

南京与云锦文化的发展传承

牛犁, 崔荣荣

(江南大学 纺织服装学院, 江苏 无锡 214122)

摘要:云锦是传统织锦工艺的杰出代表,传承着古老而又灿烂的华夏纺织文明,享誉中外。分别从地理、经济和政治角度,分析了云锦产生、发展、繁盛及衰败与南京的密切关系,阐明了云锦对于南京的重要符号意义;并从时尚设计、文创产品和跨界合作等方面分析了云锦在南京得以有效传承和创新发展的途径,为传统非物质文化遗产传承提供思路。

关键词:云锦;南京;织造;遗产传承

中图分类号:K 892.98 **文献标志码:**A **文章编号:**2096-1928(2018)05-0445-03

Development and Inheritance of Nanjing Brocade

NIU Li, CUI Rongrong

(School of Textile and Clothing, Jiangnan University, Wuxi 214122, China)

Abstract: Nanjing Brocade is an outstanding representative of the traditional brocade technology in China. It is famous both at home and abroad due to its antiquity and outstanding in brilliant Chinese textile civilization. The relationship between Nanjing and the emergence, development, prosperity and decline of Nanjing Brocade was analyzed in geography, economics and politics. It is pointed out that Nanjing has become the symbol of brocade. The inheritance and development of Nanjing Brocade in Nanjing city was discussed in fashion design, cultural and creative products and cross-border cooperation. This paper would provide useful information on the inheritance of traditional intangible cultural heritage.

Key words: brocade, Nanjing, weave, inheritance

《释名·采帛》:“锦,金也。作之用功重,其价如金。故惟尊者得服。”云锦是一种极其珍贵的传统丝织品,选料讲究、工艺繁复、纹样装饰精美,代表了古代丝织技艺的最高水平,至今仍无法完全由机器取代,堪称中国丝织技艺的精华^[1]。南京云锦与苏州宋锦、成都蜀锦和广西壮锦合称中国“四大名锦”,并列其首。南京作为云锦的发祥地,有云锦生产的最早记载,之后伴随和见证了云锦的传承、发展与繁荣。

1 南京与云锦的历史渊源

南京,古称金陵、建康,是中国四大古都之一,是中华文明的重要发祥地。云锦的产生和发展与南京这座历史悠久的古城有着紧密联系。

1) 云锦的称谓。在明朝时期,“云锦”一词还未

正式被官方收录,当时进入皇家的缎子称库锦、库缎和妆花,隶属云锦的小类,但还未统称其为云锦。“云锦”一词源于清道光时期的南京云锦织所,晚清以来这一称谓逐渐流传并被广泛使用,此后“南京云锦”一词便有意地作为南京地方多种提花织锦的代称。

2) 云锦的历史沿革。织锦工匠在承袭两汉、曹魏、西晋和十六国前期少数民族的织锦工艺后,织锦技艺已经达到了很高水平。东晋义熙十三年(即公元417年),朝廷在当时的国都建康(今南京)设立了专门统一管理织锦的机构——锦署,标志着南京云锦的正式诞生^[2]。从元代开始,云锦一直作为皇家宫廷服饰的专用品。至明代,云锦的织造工艺日臻完备,逐渐形成南京丝织提花锦缎的工艺特征,开始凸显出南京云锦的地方特色。至清代,南京设立“江宁织造署”,据载当时仅南京市区就拥有

收稿日期:2018-02-06; 修订日期:2018-06-12。

基金项目:江苏省社会科学基金项目(16YSB007)。

作者简介:牛犁(1985—),女,副教授,博士。主要研究方向为服饰文化与创新设计。Email:421227198@qq.com

织机 3 万多台,织工约 5 万,依靠丝织业为生的百姓达 20 多万人,所织造的云锦品类丰富,纹样大方,色彩亮丽,南京云锦织造工艺和艺术达到了最高峰。然而好景不长,至清末以后,随着国内社会的动荡和封建帝制的瓦解,作为皇家御用的云锦开始走向衰败。与此同时,西方国家的呢绒等洋布大量倾销中国,机械化纺织生产工具被引进国内,工艺繁复、造价高昂的云锦在民间也逐渐丧失了生存空间。

3) 云锦的民间传说。南京当地有许多关于云锦的民间传说。如云锦娘娘派仙女到人间帮助张永整治老财的传说,可谓家喻户晓,代代相传,与此传说有关的“仙鹤街”也一直沿用至今,座落于秦淮河新桥西北端。传说虽然带有一些封建色彩,却说明了南京与云锦悠久的历史渊源,体现了南京百姓对于云锦的深厚情感及精神寄托。这种情感一直延续至今,在南京市建邺区,有一条南北走向的道路被命名为“云锦路”。2010 年,为支持南京云锦申报《人类非物质文化遗产代表作名录》,该路与鼓楼区水西门大街交界处的南京地铁 2 号线车站被命名为“云锦路站”(前称茶亭站)。由此可见南京对于云锦的喜爱和重视程度,亦能佐证云锦之于南京的重要符号意义。

2 南京与云锦的发展基础

地处中国东南、濒江近海的南京,是华东地区重要的政治、经济和文化中心,素有“六朝古都”“十朝都会”的美称。物产丰富、人杰地灵的南京为云锦的发源和发展提供了扎实的物质和社会保障。

2.1 得天独厚的地理环境

南京能够成为云锦的发祥地,与南京的地理环境密不可分。南京临近太湖流域的桑蚕生产中心,太湖流域生产的蚕丝耐磨性好,强度高,匀度好,是云锦织料的重要来源^[3]。《六书故》记载:“织彩为文曰锦。”《本草纲目》亦载:“锦以五色丝织成文章,故字从帛从金。”优美的色彩和纹饰是构成云锦最重要的元素。而南京盛产各色纺织染料,如茜草(即红花),可将丝绸染出漂亮的红色,满足古代皇家贵族的审美喜好,保证了云锦织造的色彩搭配。此外,古代的交通条件也是商业发展的重要因素,便利的水陆交通更是必不可少,南京水路和陆路的便捷也促使其成为全国丝织业中心。这些得天独厚的地理环境为南京成为云锦发源地打下了坚实的基础。

2.2 成熟稳固的行业基础

作为六朝古都的南京,自古以来便是华东地区

政治经济的中心,亦是纺织行业的中心。至元代,南京的丝织业已经十分发达,大量民营作坊作为专业生产单位,为民间丝织业打下了良好的经济和社会基础。到了明代,制造业在元代的基础上得到了更好地发展,朝廷开始在民间收购大量的丝织品^[4],其中暗花缎、妆花缎和织金等丝织提花织物是最具南京地方特色的品种,也是后来云锦重要的组成部分,加之相关的染色业、金丝制作业和丝织等产业完备,丝织行业成为南京的经济支柱。此时,明代的民间行业开始出现资本主义萌芽,工厂规模化经营和雇佣劳动力的形式也促进了丝织业发展。至清代,康熙年间朝廷曾为云锦减免税额,取消民间“机户开机不得逾百张”的条例限制,民间丝织业由此迅猛发展,卷入大量的资本,南京云锦开始进入其织造历史的鼎盛时期。

2.3 规范严格的官府管理

元、明、清三朝先后在南京设立过“以官领之,以授匠作”的中央性质的织造机构。元朝时南京人口增长较快,政治和经济地位逐步提高,中央在建康设有东织染局和西织染局,统称建康织局,管理工匠数千户,约数万人。至明朝,皇室宫廷大量使用高档丝织品,消费需求很大,在南京和北京分别设有中央染织机构。在南京设立的 4 个中央性质的织造机构分别是南京内织染局(内局)、南京工部织染局(外局)、南京神帛堂和南京供应机房。明朝迁都北京后,虽然南京织造局数量减少,但从明定陵出土的大量标示“南京供应机房造上用”的丝织遗存可佐证,其仍承担着大量官府的订单。清朝,官府设立江南的“三织造”在品种上各有所长,其中南京的江宁织造局主要负责云锦和神帛。清朝对入库产品的要求十分严格,如有跳丝、落色等瑕疵,轻则重织,重则织造官革职重罚,客观上也促进了南京云锦技艺的不断发展和成熟。

3 南京城市发展与云锦文化的现代传承

南京云锦浓缩了中国丝绸织锦工艺的历史、文化和艺术^[5],展现出独特的民族和地方艺术风格及工艺特色,具有独特的历史社会意蕴、审美内涵和工艺价值等,需要积极对其进行保护、传承、发展和创新。南京云锦的现代传承创新脉络如图 1 所示。南京将云锦积极地引入到现代生活中来,通过设计实践激活南京云锦的艺术魅力,更好地弘扬优秀的非物质文化遗产^[6]。

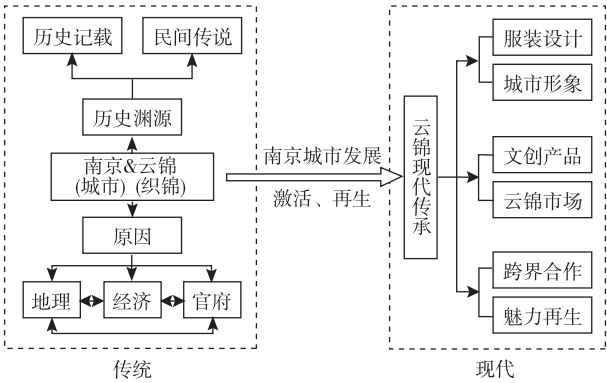

图 1 南京云锦的现代传承脉络

Fig. 1 Context of modern inheritance of Nanjing Brocade based on traditional technique

3.1 云锦服装设计与南京城市形象展示

目前,云锦的传承开发利用主要体现在服装设计和人们的生活装饰及日用工艺品等方面,其中云锦服装设计最为凸显^[7]。云锦服装沿袭时尚设计之路,通过扬长避短,在尊重传统艺术文化的基础上,提炼、解构和重构,以新的造型和艺术手段,创新设计出既包含传统文化意涵又迎合现代审美情趣的云锦服饰,开发和拓展云锦的新用途、新市场,将云锦时尚化、产业化,打造现代云锦的时尚概念^[8],使之成为南京的地方名片。2015 年,南京在米兰现代艺术馆举办云锦时装秀,以“世界的云锦,云锦的世界”为主题,通过时装设计的形式对南京云锦的历史、文化、工艺、产品和产业发展等进行全面的展示。融合千年历史和当代时尚元素的高级定制华服,在山、水、城、林 4 个不同设计主题中分别展现,给人们带来了强烈的视觉感受,树立了南京云锦作为中国传统元素的国际认知。通过此次云锦服装的设计和展示,展现了新时代南京人民的精神面貌,提振了南京这座城市的文化自觉和自信。作为南京重要的非物质文化遗产,云锦已经成为“南京周”向国际社会展示的一个重要符号,成为南京这座古城向国际社会输出自身文化艺术、展示城市形象的重要载体。

3.2 基于文创产品的南京云锦市场普及

开发具有南京云锦元素的文化创意产品是云锦创新传承的另一个重要途径。传统南京云锦有“寸锦寸金”之称,十分昂贵。时至今日,由于不可机械化、纯手工制作方式(主要指妆花),云锦依然价值不菲。因此,以小型云锦工艺品为突破口,设计、生产和衍生南京云锦产品,可以作为当下推广和传承南京云锦的一条新路径。南京荣贵坊和南京设计廊曾合作开发了云锦创新系列产品,并于 2017 年初陆续上架,其中不乏带有南京地方特色的

云锦衍生产品。如南京云锦金陵十二钗、星座零钱包等,将年轻人喜欢的星座元素与南京地方特色、传统云锦织造相结合,推出普通消费者也可以消费的云锦产品;此外,还有云锦框画,云锦单肩挎包,自用和送人都是上乘之选。这些产品不仅在南京设计廊的实体店可以买到,在它的线上网店也可以进行选购。将云锦在保留传统精华的基础上进行创新,不仅赋予了它新的生命力,还让更多人近距离地接触到云锦,借此弘扬云锦艺术和传统文化,传播南京地方特色。换言之,只有通过市场化路径,亦即将抽象的云锦艺术文化转化成具体的云锦实用产品,贴合并走进现代人的日常生活,才能更好地传承南京云锦。

3.3 南京云锦的跨界合作及其魅力再生

除了设计开发创新产品,近些年南京云锦还积极和许多知名品牌进行跨界合作,借此激活和再生自身的艺术文化魅力。2017 年,星巴克在全国门店首次推出了南京云锦花纹装饰的星享卡,为消费者带来传统与现代的混搭美感体验。购买星享卡还附赠配套零钱包一个,有 3 种颜色可选,受到消费者的好评。同年,肯德基也在南京的夫子庙开了全国首家云锦主题餐厅——夫子庙黄金楼餐厅。黄金楼的云锦主题餐厅集传统和时尚于一体,云锦元素随处可见,还使用了最新的 AR,VR 技术,虚拟形象地再现传统云锦织机工序,表现出云锦在现代社会环境中的独特魅力和艺术价值,更好地再生和弘扬了南京的传统文化魅力。因此,现阶段只有不断给南京云锦注入新的元素和活力,激活和再生南京云锦文化,使其时尚化、时代化,为更广泛的社会大众服务,近而让南京云锦的发展道路更加宽广。

4 结 语

南京城市极具特色和魅力的吸引力之一即是蕴涵于南京云锦中非物质的艺术文化要素^[9]。就历史角度而言,云锦的产生、发展与传承都是在南京这一历史文化古城中的进行的,南京已经成为云锦不可剥离和褪去的地理标识。冠有地理属性的前提对一项文化遗产来说有利也有弊,弊在于某一程度上限制了它更远地发展,只是一个地方的传统文化,难以超过这个限定;利则在于它能够被这块区域很好地保护,被赋予独特的意义,代表着一方地域文化。不管利弊与否,承载着历史辉煌的南京云锦,作为优秀的传统文化遗产,都应对其进行很好地保护与传承,将锦绣中华的织锦艺术发扬光大。

(下转第 451 页)