

□王 川

古代服饰的装饰纹样

我国古代服饰装饰纹样具有丰富的内涵,是我们民族文化的积淀,是中华民族审美和精神体现。

一、我国传统装饰纹样与服装装饰纹样

以往谈到纹样便马上想到了狭义的单独纹样或二方连续、四方连续等一类的纹样来,一提起装饰则与装饰画联系起来,根本不用设计的观念来看待装饰纹样。

装饰是对自然事物美化的一种艺术处理与表现方法。装饰的内容是多方面的,可以是平面的,或是立体的。服装装饰纹样就是在服装上使用的装饰纹样,作为整个装饰纹样艺术的一部分,服装装饰纹样具备装饰纹样的一般属性和共同特征,即审美性、功用性、工艺性、装饰性等。作为一个相对独立的门类,服装装饰纹样还有自身的特征,如:纤维性、饰体性、动态性、多意性和再创性等。

服装纹样的题材极为广泛,多以吉祥内容为主,有祥禽瑞兽、花卉果木、人物故事、文字符号、古器物图案等。花卉果木题材,有梅花、兰花、竹、菊花、牡丹、莲花、桃花、石榴、月季、灵芝、佛手、葡萄、葫芦等。祥禽瑞兽题材,有龙、凤凰、狮子、麒麟、鹿、大象、十二生肖、鸳鸯、仙鹤、孔雀、大雁、蝴蝶、鸳鸯、鱼、蝙蝠、蟾蜍、松鼠等。人物故事题材,有戏曲故事人物、历史故事人物,包括合和二仙、麻姑献寿、八仙庆寿、福禄寿三星、刘海、财神、买水、梁山伯与祝英台、二十四孝和仙童、仙女、神人等。文字符号题材,有福字、禄字、寿字、万字、回纹、祥云、江崖、海水、山石、八卦、太极、各类诗纹等。古器物题材,有四艺雅聚(琴、棋、书、

画)、八吉祥(海螺、法轮、宝伞、白盖、莲花、宝瓶、金鱼、盘长)、暗八仙(宝剑、宝扇、葫芦、花篮、荷花、鱼鼓、拍板、横笛)、古钱、瓦当、如意、银锭等。

服装装饰纹样,采用最多的往往是动物纹样、植物纹样以及几何纹样。纹样大都运用谐音、回意手法,如:喜上眉梢、福寿如意、松鹤延年等。代表人们对一种美好生活的向往。唐宋以来,凤凰图案的运用比较广泛,题材也日益增多,有龙凤呈祥、彩凤双飞、丹凤朝阳、凤穿牡丹等。其中以凤穿牡丹最为常见,古代传说,凤为鸟中之王,牡丹为花中之王,丹凤结合,象征着美好、光明和幸福。

纹样的组织形式由纹样的内容和用途来决定,以生活素材为基础,以构成法则为依据。纹样的组织形成可分为单独纹样、适合纹样、连续纹样和综合纹样。

我国服装装饰纹样的表现手法,大致经历了抽象、规范和写实等几个阶段。在距今7000年的河姆渡文化遗址中发掘的彩陶,其装饰纹样简练、概括并富有抽象的趣味,以云雷纹变化的回纹为主要形式,布局均匀,强调线条的视觉效果,人们将纹样的转角揉圆,调和了严格的直线和流动的曲线之间的对比,形成一种动静相宜,稳定和庄重的艺术风格。周朝以后,服饰图案规整严谨,上下均衡,左右对称,布局严密,这个特点在唐宋时期最为突出。到明清时期,服饰图案以写实为主,绣工独到,一朵花瓣,一丝羽毛,都绣得非常细腻,栩栩如生,图案繁缛而不乱,宾主呼应,生动得体。

二、我国古代服装装饰纹样的变化发展

我国的服饰图案经历了千百年的

发展历程,有着悠久的历史,有文字记载可以追溯到商代。那时,奴隶主身着的是带着雷龟纹的服装,表现形式主要有规则的回龟纹、菱形纹、云雷纹等。这种云雷纹装饰主题出现的服装上,采用了二方连续的构图形式,注重图案的整体性,强调造型的规律美。由于云雷纹装饰是为主题需要服务的,所以其逐渐由单个母体(S)发展成为一个单位纹样与另一个单位纹样的连续组合,即多个子体,同时又加进了主观意识进行夸张。这种类似倒放的“S”形,也是“S”形的转折,它对以后图案组织的形成产生了重要的直接影响。^[1]

随着社会的发展,人们对纹样的追求表现出了主观意识,这种意识也就是图腾的萌芽意识。当时,人们把一些动物作为图腾崇拜物(如鸟、鱼、虎等),其纹样首先在人们所有的器物(酒具、餐具、生活用品)上表现出来,接着很快就反映在服饰上。到了周代,随着社会的变革,生产力的发展,纺织业也应运而生,于是出现了华美的暗花绸和多彩的刺绣品。人们用它制作服装,于是出现了冕服。十二章花纹用画与绣的方法施于冕服上,十二章花方是寓意纹,是仰视俯察天地间万物之象,择而用之于服饰上的图案的源泉。从十二章花纹表现形式和象征意义来看,这些纹样并没有排除当时人们图腾崇拜的心理,同时,也表明人们已不是仅仅把图腾崇拜作为唯一的服饰图案装饰了,而且已能够运用各种自然界的物象纹样来装饰自己。这一时期的服饰纹样在设计上注意了艺术的表现,作为一种文化表现来看,表明人们的审美意识有了很大的提高。^[1]

战国时期正是中国古代社会的大变革时期,在意识形态领域中,百家兴起,诸子争鸣,社会思潮和观念空前活跃。这时,器物的装饰纹样有了较大的变化,森严拘谨的饕餮纹、蟠螭纹让位于奔放活泼、富有生气的题材,服饰上的严谨的设计变得舒展了。

如果说战国以前服饰图案以严谨规划为特点的话,那么秦统一后,服饰图案则以明朗、大方、活泼、奔放来表现生活。“飞鸿延年”图是图文并茂的典型吉祥语瓦当。秦的云纹瓦当风格给人以大气、广博的感觉,充分发挥了线型的艺术特点,厚重深沉中求轻盈,在刚劲力度中求活泼。这些云纹图案依据云的自然变化规律强调了一个

“川劇代表性傳承人示範演出 暨第二期川劇傳習班”活動將在蓉舉行

“川劇代表性傳承人示範演出暨第二期川劇傳習班”將於6月5日至8日在蓉舉行。這是川劇演出史上第一次專門由傳承人擔綱的名家展演活動。

該活動由四川省文化廳主辦,四川省川劇藝術研究院承辦,四川藝術職業學院、成都市川劇院、成都藝術職業學院協辦。屆時,曉艇、任庭芳、肖德美、陳巧茹等國家級和省級,以及川北燈戲與川劇瀘州河流派藝術的傳承人將舉行傳承示範演出。除去耳熟能詳的《祭灶》《伍三拿虎》《石懷玉驚夢》《夜歸》《出北塞》《花子罵相》《鬧陰會》等經典名折將一呈異彩外,一些息演多年的流派名劇也會重現舞台。活動的舉行,不僅可以使川劇表演藝術家的流派代表劇目、絕技絕活得到展現與傳承,同時也是弘揚巴蜀優秀文化、推動四川省非物質文化遺產保護工作深入開展的有益嘗試。

活動期間還將舉辦第二期川劇傳習班和川劇傳承與保護學術研討活動。各市州的川劇骨幹演員三十餘人將領略老藝術家的風采;省內外的專家學者也將獻言川劇的當下與未來。

(程序)

變字,猛一看好像相同,但仔細品味則各有獨特風格。^[2]這種瓦當圖案,在清代的服裝上得到了運用。

漢代延續戰國時期的服飾風格,在圖案的追求上更加趨於大氣、明快、簡練、多變。在服飾面料圖案的裝飾上,一改商、周代的中心對稱、反復連續圖案的組織形式,而是以重疊纏繞、上下穿插、四面延展的構圖方式出現了,並以幻想和浪漫主義手法,不拘一格地進行變形,形成了活潑的云紋、鳥紋和龍方圖案。

魏、晉時期的服飾圖案除了繼續沿襲漢以來的藝術風格外,在服飾的圖案上,主要是追求服裝的整體線條美、飄逸美,以此來表現服飾的整體美感效果。

到了隋代,服飾的表現上趨於華貴,圖案紋樣的運用還是以云紋為主。這種華貴之風一直沿續到了唐。在服飾裝飾上,隋代服飾圖案有驚人的成就,服飾紋樣描繪在彩塑衣服上,有聯珠紋服飾圖案、獅鳳紋服飾圖案、團花織錦圖案紋樣,其色澤金光閃耀,可與真實的織錦媲美。

唐代是我國封建社會的鼎盛時期,無論是人們的思想,還是物質的生產都達到了歷史的高峰。從唐代開始,工藝裝飾普遍使用花卉圖案,其構圖活潑自由、疏密勻稱、丰满圓潤。特別

是波狀的連續紋樣與花草相結合,就是唐代盛行的纏枝圖案。唐代服飾圖案,用真實的花、草、魚、蟲進行寫生,但傳統的龍、鳳圖案並沒有被排斥。這時的服飾圖案設計,更趨於表現自由、丰满、肥壯的藝術風格。

宋、元、明、清時期的服飾圖案,在唐代日趨寫實的基礎上出現了種類不同的裝飾風格。這時期的服飾,承前代的形式,在圖案運用上不僅將云紋發展成朵云紋樣,而且更多地運用了吉祥圖案。^[3]在圖案的設計上,還運用了變形的云紋或回電紋,給人以明快、簡練的視覺效果。宋代服飾圖案,運用得多的是云紋、回電紋,同時也有朵云紋樣。宋、元、明、清時期的云紋圖案,是在唐代日趨寫實的基礎上出現了不同的風格。例如:在吉祥圖案的影響下,逐漸形成如意雲圖案,由幾個如意雲相互連在一起,來增加圖案的裝飾趣味;另一類是自由式云紋逐漸衍變為寫生云紋圖案,明清時期的雲錦圖案,就是典型的例子。明代服飾圖案在繼承前代圖案的同時,創造並豐富了諧音圖案和寓意圖,如桂花和萬年青,意為富貴萬年青;太陽和鳳凰,意為丹鳳朝陽;蓮花和鯉魚,意為連年有餘;金魚和海棠,意為金玉滿堂;蝙蝠和云,意為福從天降。云紋、植物紋、鳥紋、魚紋都趨向寫實,表現出程式化的造型

特點。^[4]清代的服飾是我國服飾發展的頂峰,如果說清代服飾的發展與歷代服飾也有不同的話,那麼,在這裡所要說的,就是各種服飾配件的完善、圖案的繁瑣,以及等級觀念在圖案上的反映就更加森嚴明确了。

中國古代服裝裝飾紋樣,源遠流長,生生不息。不僅是因為這些服裝裝飾紋樣具有美好的欣賞價值,更重要的是在這豐富多彩的裝飾圖形里面,蘊藏著許多豐富的吉祥意義,具有深厚的歷史文化價值。傳統服飾紋樣背後的“意”,是人們對美好事物的企盼與向往,因而,這種吉祥之意同樣適用於現代服飾設計,因為這是一種傳統文化的傳承與延續。

參考文獻:

[1] 王宇清:《中國服裝史綱》,著者發行出版,1989年10月修訂版。

[2] 沈從文:《中國古代服飾研究》,上海書店出版社,2002年版。

[3] 周錫保:《中國古代服飾史》,中國戲劇出版社,1984年版。

[4] 陳茂同:《中國歷代衣冠服飾制》,新華出版社,1993年版。

(作者單位:四川師範大學)

責任編輯:林琳