

宝相花纹样的造型演变及其内涵

梁惠娥^{1,2,3}, 唐欢^{1,2}

(1. 江南大学 纺织服装学院, 江苏 无锡 214122; 2. 江苏省非物质文化遗产研究基地, 江苏 无锡 214122; 3. 无锡工艺职业技术学院 名师工作室, 江苏 无锡 214206)

摘要:宝相花纹样源于南北朝时期佛教的传入,随着与本土文化的融合发展,其逐渐演变为中国传统纹样之一,且被大量运用在服装、陶瓷、家纺中。宝相花纹样将外来与本土纹样结合,吸收众纹样之美,其造型与内涵随着时代发展而不断变化。按照不同的时期,可将宝相花纹样的发展划分为5个阶段。通过研究宝相花纹样不同阶段造型与含义的发展,从中寻找传统纹样的现代设计方法,为宝相花纹样的设计运用提供理论基础。

关键词:宝相花;造型;发展;现代运用;传统纹样

中图分类号:TS 941.12 **文献标志码:**A **文章编号:**2096-1928(2018)06-0540-04

Development of Baoxiang Flower Pattern's Modeling and Its Meaning

LIANG Hui'e^{1,2,3}, TANG Huan^{1,2}

(1. School of Textile and Clothing, Jiangnan University, Wuxi 214122, China; 2. Non-Material Culture Heritage Base of Jiangsu Province, Jiangnan University, Wuxi 214122, China; 3. Master Studio, Wuxi Vocational Institute of Arts and Technology, Wuxi 214206, China)

Abstract: Baoxiang flower patterns originated from Buddhism spreading period in the Northern and Southern Dynasties. Along with the integration and development between the Buddhism culture and local culture, it gradually changed into one of the traditional patterns of our country, widely used in clothing, ceramics, textile products. Baoxiang flower combines with the foreign and local patterns and absorb the beauty of the patterns. Its form and content change continuously with the development of the times. According to the different stages, the development of Baoxiang flower patterns can be divided into five stages. By studying the shapes and meanings of the different stages of the Baoxiang flower pattern, we can look for the modern design methods of the traditional patterns. This study provides a theoretical basis for the design and application of the patterns of the treasures.

Key words: Baoxiang flower, styling, development, modern application, traditional pattern

宝相花纹样是中国传统服饰纹样之一,有着吉祥美好的寓意以及丰富的造型,至今被广泛应用在服饰及家纺中。作为吉祥纹样之一的宝相花纹样,其传入中国后不断发展,逐渐形成了独特的视觉特色与艺术象征。文中以此为研究对象,通过梳理宝相花纹样不同时期的造型及其含义,形成宝相花纹样符号从成形到鼎盛、流变、成熟并最终被传承的完整认知,从中寻找传统服饰纹样融合设计的发展方向。

1 宝相花纹样概述

宝相花纹样是中国传统服饰纹样中一种将外来与本土纹样相结合的装饰性植物纹样。

“宝相”一词出自佛教,称佛像庄严之相^[1]。盛唐时代的莫高窟,流行一些富于寓意的图案,如“宝相”,是象征佛、法、僧三宝的“庄严相”^[1]。对于宝相花纹样的准确定义,大量涉及传统纹样的文献中

收稿日期:2018-06-13; 修订日期:2018-11-20。

基金项目:中央高校基本自主科研项目(2017JDZD05)。

作者简介:梁惠娥(1967—),女,教授,博士生导师。主要研究方向为服饰文化与现代服装设计。

Email:lianghe@jiangnan.edu.cn

都有各自的解释。虽然各家说法并不完全一致,但通过归纳比较,可知宝相花并非真实存在的花卉,而是通过对自然花卉进行变形处理产生的理想之花,体现了人们的艺术创造力。宝相花纹样,其本质是中古时期、特别是唐代的典型“团窠”类图案,其花心图案主要由莲花纹、牡丹纹、石榴纹等组成,是多种花卉的组合,花瓣形式有对勾瓣、侧卷瓣、云曲瓣。图1为清代宝相花纹样^[2]。其主要特征是:以多种花卉单体的组合形式呈现,以“米”字或“十”字结构按对称放射的规律重新组合而成,形成繁而不乱的造型结构^[3]。

图1 清代宝相花纹样

Fig.1 Baoxiang flower pattern in the Qing Dynasty

宝相花纹样起源于南北朝时期。西汉末年,丝绸之路起始于长安,经由中亚、西亚最终到达欧洲和非洲,成为中西文化与商贸交流的重要渠道。印度及波斯文化经丝绸之路传入中国。至西晋末年,战争频繁,社会动荡,人们开始寻求世俗生活以外的安慰,同时统治者为了巩固自己的地位,开始大力宣扬注重轮回、来世的佛教。随着佛教文化的发展,许多宗教元素被大量运用在服饰上,如佛像、莲花纹等,相比于魏晋之前神仙人物占绝大多数的局面,中国服饰纹样开始有了更丰富的内涵。在古印度,莲花纹代表“莲花化生”,象征着纯洁,是佛教的重要纹样之一;而另一种源于萨珊波斯文化的联珠纹,由大小相同的小圆珠组成,或排列成圆形,包围中心图案,或排列成条状,形成规律线条。作为服装装饰图案,这些纹样经历了本土化后,形成了符合中国审美的由植物纹样及其他吉祥纹样组成的团窠图案。宝相花纹样,是佛教、波斯文化在经历中国本土文化影响后,融合了石榴纹、如意纹、云纹等本土纹样,形成的集现实和想象于一体的独特植物纹样。随着宝相花纹样的不断发展,其逐渐成为中国传统纹样之一,是中华民族较重要的艺术符号,体现了传统文化的包容性,具有源远流长的历史特征以及蓬勃的生命力。

2 宝相花纹样造型与含义的发展

随着人类文明的进一步发展,服饰的功能已从最原始的遮体保暖演化成对该时期文化内涵和寓意的表征^[4]。因此,服饰除了最基础的实用功能外,同时能够表达穿着者的身份地位、审美特性,是具有较多象征含义的符号。从符号学的角度来看,服饰符号可以分为色彩符号、造型符号、纹样符号、面料符号等,而宝相花纹样即为纹样符号之一。不同的符号可以传达不同的尊卑观念、地位,也可以传达人们对美好生活的期盼。服饰纹样彰显着不同时代的审美文化、不同国家的传统习俗、不同等级的地位,以及人们对神灵的崇敬之情。随着经济文化的发展,纹样本身及其表达的含义都可能发生变化。宝相花纹样造型与含义在其元素构成基础上,历经5个阶段:成形、鼎盛、流变、成熟、传承,不断发展变化。

2.1 宝相花纹样成形阶段

魏晋南北朝时期是宝相花纹样的成形阶段,在此之前,中国的服饰纹样中植物装饰纹样并不流行,更多的是使用神仙人物和云纹等。该时期的宝相花纹样将莲花纹、联珠纹与本土纹样组合,呈现出简单写实的造型。

东汉末年,战争频繁,国家分崩离析,人们渴望结束颠沛流离的生活,安居乐业。而佛教思想有助于巩固统治政权,因此在魏晋南北朝时期得到统治者的高度重视。统治者开始大量创建与佛教相关的艺术形式(如著名的龙门、敦煌、云冈石窟^[5]),从而不断加深佛教文化在民众中的影响。随之兴起的是佛教装饰艺术,而纹样(尤其是在佛教中占据较高地位的莲花纹)便是其在生活中的体现。这种新颖植物纹样的出现,是当时人们在艰难环境下寻求新寄托时的一种审美改变。此外,波斯文化所带来的联珠纹也成为了新的装饰纹样。在多种文化交融的过程中,莲花纹、忍冬纹与联珠纹本土化变形纹样相结合,为宝相花纹样的发展打下了坚实基础。该时期宝相花纹样内涵更多地体现了人们对佛教“轮回”“重生”的向往,以及对现实残酷生活的逃避。

2.2 宝相花纹样鼎盛阶段

盛唐时期,也是宝相花纹样发展的鼎盛时期,统治者为巩固封建王朝的统治,继续大力推行佛教文化。在这种文化氛围的影响下,宝相花纹样的组成、结构、色彩变得更加繁复华贵。唐代经济发达,国力强盛,中外贸易往来频繁,国人生活水平较高,

呈现一派繁荣景象,因而自信开放的文化视野形成了唐朝时期健美张扬的审美情趣^[6]。在此背景下,宝相花纹样发展到了极高艺术水平。图2为唐代宝相花纹样^[2]。其纹样造型上花茂叶盛,彰显丰满大气的唐风;结构上增加花瓣层数,形成圆形单花造型;组成上吸收了石榴、葡萄等更多的外来纹样。整体花纹中西结合,造型雍容华贵、饱满圆润,是中西方文化交流的产物,更是兼容并蓄的唐代精神的象征^[7]。

图2 唐代宝相花纹样

Fig. 2 Baoliang flower pattern in the Tang Dynasty

唐代时期的宝相花纹样,从纯粹的宗教(包括印度佛教、萨珊国教——祆教等)涵义,不断向多种含义发展,并逐渐脱离宗教文化的影响。从总体来看,唐代的宝相花纹样是在吸收外来文化的基础上不断发展的,其造型更加饱满,寓意不断增加,并且逐渐世俗化。在这个阶段,宝相花纹样体现的是兼容并蓄、开放自信的内涵。

2.3 宝相花纹样流变阶段

经历了鼎盛阶段后,宝相花纹样广泛应用于各类器物、服装中,被人们接受与喜爱。在此之后的宋元时期,宝相花纹样进入了与唐代鼎盛时期截然不同的流变阶段。

宋代推行重文抑武政策,加之在本土道教、儒教的冲击下,佛教文化的影响力相比唐代被削弱很多。受宋代审美意趣、理性思想以及当时经济文化的影响,宝相花花瓣型多尖锐细长,呈现出当时社会流行的理性之风,沿着宋代文化诗意和清新动感的发展方向^[8]。宋代宝相花纹样造型如图3所示^[2]。纹样虽然少了一些华丽富贵的美感,但在宋代的理性风气影响之下,自有一种清新之美。

随着社会审美发生变化,植物纹样中“以瘦为美”的缠枝形态更加贴合人们的审美需要。将缠枝与宝相花纹样结合,丰富纹样的形态结构,让宝相花纹样造型及其含义持续稳定发展。该时期,宝相花纹样有了贴近生活、自然真实、理性含蓄之义。

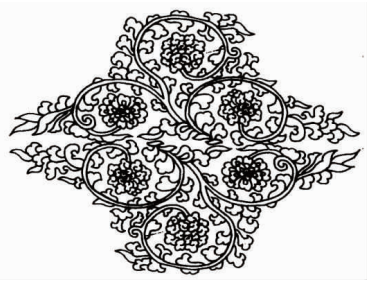

图3 宋代宝相花纹样

Fig. 3 Baoliang flower pattern in the Song Dynasty

到了元代,受少数民族政权的影响,社会风气发生变化,不再延续宋代时期的纤弱之风,宝相花纹样造型重新变得豪迈大气,但是与唐代时期的活力与朝气又有不同,去除了多余的装饰并逐渐形成固定模式。经历了不同民族政权的交替,流变时期的宝相花纹样呈现出蓬勃的生机,并逐渐向成熟时期的程式化方向发展。

2.4 宝相花纹样成熟阶段

明清时期,宝相花纹样进入发展成熟期,常与其他传统吉祥纹样一起运用。由于明代政府实施了一系列扶持手工业的政策,极大调动了工人的生产积极性,手工业得到很大发展,进而服饰纹样也产生较大变化,其中植物纹样的发展越来越成熟^[9]。清代时期手工业进一步发展,并且传统文化也获得了人们的重视,宝相花纹样的运用趋于成熟繁荣。明清时期的世俗文化高度发展,人们将对生活的美好祝愿通过纹样直白地表达,因此吉祥纹样被广泛运用^[10]。不同题材的纹样体现的不仅是审美表达,也增加了各种吉祥美好寓意。“有图必有喜”成为这一时期装饰纹样的重要特点^[9]。宝相花纹样在固定样式的基础上,经常与葡萄纹、云纹、桃、寿、蝙蝠等纹样连用。图4为与云纹的连用的宝相花纹样^[2]。图中通过不同纹样单元的组合,呈现多样的视觉美感,传达福、寿等丰富的吉祥寓意。

在此阶段,宝相花纹样汲取众多美好纹样之精华,以表达吉祥愿望,且几乎摆脱了刚传入时浓厚的佛教文化,向祈求生活幸福美满的世俗文化发展,表达了人们对团圆、平安、吉祥的向往与期盼。同时,宝相花纹样与其他吉祥纹样的结合运用体现了人们对于美的追求与创造。

图4 清代与吉祥纹样结合的宝相花纹

Fig. 4 Combination of Baoliang flower and auspicious patterns in the Qing Dynasty

2.5 宝相花纹样传承阶段

到了近现代时期,中国社会结构发生巨变,经济、文化等也随之改变。宝相花纹样作为服装传统纹样,也由成熟期转入传承期。随着人们对中国传统文化的进一步弘扬,传统服饰纹样在服装中的应用越来越广泛。宝相花纹样被注入了新的理解,视觉上更丰富多样,符合现代人的审美需求。

宝相花纹样具有丰富的造型、吉祥美好的寓意、悠久的历史,是体现中国深厚文化的传统纹样之一。其被广泛运用到服装、家纺中,体现了现代设计对中国传统文化的重视,也体现了中国传统文化历经千年发展所呈现的蓬勃生命力。挖掘传统纹样的艺术特征和文化内涵,是传承传统文化、实现创新应用的首要方法之一^[11]。如在2007年中国军服改革中设计师将宝相花纹样进行简化,并运用于文职军衔的肩章上;2014年APEC各国领导人服装中,设计师提取宝相花纹样的造型与色彩,采用纹样组合的设计方法,并运用在制作精良的宋锦面料上,向世界人民展现了中国传统文化的博大精深。现代设计师在运用宝相花纹样时,加入了解构、提炼、重组等现代设计手法,极大地丰富了纹样造型。宝相花纹样在现代的设计应用,体现的是传递传统文化、增强文化自信的内涵。

3 结 语

宝相花纹样起源于宗教,逐渐发展成为寓意吉祥的传统纹样,到现代作为传承传统文化的符号之一,不仅代表着人们审美情趣的变化,也体现了传统文化对外来文化吸收同化的能力,展现了中国传统文化在时代变化中的蓬勃生机。

在发展过程中,宝相花纹样的核心组成要素没有太大变化,但是其构成形式一直随着时代的发展而改变,内涵也不断变化。宝相花纹样造型经历了成形阶段的简单组合、鼎盛阶段的饱满华丽、流变阶段的理性粗犷、成熟阶段的固定程式、传承阶段的多样运用,含义也从成形阶段的宣扬宗教、巩固统治,到鼎盛阶段的海纳百川、兼容并蓄,再历经流变阶段理性自然向粗犷大气的转变,到成熟阶段世俗化的祈愿吉祥,最终实现传承阶段对传统文化的传递,其整个历程是中国文化吸收融合外来文化的过程。文中探析宝相花纹样的发展,梳理宝相花纹样从成形到传承的含义变化,找出服装纹样在本土化过程中所经历的变化规律,即不断糅合当地文化元素,迎合大众审美,在吸收不同传统元素的过程中持续发展。通过对宝相花纹样发展脉络的研究,

其含义逐渐被广泛认知并运用,且为其他传统纹样在现代的发展、流行提供借鉴。

参考文献:

- [1] 闫书龙. 宝相花纹样研究[J]. 商业文化, 2011(9): 327-328.
YAN Shulong. Study on pattern of Baoxiang flower[J]. Business Culture, 2011(9): 327-328. (in Chinese)
- [2] 郑军. 中国历代宝相花纹饰艺术[M]. 北京: 人民美术出版社, 2008.
- [3] 唐吉男. 宝相之花灼灼其华——宝相花纹艺术符号发展与创新[J]. 中国包装工业, 2014(18): 36-37.
TANG Jinan. The flowers of Baoxiang shine their beauty—development and innovation of artistic symbols in Baoxiang pattern[J]. China Packaging Industry, 2014(18): 36-37. (in Chinese)
- [4] 彭程程. 论传统服饰图案的视觉符号象征[J]. 艺术科技, 2014(7): 82-84.
PENG Chengcheng. On the visual symbols of traditional costume patterns[J]. Art Science and Technology, 2014(7): 82-84. (in Chinese)
- [5] 刘双. 唐代宝相花纹样小考[J]. 设计, 2016(23): 22-24.
LIU Shuang. Study on Baoxiang pattern in the Tang Dynasty[J]. Design, 2016(23): 22-24. (in Chinese)
- [6] 郑清璇, 梁惠娥. 唐朝服饰上的宝花纹在现代女装中的设计应用[J]. 丝绸, 2014, 51(8): 51-56.
ZHENG Qingxuan, LIANG Hui'e. Application of floral medallion pattern on costumes in the Tang Dynasty in modern women's wear design[J]. Journal of Silk, 2014, 51(8): 51-56. (in Chinese)
- [7] 袁宣萍, 赵丰. 中国丝绸文化史[M]. 济南: 山东美术出版社, 2009.
- [8] 刘旭影. 唐宋时期宝相花纹样的比较研究[D]. 石家庄: 河北科技大学, 2016.
- [9] 翟恬. 宝相花纹样历史流变及造型探析[D]. 西安: 西安工程大学, 2014.
- [10] 李俞霏, 梁惠娥. 明代中后期山东婚丧礼俗管窥[J]. 民俗研究, 2018(6): 102-108.
LI Yufei, LIANG Hui'e. A study of etiquette and customs of weddings and funerals in Shandong Province in the middle and late Ming Dynasty[J]. Folklore Studies, 2018(6): 102-108. (in Chinese)
- [11] 郑芳琴, 李雪枫, 周莉英. 唐代宝花纹图案在现代女鞋上的应用[J]. 服装学报, 2017, 2(3): 241-244.
ZHENG Fangqin, LI Xuefeng, ZHOU Liying. Application of the floral medallion pattern of Tang Dynasty in modern women's shoes design[J]. Journal of Clothing Research, 2017, 2(3): 241-244. (in Chinese)

(责任编辑: 沈天琦, 邢宝妹)