

朱克柔的繡絲藝術

朴文英

宋代繡絲作為一種珍奇的絲織工藝，與當時處於鼎盛的繪畫藝術相結合，深受上層社會所喜愛。長江三角洲是經濟、文化和藝術中心，其中最發達的太湖流域出現了許多經濟繁榮的城市，集聚了大量的人口和財富。自上宮廷、貴族與顯宦，下至城市中的富裕階層，生活奢華，居室園池與服飾器用均講求精麗新巧，對精神文化的需求也日益增長，是繡絲這種精緻手工藝品得以產生和繁榮的肥沃土壤。

朱克柔及其作品

宋代繡絲可以分為北宋和南宋兩個發展階段，北宋以裝裱用繡絲為主，花紋表現出圖案化與對稱化的風格，與當時的裝飾藝術相符合。北宋後期受當時寫實繪畫藝術的影響，開始出現了精工摹繡繪畫作品的觀賞性繡絲，為了真實地再現原畫精神，藝

人們在繡織技術上不斷摸索和創新，

使繡絲技藝迅速提高。南宋時期江東地區成為繡絲生產中心，深厚的文化底蘊，發達的手工業和繁榮的商業把繡絲工藝推向頂峰。江東地區集結了一批繡絲藝人，如「延陵吳煦」（延陵，今江蘇省常州市武進區），雲間（今上海松江區）朱克柔等，其中朱

克柔的影響最大。

宋代文獻沒有關於朱克柔的記載，僅可從現存作品和後人的題跋中得到一些簡單的資訊。上海博物館藏朱克柔〈蓮塘乳鴨圖〉，圖間繡織有「江東朱剛制蓮塘乳鴨圖」，下有「克柔」印。江東，指長江蕪湖至南京以南的地區，主要是江蘇南部和上海地

區。遼寧省博物館藏朱克柔〈山茶蛺蝶圖〉中明人文從簡為其題字：「朱克柔，雲間人，宋思陵時，以女紅行世……」，雲間即古華亭縣松江府的

別稱，屬今上海松江區。「思陵」指宋高宗在位的一一二七—一一六二年。再者，從現存織有「朱克柔」印章的繡絲作品中，可以瞭解朱克柔為

南宋高宗時期松江人，名剛，字克柔，應該是女性，以繡絲著名。

宋代繪畫成就斐然，領導當時繪畫潮流的宮廷畫院以踏實嚴謹的畫風，追求形似之外，更重著色與精工，尤其是花鳥寫生達到精緻縝密階段。現存朱氏的繡織作品，大多以宋代花鳥畫為藍本。折枝花鳥為題材的小尺寸冊頁或扇面，構圖簡潔，色彩富麗，非常適合做繡絲的稿本，既具備良好的觀賞效果，又符合當時上流社會推崇的高雅風格。朱克柔以敏銳的眼光選擇人們喜好的稿本，或者她的審美情趣正好與院體花鳥畫風格相符。在摹繡過程中，朱氏嚴格體現原畫的藝術精神，並以高超的技巧完整地以繡織工藝再現原作。宋代追求完美主義與精益求精的風格，在朱氏作品中體現的淋漓盡致。

朱克柔存世作品共七件，分別收藏於台北故宮博物院、遼寧省博物館和上海博物館。

鵝鴿圖

〈鵝鴿圖〉（圖見頁四十九），一

圖一 宋 繡絲〈鵝鴿紅蓮〉《繡繪集錦》第六幅 國立故宮博物院藏

圖三 宋 繡絲〈牡丹〉遼寧省博物館藏

圖二 宋 繡絲〈桃花畫眉〉《繡繪集錦》第十幅 國立故宮博物院藏

牡丹

〈牡丹〉(圖三)，縱二三·二，橫二三·八公分，藍地織一朵盛開的牡丹花，左下繡「朱克柔」印。對幅是明人張習志題贊：

克絲作盛于唐貞觀開元間，人主崇尚文雅，書畫皆以之為標幟，今所謂包首錦者是也。宋仍之。靖康之難，多淪於民間，好事者見光彩絢爛，續如精緻，雖繪事所不逮，遂緝成卷冊，以供清玩。元人尤工之，有裁為衣衾者。我聖祖見其似作淫巧，始禁之，而人間乃為罕物矣。此幅方尺餘，其體表皆纖細，猶引單蠶絲，具五彩，遊綫委曲，出乎天巧，其針工之良哉，定為宋制無疑已。練川劉廷器獲而裝潢成卷，奚但供覽，正以思古人不可得而見，見其製作，猶之見古人也。其好古道類此可嘉，用書而歸之。弘治(一四八八—一五五年)柔兆執徐如月朏，吳門張習志。

鵲鸚立于水上的岩石上，聚精會神地啄食水中的遊蝦，上方兩隻蝴蝶縈繞。左織「朱克柔印」一印。〈鵲鸚紅蓼〉(圖一)，鵲鸚攀立紅蓼莖上，回首俯視水中游蝦。右織「朱克柔印」一印。〈花鳥〉(圖見頁五十)，褐色地一鵲鸚攀在牡丹花枝上注視著枯葉上的蜘蛛，左織「朱克柔印」一印。〈桃花畫眉〉(圖二)，深色地上，織淺色桃花和畫眉，風格與前三件不同。右中織「朱克柔印」一印。

以上四件現藏臺北故宮博物院，是著錄于《石渠寶笈》中《繡繪集錦冊》的一部分。都是三十公分以內的小冊頁，以清新典雅的寫生花鳥為藍本精心製作，尤其是〈花鳥〉和〈鵲鸚紅蓼〉更加傾注心力，不僅技法純熟，色彩的配置也表現出很深的功力。〈鵲鸚紅蓼〉色彩的設計精心巧妙，葉脈選擇寶藍色，陰影部分用黃綠色系穿插繡織，清新典雅中透露出高貴華麗的氣氛。作品主要使用長短戧技法，並注重細部描寫，如花葉乾枯的狀態，緊盯著獵物的鳥，其眼神刻畫的細緻入微，使畫面生動百趣，栩栩如生。

濃淡適宜，可以瞭解朱氏的繪畫功底。〈牡丹〉稿本比較特別，是一朵生機勃勃的獨枝牡丹，與朱氏的其他

稿本，即院體花鳥畫有所不同，推測是某件作品的局部或是朱氏自己設計的稿本。作品的特點是長短戛技法的

圖五 宋 繡絲〈蓮塘乳鴨圖〉上海博物館藏

純熟運用，將牡丹花瓣和花葉用同一色系深淺不同的顏色，以長短不同的弧線相互穿插地繡織，從而取得了自然暈色的效果。

蓮塘乳鴨圖

上海博物館藏〈蓮塘乳鴨圖〉（圖五），縱一〇七·五，橫一〇八·八公分。白鷺野鴨悠然遊戲於荷塘水草間，翠鳥、蜻蜓圍繞周圍，一幅院體風格的自然寫生畫，祥和美滿的氣氛充滿畫面。圖間繡織「江東朱剛制蓮塘乳鴨圖」，下織「克柔」印。這是現存朱氏作品中尺寸最大，構圖最複雜，製作難度大的作品，也是朱氏作品中少見的祝福類題材，或許是為人專門定製。宋代繡絲已經出現了商

圖四 宋 繡絲〈山茶蛺蝶〉遼寧省博物館藏

〈山茶蛺蝶〉局部

這段題贊與卞永譽《式古堂書畫匯考》中〈宋繡絲香櫞秋鳥〉上的題贊完全相同，應該是把〈宋繡絲香櫞秋鳥〉上的題贊（秋鳥）上的題贊裱到這裡來的。

山茶蛺蝶

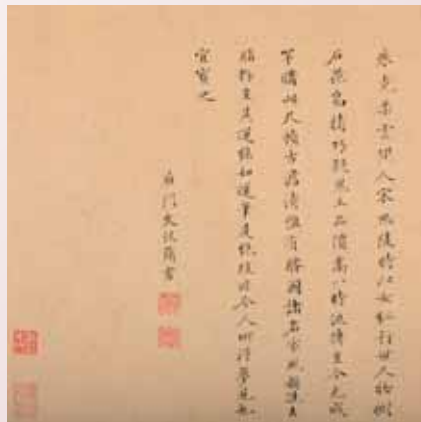
〈山茶蛺蝶〉（圖四），縱二五·六，橫二五·三公分，是朱克柔的另一幅代表作。一枝盛開的山茶花周圍

蝴蝶縈繞，左下角繡織「朱克柔印」一印。對幅明文從簡題曰：

朱克柔，雲間人，宋思陵時，以女紅行世。人物、樹石、花鳥，精巧疑鬼工，品價高一時，流傳至今，尤成罕購。此尺幀古澹清雅，有勝國諸名家風韻，洗去脂粉，至其運絲如運筆，是絕技，

非今人所得夢見也，宜寶之。雁門文從簡書。

上述兩件作品，現藏遼寧省博物館，是朱氏傾心力作，製作技法和水準都不愧為南宋時期繡絲的經典作品。〈山茶蛺蝶〉的稿本也是典型的院體花鳥畫，用多種技法完美地表現繪畫效果，其中合花線的使用最有特色。如樹幹以褐色、米色合花線，樹葉用綠色、黃綠色合花線，蟲蝕部分用米色、褐色線織出自然色澤，花萼用長短戛表現層次；花蕊用黃色、米色合花線。搭梭技法使用純熟，很少鋸齒紋，即緯線之間無縫隙，畫面平整。花瓣的層次部分用筆補染，色彩

業化的傾向，這一點可從現存重複作品中得到證實。如現存臺北和北京故宮博物院收藏〈沈子蕃繡絲山水〉多件，不僅出自同一稿本，繡織技術和風格也相同。另臺北故宮博物院和遼寧省博物館收藏的〈八仙拱壽圖〉也是相同的情形，只是沒有留下藝人的名字。商品經濟的影響肯定會波及到整個繡絲行業，藝人們參與其中也是理所當然的事。然朱氏的每一件作品均精工製作，追求完美的藝術效果，以長短戗為主，使用木梳戗、結、攢、盤、繞、搭、子母經等多種技法，劈絲細線的使用比較多，色彩豐富多達上百種。

朱克柔繡絲的特點

首先是精心選擇適合織造的繪畫作品，在深入理解繪畫稿本的基礎上，真實完整地再現原畫精髓，是朱氏繡絲作品的特點。朱氏懂得繪畫語言和表現手法，如線條走向，筆墨走勢以及層次暈染，因此能夠在織造過程中得心應手。作者非常推崇畫院派流行的富貴端莊，格調高雅的花鳥

畫，精心選擇構圖和色彩上適合繡絲工藝，又能充分表現繡絲技巧的稿本，如〈山茶蛺蝶圖〉和〈鵲鴿紅蓼〉等以折枝花為主題，構圖簡潔但主題突出，色彩表現力強；乾枯的葉子既提高了畫面的情趣又能夠表現作者高超的技巧。另外，朱氏非常喜歡靜中有動的稿本，如〈牡丹花鳥〉、〈鵲鴿〉、〈鵲鴿紅蓼〉等，都生動了表現鳥兒啄食蟲蝦的瞬間，生動有趣。

朱氏繡絲作品的另一特點，是以嫺熟、高超的技藝，準確的色彩感覺以及獨具匠心的形式表現出一代大師的風範。

經繡線材料的選擇和運用上與眾不同。經繡線的密度保持在一定的水準上，打緯均勻，使織物緻密平整。其中〈牡丹〉與〈山茶蛺蝶〉織造緊密，每公分內經線密度為二十八—三十六根，緯線雙股，密度在六十八—八十八根雙股，遠遠超出同時期其他作品。朱克柔繡織技術的特點是合花線的巧妙使用。合花線是把兩種不同色彩的絲線合成一股的絲線，主要用於表現自然的色澤，北宋時期已經出

現，南宋時開始在摹繡繪畫作品中巧妙使用，其中以朱克柔的作品最具代表性。特點是小面積點綴，不留痕跡，色彩搭配巧妙，以〈山茶蛺蝶圖〉最為典型。如樹幹用褐、米兩色合花線，樹葉用綠、黃綠兩色合花線，花蕊用黃、米兩色合花線，花萼以斷續、虛虛實實的花線，真實地表現了花萼嬌嫩鮮活的狀態。合花線的運用增強了寫實效果，使山茶花既鮮豔奪目又自然協調。使用合花線不僅費工費時，還要求繡絲藝人員備高超的配色和織造技術能力，朱氏在此表現出非凡的藝術才能。

善於使用劈絲線也是朱氏的特點之一。劈絲線是將絲線劈成若干，用於表現細線條部位或物體虛實部分。〈蓮塘乳鴨圖〉中使用比較多，在鳥羽、眼睛、水波、花萼等細微之處以極大的耐心加入劈絲線；如為了表現羽毛蓬鬆毛茸茸的感覺，劈進一絲略比羽毛深一些的色線，顯出綿延羽毛層。水波線條虛而推遠，使水波條蕩漾起伏。

朱氏除了使用攢、結、勾等傳統

的技法外，最善於使用長短戗技法。

長短戗技法是利用纖維伸展的長短變化在陰面到陽面之間或深色到淺色之間，用兩種色線繡織不同的線條，使深色繡與淺色繡互相穿插，表現色彩過渡的變化，也是一種暈色方法。要求掌握很高的繪畫技能，是所有繡織技法中難度最大、最繁瑣的技法，也是朱克柔最常用的繡絲技法。〈牡丹〉中花瓣用長短不同的長度織出花瓣的層次和反轉的變化，由裡向外逐漸變淡，兩色相會處暈散開來，看不出痕跡，如同筆墨暈染。在不斷的實踐過程中又使用長短弧線戗色，製作難度大，表現效果更強。如在〈鵲鴿紅蓼〉的腹部以柔和的弧線表現羽毛的蓬鬆感，更加貼近自然的狀態。

在朱氏的作品上發現少量補筆，在〈山茶蛺蝶圖〉中使用巧妙。在花瓣層次部分，局部樹幹和花葉蟲蝕部分局部點染。像葉子蟲蝕部分織造前本來沒有補筆的打算，織造後發現遺漏或不足，因為面積太小，用梭子補織效果不會理想，所以用毛筆輕輕點染，以得到滿意的效果。

再者，朱克柔掌握各種色彩的表現特性，在色彩的選擇和配製上表現出極高的水準。宋代宮廷院體花鳥畫追求逼真自然，工整富麗、色彩鮮豔。為了忠實地表現原作精神，朱氏採用的色彩極其豐富，用幾十種不同色系、不同階段的色線以梭代筆細緻入微地織造。如〈牡丹圖〉乍看只有黃藍兩種色彩，但為了表現花瓣和花葉的層次，使用了不同深淺的三種黃色和三種綠色，使牡丹層次分明，花葉陰陽相分，一朵栩栩如生的牡丹展現畫面。

朱氏的作品上都留下印章。宋代隨著文人畫地位的提高，文人士大夫開始在畫面上題字，不過在當時多數繪畫作品是不落款題，有之，也僅僅把姓名隱書在樹根石隙之間，或以小字簡單款識書于畫的邊角或隱晦處。南宋時期繡絲藝人的地位明顯提高，朱克柔、沈子蕃及吳煦等人在織物上留下名款，大部分藝人只是原樣仿製畫家的印款。從現存作品上看到的朱克柔的印章大致有兩款，兩款「克」字篆法稍不同，印章尺寸和篆寫風格

與宋代畫家的印章相同。朱氏的每一件作品上都清楚留下印款，由此可以瞭解她在繡絲界的地位和影響。

結語

精益求精、一絲不苟的藝術態度在朱克柔的作品上完美體現，這正是朱克柔繡絲的特點。只有藝術的感覺和熟練的技巧，不具備嚴謹耐心的精神，創作不出精美的繡絲作品。從題材的選擇，色彩的配置，織造過程到最後的完成，朱克柔傾注全力，不將就任何一個色彩，不疏忽任何一個細節；織造完成後無法補織的部分，則用筆精心補染，以達到最完美的效果。這是朱克柔作品超越同時代作品，為後人爭相效仿和推崇的主要原因。

朱克柔以扎實的繡絲功底，對繪畫的深刻理解，用精益求精的創作精神，製作出千古流傳的優秀作品，成為宋代繡絲的領頭人，其表現手法和創作風格對後代繡絲發展產生了深遠的影響。