

从敦煌壁画看宝相花纹在唐代女装中的应用

俞嘉颖, 周怡

(四川大学轻纺与食品学院, 四川 成都 610065)

摘要:敦煌壁画中的服饰纹样最直观地记录了唐代服饰纹样的变化,从中可以各纹样的流变与发展,大致可以概括出有花草类纹样和吉祥动物纹样两大类,其中宝相花纹是中国传统装饰纹样中十分具有代表性的纹样,具有十分浓厚的宗教气息,故而在古代传统意义上被定义为富贵、祥瑞的象征,深受世人喜爱,很好的体现了中华文化兼收并蓄的特征。深入研究宝相花纹在唐代女装中的变化与应用,将帮助我们更好地揭示传统服饰的演变历程。

关键词:宝相花纹;唐代服饰;构成;应用

中图分类号:TS 941.2

文献标识码:A

文章编号:1671-1602(2019)03-0059-02

宝相花纹历史悠久,集众花特色于一身,很好的体现了中华文化兼收并蓄的特征。唐朝时期的疆域开阔,文化发展空前繁盛,与西方文明的交流十分密切,这一时期的宝相花独具特色。

1 服装中宝相花纹的概念

宝相花纹,是中国传统装饰纹样中十分具有代表性的纹样。“宝相花”的称谓,应是始于北宋,追溯到北宋巨作《营造法式》中,曾提及这一名词并且出现了相应图形。“宝相”一词的起源并不是用于描述图案纹样,而是对于佛祖的赞美,最早出现于南朝,《头陀寺碑文》中提到“崖谷共清,风泉相涣,金资(姿)宝相,永藉闲安;息心了义,终焉游集”,故而“宝相”经常作为佛像的代称,可见宝相花纹具有十分浓厚的宗教气息,故而在古代传统意义上被定义为富贵、祥瑞的象征,深受世人喜爱。

在元素上,除了基础的莲花纹特征,宝相花纹又融合了唐代盛行的牡丹花纹、起自南北朝的忍冬纹、历史悠久的云纹、源自波斯的石榴纹;在构成上,多采用具有对称性的“米”字结构、同心圆结构,在视觉上恢宏大气,稳定均衡,给人瑰丽完满、和谐统一之感,充分反映了大唐盛世的风仪。

结合已有研究观察敦煌莫高窟壁画,从壁画反映的唐代女装上不难总结出服饰上的宝相花纹的构成元素。

2 壁画女装中宝相花纹的元素

2.1 莲花纹:主体架构

以莲花为主体。唐朝之前,莲花纹是敦煌藻井的中心图案,因为莲花具有“一蓬多子”的特性,契合古代祈求多子多福的思想。

而圣洁的莲花,还有浓厚的宗教象征意义,“步步生莲”是佛国的崇高境界,象征着佛院对纯洁无暇理想国度的追求。

宝相花纹基本保留莲花纹的主体架构。隋代的八瓣莲花纹是宝相花纹的前身,两者的发源都是佛教,表现了宗教崇拜,也表达了多子多福的祈求。莲花衍生出来的宝相花纹,同样要表达佛国的“净土”之义,必然是在形态上有所相似的。所以宝相花纹,很好的沿用了莲花纹的对称性,结构的平衡性,虽然受到时代变迁的影响诞生了新的宝相花纹,但它依然形似盛开的莲花,象征着纯洁的宗教理想。

2.2 石榴花纹:衔接作用

仔细观察宝相花纹,不难从中分析出石榴花纹的形状,研究可知,整个宝相花纹的布局和纹样单位之间的衔接往往采用了石榴纹来构成。其实石榴花纹并不是来源于我国本土,而是从波斯古国传入西部,据资料记载,石榴是在张骞出使西域时被引入我国的,石榴纹也同期出现,但由于早期中华民族对动物纹样更为钟爱,所以花草纹样不占主导地位。

隋唐开始,自由生长的花草成为了当时人们心目中挣脱束缚的象征,花草纹样的到了广泛的应用和创造。这一来自西域的石榴花纹,在大唐时期,中西文化的交流中迅速崛起,因为石榴的果实是“千房同膜,千子如一”,和莲花一房多子的特征一样,因此也被作为多子多福的象征,且石榴花纹比较小巧,可以更自由的穿插在花纹的衔接转折部位,拥有吉祥含义又具有结构优势,石榴花纹在宝相花纹诞生的过程中也被化用进去,宝相花纹的侧卷瓣中就有应用,成了宝相花纹不可缺少的组成元素。

2.3 忍冬纹:丰富结构

忍冬纹是根据金银花来创造的,在南北朝时期风靡一时,其实也是泊来纹样,起源应在古希腊。《本草纲目》描写金银花的效用“久服轻身,长年益寿”,所以人们常常认为它是长寿的象征。到了唐代,忍冬纹并不流行,而是渐渐归并到了别的纹样中,比如从牡丹纹延伸而来的复杂的“唐草”,然后和莲花纹、牡丹纹、云纹共同构成宝相花纹。忍冬纹构成的侧卷瓣,状如蜷曲的花瓣,在视觉上形成了一种守护的姿态,给人以佛教的慈悲感。

结构上来说,忍冬纹呈波状,变化多样,延展性佳,适用于宝相花纹的边饰部位,波状纹样打破了宝相花纹四平八稳的结构,增添了层次感和流动性。

2.4 牡丹花纹:唐风唐韵

牡丹花在盛唐时期极一时,这一被誉为“真国色”的富贵之花,完全契合了唐朝的大国风范,深受唐人喜爱,是唐代首屈一指的花卉代表。因此,牡丹花纹在唐代的发展可想而知,而作为吸纳各花之美的宝相花纹,自然要囊括牡丹纹样的特点。如果说莲花象征着崇高的精神世界,那么牡丹就是贴近现世的世俗富贵,人们信奉宗教不仅仅是需要精神寄托,也是希望积福,希望虔诚的供奉能为自己的现世带来福报,那么牡丹象征的富贵正好迎合了人们的这一心理,它的加入使得宝相花纹更为贴近百姓生活,蕴含的意义更为丰满现实。

3 壁画女装中宝相花纹的构成

分析敦煌壁画中的宝相花纹样,主要有三种构成形式

3.1 单独纹样

单独纹样是纹样组织的基础形式,独立于四周纹样,可以单独成为一个完整图案的纹样。它的结构完整,应用的自由性很大。在纹样应用中,既可以作为唯一整体成为一个纹样,也可以和别的纹样组合在一起,成为一个整体纹样。宝相花纹 (下转第66页)

第一作者简介:俞嘉颖(1993-),女,汉族,浙江绍兴人,四川大学轻纺与食品学院服装设计与工程专业2016级硕士研究生,研究方向:服装服饰设计原理及方法。

首饰较为贵重,珠宝的购买者与收藏者更加趋向于珠宝本身所蕴含的经典设计,因此,对于一些珠宝首饰的设计来说,在注入潮流的时代元素的同时,往往更加注重加入经典的现代建筑文化元素,一些现代建筑的民族与民间元素被加入到珠宝设计的环节之中,形成了一些珠宝品牌的经典款式,引起一部分消费者对于经典款式的喜爱与购买。

其次,现代建筑元素在珠宝设计中的运用体现出了珠宝设计抽象的表达方法。正如东方明珠塔建筑元素的设计理念,整个建筑三根地基大柱、主体结构与十一个球体设计遥相呼应,形成了良好的结构框架,生动且抽象地展示了诗句“大珠小珠落玉盘”的壮观与雅致。因此,在珠宝设计的过程中,也可以借助造型与结构的构式,将珠宝设计为独特的造型,并在细节处形成呼应,使得珠宝具有整体性的同时,在细节部位形成抽象的隐含意蕴,表达珠宝设计中含蓄且淡雅的美感。

再次,现代建筑元素在珠宝设计中的运用也是极简主义的集中表达。正如东方明珠塔因其外观从总体上来讲,像极了火箭的结构,建筑简明扼要地表达了东方明珠塔犹如一支火箭直插云霄,表达了伟大祖国繁荣昌盛

盛与腾飞的伟大理想。珠宝设计也可以尝试“极简主义”的应用。在珠宝设计时,简明扼要地突出珠宝设计的主题,以独特的造型与材质为基础,将鲜明的设计理念直接表达出来,使得珠宝在具有整体性特征的同时。例如,法国珠宝品牌卡地亚设计的 Love 系列的珠宝,充分应用了建筑中的螺钉设计,并通过成双成对的设计,直接表达了 Love 系列珠宝的所蕴含的爱的忠诚的情感。

最后,现代建筑元素在珠宝设计中的运用是借助了雕塑与建筑美学的集中体现。恰如巴塞罗那奥运村的建筑充分地运用了建筑的材质、光影与造型结构的元素,珠宝设计中也充分地运用了这些元素。美国的著名珠宝品牌 Tiffany 的 Fold 系列的珠宝,运用黑金为珠宝的主要材质,并加用钻石、不透明的宝石纯银作为搭配,使得珠宝在光的照耀下熠熠生辉,珠宝呈现流畅的线条,如建筑的鱼型结构一般选用了折叠与反转的造型设计,使得珠宝呈现出灵动活泼的形态美。

4 总结

总的来说,随着文化的冲击与美学的发

展,现代建筑元素在珠宝设计中的运用范围逐渐扩大,建筑美学与珠宝设计紧密融合,珠宝设计中凝聚的建筑造型元素使得珠宝设计焕发了新的光辉。以中国的东方明珠塔与巴塞罗那鱼型建筑为例为研究素材,体现出了现代建筑的富丽堂皇与美轮美奂的特点,并将这些特点将珠宝设计紧密结合,实现了珠宝设计对形态美与艺韵美的设计理念与审美要求。

参考文献:

- [1]吕磊,张樱觉.珠宝设计是艺术和美学的设计走近“建筑派”珠宝设计师张樱觉[J].中国黄金珠宝.2012(01)
- [2]邓心彤,孔若冰,闫泽晓,梁绮琪,鹿薇.传统建筑中的吉祥纹样在现代珠宝设计中的应用[J].辽宁丝绸.2017(02)
- [3]罗理婷,郭杰.褶皱工艺在珠宝首饰设计中的运用[J].艺术教育.2013(08)
- [4]施惠雨.可佩戴的雕塑——概念首饰的设计特征[J].美术大观.2010(08)
- [5]许平.设计有疆 创意无界——从“奇幻爱丽丝”到“设计跨界潮”[J].创意与设计.2010(02)
- [6]朱玉.木纹金属工艺在现代首饰设计中的创新研究[D].中国地质大学 2012

(上接第 59 页) 可以说是较为标准的对称单独纹样。

3.2 适合纹样

适合纹样是在限定的外形中适用的纹样,适合纹样的结构必须能与限定的图案外形和谐的结合,跟同一外形内的其他纹样有机融合,不会出现生硬的组合感。当宝相花纹作为适合纹样使用的时候,要进行一定的变化,例如将其切分,用四分之一的部分来做整个图案的边角装饰,或者将宝相花纹拆分,一分为二进行连续变化,作为图案边饰等。

3.3 连续纹样

连续纹样与单独纹样相对。连续纹样,顾名思义,就是按照规律循环排列的单独纹样。往往具有很强的重复性,在视觉上延续性很好。宝相花纹可以单独纹样重复成为一个连续纹样,也可将多个宝相花纹组合成一个纹样向四方延伸成为连续纹样,应用形式多种多样,疏密排列不一,很有情致。

4 女装中宝相花纹的色彩

宝相花纹的色彩,从整体上来看,是高度统一的,一般宝相花纹在色彩的分配上,会以一到两种色彩作为主调,大面积平铺,在花纹的局部色彩上也应用主色调来进行对应。其他颜色的使用也是严格考究的,作为服饰上的装饰花纹,宝相花纹的色彩还必

须与服饰主色调融合,除了主色的统一外,配色也需要谨慎组合,既要体现宝相花纹的大胆热烈,又要顾及服饰颜色的协调和色彩梯度。

5 唐代女装中宝相花纹的应用

宝相花纹由于其代表性,在唐代应用十分广泛,再此就不赘述,从壁画和资料分析看来,宝相花纹在服饰上的应用主要是在面料的工艺上,也就是面料的染织、刺绣。唐代的经济发达,吸纳了很多世界现今的纺织技术发展,唐代的染织技艺达到了相当的高度,涵盖了各种复杂工艺,例如:缣丝技术、丝绒技术,以纬锦替代经锦提花,斜纹、缎纹的变革,新的染料和提花机的发明等等。有了这些新兴技术的支撑,宝相花纹在面料商的表现有了更多的可能。

丝织面料上的宝相花纹。当时的主要织物有丝、棉、毛、麻等应用最为广泛的是丝绸,作为服装的主要面料丝绸的需求量很大,其中“唐锦”最有代表性,图案最为华丽精致,唐锦采用了纬线起花的新方式,形成的图案较以往的经锦起花更为细致,能够表现更多的色彩和图案细节,因此大受欢迎。在这样的背景下,唐锦的制造越发精进,成熟的工艺使其成为了御用面料,通常按照宫廷服装设计需求,经过极其复杂的工艺,制

成特定图案、色彩、形状的唐锦,作为高档礼物供给王公贵族。

新疆阿兹塔那墓穴出土的宝相花纹锦鞋,是由黄、蓝、绿、茶青四色丝线经锦起花织出的宝相花纹鞋面。阿兹塔那一百十七号墓穴出土的唐锦缝制的四条锦条,用来作为女装的边饰同样饰有精巧细腻的宝相花纹。除了织锦采用宝相花纹以外,唐代的印染也很发达,服饰上宝相花纹的印染也很普遍。此外,宫廷服饰常用到刺绣,使用金银线将宝相花纹平绣于面料上,典型文物有陕西法门寺地宫出土的蹙金绣宝相花纹衣饰。

综合分析,宝相花纹在唐代女性服饰上出现的部位,集中在领子、袖口、裙片、裙摆底边、腰带等位置,主要作为边饰,是运用十分广泛的装饰纹样。

参考文献:

- [1]刘志,徐萃.唐代宝相花纹艺术构成形式透析[J].包装学报,2010,2(2):73-76.
- [2]田伟,范立娜,张星.唐代服饰图案及其文化内涵[J].饰,2007.
- [3]敦煌研究院主编.敦煌石窟全集 图案卷[M].香港:商务印书馆.
- [4]蒋雪涵.唐文化的交流、积淀、整合对唐织锦纹样的影响[J].江苏广播电视大学学报,2005(5):61-63.
- [5]宋晓丽.唐代团花及其应用研究[D].苏州:苏州大学,2011.