

圖一 宋 緙絲《山果寒禽》《繡繪集錦》第七幅 國立故宮博物院藏

圖三 南宋 朱克柔緙絲《山茶蛭蝶圖》北京故宮博物院藏

奪天孫之巧，極機杼之工

——宋代緙絲藝術的特點及成就

嚴勇

緙絲是一種以平紋為基本組織，依靠繞緯換彩而顯現紋樣的精美絲織物。它以本色絲作經線，將緯織紋樣描繪在經線上，再以各色彩絲作緯線，用小梭分塊緯織，同一種色彩的緯線不必貫穿全幅，只需根據紋樣的輪廓或畫面色彩的變化，不斷換梭，採用局部回緯織製。由於緙絲能自由變換色彩，擅長表現細緻精微的色澤，有層次豐富和靈活多變的裝飾效果，因而特別適宜製作書畫作品，它所表現的物象生動逼真，與繪畫有異曲同工之妙。

緙絲工藝歷史淵遠流長，初期作品是紋樣配色都較簡單的實用品，宋代開始，被用來摹緙名人詩文書畫，因而從實用功能脫穎而出，轉變為欣賞性的藝術作品，締造了盛極一時的緙絲工藝。

宋代緙絲的生產

宋代緙絲的生產，在北宋建國之初即已開始，由官府設置機構進行管理。宋太宗太平興國三年（九七八），京城汴梁（今河南開封）的少府監屬下設置了絲織生產機構文思院，文思院屬下設有克絲作，負責緙絲的生產。南宋時，文思院隨宋室的南渡而設於杭州的北橋，仍有緙絲生產。元陶宗儀《輟耕錄》中記載宋代內府中藏有大量用於裝裱的克絲，有

「克絲作樓閣、克絲作龍水、克絲作百花攢龍、克絲作龍鳳」等，（註一）這些緙絲織品很有可能就是文思院克絲作所織製。南宋時，全國緙絲生產的中心已從北方轉移到南方，臨安（今浙江杭州）成為緙絲的重要產地，《咸淳臨安志》記載：「緙絲有花、素兩種。」

在民間，北宋時緙絲的著名產地是定州（今河北定縣），這在宋人莊綽《雞肋編》中有明確記載：「定州織刻

絲。」事實上，河北定州下轄的曲陽縣是宋代五大名窯之一的定窯所在地，其所產瓷器的裝飾圖案與絲綢的裝飾圖案有著密切的聯繫。如北宋時期曲陽縣定窯出土的白釉盤等瓷器上，就可以看到當時流行的「獅子舞繡球」紋飾，而在緙絲上也能見到此類裝飾圖案。如英國倫敦Spink&Son公司就收藏有一件宋代的緙絲獅子舞繡球紋殘片，二者在裝飾圖案上應存在某種相互影響的聯繫。因此，《雞肋

圖四 南宋 緯絲《踏歌行圖》南京博物院藏

宋代緯絲藝術的特點及成就

宋代距今已近千年，流傳至今的緯絲作品寥若晨星，彌足珍貴，它們大多收藏於國內外典藏華夏文物為主

西夏的緯絲〈大黑天〉唐卡、俄羅斯聖彼得堡艾爾米塔什博物館藏有西夏的緯絲〈綠度母〉唐卡，等等。這些緯絲作品分佈廣泛，品質精美，反映了當時全國範圍內緯絲生產的興盛。

的大博物館中，收藏家手中也有少量收藏。其中以臺北故宮博物院所藏宋代緯絲數量最多，品質最精，共約七十件，有南宋朱克柔緯絲〈鵲鴿紅蓼〉、（圖見頁四十一）南宋沈子蕃緯絲〈花鳥〉、南宋沈子蕃緯絲〈山水〉、南宋沈子蕃緯絲〈秋山詩意圖〉、宋緯絲〈山果寒禽〉、（圖一）宋緯絲〈蟠桃獻壽〉、宋緯絲〈富貴長

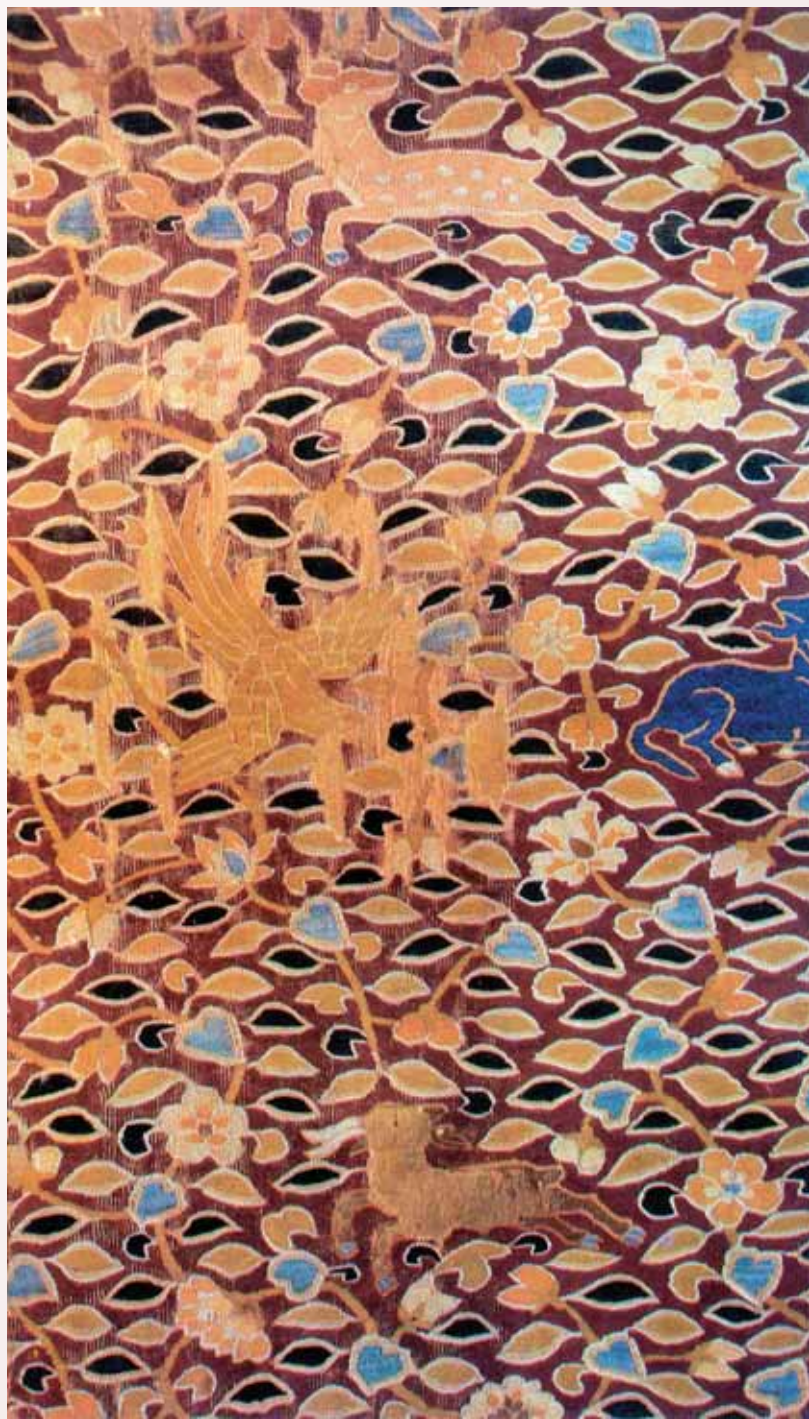
春〉、宋緯絲〈翠羽秋荷〉（見本期封面）、宋緯絲〈芝蘭獻瑞〉、宋緯絲〈喜報生孫〉、宋緯絲〈孔雀圖〉、宋緯絲〈仙山樓閣〉等。北京故宮博物院藏有北宋緯絲〈紫天鹿〉、（圖二）南宋沈子蕃緯絲〈梅花寒鴿圖〉、南宋沈子蕃緯絲〈青碧山水圖〉、南宋緯絲〈趙佶花鳥圖〉。遼寧省博物館藏北宋緯絲〈紫鸞鵲譜〉、南宋朱克柔緯絲〈山茶蛺蝶圖〉、（圖三）南宋朱克柔緯絲〈牡丹圖〉、南宋緯絲〈蟠桃花卉〉、宋緯絲〈宋徽宗趙佶木槿花圖〉。上海博物館藏南宋朱克柔緯絲〈蓮塘乳鴨圖〉。南京博物院藏南宋緯絲〈佛像圖〉、南宋緯絲〈踏踏歌行圖〉、（圖四）南宋緯絲〈月季鸚鵡圖〉。西藏拉薩布達拉宮藏南宋緯絲唐卡〈珀瑪頓月珠巴像〉。（圖五）美國紐約大都會藝術博物館藏南宋緯絲〈蓮塘雙鳥及兔〉、宋緯絲〈紫地花鳥〉、英國倫敦Spink&Son公司藏宋緯絲〈獅子舞繡球〉、宋緯絲〈蓮塘荷花圖〉和宋緯絲〈花樹飛雁〉。（圖六）等等。

宋代緯絲藝術取材廣泛，內容豐

編》的記載在很大程度上還是可信的。

此外，當時與宋朝對峙的北方少數民族政權統治地區也是重要的緯絲產地。據宋人洪皓《松漠紀聞》所載：「回紇自唐末浸微，本朝盛時，有人居秦川為熟戶者，……又善結金

線，相瑟瑟為珥及巾環。織熟錦、紵絲、熟綾、線羅等物。又以五色絲成袍，名曰剋絲，甚華麗。」說明當地的緯絲製作已有較高水準。洪皓是北宋政和年間進士，南宋建炎三年（一一二九）使金，被留十餘年，對北方風土人情及出產都很熟悉。在這些地

圖二 北宋 緯絲《紫天鹿》北京故宮博物院藏

區，也出土或存世有不少緯絲作品。如新疆喀什地區出土一件相當於宋代的以緯絲作邊飾的綠色長袍，遼寧法庫葉茂台出土有遼代的龍紋海童緯絲衾，這些都是當地生產緯絲的重要實物證據。此外，美國克利夫蘭博物館藏有遼代的緯絲龍虎白鹿條紋衣料、

圖七 北宋 繅絲〈紫鸞鳴譜〉遼寧省博物館藏

圖六 宋 繅絲〈花樹飛雁〉英國倫敦Spink&Son公司藏

態有細緻的觀察和有一定的藝術理解和藝術修養。

從現存繅絲實物考察，北宋的繅絲基本上繼承了唐代的繅織技法，主要有攢、勾緯、搭梭和刻鱗等，但繅工比唐代更加精細秀麗，藝術表現力更強和更富於變化。北宋時創造了「結」的戲色技法，即用相近的二色或三色絲線按退暈的色階層次，逐層減退繅織，從而使圖案花紋的色彩增加明度的變化，更富於立體感和裝飾性，多用於繅織雲紋、水紋和山石等。北宋繅絲的紋樣內容多為圖案化的裝飾，技法比較簡單，風格樸實。

北宋的繅絲多用作書畫包首或經卷封面的裝裱。如北京故宮博物院藏北宋繅絲〈紅花樹〉、繅絲〈紫天鹿〉，遼寧省博物館藏繅絲〈紫鸞鳴譜〉（圖七）、繅絲〈紫湯荷花〉、繅絲〈宋徽宗趙佶木槿花圖〉，紐約大都會博物館藏繅絲畫軸包首等，都是如此。這些作品是北宋極有代表性的繅絲精品，堪稱稀世之寶。其中繅絲〈紫鸞鳴譜〉採用攢、結、勾緯、搭梭、參和戲等繅織技法，在有限的空間內表現了鸞鵲、鸚鵡、鷓鴣、黃鸝、孔雀、鴛鴦、鳩鳥、錦雞和荷

圖五 南宋 繅絲〈珀瑪頓月珠巴像〉唐卡西藏拉薩布達拉宮藏

富多樣。在文獻記載中，朱啓鈐《清內府藏刻絲書畫錄》所收錄的宋代繅絲有一百一十件。其中按內容題材劃分，法書類十件，其中有刻絲司馬光家訓軸、刻絲米芾臨唐太宗御筆法帖軸等；釋道圖像類五件，有刻絲無量壽佛像軸、刻絲觀自在菩薩軸等；花鳥類三十四件，有朱克柔刻絲《鏤繪集錦冊》、沈子蕃繅絲梅花寒鵲圖軸等；花卉類十八件，有刻絲徽宗桃竹

長春卷、刻絲崔白仙芝祝壽軸等；翎毛類六件，有刻絲孔雀圖軸、刻絲儀鳳圖軸等；人物類三十二件，有刻絲新韶嬰戲圖軸、刻絲溪亭消夏圖軸等；山水類五件，有沈子蕃繅絲山水軸、沈子蕃繅絲秋山詩意圖軸等。在傳世的繅絲實物中，其題材也不出朱啓鈐文獻記載的這幾類範疇。

在繅織技法方面，文獻中莊緯《雞肋編》記載了當時定州織製繅絲

時的具體技法：「定州織刻絲，不用大機，以熟色絲經於木槓上，隨所欲作花草禽獸狀。以小梭織緯時，先留其處，方以雜色線綴于經緯之上，合以成文，若不相連。承空視之，如雕鏤之象，故名「刻絲」。如婦人一衣，終歲可就。雖作百花，使不相類亦可，蓋緯線非通梭所織也。」（註二）說明當時的織工已能「隨所欲」地熟練掌握繅織技巧，並對花禽鳥獸的神

花、寶相花、牡丹、海棠等眾多物象，紋樣繁複，但佈局和諧，色調高雅，繅工精細。

從北宋晚期開始，由於皇帝對書畫和的緯絲喜愛及受當時宮廷院畫的影響，緯絲從裝飾、實用領域開始向欣賞性藝術品方面轉化。

到南宋時，緯絲已超越實用工藝品的範疇，成爲了純粹欣賞性的藝術品。這一時期，緯絲作品多摹緯唐、宋的名家的繪畫和書法作品，表現山水、樓閣、花卉、禽獸和人物等繪畫，以及正、草、隸、篆等書法。這時的緯織技藝得到空前的發展，創造了新的緯織技法，緯品已能靈活運用攢、勾緯、搭緯、長短戗、木梳戗、包心戗、參和戗、子母經和刻鱗等多種技法，因而能把繪畫、書法中複雜的筆墨色彩，摹緯得逼真傳神。色線運用更加豐富，紋理勻細，製作精良。緯絲作品的風格日趨寫實，細緻入微，形象生動。明張應文《清秘藏》評價說：「宋人刻絲不論山水、人物、花鳥，每痕剜斷，所以生意渾成，不爲機經掣制。」（註三）

作。（圖見頁四十五）緯絲〈牡丹圖〉用長短戗技法將牡丹花瓣和花葉用同一色系深淺不同的顏色相互穿插地緯織，視覺上產生色彩混合的效果，從而取得暈色自然和諧的裝飾效果。牡丹花瓣層次鮮明，立體感強，花蕊清晰可見。花葉線條的變化豐富，綠葉姿形各異，葉脈絲絲畢現。整件作品色彩明快典雅，生動寫實，呈現出南宋時期緯絲藝術的典型風格。（圖見頁四十三）

沈子蕃，南宋吳郡（今江蘇蘇州）人，生卒年不詳。沈子蕃的緯絲作品以書畫作品爲粉本，工麗典雅，設色古樸。傳世佳作有現藏北京故宮博物院的緯絲〈梅花寒鵲圖〉、〈青碧山水圖〉和緯絲〈花鳥圖〉軸等。其中緯絲〈梅花寒鵲圖〉除採用攢、勾緯、長短戗技法外，在梅花的樹幹及鳥的背部採用了「包心戗」的緯織技法。所謂「包心戗」，是基於長短戗的原理，從四周同時向中心戗色，使顏色產生深淺不同的層次變化，以表現圖案的立體感和轉折變化。此外，這幅緯絲還用了子母經緯織法緯織文字和

南宋時，緯絲界出現了一批摹緯名人書畫的工藝大師，朱克柔、沈子蕃便是其中的翹楚。

朱克柔與沈子蕃

朱克柔，女性，南宋雲間（今上海松江區）人，生卒年不詳。從小學習緯絲，積累了豐富的配色、運絲的技巧和經驗。朱克柔同時擅長繪畫，這使她在摹緯名家書畫作品時具有獨到的領悟能力，從而使她的作品的藝術水準超越了一般的緯絲製作者。朱克柔的緯織法除運用傳統緯法外，還創造出了長短戗技法，被稱爲「朱緯」，其法是在花紋由深至淺的暈色中，利用緯絲線條伸展的長短變化，使深色緯與淺色緯相互交插，從而得到自然暈色的效果。這種暈色方法，是緯絲作品最常用的技法，一直沿用至今。她的緯絲作品運絲嫺熟，絲線勻密豐滿，細膩工整，配色濃淡相宜，古淡清雅。表現人物動之以情，山水樹石突出以奇，花鳥翎毛精刻以態，物象層次分明，立體感強，精巧絕倫。

圖章中的垂直線，所謂子母經緯織法，是指在緯織垂直細線時，用一根緯線在兩根經線上纏繞，以增加線條的寬度和突出感。作者運絲嫺熟，技法繁複，充分表現出花鳥細部神態和老樹水墨渲染般的蒼樸之韻，所刻劃的物象神態逼真，生動傳神，可謂巧奪天工，是南宋緯絲藝術的精美傑作。（圖見頁五十九）緯絲〈青碧山水圖〉運用了齊緯、勾緯、長短戗和子母經等技法緯織，設色以藍、綠兩色爲主，在山、水和雲等局部縱橫表

現不夠細膩之處，加淡彩渲染，竭力追摹原作大青綠山水技法的神韻，充分表現了原作對江南山水的旖旎風光的細緻描繪，再現了繪畫作者寄情于山水間的閒雅曠怡之趣。充分顯示了沈子蕃嫺熟的緯技功底和對繪畫原作意蘊的領悟能力。（圖見頁六十）

朱克柔和沈子蕃的緯絲作品，其題材悉取院體繪畫，根據不同的物象，選用適宜的絲線，靈活處理緯絲的鬆緊，表現畫面形狀的轉側起伏，緯技極爲精巧，把原作摹緯得維妙維肖，宛若天成，其肌理質感之美，有

朱克柔的緯絲作品深得繪畫原作之神韻，並融入了自己的藝術再創作，可奪丹青之妙，是緯絲中的極品，其價值甚至超過繪畫原作，在藝術上達到很高的造詣，極爲後人頌揚。明代著名畫家文從簡在一幅朱克柔緯絲〈山茶〉上題贊道：「古淡清雅，有勝國諸名家風韻，洗去脂粉，其運絲如運筆，是絕技，非今人所得夢見也，宜寶之。」（註四）近代朱啓鈞也評價說：「人物樹石花鳥，精巧疑鬼工，品價高一時。」（註五）

朱克柔的傳世緯絲珍品，有臺北故宮博物院藏緯絲〈鵲鴿紅蓼〉、上海博物館藏緯絲〈蓮塘乳鴨圖〉和遼寧省博物館藏緯絲〈牡丹圖〉、緯絲〈山茶蛺蝶圖〉等。其中緯絲〈蓮塘乳鴨圖〉巧妙運用長短戗、木梳戗、參和戗、構緯、刻鱗和子母經等技法緯織，表現蓮塘中雙鴨浮游，稚鴨形隨，並有翠鳥、白鷺、蜻蜓翻飛，荷花、玉簪、百合、紅蕖、慈菇、萱草等花草點綴，生趣盎然。畫幅配色清雅，層次分明，絲縷纖勻，緯技精湛，令人稱絕，是流傳千古的緯絲名

時更勝於原作。他們所取得的緯絲藝術成就之高，堪稱中國古代緯絲藝術的巔峰之作，縱觀後世千年間的緯絲藝術作品，也難見出其右者。

宋代緯絲藝術，以其巨大的成就，在中國古代緯絲發展史上佔有極重要的一席之地，流芳千古。這正如元代著名書畫家趙孟頫所高度讚譽：「古人法書鑄之金石，尙矣。至宋，則有繡者，有刻絲者，眞足奪天孫之巧，極機杼之工矣。」（註六）

作者任職於北京故宮博物院

註釋：

1. [元] 陶宗儀：《輟耕錄》卷二十三「書畫裝裱」，見《癸辛雜識》（外八種）第660頁，上海古籍出版社，1991年。
2. [宋] 莊綽：《雞肋編》卷上，第33頁，中華書局，1997年。
3. [明] 張應文：《清秘藏》卷上，收于黃賓虹、鄧實編：《美術叢書》初集第八輯，第218頁，神州國光社，1947年第4版。
4. [清] 安岐：《墨緣匯觀》名畫卷下，第261頁，嶺南美術出版社，1994年。
5. 朱啓鈞：《絲繡筆記》卷上，收于黃賓虹、鄧實編：《美術叢書》四集第二輯，第234頁，神州國光社，1947年第4版。
6. 朱啓鈞：《清內府藏緯絲書畫錄》卷一《宋刻絲米芾臨唐太宗御筆法帖》趙孟頫跋，收于黃賓虹、鄧實編：《美術叢書》四集第一輯，第17—18頁，神州國光社，1947年第4版。