

云锦和鲁锦的比较分析

田悦^a, 王宏付^b

(江南大学 a. 纺织服装学院; b. 服装设计与工程研究室, 江苏 无锡 214122)

摘要: 织锦是中国传统手工制品, 不同地区的织锦具有不同的特色。文章以非物质文化遗产南京云锦和山东鲁锦为研究对象, 采用文献查阅和对比分析的研究方法, 介绍了云锦和鲁锦的概念、种类; 并从外观风格、织造原料、织造设备、制作工序、织物结构及织物用途等对两者进行比较分析。研究发现, 两者之间有一定区别、各具特色。通过比较分析可以使南北两大织锦相互借鉴、互通有无, 利于传统织锦的传承和弘扬, 同时为织锦的深入研究增添理论资料并为现代织锦的创新设计提供灵感来源。

关键词: 云锦; 鲁锦; 外观风格; 制作工序; 织物结构

中图分类号: TS941.11; J523.1 文献标志码: B 文章编号: 1001-7003(2018)02-0070-06 引用页码: 021203

Comparative analysis of Yunjin and Lu brocade

TIAN Yue^a, WANG Hongfu^b

(a. College of Textiles and Clothing; b. Fashion Design and Engineering Laboratory, Jiangnan University, Wuxi 214122, China)

Abstract: Brocade is a traditional handicraft in China and it has different characteristics in different regions. This paper takes intangible cultural heritages Yunjin in Nanjing and Lu brocade in Shandong as the research objects, and adopts literature method and comparative analysis method to give an outline of the concepts and types of Yunjin and Lu brocade. In addition, this paper makes a comparative analysis of them from style of appearance, raw materials, equipment, production process, main uses and other aspects. It is found that there are some differences and characteristics between them. Through the comparative analysis, the two brocades with unique characteristics of north and south can learn and exchange from each other, which contributes to the inheritance and promotion of traditional brocades. At the same time, the analysis adds new theories for the in-depth study of brocades, and provides inspiration for the innovative design of modern brocades.

Key words: Yunjin; Lu brocade; style of appearance; production process; fabric structures

“锦”通常指以事先染色的彩色丝线为纬线, 用平纹经二重或三重组织织制而成的经线提花的多彩丝织物^[1]。“锦”通常为丝织, 但也有彩色棉线织品称为“锦”^[2], 如土家锦、鲁锦。织锦品种繁多, 它们虽各具特色, 但都根植于中国传统文化, 在不同的地

区以截然不同的风格描绘着中华文化的妙趣和深意, 表达着人们祈求幸福和美好生活的愿望与真情。本文以非物质文化遗产南京云锦和山东鲁锦为研究对象, 从外观风格、织造原料、织造设备、制作工序、组织结构及织物用途等对两大织锦进行比较分析。

1 云 锦

云锦是以蚕丝为原料, 采用挖花盘织、挑花结本、逐花异色等技艺, 由花楼织机织造而成的质地坚实、色泽闪耀的提花织物。其用料考究、外观华贵富丽, 美若云霞, 故称“云锦”。云锦生于六朝, 发展于南宋至元朝, 鼎盛于明清。自元代始, 一直为皇家御用。明朝形

收稿日期: 2017-06-01; 修回日期: 2017-12-25

基金项目: 教育部人文社科基金项目(09YJA760013); 江苏省 2014 年度普通高校研究生科研创新计划项目(KYZZ-0316); 江苏高校优势学科建设工程资助项目(苏政办发(2014)37号)

作者简介: 田悦(1991—), 女, 硕士研究生, 研究方向为服饰文化。通信作者: 王宏付, 教授, 565445723@qq.com。

成独特的丝织提花锦缎特色,清代设有“江宁织造署”,工艺日臻完善。晚清“南京云锦”最终定名^[3,4]。

云锦花色繁复,品类众多,主要可分“库缎”“库锦”和“妆花”三大类^[5]。每一大类又可细分为若干品种,如“妆花”又可细分为金宝地、妆花纱、妆花缎、妆花罗、妆花绸、妆花绒等。云锦主要品类如图 1^[5]所示。

图 1 云锦主要品类
Fig. 1 Main kinds of Yunjin

2 鲁 锦

鲁锦是以纯棉为原料,采用经线显花、线综开口、经线排列、砍花等工艺,由立式木织机纯手工织造而成的鲁西南民间棉织花布,俗称“花格子布”“老土布”。因图案布局严密、色彩绚丽、织工精细而获得鲁西南织锦的美誉,简称“鲁锦”。鲁锦历史源远流长,春秋战国时期,齐鲁地区已是产锦中心。宋代,鲁西南人民创新传统织造工艺,织造出独具特色的鲁西南织锦;明清时期,织具改进,织造工艺日益成熟;清代鲁锦曾进贡朝廷,成为皇室御用之品^[6]。

鲁锦织物分类方法多样。按织造工艺分为平纹粗布类和提花彩锦类;按织物织纹分为条纹、格纹、枣花纹、水纹、合斗纹、鹅眼纹、猫蹄纹等;按织造技法可分为提花、坎花、打花、包花和缛花五种。常见鲁锦纹样如图 2^[5,7]所示。

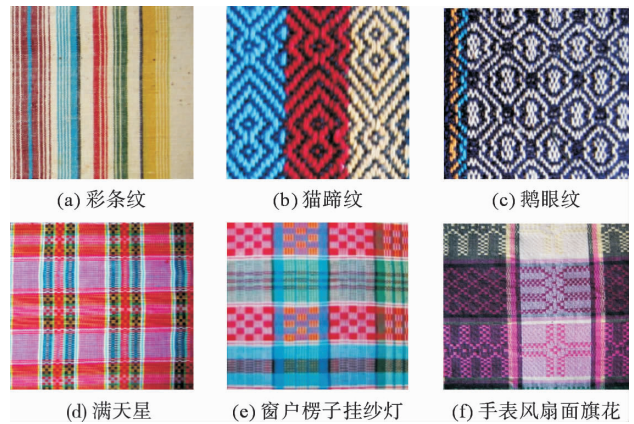

图 2 常见鲁锦纹样

Fig. 2 Common Lu brocade pattern

3 云锦和鲁锦的比较

3.1 外观风格

云锦整体风格富丽华贵。图案布局庄重严谨、层次分明,图案选材广泛,从自然、日常生活到吉祥文化无所不包。纹样变化概括性强,表现形式有单独、连续或两者结合;用色鲜艳浓烈,常用红、黄、蓝、绿等原色和金银两种金属色;在配色方面,运用对比调和和“色晕”的装饰方法,使纹样达到五彩斑斓、“千人千面”的艺术效果^[5]。

鲁锦整体风格典雅朴拙。布局左右对称、整体统一,图案简单凝练,多为几何形和条格带状,内容多来源于农民们的亲身经历或美好的想象。纹样设计精巧,多以二方连续或四方连续为表现形式;用色鲜艳大胆,常用颜色有大红、桃红、湖蓝、靛青、靛绿等。在配色上,采用“红绿搭配”“黄蓝穿插”等对比搭配法,同时辅以黑白色点缀,达到既明快艳丽又和谐统一的效果^[6,8]。

两者外观风格的比较如表 1^[4,7]所示。

表 1 云锦和鲁锦外观风格比较

Tab. 1 Appearance style comparison between Yunjin and Lu brocade

类别	织物实例	图案	纹样	色彩及配色
云锦		大花大朵、设色浓艳	龙凤纹、云纹、花卉纹、八宝纹、祥禽瑞兽纹等	色彩丰富绚丽、鲜明强烈,采用对比调和、“色晕”的配色方法
鲁锦		以点、线、面为基本要素,主要为几何形	条纹、格纹、枣花纹、鹅眼纹、灯笼纹、猫蹄纹等	色调明快、对比强烈,采用红绿搭配、黄蓝穿插的配色手法

3.2 织造原料

云锦的主要原料为蚕丝,蚕丝是天然纤维中最高档的纺织原材料,素有“纤维皇后”之称,其光泽优雅、手感细腻、色彩鲜艳亮丽且不易褪色、弹力和耐磨性好,因此织造出的云锦质地坚实、光滑挺括。此外,云锦还兼用大量金银丝线和少量孔雀毛羽等特殊材料。少部分云锦品种地纬采用棉线做原料,丝棉交织,别具风采^[5]。

鲁锦以棉纱为原料,采用鲁西南当地自产的棉花,色泽洁白,手感柔软,吸湿性好、绿色环保,织出的鲁锦平整光洁、质地柔软。过去鲁西南地区的妇女们都用手摇纺车人力捻纱、纺线,费时费力,生产效率低。现在多采用机器纺纱,有些棉纺厂还有以棉换纱的方法,为鲁锦织造提供了便利。近年来,也有个别地区用价低色艳的腈纶毛线做织造原料,但不是主流^[5]。

两者织造原料的比较如表2^[5,7]所示。

表2 云锦和鲁锦织造原料比较
Tab.2 Weaving material comparison between Yunjin and Lu brocade

名称	原料	图例	特点	织物性能
云锦	桑蚕丝线		手感细腻、色彩鲜艳、有光泽、不掉色、不起毛	质地坚实、光滑挺括
鲁锦	棉纱		手感柔软、色彩柔和、吸水性强	质地柔软、平整光洁

3.3 织造设备

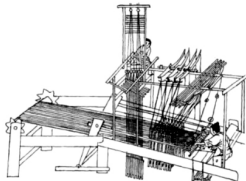
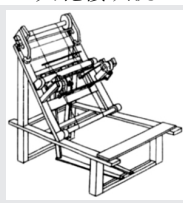
云锦的织造设备为花楼机,有“大花楼”机和“小花楼”机两种机型,每种机型又有早机和坑机两种形式。云锦多由大花楼机织造而成,大花楼机一般机长约5.6 m,宽1.4 m,高4 m,为斜身式。整体结构可分为机身、花楼、开口结构、打纬机构、送经卷取机构五大部分。织机分上下两层,上坐挽花工,下为织工,织造云锦时需二人配合完成^[5]。

简单。汉代石刻“曾母投杼”中的斜织机是鲁锦木制立式织机的先祖。现有鲁锦织机在汉代斜织机的基础上融合元明时期多综多蹻机的特点,形成固定的提花综和交织综,综蹻增加,可以织造出更为复杂的棉织物。织机有机板、机头、机柱、布头轴、压纱棒和梭板等部件。鲁锦由单人织造,织造时织工坐在机板上,双脚踩动机头的同时双手配合投梭进行织造^[7,9]。

鲁锦的织造工具为立式四缙木织机,机具结构

两者的织造设备比较如表3^[4,6]所示。

表3 云锦和鲁锦的织造设备比较
Tab.3 Weaving equipment comparison between Yunjin and Lu brocade

名称	织造设备	操作方法
云锦	 大花楼织机	织造工与拽花工双人配合: 织造工用手进行投梭、铲纹刀、过绒管、打纬等动作,用脚踏脚竹带动范幛开口和制动箱框等动作
鲁锦	 立式木织机	单人操作: 织工坐于坐机板上,脚踩踏板分开上下经线,手持梭子将纬线在经线中来回穿梭

3.4 制作工序

3.4.1 云锦的主要制作工序

云锦的制作工序多达一百多道,主要有原料准备、图案纹制、挑花结本、造机织造四大部分^[4]。云锦主要制作工序如图 3^[10]所示。

图 3 云锦主要制作工序

Fig. 3 Main production process of Yunjin

第一步为原料准备。云锦的主要原料是蚕丝,蚕丝需“先染制而后织”,染制一般采用化学染料。用作经线、地纬和纹纬的真丝原料规格、品种不同。其中,织造云锦的经丝要求强度高、匀度好、耐磨性强,多选用湖丝,以无捻或弱捻的独股熟染色细丝为多;地纬线用料较粗对强度和耐磨性没有特殊要求,多选用肥丝或粗丝^[4]。真丝原料的加工主要有缫丝、练丝、染色、络丝、加捻、并丝等工序。除蚕丝外,云锦还兼用金银线和孔雀羽线。云锦中使用的金银线按含金量不同有九九金、九八金、九二金、八八金、七七金、纯银等。金银线需经过化金、倒条、拍叶、打箔等十几道工序,再在载体材料上切割方可制得^[4]。孔雀羽线由孔雀尾羽和绿色蚕丝线捻合而成,用于织造高档云锦织物。

第二步为图案纹制。主要是设计纹样和绘制意匠图。由于受工艺等因素的限制,云锦的图案设计以“美”“广”“大”为原则,后以经向为纵坐标、纬向为横坐标,将设计好的图案按分铲拼色的方法填制成意匠图。填制意匠之前要确定意匠规格、经纬格数、铲数等,并在意匠稿完成后标明,为后道的挑花结本做准备^[5]。

第三步是挑花结本。花本中的经线(俗称脚子线)用丝线,纬线(俗称耳子线)用棉线,经、纬纱线分别对应意匠图上的纵、横格,其中脚子线数与纵格数相同,耳子线数由横格数和铲数来确定。根据设计

好的图案将每种颜色所涉及的经线进行分组,以使它们共同起落,按颜色种类分组,再将不同颜色的纬线穿过共同组成横排的花纹^[5,9]。

最后一步是造机和织造。造机即根据地部和纹部组织的不同要求,将经线安装到织机上以便织造。云锦的织造需由两名织工配合完成。织手做投梭、铲纹刀、过绒管、打纬等动作的同时,其右脚还要踏脚杆,左脚踏搭马竹,手脚并用,配合织造。云锦的织造程序繁杂,主要有拽花、盘织、引纬打纬、送经与卷取等工序,每天只能生产几厘米,因此有“寸锦寸金”的说法^[5]。以上为云锦织造的基本方法,不同品种的云锦织造方式也随之变化。

3.4.2 鲁锦的主要制作工序

鲁锦从纺线到织造要经历 70 多道工序,每道工序都非常讲究,一经一纬都蕴含着织锦者的智慧和汗水。鲁锦制作工序大致可分为原料准备、手工纺线、染色整理和上机织造四大部分,如图 4^[7]所示。

图 4 云锦主要制作工序

Fig. 4 Main production process of Lu brocade

第一道工序是准备原料。鲁锦的织造材料为棉纱,棉花由农户自家种植。植棉后还有采棉、轧花、弹花、搓棉条等工序^[6]。

第二道工序是手工纺线。这是鲁锦织造中最基本的工艺流程。传统纺纱工艺费时费力,讲究手感和技巧,这样纺出的纱线才能粗细均匀、不易断头。棉线纺好后,需用拐子拐线,将线拧放整齐,为接下

来染色做准备^[6]。

第三道工序是染线整理。早期染色采用天然染料,现在兼用化工染料。染色之前要先将拐好的纱线浸泡、捶打、晒干,之后用传统煮染法手工染色。具体工艺是在水升温时加入颜料,并加酒和少许的盐,搅拌均匀,煮沸。棉线染好后还要经过浆线、捻线、络线、经线、闯杼、刷线等工序^[6]。

最后一步是上机织造。将棉线按图案造型和色彩需要排列好,吊缙、依次插入“杼”中进行二次闯杼、吊脚蹶、织布。织造完成后剪断经线,取下缙、杼、脚蹶等部件,织布结束^[6]。

3.5 织物结构

云锦品类众多,不同品种组织结构也不同。妆花为云锦的代表性品种,而妆花又可细分为若干小类,其中以妆花缎为代表,现以妆花缎为例对其组织结构进行分析。妆花缎于明、清大量生产,明代多为五枚缎地,清代多为七枚缎地。后因种种原因,只有清代的七枚妆花缎流传至今^[11]。妆花缎为重纬织物,彩纬显花,在地纬上加织而成。地纬和彩纬的比例为2:1,因此地纬用料较细,彩纬则选用较粗、蓬松性好的材料。妆花缎质地厚实,经纬密度大,经密可达1420根/10cm,彩纬密度一般在200根/10cm左右^[12]。常见七枚妆花缎组织结构如图5^[5]所示。

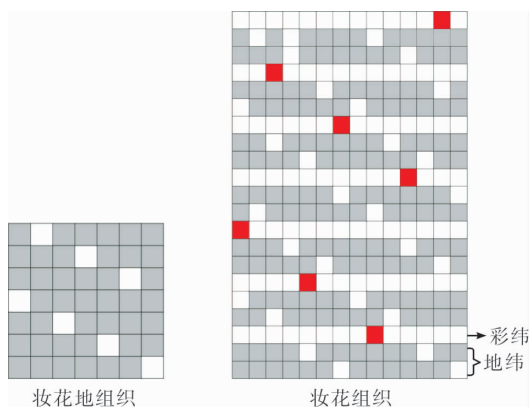

图5 七枚妆花缎组织

Fig.5 Weave diagram of seven makeup flower satins

鲁锦多由21支或32支的合股纱线织造而成,织物经纱多为合股单经,纬纱则为双纬或多纬合股。经纬密度根据织锦图案和织造技法配置。一般经密为175~260根/10cm,纬密为145~195根/10cm^[5]。鲁锦按织造技法主要分为平纹粗布类和提花彩锦两大类,其中平纹粗布类为平纹组织,主要为各种条、格类织物;提花彩锦类为斜纹或变化组织,可以织造各种彩色花纹织物。鲁锦织物组织结构如

图6、图7^[5]所示。

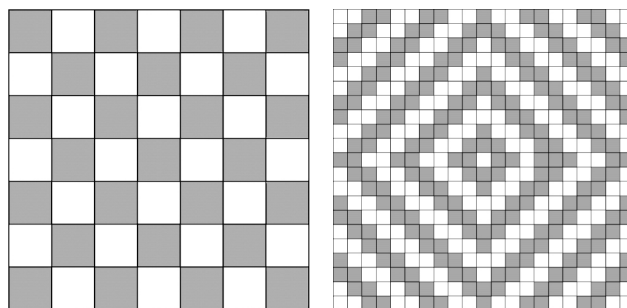

图6 平纹组织

图7 斗纹组织

Fig.6 Plain weave diagram

Fig.7 Whorl weave diagram

3.6 织物用途

云锦古代一直为皇室御用,如今除被少数民族用作服饰用料及寺庙佛事装饰外,还结合市场需要开发了新的花色品种,用于制作服装、工艺品等,如图8^[5]所示。

图8 云锦产品

Fig.8 Product of Yunjin

鲁锦最初主要用于制作当地女子的日常服饰和陪嫁用品,如被面、褥面、包袱带等^[6]。近年来在绿色生态潮流的推动下,鲁锦因其纯手工织染的特点在市场上日益走俏。如今的鲁锦结合创新设计理念,开发出了各种适应现代人生活需要的新产品,如家纺、工艺美术品等,如图9^[13]所示。

图9 鲁锦产品

Fig.9 Product of Lu brocade

4 结语

云锦和鲁锦虽然都属于织锦,但从外观风格、织造原料、织造设备、制作工序及织物用途等方面仔细分析,会发现两者之间存在一定的区别、独具特色。如

云锦的织造原料为蚕丝,丝质材料光滑亮丽,织出的云锦给人以华丽富贵之感;而鲁锦以棉花为原料,棉花洁白柔软,织出的鲁锦淳朴自然,有浓厚的乡土特色。但两者都深深根植于中国传统文化之中,是织锦匠人勤劳与智慧的结晶。从时代视角看,织锦不止是一块纺织品,也是一门独特的手艺,是中华文化的符号和世界的遗产财富。然而在机械化迅速发展的大环境下,织锦的传承和发展面临着诸多困境,各地织锦只有在扎根地域文化、保持独有特色的基础上,互通有无、博采众长,才能为现代织锦的传承、弘扬和发展创新开辟新的道路。

参考文献:

- [1] 赵屹,田源. 织锦 [M]. 北京: 中国社会出版社,2008.
ZHAO Yi, TIAN Yuan. Brocade [M]. Beijing: China Society Press,2008.
- [2] 张道一. 中国民间美术辞典 [M]. 南京: 江苏美术出版社, 2001.
ZHANG Daoyi. Chinese Folk Art Dictionary [M]. Nanjing: Jiangsu Fine Arts Publishing House,2001.
- [3] 王宝林. 云锦 [M]. 杭州: 浙江人民出版社,2008.
WANG Baolin. Yun Jin [M]. Hangzhou: Zhejiang People's Publishing House,2008.
- [4] 金文. 南京云锦 [M]. 南京: 江苏人民出版社,2009.
JIN Wen. Nanjing Brocade [M]. Nanjing: Jiangsu People's Publishing House,2009.
- [5] 钱小萍. 中国织锦大全 [M]. 北京: 中国纺织出版社, 2014.
QIAN Xiaoping. Chinese Brocade Book [M]. Beijing: China Textile & Apparel Press,2014.
- [6] 任雪玲. 千年齐鲁文化遗存·鲁锦文化艺术及工艺研究 [M]. 上海: 东华大学出版社,2011.
REN Xueling. Millennium Qilu Cultural Relics • the Study on Culture, Art and Technology of Lu Brocade [M]. Shanghai: Donghua University Press,2011.
- [7] 王大海. 走进非物质文化遗产 [D]. 天津: 天津大学,2007.
WANG Dahai. Insight into Intangible Cultural Heritage [D]. Tianjin: Tianjin University,2007.
- [8] 任雪玲,葛玉珍. 鲁锦的艺术特色及基础纹样解析 [J]. 丝绸,2009(6): 45-48.
REN Xueling, GE Yuzhen. Lujin's art features and analysis of basic patterns [J]. Journal of Silk,2009(6): 45-48.
- [9] 刘娟,王宏付. 典型鲁锦纹样的织造方法解析 [J]. 天津工业大学学报,2011,30(6): 28-31.
LIU Juan, WANG Hongfu. Analysis of weaving method based on Lujin's basis patterns [J]. Journal of Tianjin Polytechnic University,2011,30(6): 28-31.
- [10] 戴健. 南京云锦 [M]. 苏州: 苏州大学出版社,2009.
DAI Jian. Nanjing Brocade [M]. Suzhou: Soochow University Press,2009.
- [11] 金砚舒. 南京云锦织造工艺的传承研究 [D]. 南京: 南京信息工程大学,2016.
JIN Yanshu. Study on the Inheritance of Nanjing Brocade [D]. Nanjing: Nanjing University of Information Science & Technology,2016.
- [12] 戴健. 云锦织物组织结构探讨 [J]. 丝绸,2004(4): 47-50.
DAI Jian. Study on Yunjin's fabric structure [J]. Journal of Silk,2004(4): 47-50.
- [13] 李学伟,王秀芝. 当代鲁锦艺术创新设计的应用研究 [J]. 丝绸,2017,54(2): 50-55.
LI Xuewei, WANG Xiuzhi. Application research on innovative design of contemporary Lu brocade art [J]. Journal of Silk,2017,54(2): 50-55.