蚕丝产地，其中浙江湖州府出产的湖丝远销欧洲国家，被称为“合罗”的头蚕丝，经初步处理以后，丝细韧而洁白，是织造皇帝御用袍服的专用丝料。传统社会中，太湖流域优质桑蚕丝成为南京云锦织造的主要原材料。

（一）精炼桑蚕丝

从工艺属性而言，云锦属于熟织提花织物。桑蚕丝在织前一般要经过精炼脱胶、染色的工艺环节。云锦织造构造包括经线、纬线两种，纬线又包括地纬与纹纬。织造所需丝线质地，因织物的组织结构与织物使用功能的不同，在生熟度、脱胶率、丝线粗细规格等方面都有一定差异。传统云锦经丝通过“细丝——弱捻或无捻——绞丝练丝——植物染色——络丝——牵经——上轴”^[1]系列加工工艺过程，经线脱胶率较纬线高，丝线粗细度较纬线细，约“40多旦尼尔”^[2]；纬线中地纬生熟度根据织物质量与功用，粗细规格变化较大，高档服饰类面料采用熟丝，普通衣料采用偏生丝线；传统云锦地纬采用肥丝或粗丝，丝粗在80—100旦尼尔之间；彩色纹纬在云锦行业中又称丝绒或色绒，粗细规格根据织物不同种类具有较大变化空间，丝较地纬粗，其中妆花缎用色绒可达到250—500旦尼尔。^[3]

（二）贵金属材质与飞禽羽毛

大量使用金属线，飞禽羽毛线，如孔雀羽等成就南京云锦独具一格的华丽、俊秀的视觉美感，并与宋锦、蜀锦形成完全不同的审美风格。携金裹银，源自元代封建统治者奢华的服饰审美习惯，那石失等金线织衣为南京云锦金碧辉煌的美学风格的形成与贵金属织物工艺运用奠定了坚实的基础。

云锦贵金属线主要是金、银线，金线根据结构形态与制作工艺的不同分为扁金线（亦称片金、缕金）与圆金线（亦称捻金）（图1）。金线制作的基材种类多样，早期以羊皮类的动物薄皮为主；后来随着造纸工艺的成熟，开始普遍选用烫熟的毛边纸与桑麻纸作为基材。金箔制好以后，扁金线制作要经过背金、担金（将背好金的纸金晾干）、压金箔、切扁金线（两头留有面头）一系列

工艺环节。扁金线切线长度与织物门幅一致，有两种规格，分别是二尺四寸长的妆花缎规格与一尺九寸长的金宝地规格^[4]，扁金线宽度根据织物需要进行调整。圆金线以2合纸作纸基，较扁金线7合纸纸基薄而柔软，前期工艺与扁金线同。将切成的金皮（薄扁金片，两头切断），通过搓线工艺呈螺旋样包裹在芯线之外，金线粗细依据芯股而定。

民间制云锦金线，为了降低成本，常常

云锦华丽的装饰风格与艺术审美的别具特色，与高品质的桑蚕丝、考究的贵金属、靓丽的飞禽羽毛材料运用密切相关，“美材”奠定了南京云锦灿若天边云霞之美的物质基础。

二、南京云锦色彩的装饰设计

远看颜色近看花，是中国民间染织业俗谚。《六书故》言：“织彩为纹曰锦，”《本草

纲目》亦言：“锦以五色丝织成文章，故字从帛从金……。”^[7]云锦以草木染色工艺染整丝线，配合金银、羽毛线织成纹饰，通过配色中的强烈对比，逐花异色织造工艺运用，金银线锁边，色晕的运用等多种色彩表达方式，形成云锦色彩瑰丽、绚烂，庄重、典雅的美学风格，从而将丝织物的色彩之美推向了极致。

云锦织造业常用色彩十分丰富，何燕明、徐仲杰等人根据历史文献记载的，明清两代江宁官办织局使用的色彩名目，及传世实物材料，归纳总结出清末以后常使用的以下色彩系统与色彩名称。

（一）设色的强烈对比

云锦设色大胆（图3），图地用色、主体纹饰与配饰用色厚重，对比强烈。除金宝地等黄色地外，图与地色一般用色较深，地色常用墨绿、绛色、石青、大红、驼色、深蓝、蓝宝、紫红、黑色（黑地较为少见，在故宫博物院藏有一件清代黑地织金双龙戏珠椅）；除了黄地较浅以外，其他地色均较深。深蓝色地的运用，因面积大，能够起到稳定全局

图2 明万历皇帝云龙纹龙袍

以银代金，通过硫磺或木香等烟熏变色的手法制作被民间云锦业命名的“药水金线”，虽然以之新织成的织品具有一般金线的金黄色光泽，但时间一久，织物在空气氧化下显现银质本色，灰暗而显陈旧。^[5]

象龙袍、孔雀裘等高档云锦织物，会使用飞禽羽毛捻线织造。其中孔雀羽自身在阳光下具有折光效应与斑斓的色彩，与金线结合使用，可以达到金翠交辉、绚烂多姿的色彩效果；孔雀羽捻线工艺环节，又可以形成立绒，织成纹饰以后，具有浮雕般的视觉效果^[6]，如图2复制的明万历皇帝云龙纹暗花龙袍团龙的纹饰织造，即用了真金翠羽材料。

1. 赤色和橙色系	大红、正红、朱红、银红、水红、粉红、美人脸、南红、桃红、柿红、妃红、印红、蜜红、豆灰、珊瑚、红酱……
2. 黄色和绿色系	正黄、明黄、槐黄、金黄、葵黄、杏黄、鹅黄、沉香、香色、古铜、栗壳、鼻烟、藏驼、广绿、油绿、芽绿、松绿、果绿、墨绿、秋香……
3. 青色和紫色系	海蓝、宝蓝、品蓝、翠兰、孔雀蓝、藏青、蟹青、石青、古月、正月、皎月、湖色、铁灰、瓦灰、银灰、鸽灰、葡灰、藕荷、青莲、紫酱、芦酱、枣酱、京酱、墨酱……
4. 黑白色系	玄色、月白、草白、玉色……
5. 金色系	圆金、扁金、捻金、缕金、盘金、泥金……

 表 1 明清云锦常用色彩表^{[8][9]}

与显花的艺术效果。主体纹样多用红、绿、蓝、紫、古铜、枣酱、鼻烟、藏驼、鸽灰等各色。

（二）圆金盘织与片金绞边

云锦大量用金，既为了突显主体纹样，调和并统一色彩的整体感，同时增加云锦的五彩辉映的华丽效果，往往采用圆金的挖花盘织、片金花卉纹轮廓绞边。帝王龙袍中的龙纹，往往用圆金线挖花盘织而成，若与孔雀羽并用，更有金翠交映的视觉效果；片金用于锁边，一般妆花缎都会采用织金工艺，主体纹样多用片金织造轮廓线。如南京云锦研究所收藏“墨绿地加金缠枝莲花纹妆花缎”，莲花花型硕大，单多莲花均有花瓣、莲蓬两个部分组成；整个纹饰墨绿地，红色花瓣与绿色莲蓬，杏黄色花瓣与蓝色莲蓬，深褐色花瓣与红色莲蓬，再加上奶白、杏黄、红、褐色叶穿插其间，花瓣与莲蓬均以片金锁边，使主题莲花及莲花结构得以突显，虽然色彩繁杂，但是在片金的银白色统一下，组织结构规整，形成织品纹饰繁而不乱，色彩典雅、庄重、绚烂瑰丽的色彩效果^[10]。

（三）色晕装饰与大白相间

云锦用色丰富，妆花织物用色多达二三十种颜色，为了形成色调的统一性、整体感、韵律感与色阶过渡的和谐感，云锦花卉纹往往采用3色晕或2色晕，主体花卉纹采用白色外晕的处理方式。

“色晕”又被称作润色，即配色时使用不同层次的色阶，表现出色彩的浓淡关系，使某些品类一定程度上符合自然规律并富有

节奏感与韵律感。“色晕”按照里外的顺序，分为正晕与反晕（民间艺人称之为“反绞”）两种晕谱。正晕是同色系或相近色系色阶内深外浅的颜色安排，反晕则反之，正晕在妆花品类中运用较多。三润色由深浅逐次变化的同色系或相近色系三个色阶组成，二润色则由两个色阶组成。大朵主体花卉多用三润色；寔花多用二润色；南京云锦艺人经过长期的积累，流传下二润色与三润色的部分配色口诀，如下：

“二润色：深、浅红；葵黄、绿；玉白、蓝；古铜、紫；羽灰、蓝；……三润色：水红、银红配大红；葵黄、广绿配石青；藕荷、青莲配紫酱；玉白、古月配宝蓝；秋香、古铜配鼻烟；银灰、瓦灰配鸽灰；枣酱、葡灰配古铜；深浅古铜配藏驼……”^[11]

大白相间，多指云锦花卉纹饰中的留白块面，特别是妆花纹饰中主体花纹的外晕装饰，既使各色花卉纹饰皆统一于外晕的大白装饰，同时亦与地色形成强烈对比，如果花卉白色外晕之外轮廓线再以金线锁边，可达到较好的“显妆”效果。

（四）妆花的逐花异色

逐花异色（图4）是指云锦妆花，在“四方连续、八面接章”多则花图案构成的基础上，采用“通经断纬”、“挖花盘织”等多种织造技艺，达到妆花类织成品“同花不同色”的艺术效果。如南京云锦“童子攀枝妆花缎”，（图5）每个童子的衣裤颜色、每朵莲花颜色都有所变化，达到纹样的“上下左右不同色、

横竖斜向无色路”的设色要求。在织造过程中，织匠可以根据设色口诀、长期积累的设色经验，及可用的纹纬材料进行自由下色。云锦妆花色彩丰富，逐花异色的设色理念与自由创作工艺，更加突显云锦妆彩技艺的巧妙之处，目前妆花的逐花异色工艺只能采用传统大花楼织机，手工织造完成。

三、匠心巧具的纹饰设计

云锦织造工艺复杂，由织造前的原料准备、云锦纹饰设计、挑花结本、本机装造、云锦织造、后期整理六道大的工序组成，其中细小的环节有一百多道。精美的云锦织品就是诞生于高品质的原材料、独具匠心的设计与复杂的工艺技术运用，堪称民族艺术与传统工艺技术的结晶。

（一）原料准备与造机

原料准备包括制丝，经、纬丝精加工，丝线染色，制作金银线与飞禽羽线（主要是孔雀羽线）等前期准备工作；造机，是指“根据所织云锦品种、规格，把织造云锦所需的经丝按地部组织、纹部组织的不同要求分别安装到云锦木织机上，使其符合织造需要”，^[12]具体工作包括“大范子、捞范子、范子吊装、柱脚制备、数丝、引纤、拾绞、捞扣等工序。”^[13]

（二）纹饰设计

云锦纹饰，题材丰富，造型多变，构图精巧，配色独特，再因传统云锦的使用功能、组织结构与规格要求，纹饰设计就要从实用性、工艺性、审美性多个层面进行设计。

对于云锦纹饰的设计、制作要求，及云锦纹饰特有的艺术效果，民间云锦艺人经过长期的经验积累，为便于记忆与传授，归纳出八句口诀对此进行了恰当地概括，这八句口诀是：“量题定格，依材取势；行枝趋叶，生动得体。宾主呼应，层次分明；花清地白，锦空匀齐。”^[14]“量题定格”，强调了设计构图的制约因素，即围绕云锦织物使用功能及织物规格进行图案的构图设计：“依材取势”强调纹样造型变化要依据素材自身特征，如

云纹多变，但是造型要做到“行云绵延似流水，卧云平摆象如意”（民间云纹设计口诀），再有其他龙纹、牡丹纹等均有自身的造型变化规则；“行枝趋叶，生动得体”，指图案纹饰或单个素材处理，要求灵动而又恰当，即既要求自由灵动的艺术化处理，同时又进行了合乎自然规律与艺术审美的设定；“宾主呼应，层次分明”，指图案主、副纹饰的构图设计相互照应，要富有层次性与节奏感；

“花清地白，锦空匀齐”是云锦图案通过上述一系列设计原则与方法的实施，从而达到图案繁而不乱、灵动恰当、主题突出、层次分明的艺术效果。以上八句话可以看做是对云锦纹饰设计的总体要求，除此以外，云锦的纹饰设计还包含织物组织结构的确立。（一般织物组织包括平纹、斜纹、缎纹三种，特殊织物组织有多种组织结构的混用，如四枚破斜纹^[16]等）。纹饰设计的具体工艺环节

包括“纹样创作、绘制意匠图、计算、放大、分场、上色”^[16]等多道工序。

（三）挑花结本

挑花结本是云锦生产过程中的一道重要工序，是云锦纹样图纸化向云锦实物织造的过渡环节，对于这一工序的重要意义，明科学家宋应星在《天工开物·乃服卷·结花本》一章中指出：“凡工匠结花本者，心计最精巧。画师先画何等花色于纸上，结本者以丝线随

图3 墨绿地加金缠枝莲花纹妆花锦

图4 明黄地长寿富贵纹织金妆花缎

画量度，算分寸秒忽而结成之，张悬花楼之上……穿综带经，随其尺寸度数提起衢脚，梭过之后，居然花现。”^[17]花本是按照前期完成的意匠图挑制，经、纬线与意匠图纵横梭过之后，居然花现。花本是按照前期完成的意匠图挑制，经、纬线与意匠图纵横格子线相一致。花本以丝线作经（脚子线），棉线作纬（耳子线），以此挑结出云锦织造的纹饰样板，并将之张悬于大花楼织机之上。^[18]

挑花结本包含三种工艺，分别是作为基本工艺的“挑花”，与辅助性工艺的“倒花与拼花”。云锦纹样只要经过“挑花”就可制成花本，“只有单位纹样经线数在600根^[19]以上时，因一般用的挑花绷子宽度不够，才

分两半挑花后进行拼花，制成完整的花本”^[20]倒花是根据祖本进行花本复制的工艺。挑花、倒花与拼花工艺在工艺在南京云锦研究所1965年编撰的《云锦挑花结本基本方法（初稿）》中有详细的图解。^[21]

结语

南京云锦，因其精炼桑蚕丝、金线翠羽织造材料的运用，匠心独具的装饰设计，及圆金盘织与片金绞边、色晕装饰与大白相间、逐花异色的妆化等多种装饰工艺的艺术化表达，使经历了漫长的历史时期、富有地域特色的这一传统手工技艺，逐步形成了色彩典雅、庄重、绚丽华美的特点，成为具有皇家

贵族风格的锦类织品。

注释：

¹戴建. 南京云锦[M]. 苏州: 苏州大学出版社, 2009: 74.

²戴建. 南京云锦[M]. 苏州: 苏州大学出版社, 2009: 74.

³戴建. 南京云锦[M]. 苏州: 苏州大学出版社, 2009: 74-75.

⁴戴建. 南京云锦[M]. 苏州: 苏州大学出版社, 2009: 80.

⁵戴建. 南京云锦[M]. 苏州: 苏州大学出版社, 2009: 81.

⁶黄能馥. 中国南京云锦[M]. 南京: 南京出版社, 2000: 154.

⁷表注: 1-3: 徐仲杰. 南京云锦史[M]. 江苏科学技术出版社, 1985: 175. [2] 何燕明. 云锦的艺术成就[A]. 南京云锦研究所. 云锦图案[C]. 北京: 人民美术出版社, 1959.

⁸4-5: 由南京云锦研究所提供。赤色和橙色系中，

何燕明在《云锦的艺术成就》一文中，蜜红为蜜色，徐仲杰文中在何燕明文色彩体系中加入美人脸一色；黄色和绿色系中，徐仲杰文中加入金黄、香色、松绿、果绿4色；在青色和紫色系中，加入铁灰、瓦灰、银灰、葡灰、紫酱5色。

⁹(明)李时珍.本草纲目[M].北京:人民卫生出版社,2014:2181.

¹⁰黄能馥.中国南京云锦[M].南京:南京出版社,2000:189.

¹¹转引自徐仲杰,南京云锦史[M].江苏科学技术出版社,1985:174-175.

¹²王宝林.云锦[M].杭州:浙江人民出版社,2008:77.

¹³王宝林.云锦[M].杭州:浙江人民出版社,2008:79.

¹⁴转引自何燕明.云锦的艺术成就[A].南京云锦研究所.云锦图案[C].北京:人民美术出版社,1959.

¹⁵王宝林.云锦[M].杭州:浙江人民出版社,2008:70.

¹⁶工艺环节的资料说明由南京云锦研究所提供。

¹⁷(明)宋应星.天工开物[M].扬州:广陵书社,2002:29.

¹⁸南京云锦研究所上个世纪60年代对于云锦花本制作的基本技法进行记录整理,并将讲义稿在1965年6月内部印刷了150册。该讲稿共有四章,概述部分对于花本同意匠图和织机的关系进行简单阐释;第一章挑花,分四个小节,分别论述挑花用工具材料、准备工序操作方法、挑花工序操作方法、整理工序操作方法;第二章倒花,分三节,分别为概述部分:倒花的意义和作用,倒花的工具,倒花的一般过程;以下两节分别是倒花的基本形式及作用,倒花的基本操作方法;第三章拼花,共分四个小节,第一节概述:拼花的意义和作用,拼花的一般过程;第二节准备工序;第三节拼花工序;第四节整理工序。第四章挑花结本基本方法具体运用举例,其中包含五个方面内容,对合纹样制作花本方法;推磨纹样制作花本方法;整剖光纹样制作花本方法;四角嵌花纹样制作花本方法;地子嵌花纹样制作花本方法。该讲稿1964年12月整理脱稿,65年6月印刷,讲稿语言凝练、概括,技法均附图示,约有一百一十余幅,清晰、明了,因目前该讲稿已不多见,故将目录部分内容录上。

¹⁹据王宝林介绍,目前有大型单独纹样,经线数

可达1800根甚至2400根,但是挑花绷子只有90厘米宽,最多能容纳900根脚子线,因此需要分开来挑花,再进行拼花。

²⁰南京云锦研究所.云锦挑花结本基本方法(初稿)[M].1965:1.

²¹南京云锦研究所.云锦挑花结本基本方法(初

稿)[M].1965:2-3.

李雪艳

设计艺术学博士
南京林业大学副教授
东南大学艺术学院博士后

图5 童子攀枝汲水图