

唐代服饰图案及其文化内涵

■ 田 伟 范立娜 张 星

[摘 要]: 本文对唐代流行的服饰图案种类与形式进行了系统地研究和分析, 并从装饰性、艺术性、象征性和标志性等方面诠释唐代服饰图案的美学价值和文化意蕴。

[关键词]: 服饰图案; 文化; 装饰性; 象征性

唐代是我国封建社会的鼎盛时期, 精神文明和物质文明都达到了历史的高峰。唐代是中国封建时代纺织品美术高度发展的时期, 各种形式的图案大量出现, 如朵花、组花、团窠纹、花鸟纹、棱子图案花等。唐代服饰图案题材丰富、形式新颖, 总的造型特征是: 构图活泼自由、疏密匀称、丰满圆润、富丽典雅、英武豪迈。

一、唐代流行的服饰图案种类与形式

唐代国力强盛、经济繁荣, 人们的审美风尚从充满神秘色彩的飞禽走兽转为充满生活气息的花鸟纹样。唐代的花卉纹样品种除了牡丹、茶花、荷花, 还有梅、兰、竹、菊等符合文人审美的花卉, 以及栀子、绣球、灵芝等寓意吉祥的植物。这个时期, 服饰图案的设计趋向于表现自由、丰满、富丽的艺术风格, 在鞋、帽、玉佩、发型、化妆、首饰设计上都体现了这一特点。

考证服饰图案艺术风格的媒

介当数流传下来的画作和唐锦残片以及文字记载。唐代流行的服饰图案花纹复杂、色彩华丽, 概括起来有如下几类: 团窠纹、联珠纹、宝相花纹、瑞锦纹、散点纹、缠枝花、陵阳公样等。

1、团窠纹

团窠纹是以一种或几种花卉, 采用对称或平衡形式, 组合成近似圆形的单独纹样, 做四方连续的构成。在圆圈内, 可以装饰动物、人物、花卉等。团窠纹大量使用在丝织服装布料上。以团窠纹为核心的织锦, 单纯规整、形象饱满、雍容华贵, 极具时代性。龙袍胸前、背后的大团龙纹也是团窠纹的一种, 但级别最高, 平常人不得使用。

2、联珠纹

联珠纹是唐代流行的一种纹样。它是以圆为基本几何骨架, 在圆周饰以联珠形的边圈, 并在圆圈内和四个圆圈相切留出的菱形内填饰图案花纹, 形成紧凑匀称的装饰图案。在圆圈中可以填充动物、人物、花卉纹样(图1)。这类纹样在唐锦中所占比例很大, 它带有强烈的西方图案特征。它和波斯萨珊王朝装饰艺术中的“缀星图”有相互的影响。

联珠纹和团窠纹结合使用的做法在新疆“丝绸之路”发现的丝绸图案中, 是最常见的纹样。

3、宝相花纹

宝相花是将花朵、叶、花托等

形象以四向放射或多向放射的规律, 组织成多层次的装饰花纹。它以莲花为主要造型依据, 吸取云纹、忍冬纹以及石榴纹等设计而成。宝相花花繁叶茂, 具有丰满、大器的唐韵, 体现了大唐典雅华贵的风范和气质。

4、散点纹

散点纹是指各种无固定规则的花锦纹样作散点排列, 无论是菱形、圆形均互相独立存在。这种组织具有活泼生动, 轻松自由的装饰风格, 一般多用花卉、飞禽为题材。还有一种散花锦, 又称“满花锦”。是在一幅织锦上布满不同的单色或复色纹样, 如瑞草云鹤、如意牡丹、百鸟朝凤等, 极富民族风格和地方色彩。

5、缠枝花

缠枝花是由忍冬(金银花)转化而成, 是由波状的连续纹样与花草相结合后, 按一定的骨架, 依不同的空间走势组合、添加而成。它具有很强的节奏和律动感(图2), 在唐代常用于半臂装中。这种纹样后来东渡日本, “唐草纹”就是缠枝花在日本的代名词。缠枝纹婉婉多姿, 具有生生不息、万代绵长的寓意。缠枝纹生命力强盛, 还因为它多变, 它与不同的花卉可以组成不同的纹饰: 如“缠枝牡丹”、“缠枝葡萄”、“人物鸟兽缠枝纹”等。

6、鸟衔花草纹

这种纹样多为鸾凤、孔雀、大

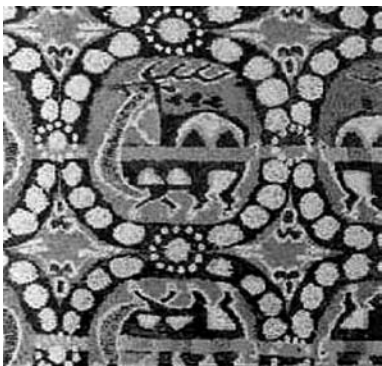

图1 联珠鹿纹锦

图2 缠枝花

图3 鸟衔花草纹

图4 琥珀色地狩猎纹印花绢

雁、鸚鵡等禽鳥嘴中含着瑞草、綬帶、瓔珞、同心百結、花枝等，有的作飛翔式、有的作栖立式（圖3）。這種組織多採用對稱結構，對稱結構多為栖立式，具有工整嚴謹、端莊大方的裝飾風格。也有少數採用均衡結構，均衡結構多為飛翔式，這種結構具有活潑生動、輕鬆自由的裝飾風格。這種題材在唐代非常流行。

7、狩獵紋

狩獵紋是以放牧、狩獵等勞動場景為題材，作自由散列式或聯珠團窠式。如圖4的琥珀色地狩獵紋印花絹，是在琥珀色地上显微黃色的騎馬狩獵紋樣。騎者右手持弓，左手搭箭拉弦，作欲射狀。馬四蹄平伸，作飛奔狀。馬的肩部有一火印，是官馬的標記。獅子是他追逐的獵物，而狩獵紋的空白處填以兔、鳥、花草等紋樣，塑造出動靜對比、錯落有致、張弛結合的畫面。

8、陵陽公樣

陵陽公樣即採用對稱形式構成的紋樣，創作者是唐太宗時的一個叫窰師綸的設計師，他在絲織物的紋樣設計上多採用這種花紋，特點是丰满富麗、端莊大方、穩定莊嚴。這種將動物置于花卉環的做法，給人以特殊的藝術效果（圖5）。

縱觀唐代的服飾圖案，可以這樣來認識：它繼承了周代的嚴謹、戰國時期的舒展、漢代的明快、魏晉的飄逸，集上述多種風格為一體，又在此基礎上進一步發展。由這些紋飾所構成的唐錦或絲綢，造型丰满、色彩鮮艷、華貴典雅。

二、唐代服飾圖案的裝飾性和藝術性

從服飾整體外觀來看，衣服和配飾上的圖案是一種重要表象。唐代服飾圖案裝飾紋樣的獨特創造，既可以體現出人類對美的追求，又可以體現出圖案自身的裝飾性和藝術性。

1、唐代服飾圖案的裝飾性

它是重視生命感和動感的表現。唐代的花卉植物紋飾，重視結構形式的生命感和流動、律動感，講究結構形式之間的有機關係，通過流動的線性結構來展示對象內在的生命力，體現了設計者們對生活的理解和感受。富裕豪放的生活環境，開明寬大的政治氛圍，使得人們用曲線的完滿來表現這種幸福滿滿的精神狀態。纏枝花、卷草紋、團窠花的大量使用便是這種審美意識的具體體現（圖6、7），表現出花卉的不可遏止的生命律動和內在張力。

2、唐代服飾圖案的藝術性

唐代服飾圖案的造型規律，與中國傳統服飾圖案的一般規律並無二致，基本的有：（1）誇張與簡化。如將牡丹的花瓣形態誇張簡化成代表性花型；（2）添加與組合。把不同形象的物體組合在同一畫面上，如“花中套花”、“葉中添花”等造型手法；（3）重複與求全。重複，如衣領、袖緣上花朵、葉子的反復運用，體現出虛實、陰陽對比調和、點線面的對比調和的藝術性。求全，如在表現荷花時，把花、藕、蓮蓬及水下的魚一併畫出；

（4）抽象與綜合。如唐草紋、寶相花是綜合了多種花、葉的形象而創造的紋樣，具有獨特的民族色彩。纏枝紋的基本結構在原始彩陶飾紋中就已具雛形。敦煌晚唐196窟

图5 陵阳公样的对称纹样

图6 卷草纹

图7 团窠花

东壁边饰，S形或涡形骨架，写实与抽象手法并用，装饰意趣浓郁。敦煌石窟的缠枝纹，用综合、抽象的变形手法，花形瑰丽雍容。

三、唐代的服饰图案的象征性和标志性

从唐代服饰表达的内涵来看，这些图案不但美化服饰，还有深刻的涵义，具有明确的象征性和标志性，大致可归纳为图腾、寓意和符号三种。

1、唐代服饰图案的象征性

唐代女皇武则天在位时，曾赐给百官绣袍，文官绣禽、武官绣兽，并以禽兽纹样来区分官员等级。延至明清两代官服上的补子为区分标志等级，也是禽为文，兽为武。这种服饰上的图案在相当程度上与图腾紧密相连。作为一个民族所信仰的图腾，无论是龙、虎，还是太阳、月亮，都是有形的动物或物象。

唐代服饰图案的象征性特点，是它有很大的图腾成分。在唐代，龙凤图案只用于宫廷与皇室，它们成了区分统治集团尊卑等级的标志。龙凤图案的文化意识，渗透着中国特有的民族生命意识与崇祖意识。而各种凶猛禽兽，被人们视为神灵之物，具备超自然的力量，受到崇敬。唐代流传下来的图案，绝大多数都是远古人民图腾崇拜思想的物化形象。

2、唐代服饰图案的标志性

唐代图案的标志性特点，是大多具有吉祥的寓意。花卉植物因美的外形和人格化的理想象征，成为唐代流行的审美对象。吉祥图案如龟甲、如意纹样等反映了普通人群的愿望和要求，受到广泛欢迎。隋唐时期，在与外来纹样的融合中，劳动人民创造出了宝相花、唐草纹和陵阳公样等富有吉祥意义的新纹样。唐代遗存至今的大量造型艺术，绝大多数都是中国祈祷吉祥文化思想的物化形象。这些形象是将本地区有特色的动、植物等作为纹饰主体形象。如我国服饰上的龙、凤、狮子、云纹、雷纹、牡丹花等，盛行上千年至今不衰。

四、结束语

唐代是我国封建社会的鼎盛

时期，唐代服饰图案也在前代的基础上更加成熟，具有极高的艺术价值和深刻的文化内涵，加之唐代织造工艺发达，唐代的织锦水平达到了历史上的高峰，其内容丰富、精美华丽、寓意深厚。唐代纹样继承了前代的风格，又在此基础上更加华贵、典雅，并且向着更精致的方向发展，为宋代流行的写实风格奠定了基础。

唐代流行的服饰图案，大部分取自大自然，成为了唐以后的朝代承袭唐代元素的缘由。中华民族的服饰发展史是一个传承和变异的过程。唐代的服饰图案对后代的影响一直沿续到今天。缠枝纹在现代服饰图案中的运用，展示了传统图案与现代审美意识结合所产生的意蕴。

每个时代都有其特定的物质文化、精神文化与制度文化特征，这就决定了每一时代会有其相应的审美风格。在唐代纹样华贵典雅的外衣之下，体现出其图案与图腾崇拜、生命信仰、镇妖辟邪、喜庆吉祥等思想观念的内在联系，具有深刻的文化内涵和美学价值。

参考文献：

- 1、陈东生、甘应进著：《新编中外服装史》，中国轻工业出版社，2002年，第58—59页。
- 2、黄能馥、陈娟娟著：《中华服饰艺术源流》，高等教育出版社，1994年，第249—255页。
- 3、凜羽之澜著：《隋唐五代时期的服饰纹样》。<http://www.ndcnc.gov.cn>. 2005/9/29
- 4、佚名著：《中国传统花卉图案概叙》。<http://www.cntca.com>. 2006/8/10
- 5、华梅著：《服饰民俗学》，中国纺织出版社，2004年，第131页。
- 6、叶佑天著：《传统工艺美术中吉祥图案的文化意蕴》。<http://www.5d.cn>. 2006/8/24

田 伟 西安工程大学高级工程师