

80 成都口報

浣花

Culture&History

2024年12月2日

【访谈】

创新与包容

钟明,从事传统手工 艺已有19年时间,于 2016年开始研究图片处 理技术与蜀绣的结合,在 创意阶段,就锦绣的规划 和分布、色彩搭配、图案 简洁化、时尚演化等方面

记者: 蜀锦织造工艺千年来不断进步, 在您看来, 蜀锦的技术创新体现了蜀地人民怎样的精神品质?

钟明:蜀锦的传承与发展,是一个坚守与吸收融 合兼有的过程,体现着蜀人在创新上的包容精神。 在历史上,蜀锦曾经历过两次重要的技术革新,这两 次革新都与其包容性有着密切关系。它不仅仅局限 于自身技术的传承,更在于对外部优秀技术的吸收 与融合。

第一次技术革新发生在与山东技术的融合时 期。山东的纺织技术传入四川后,与当地的技术相 结合,使得蜀锦的制作技艺达到了一个新的高峰。 这次融合不仅提升了蜀锦的品质,更使其成为皇家 的御用织品,取代了其他织品在宫廷中的地位。

第二次技术革新则发生在唐代,当时中亚的图 案样式传入四川,这些图案以禽兽、团花等元素为 主,具有鲜明的异域特色,形成了一种新的风格,被 称为"陵阳公样"。这种风格一直流行到宋代,成为 蜀锦的又一经典之作。

记者:您首创的"AI新锦绣"是如何运用新技 术,将高科技与传统手工艺结合的?未来可能还会 有怎样的创新性突破?

钟明: AI 技术在设计方面的应用主要分为纹样 设计和工艺设计两个方面。纹样设计即图案设计,通 过AI技术可以快速生成各种图案,大大提高了设计 效率。工艺设计则涉及织物的组织结构,包括段纹、 斜纹、平纹等不同的组织方式。AI技术的应用,使得 蜀锦的设计更加多样化,同时也为传统手工艺的传承 与发展带来了新的机遇。除了设计方面的应用外,AI 技术还在蜀锦的实用化方面发挥着重要作用。通过 将AI技术应用到蜀锦的图案设计中,可以制作出更 加符合现代审美和实用需求的蜀锦产品。

为了构建一个融合蜀锦蜀绣技艺与AI、互联网 技术的定制平台,我们携手四川省丝绸科学研究院, 并获得了地方科研资金的扶持。我们致力于将这项 技术推向更实用的开发阶段,同时申请专利以保护 知识产权,并撰写学术论文以拓宽其应用领域。在 此过程中,团队还在成都的丝绸文化中心——锦门, 设立了展示窗口,旨在推广并吸引更多人参与到AI 赋能的新锦绣艺术中来。

未来,计划将AI技术应用于组织设计,这将极 大地节省人力成本,并实现即时定制与模拟锦绣成 品的即时预览。在"AI新锦绣"的模式中,AI负责图 像创作,而人工锦绣工艺则负责将图像转化为实体 作品,二者相辅相成,共同成就一幅完整的艺术品。

记者:如今传统手工艺面临着怎样的产业发展 趋势? 在您看来,蜀锦这样的优秀传统文化如何更 好地与时代结合?

钟明:在AI技术的推动下,蜀锦和其他许多传 统手工艺、非遗产业的生产模式也在发生变革。技 术只是工具和手段,我认为更核心的创新点还是在 于产业模式的创新性转化。

在江浙一带,纺织产业采取传统的大工业模式, 而这种模式越来越难满足现代消费者对于个性化、 定制化的需求,我们四川的蜀锦蜀绣等传统手工艺 产业,可以探索"小工业"的模式。AI技术结合互联 网的点对点模式,为这类产品的生产带来了新的可 能。通过AI技术设计图案,再通过互联网将设计需 求传递给手工艺人,手工艺人根据需求进行制作,最 终将成品通过互联网交付给消费者。这种小工业模 式不仅满足了消费者的个性化需求,也为手工艺人 提供了更多的就业机会。

在未来的发展中,应该继续坚持这种包容性和 创新性,不断吸收外部的优秀技术和文化元素,同时 坚守本土的特色和优势。通过AI技术、互联网等现 代科技手段的应用,推动优秀传统文化的传承与发 展走向更加广阔的舞台。

● 锦城之源: 蜀锦与成都的不解之缘

AI新锦绣产品

蜀锦不仅技艺精湛,而且风格独特,与 南京云锦、苏州宋锦、广西壮锦并称为"中国 四大名锦"。蜀锦位于四大名锦之首,早于 其他名锦一千余年,有着"天下母锦"的美 誉。其独特的工艺和绚丽的色彩,深受国内 外消费者喜爱。

几千年来,"锦"与成都血脉相连,成为 这座城市不可分割的一部分。成都别号"锦 城",亦称"锦官城",因设锦官管理生产。绕 城江河名"锦江",织锦工匠聚集地称"锦 里",客商集散地为"锦官驿",簇桥被誉为 "簇锦镇",城市处处彰显"锦"的文化底蕴。 杜甫的名句"晓看红湿处,花重锦官城",更 是将成都的繁华与锦的绚烂融为一体,传颂 至今,成为千古绝唱。

成都养蚕的历史悠久,可追溯至古蜀时 期。古蜀之地,孕育着蚕丛氏这一族群,他 们不仅是蜀山氏血脉的直接延续,更是蚕桑 文明虔诚的传承者。自远古时代起,蚕丛氏 便由野桑蚕的驯化,迈向了家蚕饲养的伟大 征程,开启了丝绸文明的璀璨篇章。有学者 依据"蚕丛"之名,断言古蜀人创养蚕缫丝之

先河。蚕桑业的繁荣昌盛,犹如一股清泉, 滋养了蜀锦艺术的沃土。那时,蜀人养蚕不 仅为了生活所需,更为了制丝织锦。据《华 阳国志·巴志》记载:"禹会诸侯于会稽,执玉 帛者万国,巴蜀往晋。"距今4000多年前的蜀 国,已经能够生产丝织品"帛",其智慧与勤 劳,令人敬仰。而这"帛",便是蜀锦的雏形。

步入汉代,成都更是跃升为全国织锦之 翘楚,"女工之巧,织就天下华裳"。刘禹锡的 《浪淘沙》诗云:"濯锦江边两岸花,春风吹浪 正淘沙。女郎剪下鸳鸯锦,将向中流匹晚 霞。"生动地描绘了锦江中蜀锦与晚霞倒映交 织的劳作画面,展现了蜀锦生产的繁荣景象。

彼时,蜀锦工艺日新月异,蚕丝染色技 术更是在传统的朱、黄、青、白、黑"五方正 色"之外,巧妙融入了绿、紫、绛等"间色",色 彩斑斓,美不胜收。蜀锦之美,不仅令世人 倾倒,更成为皇家御用的珍贵贡品。汉成帝 之时,曾诏令益州以三年之税赋,精工织就 "七成锦帐",并以沉水香木镶嵌其间,其奢 华程度,令人叹为观止,足见蜀锦工艺之精 妙绝伦、技艺之炉火纯青。

● 二进制之谜:

蜀锦织机中的创新智慧

然而,蜀锦的魅力远不止于其巧夺 天工的精美外表,更在于创造蜀锦背后 蜀地工匠的创新精神与超前智慧。在 科技飞速发展的今天,我们或许难以想 象,几千年前的织机竟然与现代的计算 机有着千丝万缕的联系。事实上,历史 上的织工,正是通过摆弄织机,编织出 了属于他们的"方寸乾坤"。当我们使 用计算机时,本质上也是在从事一种编 织工作。

1995年,中日考古学者在尼雅遗 址中发现了一块织有"五星出东方利 中国"的锦制护膊,其织造工艺复杂, 体现了当时织锦技术的最高水平。老 官山汉墓出土的织机模型,则为我们 揭开了古人如何织锦的奥秘。这些模

型不仅结构完整,而且采用了先进的 提花技术。提花织机的厉害之处,在 于它可以通过上万根丝线,为织机编 制并存储一部类似现代计算机的"二 进制"编码。工人在纺织时的"选综", 就相当于对花纹进行编程,最终织出 有图案的锦缎。

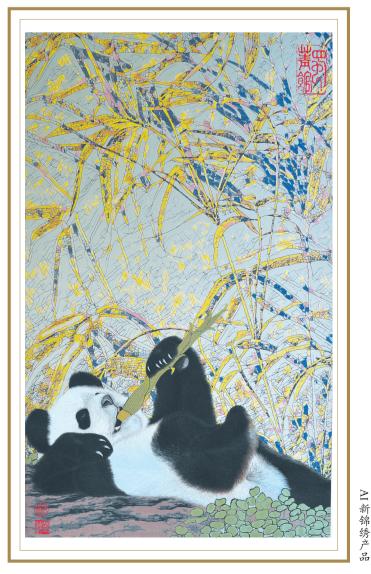
这一发现,无疑是对蜀锦织造技术 的一次重大突破。它证明了早在汉代, 中华民族就已经发明了花本技术,实现 了提花技术中最难掌握的一步——把 预想的图案重现在织物上。花本技术 中的"二进制"思想,更是为现代计算机 的发展提供了灵感和启示。

花本就是"挑花结本"的合称。 所谓的挑花,是在图案纸样上画若干 方格,分成若干区,计算好每一区的 经纬线数,算计分寸。然后用一竹片 钩子,挑起代表经线的丝线脚子线, 引入代表纬线的棉线耳子线。再按 照我国最古老的结绳记事方法,分数 量编结好线团,即结本。使成千上万 根经线有规律地交互上下提综,几十 种纬线有次序地横穿排列,按照设计 好的图案,编成一整套花纹记忆存储 程序。

这个看似平凡无奇的花本,其实 已经利用了非常超前的"二进制"思 想。无论织什么花纹,提花织机上的 经纱只有两种模式——提起和不 动。织造时用钩子与纹版相配合控 制经纱,在纹版上,提起经纱的小孔 处记作"1",不需要提起经纱没有孔 就记作"0",这实际上就是一个"二进 制"程序。

老官山汉墓织机模型的编程方式 还不止一个:滑框和连杆两种技术手 段,织出的花纹出格当有所不同。2013 年,国家文物局"指南针计划"开始尝试 以其为基础复原汉代勾综式提花机。3 年后,中国丝绸博物馆的专家用复原出 的织机复制出了"五星出东方利中国" 织锦。这块织锦的出土,曾引起学界广 泛关注,其织造工艺之复杂,体现了当 时织锦技术的最高水平。老官山汉墓 织机模型的发现,无疑为解开这一谜团 提供了重要线索。

蜀锦之所以能够在市场上占据一 席之地,除了其精美的图案和独特的风 格外,更重要的是其制作工艺凝聚了当 时那个年代的最高科技。生产力水平 决定了影响力地位,蜀锦凭借其卓越的 品质和精湛的工艺,成为名扬世界的 "硬通货币"。

□王霜/文图

锦绣前程:

蜀锦之华 为经济发展带来巨大效益

蜀锦,不仅以其精湛的工艺和独特的风格 而流芳百世,更为蜀地的社会和经济发展带来 了巨大效益,为成都这座城市的创新图景留下 了浓墨重彩的一笔。

在当时,蜀锦的生产极大地推动了成都地 区的手工业发展。汉代,成都已经成为全国闻 名的织锦中心,"女工之业,覆衣天下"。大量的 妇女从事织锦工作,不仅提高了她们的经济地 位,也促进了社会的稳定和发展。蜀锦作为重 要的商品,不仅满足了国内市场的需求,还远销

国外,为成都带来了丰厚的经济收益。 据《史记》记载,蜀锦在汉代就作为贡品进 贡朝廷,朝廷则用来赏赐百官贵戚,动辄千匹。 到了三国时期,蜀锦更是成为蜀汉政权的主要 财政来源之一。诸葛亮甚至把蜀锦上升到蜀汉 政府的"战略物资"高度:"今民贫国虚,决敌之 资,唯仰锦耳。"在他的推动下,蜀锦发展突飞猛 进,成为当时世界上最昂贵的商品之一

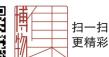
满载着蜀锦的马匹,从成都一路南下,清脆 的马蹄声、悦耳的铃铛声,夹杂着蜀商们的谈笑 与吆喝,响遍沿途的山谷与村落,响彻南方丝绸 之路……蜀锦的贸易不仅为蜀汉政权提供了经 济基础,还促进了东西方物质文化的交流。南 方丝绸之路起始于成都,经云南出中国后到达 缅甸、印度、阿富汗,然后继续往西至中亚、西 亚。蜀锦是流通在这条路上的主要商品之一

汉武帝开通北方丝绸之路后,蜀锦迅速地成 为北方丝绸之路上当仁不让的贸易主角。唐代 诗人张籍在《凉州词》里说:"无数铃声遥过碛,应 驮白练到安西。"这诗中的"白练",就有不少是来 自成都的蜀锦。蜀锦还是海上丝绸之路的重要 商品,其织造技术的输出影响了宋锦、云锦等后 世名锦的发展。

蜀锦的创新精神不仅体现在其制作工艺 上,更渗透到成都乃至整个四川地区的文化和 社会生活中。从古老的提花技术到现代的计算 机("二进制"原理),蜀锦的发展历程无不彰显 着古人的智慧和创造力。这种创新精神激励着 后人不断前行,为社会的进步和发展贡献着自 己的力量。

如今,虽然蜀锦的生产方式已经发生了翻 天覆地的变化,但其独特的魅力和深厚的文化 底蕴依然吸引着无数人的目光。无论是精美的 蜀锦艺术品还是现代化的蜀锦产业,都在继续 书写着锦城之韵的传奇篇章。

本版稿件未经授权严禁转载