

汉代服饰图案的装饰艺术

■ 吴 威

摘 要: 本文从汉代服饰在我国古代服饰文化中的特殊历史地位入手, 简要介绍了我国汉代服饰的款式特点、服饰制度和服饰面料、染色工艺与装饰图案的题材, 着重阐述了汉代服饰图案的具象题材、抽象运用; 繁复求变, 乱中有序; 以线成面, 线面互补; 艳丽明快, 朴素华美; 寓情于物、天人合一的装饰艺术特点, 肯定了汉代服饰图案特有的历史、文化及艺术价值, 以及对我国服饰文化发展的影响力。

关键词: 汉代 服饰 图案 装饰 艺术

华夏文明源远流长, 异彩纷呈, 服饰文化是其中极为重要的内容之一。经历了千百年发展历程的传统服饰图案蕴涵着我国深厚的文化内涵和人文精神。不同历史时期、不同民族的服饰图案反映了其不同的历史文化、风俗习惯、宗教礼仪、艺术传统。汉朝作为中国古代历史“强汉盛唐”的组成部分与同时期的罗马帝国与印度的孔雀王朝并列为当时世界上最先进的文明古国。在经济、文化、外交得到了空前的发展的基础上, 提花机的重大改进, “丝绸之路”的开通, 长足地促进了我国染织工艺、刺绣工艺的发展, 推动了这一时期服饰图案装饰艺术的繁荣发展。汉代服饰图案装饰艺术有较高的历史、文化和艺术价值。

一、汉代服饰简介

汉衣的服装样式, 有两种基本类型, 一为“曲裾”, 即开襟是从领曲斜至腋下; 一为“直裾”, 是开襟从领向下垂直。曲裾, 即为战国时期流行的深衣, 汉代仍然沿用。到东汉, 男子穿深衣的已经不多了, 以直裾衣为主, 这种服装样式既长又宽, 款式上官服与民服基本没有差别, 但从原料和颜色上, 却有着明显等级的差异。百姓一律不得穿各种带颜色的服装, 只能穿本色麻布。有图

案装饰的服装, 只属于王亲贵族和官员穿用。中国完整的服装服饰制度在汉朝确立起来。一般官员要穿禅衣, 又名“祗服”。禅衣是单层的外衣, 禅衣里面有中衣、深衣, 其形与禅衣无大区别, 只是袖形有变化, 都属于单层布帛衣裳。汉代祭服沿用“大制度”, 遵从古礼穿冕服佩绶、佩玉。皇太后、太后、公卿夫人等的祭服(谒庙服)、亲蚕服、朝见服和婚礼服的形式都采用深衣制。

二、汉代服饰面料、染色工艺与装饰图案的题材

汉代服饰图案主要表现在面料、花边、头冠等织物和玉器等配饰上。根据出土的服饰实物显示, 汉代服饰面料主要有绢、方孔纱、罗、绮等。绢是平纹素织物, 细薄的称为素、缟; 方孔纱是平纹假纱织物, 份量轻; 罗为四经纹织物, 这种织物必须用提花和绞综的机织机才能织造, 用来做刺绣锦袍、夹袍等; 绮为地纹单层平纹、花纹三上一下的经二重组织, 出土的有杯纹绮和复合菱形提花鸟纹绮。汉代服饰染色工艺继承西周以来的传统, 使用矿物、植物性颜料, 以白矾、黄矾、绿矾、皂矾、绛矾、石灰等作媒剂。矿物颜料中最主要的是丹砂, 分天然丹砂和人造丹砂两种。还有石黄、粉锡、铅丹、大青、空青、赭石、娟云母、硫化铅等。汉代

西汉信期绣茶黄绢曲裾棉袍(1972 马王堆一号墓出土)

东汉“延年益寿大宜子孙”锦袜的纹样复原图

东汉茱萸纹绣裤脚边(局部)的纹样(1959 新疆民丰县北大沙漠 1 号墓出土)

服饰图案的装饰题材主要以动物、植物、几何纹、汉体铭文等为主。动物装饰图案有龙纹、兽纹、鸟纹(凤纹)和兽面纹(饕餮纹)、麒麟、仙鹿、仙人骑马等;植物装饰图案有莲花纹、茱萸纹、卷草纹饰等;几何纹以涡纹、卷云

纹、谷纹和蒲纹为最常见;汉体铭文有“登高明望四海”、“万寿如意”、“长乐明光”、“昌乐”、“延年益寿大宜子孙”等等。从出土的服饰样品来看,经历了二千多年的时光,面料质地仍然坚固,色泽依然鲜艳,图案依然清晰,反映出汉代劳动人民的精湛编织工艺和染色技术。

三、汉代服饰图案的装饰艺术特点

从整体上来讲,汉代服饰的整体美学风格或审美风范,是肃穆凝重、质朴大方的,其图案制作精密,具有追求大气、明快、丰富、多变的格调。汉代服饰图案一改商、周代中心对称的组织形式,出现了重叠缠绕、上下穿插、四面延展的构图,善于抓住对象的结构特点,强调动势和力度的夸张,打破了现实生活的具体形象对的服饰图案装饰创造的局限,以幻想和浪漫主义手法,不拘一格地对图案进行变形、提炼,形成了明快活泼、舒展流动、朴质生动的图案纹样体系。汉代服饰图案具体的装饰艺术特点大约有以下四点:

1. 具象题材、抽象运用

汉代服饰图案的装饰,不受具体物象造型的限制,突破平凡的樊笼,体现出抽象的形式美感。从出土的服饰实物来看,不管是动物、植物、山岳、几何纹、汉体铭文等文样,均采用了变形、简化、提炼、夸张、添加等装饰的手法,使具体的物象具有了意象化、抽象化的特征。特别是一些几何状的卷草纹饰、涡纹、卷云纹或者说有些纯抽象因素的线条、边纹对主题纹样的辅助装饰,使图案的装饰性更具意象和抽象性,甚至有些难以辩解图案中具体的装饰内容和主题。汉代服饰图案所具有的抽象性,使其的图案装饰效果更具凝重感和神秘感。

2. 繁复求变、乱中有序

汉代服饰图案的装饰的繁复性也是其的一大特征,但汉代服饰图案的装饰的繁复绝不是简单的罗列,单纯的重复,它更加讲究在纷繁中体现出节奏和韵律,对比与调和,将疏密、大小、主

次、虚实、动静、聚散等做协调的组织,做到整体统一、局部变化,局部变化服从整体,即“乱中求序”、“平中求奇”。并不拘泥于细部和局部的刻画,注重图案形象的整体性组织。连续纹样是这一装饰特点的载体,把单体的图案按秩序按二方和四方连续重复排列组织,使图案的具有了丰富、繁杂但又不失严谨的效果。

3. 以线成面,线面互补

中国传统造型艺术可以说是以线为基础的艺术,汉代服饰图案的装饰也不例外。在具体的汉代服饰图案纹样中,线条式的造型手法几乎涵盖所有图案,而线条的围合就会形成面,使线面之间形成了图形的互补关系,产生“图亦是底”、“底亦是图”的装饰效果。线与面的巧妙转化,线面的粗细搭配、大小穿插,使汉代服饰图案的装饰效果显得生动、灵活。

4. 艳丽明快,朴素华美

汉代服饰图案的色彩装饰,强调明快、醒目、艳丽,但又朴素华美的特点。常用的矿物颜料色彩有丹砂、石黄、粉锡、铅丹、大青、空青、赭石、娟云母、硫化铅等。汉代服饰图案的色彩运用,主要以对比为主,采用面积协调的形式美法则,使服装的整体色彩与图案的色彩,统一中见对比,对比中不失和谐。经过二千多年时光的汉代服饰,因为采用矿物颜料作为色料,依旧保持着比较鲜艳的色彩,但从整体上看,矿物颜料的色彩特点又表现出了服饰图案色彩自然朴素的一面。

5. 寓情于物,天人合一

服饰图案作为服饰用以传情的载体,其情感的表达与语言形式的运用有着相当直接的联系。“寓情于物”是我国人民委婉表达情感的方式,在汉代服饰图案中也全方位的体现了这一特点。其装饰的图案纹样内涵丰富、文化底蕴深厚,同时具备物质性和精神性两方面的特质。天地人同构共感的宇宙观,是汉代服饰图案文化的哲学基础。在古人眼里,人世是天的神力所为,人世的服饰都是代表和象征着天的神力,是上天所赐予的。所以无论是在服饰的形制上还是颜色、纹样上,都蕴含着深刻的“天人合一”理念。具有标识性“天人对应,应象制物”是汉代服饰图案文化精神及思维方式的一个重要特色。

汉代服饰图案的装饰艺术,作为我国传统文化的见证,展示了当时社会文化的历史脉络,是文明进步的物质表现形式和历史确证。汉代服饰图案的装饰艺术是汉代人民情感思想的表达、精神的体现和汉代民族文化的积淀,是我国传统文化灵魂的流露,凝聚着中华传统历史和深刻人文内涵的装饰艺术,对于我国传统服饰文化发展具有较强的影响力。我们应该充分学习汉代服饰图案的装饰艺术的风格和特点,继承传统艺术的精华,并以当代化的设计观念为指导方向,赋予全新的设计思想,并应用到当代的服装设计或艺术设计中,形成符合现代社会审美与实用要求的设计理念,发扬我国艺术设计领域民族化的特点,更好地走向国际化发展。

西汉“黄色对鸟菱纹绮地乘云绣”的纹样复原图

西汉龙凤纹玉佩(1977年江苏扬州妾莫书墓出土)

参考文献:

- [1] 黄能馥,陈娟娟.中国服装史[M].中国旅游出版社,2001.
- [2] 蔡子譔.中国服饰美学史[M].河北美术出版社,2001.
- [3] 沈从文.中国古代服饰研究[M].上海世纪出版集团.上海书店出版社,2002.
- [4] 张树新.服饰图案[M].高等教育出版社,1988.

作者单位:浙江纺织服装职业技术学院