

從皇家走出之後

南京雲錦的跌宕命運

七夕將至，牛郎織女的故事家喻戶曉，而織女為雲錦的業神，被尊稱為雲錦娘娘，所以每逢七夕節，雲錦藝人都要祭拜雲錦娘娘，乞求心靈手巧，織出美如雲霞的錦緞。說到雲錦，著名藝術家陳之佛先生稱「雲錦是中國古代絲織工藝最後一座里程碑」。在古代絲織物中，「錦」是代表最高技術水平的織物。而南京雲錦則集歷代織綿工藝藝術之大成，被專家稱作是中國古代織綿工藝史上的「中華一絕」。雲錦國師、國家非物質文化遺產南京雲錦木機妝花手工織造技藝代表性傳承人金文先生說，雲錦代表中國絲織的最高成就，它用料考究，織造工細，圖案精美，錦文絢麗多姿，美如雲霞，雲錦工藝成就絲織工藝的巔峰狀態。但「始於元，盛於明清」的南京雲錦也曾面臨消失的境地，世事滄桑巨變，南京雲錦亦經歷多舛的命運。

南京雲錦起源於距今 700 多年前，在元、明、清三朝，均被指定為皇室御用品，是皇袍冠帶、嬪妃衣飾的主要用料，也是皇室饋贈、賞賜的高貴禮品。金文先生介紹，雲錦最初是由蘇州緯絲衍生出來的附屬品。配色多達幾十種，運用「色疊」層層推出主花，富麗典雅、質地堅實，花紋渾厚優美，色彩濃豔莊重。大量使用金銀線，形成金碧輝煌的獨特風格。南京的雲錦與成都的蜀錦、蘇州的宋錦、廣西的壯錦並稱「中國四大名錦」。

清代雲錦成就輝煌

據資料記載，清代設「江寧織造署」，南京雲錦進入鼎盛期，全城共有 3 萬多台織錦，近 30 萬人從事織綿行業，南京秦淮河邊機戶雲集，杼聲不絕。金文先生介紹，清代的雲錦業，避不開「織造世家」聞名於世的江寧曹家。曹雪芹的《紅樓夢》，滿眼皆雲錦。書中提到「縷金百蝶穿花大紅雲緞窄肩襖」「金線閃大坐褥」「孔雀裘」等。金文先生說，「清代，南京雲錦走到一個最輝煌的鼎盛時期。」清代江南三大織造局幾乎承辦了清王朝所需的全部絲綢精品，舉凡帝後王公服用、百官和外藩頭人的賞賜、國家慶典的裝飾，乃至祭祀天地祖宗所用的製帛，幾乎都出自江南。金文先生就工藝上談到，雲錦工藝獨特，用傳統的提花木機織造，必須由提花工和織造工兩人配合完成，前者坐在織機上負責提花，後者在織機下織造，上下協同，兩個人一天也只能完成 5-6 厘米長雲錦的織造，與一般織造的「通經緯」工藝不同，南京雲錦使用的是「通經斷緯」技術，挖花盤織、妝金數彩，織出逐花異色的效果，即從雲錦的不同角度看，所織花色是不同的。清、南京雲錦在繼承明代成就的基礎上，更加發展成熟，特別是金線製作技術和金線品質都有了提高，用金裝飾織物的技法也益加豐富多樣，清代雲錦中的「織金」和「妝花」代表了雲錦工藝的最高成。「織金」即用金箔切割成的金絲線進行織造，「妝花」的特點是用色多，五彩繽紛。由於雲錦被用於皇室，所以雲錦的用料考究，不惜工本，所用材料多為金線銀絲、真絲、絹絲、各類鳥禽羽毛等。其花紋配色也尤為講究，配色由深入淺，層次細膩。一件織品中的配色達十幾色，而且在工藝上也突破之前的技術層次，「當時出現了技術難度很大的寬幅織物。」但

隨著清王朝的衰落與結束，南京雲錦也隨著走向衰弱。

在消亡的邊緣搶救

金文先生介紹，民國時期雲錦業就面臨衰落的局面，當時由於自然災害、戰亂、以及外國絲織品湧入佔領江南絲綢傳統，另外電力機器的出現，給手工雲錦業造成致命的打擊。「雲錦象徵皇權的特性消失，加上經歷了外族入侵、掠奪、戰亂以及新中國建國後極左思潮的影響，生存幾乎斷絕。」

1949 年南京解放後，南京政府先後投資幾千萬用於搶救和保護南京雲錦，幾個具有代表性的雲錦主要品種被保存下來，技術上也得到了完整地繼承。

新中國成立前夕，南京雲錦的傳統老樣大多已凋零散失，1954 年南京政府開針對雲錦藝術的搶救工作。金文先生告訴記者，當時搶救和保護工作研究主要圍繞傳統雲錦紋樣繪製保存和技術傳承等工作開展，比如繪製雲錦傳統紋樣，並對雲錦紋樣做註解，同時向社會廣泛介紹雲錦傳統紋樣並予以出版。在培養技藝接班人方面，金文先生告訴記者，當時雲錦業留下來的设计師師傅很少，而且年齡也高，當時採用傳統師傅帶徒弟方式培訓，一個老藝人帶一名徒弟。雲錦這門工藝也在國家的重視和民間工藝的傳承中留存下來了。

金文先生介紹，經過多年的努力，瀕臨消亡的南京雲錦織造工藝逐漸恢復，目前南京雲錦研究部門還蒐集整理了諸多雲錦圖案和畫稿，培訓藝徒，恢復了失傳品種「雙面錦」、「凹凸錦」、「妝花紗」等，複製了漢代的「素紗襪衣」、宋代「童子戲桃綾」、明代「妝花紗龍袍」等珍貴文物，並徵集收藏了 900 多件雲錦實物資料。

2006 年 5 月 20 日，南京雲錦木機妝花手工織造技藝經國務院批准列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。2009 年 9 月 30 日，聯合國教科文組織保護非物質文化遺產政府間委員會會議決定：中國南京雲錦織造技藝入選《人類非物質文化遺產代表作名錄》。

作為雲錦國師，金文先生表示，南京雲錦申遺成功之後，應該多開發新品種，走進尋常百姓的生活中。如此，一直作為皇家王親貴族的雲錦才能有更多的更好的復興空間。

明黃地大雲龍織金妝花緞

紅喜相逢

秦淮月色

(南京雲錦圖片由金文先生提供)

九駿圖

中國四大名錦

南京雲錦與成都的蜀錦、蘇州的宋錦、廣西的壯錦並稱「中國四大名錦」。

雲錦：南京傳統提花絲織物的總稱，其歷史可追溯到宋朝在南京設立的官營織造——錦署，開始織錦，以其華貴，多彩燦爛，變換如雲霞而得名。

蜀錦：蜀錦是指中國四川省成都市所出產的錦類絲織品，起源於戰國時期，距今已有 2000 餘年的歷史。漢代至三國蜀郡（今四川成都）所織造的錦，大多以經向彩條為基礎起彩，並彩條添花，其圖案繁華、織紋精細，

配色典雅，獨具一格，是一種具有民族特色和地方風格的多彩織錦。

宋錦：主要產於杭州、湖州、蘇州等地。宋錦歷史悠久，可追溯到隋唐，它是在隋唐的織錦基礎上發展起來的。宋高宗為了滿足當時宮廷服飾及書畫裝裱大力推廣宋錦，並專門在蘇州設立了宋錦織造署。浙江湖州善琏雙龍綾緞廠的「古藝」綾緞品種很全的。

壯錦：起源於宋代，是廣西民族文化瑰寶。宋時壯族稱為僮族，故壯錦又稱僮錦。壯錦用棉線或絲線編織而成的精美工藝品，圖案生動，結構嚴謹，色彩斑斕，充滿熱烈、開朗的民族格調，體現了壯族人民對美好生活的追求與嚮往。

手藝不朽

高月華：再現《核舟記》

核雕是民間微型雕刻工藝。以桃核、杏核、橄欖核等果核及核桃雕刻成工藝品。其藝術特點是在較小的果核上表現出複雜的題材，雕刻手法也細入入微。所刻有詩文或吉祥物、百花籃、羅漢等題材。江蘇蘇州、揚州；山東濰坊、廣東等地均有核雕，較有特色。

高月華，80 後雕刻師，來自河北懷來，自幼喜歡手工藝，8 年前拜師學核雕藝術，並研習蘇州、福建等南工核雕工藝。而今高月華從最初的摸索到博採衆長，很快把南細北狂的用刀特點融合貫通，獨創自己的雕刻手法。經歷多年的核雕探索，高月華尋求不同的核雕題材，而對於多年的雕刻作品中，高月華對自己做的不到一英寸的橄欖核上雕刻的《刻舟記》頗為滿意。

高月華告訴記者，作品《核舟記》依照的是明代作《核舟記》，描述明代天啓年間虞山（今蘇州常熟）核雕藝人王毅所作橄欖核舟「東坡赤壁遊」，人物栩栩，舟棹如畫，該文曾被選進中學語文課本。而高月華的核舟微雕依然有門窗、有人物，只是在原有的大概面貌上，有自己的創新和風格，她說，

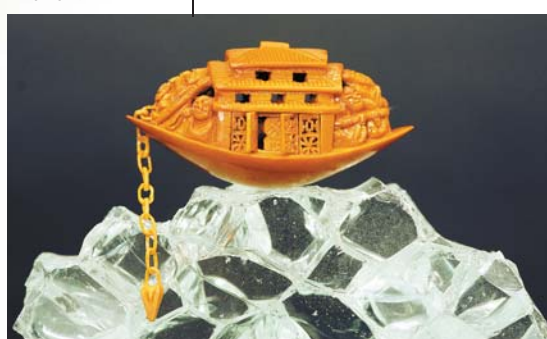
《核舟記》整個核雕作品長 3.5 厘米，高 1.8 厘米，「雖然不大，但卻很耗時間，也更需要功夫。整個作品花費 27 天的時間，從舟的頂棚到船，都是精雕細琢的刀工。」高月華把自己做的《刻舟記》擺到記者面前，畫面栩栩如生，船頭船尾人物的表情，船中間精緻的門窗，讓人瞬間能明白拇指大的核雕為何能耗 27 天的功夫。

高月華介紹，核雕工藝除了需要手藝上的硬功夫，還需要思考、感悟和設計。一般拿到一個果核，首先會仔細端詳整個果核的形狀、紋理，然後根據具體的款式設計合適的圖案。「頭腦裏有了大概的設計思路，再在大腦裏打腹稿。」她解釋道：「因為核雕並不在果核上畫底稿，而是拿到果核就直接動手雕刻，這其中，大腦需要有個大概的設計思路。」而對於核雕最難把握的是人物雕刻的臉部表情和眼睛透露的神色。這些直接影響到整個作品的氣色和生動性，依照高月華的話說，「一刀刻壞了整個作品都報廢了，不像其他題材，有時候可以根據圖形變換補救不足之處。」

一般說來，民間核雕多以桃核雕刻，穿孔繫掛在身上作為「辟邪」。有製成佩件、扇墜、串珠等為人所喜愛。核雕的題材上更多體現傳統的吉祥文化，比如核雕上的花生祝福開心、笑口常開等，高月華說：「人們請回一串核雕，求的也是一份祝福，一個好運頭。」

香港商報記者 章正風

高月華花費 27 天雕刻的《刻舟記》，畫面栩栩如生。

節氣民俗

處暑：祭祖迎秋

8 月 23 日為二十四節氣的處暑。據《月令七十二候集解》說：「處，去也，暑氣至此而止矣。」處暑意思是炎熱的夏天即將過去了。處暑前後北京、太原、西安、成都和貴陽一線以東及以南的廣大地區和新疆塔里木盆地地區日平均氣溫仍在攝氏二十二度以上，處於夏季，但是這時冷空氣南下次數增多，氣溫下降逐漸明顯。

古時將處暑分為三候：「一候鷹乃祭鳥；二候天地始肅；三候禾乃登。」此節氣中老鷹開始大量捕獵鳥類；天地間萬物開始凋零；「禾乃登」的「禾」指的是黍、稷、稻、粱類農作物的總稱，「登」即成熟的意思。處暑是反映氣溫變化的一個節氣。

處暑節氣前後的民俗多與祭祖及迎秋有關。處暑前後民間有慶祝中元的民俗活動，俗稱「作七月半」或「中元節」。舊時民間從七月初一起，就有開鬼門的儀式，直到月底關鬼門止，都會舉行普度布施活動。據說普度活動由開鬼門開始，然後豎燈篙，放河燈招致孤魂；而主體則在搭建普度壇，架設孤棚，穿插搶孤等行事，最後以關鬼門結束。時至今日，已成為祭祖的重大活動時段。有些地方還舉行放河燈活動。河燈也叫「荷花燈」，一般是在底座上放燈盞或蠟燭，中元夜放在江河湖海之中，任其漂泛。放河燈是為了普度水中的落水鬼和其他孤魂野鬼。

另外，對於沿海漁民來說，處暑以後漁業收穫的時節，每年處暑期間，在浙江省沿海都要舉行一年一度的隆重的開漁節，決定在東海休漁結束的那一天，舉行盛大的開漁儀式，歡送漁民開船出海。因為，這時海域水溫依然偏高，魚群還是會停留在海域周圍，魚蝦貝類發育成熟。因此，從這一時間開始，人們往往可以享受到種類繁多的海鮮。