

世界传统纹样的源流及阐释

陈 健

(同济大学艺术设计系, 上海 200070)

摘要:从植物类纹样、动物类纹样、器物类纹样和人物类纹样四方面,对世界各国的优秀传统纹样进行择要介绍。这些纹样经悠久历史的淘选流传至今,并在各个装饰设计领域中被反复利用。纺织品设计师应对重要的传统装饰纹样多一点了解。

关键词:装饰纹样;传统纹样;纺织品;纹样设计

中图分类号: J523

文献标识码: C

文章编号: 1001-7003(2001)01-0036-04

作为装饰的纹样,和文字一样在世界各地有着相似的源起背景,或来源于生活;或来源于当时人们对大自然的认知;或来源于人类共同的愿望。因此,纹样作为一个符号,一种象征,在生产水平相仿的远古时代,类似的图形装饰在人类各个生存点同时或先后产生是可能的,虽然当时彼此隔绝,互不来往。而随着人类的迁移和交流的增加,一些反映人们共同意识的美的纹样被世界各地所认识和利用。这些成为世界语的图案,在各地流传的过程中,又不可避免地浸润了各民族、地域的风土文化,演变成多姿多彩的方言。

而具有世界影响的传统纹样则是这些“方言”中的佼佼者,至今我们看到某些纹样仍会感到她所散发出来的背景文化气氛,并被那异样的芬芳所吸引。在即将加入WTO的形势下,我国的设计师多了解 and 感受一点世界著名纹样的背景,无疑是有益的。本文将从多如繁星的各国纹样中,择要阐释如下。

1 植物类纹样

1.1 生命之树

纹样主要以椰枣树为蓝本,或单独表现,或攀伴以动物、鸟、人物。这种装饰感很强的纹样,在全世界任何宗教、文化圈内均可看到。象征着富饶、

生命和神圣的所谓“生命之树”,是先人把神灵寄宿在树木上而程式化的图案(图1)。

1.2 唐草

在我国唐代应用广泛并流传开来的植物纹样,故日本和东南亚常以“唐草”称谓(下述唐花亦是)。这是一种将植物的茎、蔓、叶相互缠绕、蜿蜒伸展的花草纹样,象征生生不息、绵延不绝之意。在我国又叫缠枝纹。这种

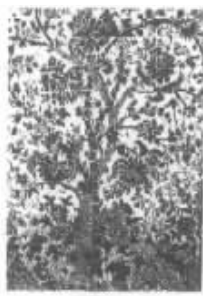

图1 印度出口欧洲的印花布

纹样,从希腊人、撒拉逊人、波斯人到近代欧洲,均被人们完整地继承下来。在阿拉伯地区,常将植物、几何图案甚至动物纹等串连在一起构成装饰纹样,这种装饰风格在文艺复兴时期扩展到欧洲。在当时的欧洲,这种缠枝纹常加上鸟、动物和飘带等图形,被广泛应用。而从中国传到日本、东南亚一带的缠枝纹则以著名的葡萄唐草为代表,另外还有忍冬唐草、花卉唐草等多种形式。

1.3 莨苕

开放在人们周围的可爱的花草,很早就被应用到染织设计中,最初是写生特定的植物花草,然后逐渐被程式化。多种多样的文化,产生了各具特色的花草纹样。

莨苕是原产生于中近东和地中海沿岸的宿根草,

收稿日期:2000-05-20

作者简介:陈健,男,同济大学艺术设计系副主任,副教授,主要从事室内软装及装饰纹样与色彩的研究。

叶象蓊，带有紫色的花。当地人视其形为美，常作为房屋装饰纹样，后来逐渐程式化。被后人看作古希腊建筑风格的典型符号——叶板，就是以蓊叶为主要图案的。在染织中，蓊叶纹在古埃及后裔制作的科普特织锦中较多见，这也是受拜占庭文化影响的缘故（图 2）。

1.4 唐花

这是一种瑞花纹样，反映中国唐代富足、华丽的生活样式。有多种形式，但主要是盛开的牡丹花的正平面或侧平面形，也有以荷花为蓝本变形而来。在逐渐程式化的过程中流传至朝鲜、日本等国。目前日本正仓院保存的许多唐代织物中，均可看到这类纹样。在世界其他地区也有类似纹样（图 3）。

图 2 科普特织锦

图 3 中国唐代刺绣

1.5 果树、花木

将生长在山野乡间的杂树果木图案化。果树纹样一般用于地毯等织物的装饰，或大的一株或小的数株设计成适于地毯的图案，有数点排列，也有形成适合形纹样的。可以说是注目于乡草野林的蓬勃生命力的纹样。

1.6 佩兹利

起源于印度的克什米尔地区，被用于当地妇女的头巾纹样装饰，后来传到欧洲。佩兹利是苏格兰一个城镇名，当地曾大量生产模仿克什米尔头巾纹样的毛织物，所以欧洲人将此纹样称为佩兹利，并流传开来。这类纹样在我国俗称火腿纹，日本人则叫玉勾纹。实际上，这是表现芒果或侧柏形态的纹样，在程式化过程中，其 S 形和涡旋形外框的美和利于自由发挥的排列，成为各国设计师最喜欢采用的纹样之一（图 4）。

2 动物类纹样

2.1 鱼

虽然是人们生活中常见的水生动物，但在世界传统染织纹样中，单独以鱼为主题的并不多见，只有在科普特纹样和中国明代织锦上，可看到描绘其

精彩而富丽姿态的精品。在中国，“鱼”和富余的“余”谐音，而在华人圈外，因为鱼卵多产，所以也成为祈祷富饶的吉祥纹样。

2.2 羊

有人曾把棉、毛、丝、麻分别作为印度、美索不达米亚、中国、埃及四大文明起源地的代表物。其中羊毛文化圈的影响从两河流域一直遍及地中海以及欧洲。在这个区域里，山羊是不可欠缺的动物，在当地神话中也多有出现。在科普特织锦和印度输往欧洲的花布中，常常在有羊的神话中拈取题材来表现羊的纹样（图 5）。

2.3 狮子

这种动物一直被大多数民族视作王者、权力的象征，并作为守护神被设计成各式各样的装饰纹样。和鹫一样，狮子也常用于古代望族的徽章图案。在基督教文化中，更有长羽翼的狮子，作为随从于圣者的坐骑而受崇敬。而在古代最庞大的帝国之一亚述，人们则把狮子看作恶灵的化身，经常进行猎狮活动。在亚述人后代的波斯纹样中，还常能看到狮子狩猎纹（图 6）。

2.4 鹿、马、牛、象

这些动物都和人有密切的关系，是古代神话和传说中常见的动物。如鹿是象征佛界的灵兽，敦煌壁画中五色鹿的故事尽人皆知；行

图 4 波斯印花布

图 5 科普特织锦

图 6 拜占庭丝织物

空的天马则常被西方人按上翅膀，马也是古代战争中最重要帮手；牛和象在佛教中是释迦牟尼的前世故事，因而被印度人所尊重，在印度花布中经常被作为纹样主题（图 7）。

2.5 孔雀

鸟类纹样的数量很多，人类很早就将这种美丽多姿、自由飞翔的生灵用于装饰。这在留存至今的科普特的哈特纹、安第斯的奥姆纹等实物中就明

图 7 印度花布中神气的牛 图 8 印度花布中群鸟形象

白。但这些鸟纹和中国唐代的织锦和蜡缬里所看到的一样，其形象往往被程式化了（图 8、图 2）。孔雀在鸟纹样中具有独特地位，它作为印度教之神释冈达的骑禽而受崇敬。在古代印度，旃陀罗笈多曾建立起历史上最为强盛的孔雀王朝。在佛教故事里，孔雀进食毒蛇和毒草，具有很强的消毒能力，因而被推崇为消灭诸恶的瑞鸟，设计成各种吉祥纹样。在拜占庭和回教文化影响下的西班牙等地，也能看到把孔雀设计成左右对称的华丽的装饰纹样（图 9）。

图 9 印度花布中吃蛇孔雀形象 图 10 印尼的印经织物

2.6 鹭、秃鹰

鹭从古代起就是百鸟之王。在印度、波斯将其作为天神的象征，用于装饰和徽章中。特别是双头鹭，在埃及、希腊、罗马以及俄罗斯、法国等地区，被看作最高神宙斯、皇帝和国家的象征。目前仍有为数不少的国家在国旗上镶有鹭的纹样。秃鹰是栖居在安第斯山脉的食肉鸟。印第安人把其在空中飞翔的雄姿神格化为强大和力量的化身，被制作成纹样并广泛应用（图 10）。

2.7 合成动物

在世界传统纹样中，有不少具有复合特征的动物形象。如“古里菲”是希腊神话中起源于东方的怪物，鹰头狮身蛇尾并长有翅膀；“哈依比”是女身鸟翼有爪的怪物；而“塞姆尔布”则是狗和鸟的合体。龙和凤是起源于古代中国神仙思想的空想动物，也是集多种禽或兽特征而成的复合动物。作为瑞兽和灵鸟，象征着瑞祥、长寿。在中近东地区，相当

于中国龙的空想动物也在神话题材的纹样中出现，这是一种蛇的形象混合多种动物特征的图案。凤在日本图案中被经常使用；从古代印度流传下来的花布中，有不少描绘这种圣神乘骑的神鸟形象；印度尼西亚的纹样中也有应用。

3 器物类纹样

3.1 绳带

这类纹样是取材于丝带、绳带、绳结连续交错的形所表现的图案样式，有“永结同心，相连不断”的吉祥含义。在科普特织锦和伊斯兰西进后的西班牙纹样中较多见。中国的如意纹、百吉纹亦同此类。

3.2 联珠

在车轮等圆形框中配置花树、鸟兽、人物等，以框内配有相联成珠的联珠纹为代表。有时在圆形框中替代珠形的也有结带、花束、心形等。这类纹样成形于波斯萨珊王朝，故也称波斯联珠纹。拜占庭、早期的伊斯兰，以及 7~8 世纪的中国和日本也曾受其影响，并继承下来（图 11）。

3.3 锯齿

三角形横向连续的图案样式。以印度哈特拉的勃达纹样为代表，印度的印花布，以及受印度影响的印度尼西亚的印经织物中也常被应用。有时在锯齿的三角空隙间还添加花卉和曲线，更显示其豪华、精致（图 12）。

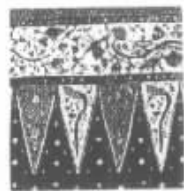

图 11 中国隋唐时期
的联珠狩猎纹丝织物

图 12 印尼花布

3.4 酒壶

也叫罗马壶，是一种可存放葡萄酒、谷物的双把柄器皿，在古希腊和祭祀有关，含有宗教意义。以后在地中海沿岸各地均有制作。在科普特织锦中最早发现将其作为传统纹样，并和葡萄枝以及其它植物设计在一起，表示丰收、富裕的愿望。

3.5 石叠

很多几何纹都是从具体器物中演变而来，叠石成屋是古代先民原始的建筑技术。将垒石形状变化

而来的石叠纹是几何图案的典型，在世界各地均被设计成衣物装饰，希冀衣服和石屋一样护卫身体。特别在印度尼西亚的印经织物和印加地区的贯头衣上经常可见。

3.6 文字

除了中国的象形文字，拉丁文花体字和伊斯兰文字也具有很强的装饰性，这些文字大多和其它纹样结合使用。较古典的例子是从法隆寺传至日本的四骑狮子狩猎纹锦中表达吉祥含义的汉字。在古代波斯丝织物以及回教文化的染织物中，阿拉伯文字往往设计成装饰性书体字，具有独特的美感（图 13）。

图 13 西班牙丝织物上的阿拉伯文字纹样

4 人物类纹样

4.1 神、天使、佛

人物形象在染织纹样中较少应用，也许因为其装饰性和设计自由度均较其他类型要差。但在犹太教和基督教圈中，有时会将旧约圣经里出现的神、天使等，设计在装饰织物中，显示庄严的宗教意味。在佛教文化圈内，也不乏看到某些宗教场合里，有绣着佛像的织锦，在泰国甚至把佛像印染到花布上。但伊斯兰教纹样中，则绝无人物或神主形象。在安第斯文明中，却可看到将现实中强壮而快速的动物，如美洲狮、秃鹰等人格化或神格化了的纹样（图 14）。

图 14 泰国花布

图 15 印度花布

4.2 神话故事人物

以宗教故事、传说，以及当地产生的民间故事、叙事诗、抒情史诗等中间出现的人物，被设计成纹样。但这些纹样主要是为表现故事情节和场景，人物不得不成为主题。这在科普特织锦、拜占庭丝织

物和印度花布中均可看到（图 15）。

4.3 风景人物

最初是以朴素的田园风光中点缀些人物为起端，逐渐采用各种人物动态为主题的纹样。譬如表现劳动场景的波斯织物和印尼的人龟印经织物等。还有取材于中国人风俗的欧洲丝织物，这在 16 世纪左右，西欧流行中国风时期颇为吃香。从这些表现普通人物的纹样中，我们可以窥探到当时尊重客观性的意识和设计中人文精神的苏醒（图 16）。

4.4 狩猎和战争

这两个场景均离不开人物，描绘神或国王、英雄的狩猎姿态，是赞颂其勇敢的一种纹样。在公元

图 16 欧洲丝织物中的中国人形象

266 ~ 651 年间，伊朗的波斯丝织物中，许多联珠纹中收纳了这类狩猎纹，后向东沿丝绸之路传到中国，接着又影响到日本等国。

描写历史上发生的著名战争的纹样，也能在世界各地看到。如印度、印度尼西亚以及欧洲等国的染织物常取材于古代神话或叙事史诗中的战争场面，以歌颂英勇，警示后人。这些战争纹样的构图颇具匠心，富有想像力。值得后人揣摩学习（图 17、图 18）。

图 17 欧洲丝织物

图 18 英格兰刺绣

上述世界传统纹样是经过悠久历史的淘选而流传下来的，往往会周期性地在世界各地间歇呈现，在各个装饰领域被反复利用，极具生命力。这与其表达的内涵和经过千锤百炼的形和色的美分不开。同时，各个时期的设计师们有意无意地加入时代的阐义和改造，不断灌溉其生命的汁液，使她们历经千百年而生生不息。

参考文献

- [1] 瓦尔特·麦勒斯. 设计家手册 [M]. 中国青年出版社, 1988.
- [2] シリズ. “染织の文化”. 朝日新闻社.
- [3] 梁白泉编. 国宝大观 [M]. 上海文化出版社, 1993.