

文章编号: 1006-5342(2010)05-0101-02

唐代织锦中的艺术特征解读^{*}

任少莹

(华中师范大学 美术学院 湖北 武汉 430079)

摘要: 织锦指用染好颜色的彩色经纬线,经提花、织造工艺织出图案的织物。是代表丝织工艺最高水平的丝织物。唐代织锦在风格上既有本土传统文化饱满端庄、富丽堂皇的特征,亦明显带有粟特、萨珊波斯(伊朗)、拜占庭、大食(中国古代对阿拉伯的称呼)文化新颖活泼、写实生动的影子,成为我国历史文化发展中的重要见证和令世界瞩目的艺术瑰宝。

关键词: 唐代织锦; 传统图案; 抽象构成; 装饰色彩

中图分类号: TS14-09

文献标识码: A

中国纺织文化历史悠久,品类丰富,汉族和少数民族地区至今都保留着丰富的传统手纺和织锦工艺。考古发现证实,四千七百年前我国就已有质地较细密的丝织品。唐代是我国织锦发展的鼎盛时期,这一时期的经济文化等各方面出现了空前的中外大交流、大融合,毫无畏惧和顾忌地吸收,没有束缚和留恋的创造革新,使唐锦被赋予了更深层次的历史文化意义。唐代织锦集实用性 with 装饰性为一体,由这一类型的研究,我们可以窥见当时的工艺美术风貌,甚至社会风貌、历史文化发展等等。

一、唐代织锦及其工艺特点

中国织锦艺术由于其经纬交织的工艺,形成的图案具有独特的视觉形态。这种经线和纬线在织机上按一定的规律相互交织,具有材料、肌理、形态和色彩之美,能在空间形成完整的视觉美感,使人在视觉上形成一种富丽、饱满的心理感应。唐代织锦改前朝经线起花为纬线起花,用织物正面的纬浮点显花。织机较唐以前的经线起花机复杂,能织出繁复的花纹和宽幅的作品,色彩更鲜艳,纹样更丰富,肌理效果更完美,生动反映着时代特征。唐锦多用于室内外环境的装饰点缀,亦在服饰中少量应用,多以衣边、鞋袜、腰带、半臂等形式局部出现。

织锦采用通经断纬的方法,克服传统的经线显花不能随意变换花纹色彩的缺陷,因为经线是固定在经轴上不能随时撤换的,而纬线只要随便改换不同色纬的织梭,就可以增加花纹色彩的变化。技艺的成熟和繁盛,使得唐代织锦具备区别于其他少数民族织锦纹样全盘几何化的特征,即能够表现较为复杂而写实的图案,但也由于经纬线的交错,唐代织锦表现的形相对简洁,与刺绣圆润流畅的线条相比,织锦的图案造型具有强烈的抽象性。

二、唐代织锦纹样的发展历程

唐代织物品种花式极为丰富。唐织锦纹样的风格以唐代本土文化为主,但受西域粟特、萨珊波斯(伊朗)、拜占庭、大食(中国古代对阿拉伯的称呼)文化的影响十分明

显。初唐的织锦纹样以走兽纹为主。盛唐时期,走兽纹减少,禽鸟纹开始出现。织锦花纹以联珠对禽对兽为主。宝相花纹样也在这一时期开始兴盛起来。中晚唐时期,织锦的纹样又发生了变化。造型饱满富有动感的花鸟纹样成为织锦纹样的主流。

三、唐代织锦艺术特征解读

织锦图案在形式美方面具有独特的造型特征,我们可以从以下几方面解读它:

(一) 抽象与写实并存的造型风格

织锦中的抽象表现,是古人对客观世界的一种主观再现,而不是完全脱离实际的凭空捏造。织锦中的许多图案,是古代手工艺者根据物体主要特征,经过提炼、加工成抽象的图案。它是一种再现性的图案表现形式,虽然是用抽象形来表现,却保留了对象的形式特征。同时,唐锦中的写实造型亦有所体现,多用在动物形象的塑造上。通过比例大小、透视角度等方面的处理,这些写实的造型生动可爱,与锦面上抽象形形成强烈对比。如图2



图1 宝相琵琶锦



图2 瑞鹿团花锦

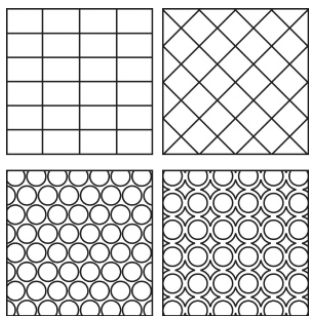
这些抽象和写实的纹样,通过正视、侧视、俯视等多角度的艺术化处理,使平面化、抽象化的纹样层次多变,纷繁富丽。这种纹样来自于自然形态,人们凭借主观的感受,以抽象的手法表达出形式美,穿插写实形象,并在织锦中大量地运用,极大地丰富了唐锦的艺术。如唐代“宝相花纹锦

^{*} 收稿日期: 2010-03-18

(图1)中的宝相花,中心为一朵俯视八瓣花头,外围八朵正视抽象造型的花头,最外围则是四分之三角度侧视的写实型团花,采用局部和整体相结合、不同角度穿插呈现的方式,充分展示了唐代织锦的独特魅力,把唐锦的饱满生动表现得淋漓尽致。在其它题材的织锦中,也多采用了抽象概括、写实描摹的对比手法。如阿斯塔那北区出土的“瑞鹿团花锦(图2)”就是以高度的概括和抽象的手法,生动地表现了繁盛花草的主要特征,每一单元的团花内,四只瑞鹿奔跑其间,整个画面充满了动感和活力,洋溢着人们对生活的热情。

(二) 独特的构成形式

唐代织锦造型丰富,题材多样,但其构成形式均都是多个元素构成一组团花,再以此为单位铺满整个锦面,画面呈现出独具特色的“平面构成”。



基本骨格

1. 基本骨格

在织锦的构成中,元素的安排都遵循着基本骨格。骨格支配着构成单元的排列方法。在织锦中常见的是重复骨格的应用,让格线以斜向、水平错位或波形曲线等格式确定,形成了各种不同的骨格形式。受织造工艺的限制,织锦在制作过程中一般采取规律性骨格,将每个单元的基本形都严格控制在骨格线内,使织锦呈现出连绵不绝、规律整齐的视觉效果。

2. 织锦中的“构成”美感

在唐代织锦中我们能够察觉到,古代手工艺者在创作过程中,常运用对称与均衡、节奏与韵律等形式美法则,使织锦呈现出一种特有的“构成”美感。

对称是人们生活中最为常见和习惯的一种构成形式。它在织锦中表现为上下或左右反复而形成的图形,给人以秩序感。如“红地花鸟纹锦(图4)”中心团花的表现方式,每朵团花中的花簇采取上下、左右镜像对称的方式,构成一

朵团花。另外团花本身也以镜像、错位的对称方式排列,构图工整。为了避免单调,在团花的四边与安排穿插四簇花枝和飞鸟,打破对称的形式,给画面赋予新的活力。



图3 联珠纹锦 图4 红地花鸟纹锦 图5 蓝地宝相花纹锦

节奏和韵律表现在平面构成中有一定的秩序性。唐锦把基本形进行规则、反复的连续,并在基本形中进行变化,使织锦画面产生一种节奏,形成特有的韵律美。如织锦“红地花鸟纹锦”和“宝相琵琶锦”就是通过描绘对象的活动和发展,传达一种节奏美;而在“蓝地宝相花纹锦(图5)”中,通过对基本形的重复,形成一种单纯的节奏。除了形式上的重复与呼应形成的节奏外,还有是通过色彩的反复与呼应,视觉在相似形与相似色之间起落,给人以不同寻常的节奏与韵律感。

3. 对比鲜明的装饰色彩

唐锦大部分是外销到波斯等地,除开纹样的“胡风”浓郁以外,在色彩上也很大程度上以胡人的喜好为准,使得唐织锦用色多而大胆,一幅锦中用四色、六色极为常见,有的甚至达到十六色,颜色的丰富使唐织锦纹样显得富于变化。在表现手法上,唐锦纹样色彩采用由浅渐深的退晕方法,通常使花纹和底色形成强烈的对比。唐锦用红色最多,白色常常用来勾勒纹边,也会成为底色,它令锦面鲜亮,使图案明快。

唐代织锦以独特的符号形式记载着劳动人民对美的向往与追求,在工艺美术发展史中,构造了一个独具特色的视觉符号系统。这是对自然之美的肯定,对外来文化的包容和汲取,饱含着人民对美好生活的祈愿和追求美的质朴情感。唐代手工艺者将生活中常见的自然对象或社会事物作为织锦图案的母题,抓住对象的形态结构与特征,运用抽象或写实的手法表现出来,饱含着古代劳动人民的造型意识和丰富的文化内涵。画面体现出民间艺术特有的审美意蕴,它承载了唐代社会的审美情趣和一个民族在其发展过程中的历史轨迹和集体创造性,也反映了劳动人民对生活的热爱,对美的追求。