

清代在京師（今北京）以及江寧（今南京）、蘇州、杭州設有由內務府管理的織造機構，分別稱為京內織染局、江寧織造局、蘇州織造局和杭州織造局。其中，江南三處的織造局合稱「江南三織造」。皇室用緞匹服飾、文武官員規制服飾以及絲織物賞賜品基本由「江南三織造」造辦，其中江寧織造局承辦的皇室用緞匹服飾，無論產量還是質地在三大織造中的地位最為顯赫。而在江寧織造局造辦的織錦中，又以雲錦最為華美。

「織彩為文曰錦」，作為一種手工提花織錦，雲錦有著悠久的發展史，為南京知名的手工藝，與四川蜀錦、杭州宋錦並稱為中國的三大名錦。雲錦因用料考究，錦文優美典雅，色彩絢麗宛如雲霞而得名。雲錦大致可分為庫緞、庫金、庫錦、妝花四大類。其中，庫緞又名花緞，其圖案紋樣大多以組團式花紋呈現；庫金又名織金，織造時大量使用金、銀線，專供皇室享用；庫錦的特點是花滿地少，富麗堂皇；妝花則是雲錦中工藝最為繁複的織錦，向來有「跑馬看妝花」之美譽，代表著雲錦織造的最高成就。

圖 1：紅色寸蟒妝花緞棉行服（北京故宮博物院藏）；圖 2：月白緞織彩百花飛蝶袷袍（北京故宮博物院藏）；圖 3：黃色雲龍妝花紗袷龍袍（北京故宮博物院藏）

歷史流變中的雲錦之美

花團錦簇，綺麗多姿

雲錦因華美而聞名，這首先得益於它的用色之豐富。

在中國傳統色彩觀中，人們偏好溫暖而強烈的色彩，故雲錦用色主要集中在黃、紅、綠、藍、紫、棕等色繫上。因江寧織造局造辦的雲錦多作為御用袍服的衣料使用，按清制，黃色繫在各種色系中等級最高，其中，明黃色更是皇太后、皇帝、皇后的專用顏色，故黃色系為雲錦的常用色系。除明黃色外，尚有杏黃、金黃、米黃、薑黃、香黃等。在中國人的傳統觀念中，紅色象徵喜慶，寓意吉祥，故紅色系也是雲錦的常用色系，可細分為大紅、桃紅、胭脂紅、粉紅、絳色等。此外，綠色系有油綠、葵綠、茶綠、淺綠等；藍色系有湖色、寶藍等；紫色系有藕荷色、雪青色、葡灰色等；棕色系有豆沙色、駝色、古銅色等。同時，為營造出富麗堂皇的效果，還會使用金、銀線甚至孔雀羽線。

在如此豐富的用色選擇下，一塊雲錦的配色往往在 20 種以上，織造出的畫面精美絕倫又不失典雅莊敬。如北京故宮博物院藏江寧織造局織造的「纏枝牡丹金寶地錦」，以雙圓金線作地緯織滿地金，上以綠色緯線織綠葉，妝花牡丹，無論是粉色系還是藍色系均是彩絨背，三暈配色，以片金勾邊，整幅畫面色彩對比強烈，顏色過渡自然，紅花綠葉滿地金，不愧為雲錦中的傑作。

雲錦的圖案花紋端莊大方，紋樣變化繁而不亂，藝術效果獨特。

一般錦緞都是單元組圖案橫向或縱向循環以成匹，若要表現靈活變化的圖案則需依靠彩繡。雲錦有別於其他織錦之處在於，通過挖梭提花技術，它可以不用循環單元組圖案，想要什麼色彩就織什麼色彩，想要什麼圖案就織什麼圖案，所謂「逐花異色」。這種挖梭提花技術又可稱作妝花工藝。如此，

一匹雲錦就是一幅自由彩繪的畫，專為一件袍服衣料設計織造。不過，由於每個人的體型不一，使得每匹雲錦均須依照圖樣織造，又因雲錦多為御用，故其圖案紋樣設計多出自清宮如意館。如意館畫工描繪出的袍服小樣經嚴格審核後會依原樣放大，由內務府發往江寧織造。

雲錦的圖案內容根據題材大致可分為植物紋樣、動物紋樣、人物紋樣、器物紋樣以及抽象紋樣五大類。常用的圖案紋飾又有纏枝、折枝、團花、滿花、散花等。在構圖形式上則有獨立式、自由式、連續式以及組合式共四種。更重要的是，出現在織錦上的紋樣皆有寓意，如牡丹象徵「富貴」，桃子象徵「長壽」，石榴象徵「多子」，喜鵲象徵「喜慶」，魚象徵「富足」，蝙蝠象徵「福」與「富」，梅蘭竹菊則象徵「高風亮節」等。龍紋、鳳紋無疑象徵著權威與尊貴，而傳達吉祥寓意的雲紋在與龍、鳳紋組合後，則可起到凸顯龍、鳳神聖與靈性的效果。圖案設計者需通過各種紋樣的組合排布，賦予雲錦不同的吉祥寓意。

北京故宮博物院藏「黃色雲龍妝花紗袷龍袍」是一件用雲錦妝花紗縫製的皇后吉服。在明黃色暗雲紋實地紗的地上彩織了五色萬字流雲、金龍、海水江崖、魚和如意等多種紋樣，寓意「江山萬年如意」。其中，萬字紋意為「吉祥萬德之所集」，與流雲紋相配後有吉祥如意、綿長不斷之意；龍袍的前胸、後背以及兩肩部位各織金龍，下擺是海水江崖紋，波濤翻滾的海水中立有山石寶物，寓意「一統山河」「萬世昇平」。吉服整體以明黃為底色，用片金絞龍紋，紅、綠、藍、豆沙、藕荷、香色等五彩萬字祥雲點綴其間，金碧輝映，色彩斑斕，形成極為強烈的視覺衝擊力。

▲高山流水·雲錦新中式屏風

活態傳承，設計創新

如今，包括蜀錦、宋錦在內的眾多織錦，大都可以通過機器進行織造，唯有雲錦中的妝花仍然需要藉助大花樓木織機手工完成。2006 年，作為中國傳統織造技藝的集大成者，南京雲錦木機妝花手工織造技藝人選首批中國國家級非物質文化遺產代表性項目名錄，並於 2009 年成功入選聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄，這得益於一批雲錦工藝傳承者堅定的守護。

傳承雲錦工藝，需要有更多的人去瞭解它、愛上它，並使其實現走向大眾的活態傳承。

眾所周知，在禮服設計中應用雲錦可為穿著者增添高貴、典雅的氣質。在如今的時裝秀中出現了大量的雲錦服飾，但由於雲錦手工織造的成本過高，通過服飾較難實現雲錦的大眾化。

令人欣喜的是，雲錦圖案豐富、色彩絢麗的藝術特點俘獲了當代設計師的心，他們

將雲錦的傳統工藝之美與各種現代設計有機結合，讓人們在現代生活中感受到古典興趣。如將雲錦元素應用於手袋、化妝盒等日常物件後，能夠為其帶來典雅華貴的審美效果，受到女性消費者的青睞；雲錦與室內裝飾相結合後也能獲得意外之喜，有雲錦元素參與的中式風格裝飾設計可自然地營造出古典、雍容的莊重氣氛，贏得那些熱愛中國古風的消費者的讚許。

在設計師的引導下，雲錦正在悄然融入現代生活，這是傳統工藝與現代設計的完美結合，是傳承非遺技藝的極佳方式。通過包括設計師在內的藝術工作者的努力，雲錦這一燦若雲霞、有著極高歷史文化價值的傳統工藝，將在日新月異的現代生活中綻放出更加璀璨的光芒。

作者 / 曹雲
本版圖文均據北京《光明日報》

▲雲錦三角包

▲雲錦三角包

巧手精工，匠心獨運

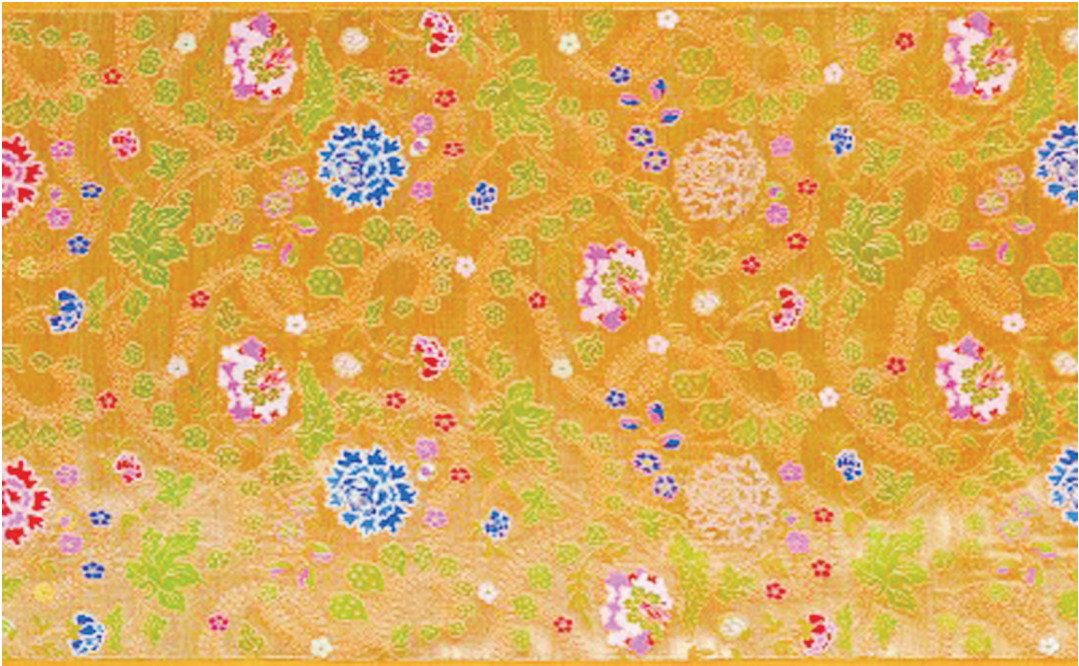
雲錦令人歎為觀止的緣由還在於其繁複的織造工藝。尤其是可實現自由換色、自由織造圖案的妝花工藝，更是將中國傳統織造技藝推向高峰。

《天水冰山錄》內載，妝花織物有妝花緞、妝花紗、妝花綢等 17 個品種，表明妝花工藝在明代已趨於成熟。妝花工藝是在傳統織錦基礎上吸收了緯絲「通經斷緯」的技術，採用局部挖花盤織的織造方法形成的一種絲織工藝。其生產過程極為複雜，從紋樣設計、挑花結本到選料、染色、絡絲、打線、絡緯、上機，要經過多道複雜工序。其中，挑花結本其實是一種編程，挑花工匠需根據設計圖樣先填繪意匠圖，然後用絲線作經線，棉線作緯線，參照意匠圖使緯線對應圖上橫格，經線對應圖上縱格，最終挑花製成圖案的樣板。

花本製作又分地紋暗花花本和五彩妝花花本兩大類，無論哪種花本，其製作都費工費時。一件龍袍衣料，僅花本製作便需技術高超的挑花工匠經年方可完成，如「黃色雲

龍妝花紗袷龍袍」所呈現的滿花地少的面貌，足以讓人想像其在本製作階段有多麼繁複。作為最後一道工序，大花樓織造則更為複雜，需在兩層樓結構的大花樓木織機上進行織造，一人在底下手工控制，負責織緯、妝金敷彩；另一人坐於織機高處拽手、提花，配合下方織匠的工作。由於妝花佈局不均，需要邊織邊按形制調整張力以保持經面平整；又因配色自由，一件織品上花紋的配色少則十幾種，多則幾十種，故織造時必須盤梭細緻，「絨不過寸，金不過指」，以獲得最佳織造效果。

一匹十幾米長的匹料，需從首到尾一氣呵成，非運像如神的高超織匠不可行。由於工藝過於繁複，妝花織造的速度極慢，一天只能織兩寸，故有「寸金換妝花」的俗語。也正是如此精湛的工藝，才使得妝花織物有著「織金妝花之麗，五彩閃色之華」的美譽。如前述所展示的兩件故宮藏雲錦作品，均是黃地滿花絞金邊，金彩交輝，完美體現出雲錦華美絢爛、雍容華貴的特點。

▲纏枝牡丹金寶地錦·局部（北京故宮博物院藏）