

香云纱染整技艺

杨光成, 枫香印染技艺代表性传承人

汪国芳, 羌族刺绣代表性传承人

吐热艾力·阿吉, 新疆维吾尔族艾德莱斯绸织染技艺代表性传承人

绣制马尾绣作品

傣锦

走进“非遗”

蚕丝织绣之美

□郭图

丝绸,是中国人民的伟大发明,也是中华民族对世界文明的巨大贡献。这细密的丝线经纬纵横,把大自然的宝贵馈赠和祖先的伟大智慧紧紧地交织在一起,络绎不绝,代代相传。几千年来,丝绸和丝绸文化已经深深地融入了中国人的生活,影响着中国人的价值取向、思维方式和文化认知,是中华民族最宝贵的文化遗产。

为了保护 and 传承中国的丝绸文化,国务院已将与蚕丝织绣相关的77个项目列入国家级非物质文化遗产代表性项目名录。国家图书馆中国记忆项目于2013年启动了与“蚕丝织绣”相关的国家级“非遗”项目及其代表性传承人的专题文献资源采集工作。目前在国图网站“中国记忆”专区发布了相关专题片。此外,还编辑出版了《中国记忆丛书·丝绸中的记忆》,全面介绍了与“蚕丝织绣”相关的“非遗”项目。下面介绍其中的几个少数民族“非遗”项目。

土族盘绣:2006年,土族盘绣经国务院批准入选《第一批国家级非物质文化遗产名录》,申报地区为青海省互助土族自治县。它是土族独有的一种绣法,复杂巧妙,汇集古老土族文化的深刻内涵。盘绣以母女相传为主,亦在姊妹、妯娌、婆媳间传承。盘绣用料考究,加工精细,以黑色纯棉布做底料,再选面料贴上,以丝线绣制。有红、黄、绿、蓝、桂红、紫、白等七色绣线,绣时一般七色俱全。其针法独特,操针时同时配两根色彩相同的线,一作盘线,一作撞线。盘绣不用棚架,直接用双手操作,作盘线的那根线挂在右胸,作撞线的那根线穿在针眼上。上针盘,下针撞,一针二线,虽费工费料,但成品厚实、华丽、耐用。

傣族织锦技艺:2008年,傣族织锦技艺经国务院批准入选《第二批国家级非物质文化遗产名录》,申报地区为云南省西双版纳傣族自治州。傣族织锦多是单色面,用纬线起花,织造时傣族妇女将花纹织用一根根细绳系在“纹板”(花本)上,用手挡脚蹬的动作使经线形成上下两层后开始投纬,如此反复循环便可织成傣锦。傣锦多以白色或浅色为底色,所织的凤凰展翅、大象、塔等图案,均有丰富内涵,比如代表吉祥、力量和丰收等。傣锦在人们的日常生活中普遍使用,还服务于人们的宗教活动,是傣佛的主要用品。

水族马尾绣:2006年,水族马尾绣经国务院批准入选《第一批国家级非物质文化遗产名录》,申报地区为贵州省三都水族自治县。它是水族妇女世代传承的以马尾作为重要原材料的一种特殊刺绣技艺。水族马尾绣工艺有自己独特的制作技艺与方法。先取马尾3至4根做芯,用手工将白丝线紧密地缠绕在马尾上,使之成为类似低音琴弦的预制绣花线。再将这种白丝马芯的绣线盘绕于传统刺绣或剪纸纹样的轮廓上。然后用7根彩色丝线编制成扁形彩线,填绣在盘绕花线的轮廓中间部位。最后按照通

常的平绣、挑花、乱针、跳针等刺绣工艺绣出其余部分。其他民族的刺绣技艺也用马尾为原材料,但只有水族才如此集中地将之用于背带、翘尖绣花鞋和女性的围腰和胸牌等。

壮族织锦技艺:2006年,壮族织锦技艺经国务院批准入选《第一批国家级非物质文化遗产名录》,申报地区为广西壮族自治区靖西市。壮锦,与云锦、蜀锦、宋锦并称中国四大名锦。壮锦是在装有支撑系统、传动装置、分综装置和提花装置的手织机上,以棉纱为经,以各种彩色丝线为纬,采用通经断纬的方法巧妙交织而成的艺术品。真正能够称为“壮锦”的纺织品出现于宋代,距今已有900多年。壮锦是少数民族织锦中唯一需要挑花结本的锦,结实耐用。传统的壮锦图案来自壮族妇女对大自然的观察、感悟与想象,图案多选自生活中的可见之物和象征吉祥幸福的纹样,颜色多以大红、杏黄、翠绿或纯白作底色,用对比强烈的色彩作花,浓艳粗犷,生意盎然。

苗绣:2006年,苗绣经国务院批准入选《第一批国家级非物质文化遗产名录》,申报地区为贵州省雷山县、贵阳市、剑河县。苗绣通过苗族女性“母女相传”、“邻亲传授”世代传承,流传在贵州不同地县的苗绣有着不同的形式与风格。苗绣的图案在形制和造型方面大量运用各种变形和夸张手法,并大胆使用多维立体造型和中型的复合手段及比喻、暗喻、借喻、象征等表达技巧,表现苗族创世神话和传说。由于苗族没有文字,苗绣成了本民族历史和传说的载体,在苗族的日常生活、节日庆典及择偶、婚丧、宗教等仪式中得到广泛的运用。

羌族刺绣:2008年,羌族刺绣经国务院批准入选《第二批国家级非物质文化遗产名录》,申报地区为四川省汶川县。羌绣是在继承古羌人挑花刺绣的基础上演变发展而来的。主要分布在汶川县的两镇四乡——绵虬镇、威州镇、龙溪乡、克枯乡、雁门乡、草坡乡,刺绣的针法除多采用挑花外,尚有纳花、纤花、链子扣和平绣等几种。羌族挑绣图案的题材,大都是反映现实生活中的自然景物,丰富多变的图案承载着远古羌人的文化精神生活。无论是在羌族群众的腰带、衣襟、围腰、鞋帮上,或是在妇女的头帕、袖口、衣襟甚至袜底上都随处可见。

壮锦

土族盘绣作品

水族马尾绣作品

苗绣作品

羌绣作品

蚕桑丝织是中国的伟大发明,是中华民族认同的文化标识,这一非物质文化遗产包括栽桑、养蚕、缫丝、染色及丝织等整个生产过程的生产技艺,生产过程用到的各种精妙的工具和织机,以及由此产生的绚丽多彩的绢、绸、罗、绉、绉、绉、绉等丝绸产品,同时也包括这一过程中延伸出的相关民俗活动。

蚕、桑、丝、织,首先得从蚕说起。据春秋战国及汉代等稍晚时期一些资料的记载,说黄帝的元妃嫘祖发明或者说她教会老百姓怎样养蚕。嫘祖的所在地,一种说法是在四川,一种说法是在中原地区河南一带。但这两种说法都是把她跟黄帝连在一起,我们现在一般说黄帝的年代大概是五千年左右,所以说养蚕的历史跟整个中华文明的历史是同岁的。

民间还有马头娘的传说故事,对它的记载最早是在晋代干宝的《搜神记》中。说有一户人家,家里有一个爸爸和女儿,爸爸出门了,或者是去打仗,或者是做生意去了,只留下女儿在家。有一天女儿想爸爸了,她就对家中的一匹白马说,你能不能帮我找到爸爸,你如果能帮我爸爸找回来我就嫁给你。后来白马走了,果然把爸爸找回来了,父女团聚非常开心,但是白马在旁边很郁闷。爸爸看出不对,就问女儿怎么回事,女儿早把这件事情忘掉了。女儿就把跟白马说的话告诉了爸爸,爸爸很恼火,一个畜生居然有这种非分之想,就把马杀了,把马皮暴晒在庭院里面。有一天女儿走过的时候指着马皮说,你看见你就是因为我非分之想,所以才有今天的下场。结果一阵风吹过,马皮卷而起把女儿一裹飞走了,第二天

仰韶文化遗址出土的半个蚕壳

蚕桑丝织的故事

□赵丰

在这家门口的桑树上面就结着白白的茧子,里面的蚕蛹就是女儿的化身。荀子在《蚕赋》里描述过蚕的形象,马首而女身,蚕不吃桑叶的时候,头抬起来很像马的头,而蚕的身体非常柔软,很像女孩子的身体。

蚕的一生非常奇妙,从小到大大体有一万倍的差别,在新石器时代,人们就已经关注它。在很多当时的器物里,有雕刻的蚕的形状,比如说河姆渡时期的象牙陶俑上,有两条虫子在一起,除了蚕很难说有其他的东西会引起人们的关注。这种联想还有很多其他的证据,比如说蛹跟俑,兵马俑就是人死了之后做成一个东西放进去,最早的时候可能是活人埋进去,后来觉得活人不太合适,就把它做成陶俑、木俑。蚕蛹的蛹壳跟俑差一个偏旁,一个是虫字旁一个是人字旁,发音相同,左边代表它的材料,但是里面深层含义是相同的,所以说当时已经把人的俑跟蚕蛹的状况联想在一起了。

还有一种旁证是翁棺葬,在仰韶时期有很多陶的葬具,这种陶的葬具就是一个瓮,一个圆筒的东西,有人葬在里面。考古学家发现,仰韶文化大量出土的这种瓮的葬具分为两类,一类上面打了一个孔,一类不穿孔。根据他们对里面葬的人

骨的分析,他们葬进去的时候凡是身体不太好、半途夭折的小孩,那些瓮都打了孔,那些相对来说正常死亡的人就没有打孔,所以他们推测,当时可能是像马的头,而蚕的身体非常柔软,很像女孩子的身体。像《卢浮魅影》里面讲的,灵魂一定要到达彼岸,如果不能到达彼岸,几千年之后还要作怪。就是说如果一个人足够强壮,他的灵魂是可以自己想办法飞出去的,像蚕蛹,化了蛾以后它自己能够出来;但是如果身体不够好,或是夭折很早的小孩,就没有力气自己飞出来,这时候就打一个孔让灵魂飞出来。总体来说蚕变了蛹之后会化蛾,人死了以后灵魂要出来升天,是这样一种联想,在这样一层联想下面,桑树变得很重要。

桑是蚕的生活的基础,蚕在桑树里做茧,然后化蛾升天,所以桑林也变成人们要升天,或者跟天地沟通的重要场所。人们就想象一种桑,叫扶桑,就是太阳树。扶桑树的形象在我们史前的一些遗址里面都有出土,像三星堆遗址就有扶桑树,很高大,树上都有鸟,即太阳鸟。扶桑树的“扶”字就是大的意思,特别高大的桑树叫扶桑树。桑林是人类早期原始宗教非常重要的地区。人们在桑林里面求雨,求子。蚕一生的变化,让人们联想到自己在死了之

四川盐亭嫘祖陵

后,也可能像蚕一样,在丝绸的包裹当中升天,丝绸的最初用途是作为一种载体,使人们在死后可以升天,那么“作茧自缚”是升天前必经的一个步骤,任何东西都可以借助丝线来升天,所以我们猜测丝绸最初的用途是作为尸服,就是人死之后穿的。所以现在考古发掘发现很多丝绸。天地沟通、天人合一是中国传统文化的特点,大家也有与天沟通及升天的欲望,所以才有这样一种强大的动力,让人们去驯化蚕。

养好了蚕,吐出了丝,还面临“织”的问题。蚕桑丝织技艺中的丝织技术跟我国古代科技的关系非常密切。像纺织机的“机”字用途很广,几乎所有的机器机械都可以叫机,但是它的雏形是一个木字旁加一个几字,这个几,上面两个绞丝,下面一个斜台,它基本上就是一个机架的意思。中国的织机,最早的时候,即使是最普通的织机,里面的机关也是很精妙的。除了一般的织机,更为精巧的是提花机,就是能够织出花纹的机器,今

天可以看到的像宋锦机都是提花机,它上面是有图案的。我国有各种各样不同的织机,比如多综多踞提花机,有很多的综片,它一片一片的综,就叫综复杂。云南有一种织机,我们叫连综机,它像一个门帘一样在前面,所有提花图案的信息都保存在这里,它又是另外一种门类,叫花本式织机,或者连综式提花机,后来就发展到小花楼提花机。另外一种就是更大的叫大花楼提花机,比如云锦机,它的花本的图案信息就更多更丰富,这些提花机里面有很多不同的门类,而不同的门类可以生产不同品种的丝绸。

蚕桑丝织技艺就技术来说在世界纺织类的非物质文化遗产中,也可以称得上是最复杂的,从文化及民俗的角度,也与我国的传统文化及人们的生活息息相关,现在最重要的是如何传承,一方面是民间的传承,主要是活态的传承,这必须有一定的市场,有一个足够大的消费群体,能支撑它的生产持续。如果不能适应市场就必须创新,但创新过之后,它可能会变得更好,也有可能一些好的东西丢掉了,只是做一些比较快的、便宜的产品,而且不能保证保存所有的技艺。另一方面是,博物馆要从文物及传统工艺方面来传承。博物馆培养一个人,这个人要尽可能把所有老师的技术都学在自己身上,然后传下去,他这个技术是不是今天用得到不是最重要的,关键是,他下面再带一个或者两个徒弟,把所有学到的技术不断传下去。还可以有建立生态园的方式,通过市场资金及政府支持,在生态园这样一个原生态的环境下保存和传承蚕桑丝织技艺。