

经典图案研究丛书 徐雯 主编

佩兹利图案

谢琛 著

佩兹利纹样

文化，在染织

域中长盛不衰

纹样。本书通

样主题及其表

样主题及其表

寻找佩兹利纹样原型产生

的渊源，并对它在历

史上的演变与发

展作出细致

的梳理。

是一个连接东西方

美术设计领

的传统装饰

过对□

尔披肩上装饰纹

江西美术出版社

佩兹利图案

徐雯 主编
谢琛 著

江西美术出版社

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可，不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分
版权所有，侵权必究

本书法律顾问：江西中戈律师事务所

图书在版编目(CIP)数据

佩兹利图案 / 谢琛著. —南昌：江西美术出版社，2008.1

(经典图案研究丛书 / 徐雯主编)

ISBN 978-7-80749-384-6

I. 佩… II. 谢… III. 图案—英国—图集 IV. J532

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 200829 号

责任编辑 王大军

整体设计 李 栋

佩兹利图案

徐雯 主编

谢琛 著

江西美术出版社出版

(南昌市子安路 66 号)

<http://www.jxfinearts.com>

新华书店发行

北京翔利印刷有限公司印刷

2008 年 1 月第 1 版

2008 年 1 月第 1 次印刷

开本 889 毫米 × 1194 毫米 1/32

总印张 14.5

ISBN 978-7-80749-384-6

总定价 100 元(本册 25 元)

序

本丛书所探讨的是一些在现实生活中常能看到、人们十分熟悉的经典装饰图案。这些经历时间磨砺和审美选择的图案，有着丰厚的文化蕴涵、稳定的造型程式和鲜明的形态特征，表达着缘于历史和现实的丰富的象征意义。这些历史悠久的图案今天仍然活跃于装饰领域和时尚舞台，为当代社会生活贡献其历久弥新的适用价值。作为人类文明所创造的经典艺术形态，它们既是古典的，也是现代的。今天，我们展开研究，论析这些经典图案发展演变的过程、构成形态以及在生活中的装饰应用，可以为传统艺术的“古为今用”提供理性的认识和借鉴参考的依据，也有益于现代装饰设计实践更好地把握“传统”与“现代”的关系。

“经典图案丛书”是一套反映古今中外经典图案研究成果的丛书，它应该是一个不小的系列。但因条件限制，目前只能先推出四本——《八吉祥图案》《纹章图案》《佩兹利图案》《哈木尔图案》。“八吉祥图案”起源于中国和印度，带有浓郁的东方色彩，有祥瑞的象征寓意，又有明确的宗教含义指征。“纹章图案”是欧洲封建家族世袭制度的产物，也是中世纪骑士风习的缩影，今天它或者演变为军警、团体的徽章图案或者泛化为运动、休闲服上的图形装饰，在世界上广泛流行。“佩兹利图案”源于东方盛于西方，为东西方世界的人民所欣赏，它每每以圆畅的形态、华丽的色彩和饱满的格局作为各类纺织面料以及服装、披肩和围巾的装饰。“哈木尔图案”与人们熟知的如意云纹十分接近，蒙古人用“哈木尔”来称呼这种他们深深喜爱的图案。简洁的哈木尔图案遍布蒙古人生活的

各个角落，其中寄寓着这个骁勇剽悍民族的文化精神和审美追求。“经典图案丛书”首推的这四本著作，对上述四种图案的起源、演变、形态特征、结构规律、寓意内涵和装饰应用等作了深入细致的学术探讨，同时配有详实丰富的图片资料，可谓图文并茂。作者们用平实的语言表述了他们对这些经典图案的独到学术发见，又讲述了一个个有关它们的生动故事。目前国内学界对这些图案的专门研究还不多见，因此这套丛书的出版多少可以弥补这方面的缺憾。

编辑出版一套研究中外经典图案的丛书一直是我的愿望。我希望通过丛书的形式，系统地向读者介绍人类文明历史所造就的那诸多的美丽图案以及它们所涉及的方方面面的艺术知识，帮助人们由这些图案认识 and 了解装饰艺术的一般规律，进而也由装饰艺术这个侧面来认识和了解东西方的文化。付梓出版的这些著作都是作者们在硕士学位论文的基础上进一步研究和修改完成的，具有相当的学术水准和探讨性，当然其中也还存在着这样或那样的不足，谨请专家和读者批评指正。在此要特别感谢江西美术出版社的傅廷煦、王大军先生，是他们的帮助和支持促成了这套丛书的出版，还要感谢北京服装学院的李栋先生，他为丛书所做的装帧设计是如此的贴切和精美。

徐雯

2007年10月于北京

引言

在日常生活中，人们可能很少去关注“图案”的含义，它好像是一个属于研究领域的学术问题。而事实上，“图案”这个词所涵盖的内容是如此的广泛而普通，它伴随着人类发展的历史，用自己独特的装饰语言符号，向我们传达出丰富的意义。

一般而言，“图案”是器物上各种装饰图形的总称。这些图形或者由人们随意勾画而出，或者按照一定的规律组合而成，或者在人类经久的装饰行为中定型，通过或严谨或自由的运用，装点在与人们生活密切相关的物品之上，并且在更深的层次中表达着人们的审美情感。

每一个民族都有自身传统的装饰图案，有时相同的图案主题也会出现在多个民族的传统装饰之中，这些图案不仅仅有着各自独特的形式美感，更在历史的积淀中拥有了深沉的文化内涵……这本小书所要介绍给您的，就是一个有着悠久的历史传承、同时又有着广泛的地域传播的传统装饰图案——佩兹利图案。

佩兹利是一个位于英国南部的纺织小镇，以这个小镇的名字来命名一个图案，足见二者之间有着非常重要的联系。而事实上，小镇的名字并不能直观地让人联想到图案的形状，那么，让我们听听这个图案其他的名字：

“巴旦姆图案”、“火腿图案”、“芒果图案”、“松果图案”、“草履虫图案”……

这诸多的名称也许真的会把人搞糊涂了，而这还只是这个图案许多称呼之中的一部分……

为了理出一个清晰的头绪,让我们先来了解一下佩兹利图案的基本特征:

——“〇”代表了佩兹利图案以及以上诸多称呼的基本形;

——佩兹利图案诞生于古老的亚洲山区,她是印度克什米尔披肩上传统的装饰图案主题;

——佩兹利图案在 18 世纪随披肩的流行风靡西方,被欧洲人赋予时尚的面孔并在工业化生产中演变定型;

——佩兹利图案体现着东西方文化的差异、交流与融合;

——佩兹利图案是当今流行的装饰图案中非常活跃的主题,特别在服饰图案的装饰中,随处可见她的身影……

这就是佩兹利图案,她好像一个神秘的百变女郎,既有着异域的风情,又充满时尚的气息;既有着严谨的美,又充满自由灵动的生命力。

佩兹利图案是特殊的,更是丰富的。让我们跟随着她轻柔的脚步,去领略一个她所带给我们的优美的装饰世界。

目录

第一章 在那遥远的地方——佩兹利图案的起源与演变	1
第一节 佩兹利图案之形	1
第二节 生命树信仰与佩兹利图案的渊源	4
第三节 风格化的佩兹利图案	12
第四节 观念的图案与装饰的图案	14
.....	
第二章 华美乐章中的舞者——佩兹利图案的装饰特点	17
第一节 佩兹利图案的基本形	17
第二节 佩兹利图案的形式美	25
.....	
第三章 章法之中的自由——佩兹利图案的装饰构成	30
第一节 佩兹利图案的单独式构成	30
第二节 佩兹利图案的连续式构成	33
第三节 佩兹利图案的集合式构成	35

第四章 永不褪色的魅力——佩兹利图案的装饰应用	38
第一节 佩兹利图案与服装装饰	39
第二节 佩兹利图案与服饰配件	45
第三节 佩兹利图案与家居装饰	46
.....	
第五章 千修万饰的面貌——工艺发展与佩兹利图案	48
第一节 工艺技法成就的美丽	48
第二节 材料质感成就的美丽	53
.....	
第六章 岁月历练的经典——流行的图案与图案的流行	55
第一节 图案流行的意义	55
第二节 推动图案流行的各因素	58
.....	
参考文献	67
图片来源	69
后记	71
彩图版	73

第一章 在那遥远的地方

——佩兹利图案的起源与演变

想了解一个装饰图案，就不能不去探讨它的起源。

起，初也，万事万物皆有源起，找到“起源”，无疑为事物的发生与发展找到了一个清晰的源头。然而在艺术发生学领域，对于图案起源的寻索向来是比较困难的。更何况我们在此所要探讨的这个装饰图案——佩兹利图案的装饰对象主要是纺织品，纺织品的不易保存性使得它所留给我们的实物资料最早只能追溯到17世纪；而且，在许多民族传统的纺织品中，都可以找到以佩兹利图案为主题的装饰；它众多的名称和难以确定的出现年代，让我们初步得到了这样的判断：佩兹利图案的起源与传播可能不是单向发生的。鉴于以上的原因，对于这个图案“起源”的寻索就极易使人陷入一种不清朗的困惑与思考之中。然而，佩兹利图案在众多民族装饰中那些不尽相同的形象背后，又似乎总是暗示着某种联系与启示，吸引着我们去揭开那层神秘的面纱。

通过深入的分析，我们认为：对于佩兹利图案起源的探索应该遵循两条主要线索，其一是在诸民族装饰之间广为流传的图案样式，其二则是源自克什米尔披肩上的图案主题。

第一节 佩兹利图案之形

构成佩兹利图案的基本形状，是一个极具审美意味的抽象形，它头圆尾尖，有着纤巧灵动的曲线外观，是简洁的、概括的，也是

6 佩兹利图案

极易辨认的。这个原本诞生于古老的中亚地区披肩上的图案，在跨越千山万水的游历之后，最终以英国苏格兰南部小镇佩兹利来命名，这样的经历使它具有了一种浪漫的色彩与传奇的身世，而其风格的定型亦经历了一个较长时期的演变与发展。

作为一个东西方人民共同喜爱的装饰图案，佩兹利图案有着非常丰富面貌。在时尚的T型台上，她柔美而自由的变化着，而在所有使用它的民族或地区中，她又总是表现出一股强劲的生命力。

如果仅从这个图案的外形来看，似乎许多民族早期的艺术中都有其存在的身影。在自然界中，只要我们稍加留意，便会发现我们身边存在着许多类似于“○”的形状：诸如水滴（见图1）、叶片（见图2）、燃烧的火焰、松树的球果（见图3）、巴旦木杏核、芒果、腰果、草履虫、羊角……以至于当我们看到具有“○”这种样式的装饰形象时，总是会觉得它们既熟悉又亲切，即使不知道它叫做什么图案，也很容易根据自己的经验或是想象来给它定一个称呼。因此可以说，“○”这个形状本身便具有被赋予某种意义的潜力，而那个被赋予的意义，则是人们心目中某种愿望或观念的反应与表达。

大自然孕育着、也提供着人类生存的一切所需，人类在对自然界的依附之下繁衍生息，从而和所有与其生命息息相关的事物建立起深厚的感情。水是生命之源，火带来光和温暖，丰收的果实不仅可以使人远离饥饿，更带给人们来年的希望。而在我们生存的这个

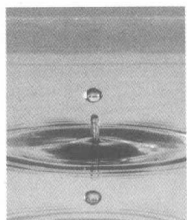

图1 水滴的形状

图2 叶片的形状

图3 松树球果的形状

地球上,不同地域,不同气候特征,不同土壤条件又蕴育出适宜在当地生长的不同的植物与果实,它们给人们的生活带来了极大的益处,从而越发成为人们所喜爱的对象。因此,关于“D”这个形状,有可能是人们将自身对于生命的美好企盼寄托于这些与生命相关的事物之中,提炼出一个具有象征意义的形,比如在中亚及我国新疆地区,人们由巴旦木杏核的形状概括出“巴旦姆图案”;而在我国盛产火腿的江浙一带,设计师们也将这个图案称为“火腿图案”;在非洲这种形状的装饰图案被称作“芒果纹”,还有在其他地区出现的“松果纹”、“勾玉纹”^①、“火焰纹”、“腰果纹”等等,诸如此类的称呼基本都与生命的满足有关。同时当另外一些人看到这个形的时候,也会首先将之与生活中使人富足的某些美好的事物联系起来,因此可以说,这个形状在潜意识中符合人们的心意,所以它也相应的为人们所喜爱;加之人们对于光滑的流线型、柔软的心理感受的普遍偏爱,也使这个形状唤起了人们心中对“美”的认同感。借助于现实存在中的形象,加上美好的想象与寄托,创造出具有民族特色、地方风格的图案样式,人们将心中的愿望表达出来,久而久之,这个图案便成为了某种观念的表达。与此同时,这些观念又借助于图案的存在而不断地得到了加强,从而更加需要图案的维持与发展,在这个相互促进的过程中,图案的流传得以成为了观念的流传,即使在各民族之间的交流中,这些观念也很难被改变,而是向着人们心中对于美的共同渴望加以融合,在外形上又表现出各自不同的特征,沿袭着各个民族的传统。这也正是佩兹利图案能够在诸多民族传统装饰中不断被使用,进而成为经典的主要原因。

^① 参见《染织与服装设计》,郑巨欣主编,第176页。

第二节 生命树信仰与佩兹利图案的渊源

佩兹利图案留给人们最深刻的印象，是一种缤纷满目、富丽堂皇的美。今天，一件装饰着佩兹利图案的长裙或者挎包，带来的更多是流行的讯息，很少有人再去关心图案本身的意义。然而，当我们带着好奇的眼睛去寻索这个图案的起源的时候，我们发现，也正如上文中所提到的，除了取自自然界中的形，18世纪开始在欧洲上流社会贵妇中流行的克什米尔披肩，其上的装饰图案以及图案本身所具有的深层次的意义指征，为佩兹利图案样式的演变与风格的形成提供了更为先决并且重要的条件。

克什米尔披肩是克什米尔地区生产的优质羊绒披肩，属于服饰消费品中的顶级奢侈品。从地理位置上来讲，克什米尔位于南亚次大陆的北部，处于印度、巴基斯坦、阿富汗与中国之间喜马拉雅山脉的西北部。这里是一块美丽富饶的地方，虽然平均海拔较高，但气候温和，是世界上最好的山羊绒产地之一，当地人世代以农牧业、编织业为生，又以生产披肩而著称。克什米尔也是古代丝绸之路

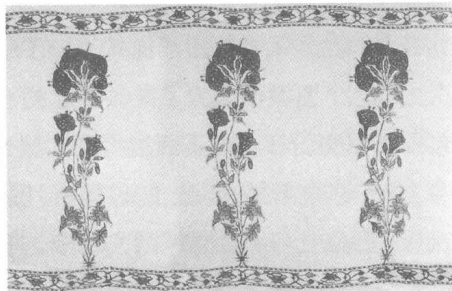

图4 克什米尔披肩上的 boteh 图案

上重要的商业贸易枢纽，古道上的声声驼铃将克什米尔披肩带到世界的各地，使其在若干个世纪以前便以优良的品质、精密的编织技艺闻名于世。从保留至今的一块早期的克什米尔披肩实物上可以看到，在披肩的两个小边缘各织有一排花枝状（boteh）图案（见图4），那么，这种“花枝状图案”在早期仅仅是用于装饰还是有更深

的含义？通过对这一图案主题的研究，我们得出了这样的结论：佩兹利图案原型的产生与人类的生命树信仰有着十分密切的关系。

一、生命意识与生命之树

耶和 华神在东方的伊甸立了一个园子，把所造的人安置在那里。耶和 华神使各样的树从地里长出来，可以悦人的眼目，其上的果子好做食物。园子当中又有生命树和分别善恶的树。有河从伊甸流出来滋润那园子，从那里分为四道：第一道河名叫比逊，…第二道河名叫基训，…第三道河名叫底格里斯，流在亚述的东边，第四道河就是幼发拉底河。^①

关于生命树的记载，始于《圣经》的第一卷书创世纪。当人类的始祖亚当与夏娃犯罪以后，神“恐怕他伸手又摘生命树的果子吃，就永远活着”^②，而将他们逐出伊甸园，在《圣经》的最后一卷书启示录中，有多处提到生命树，将其作为人类永生的应许。

应该说，生存与繁衍是宇宙万物中一切生物的本能，对于人类来说，生命是最宝贵的，而对于生命永恒的渴求，则是人类心底一直以来的愿望。遍观世界各地的宗教或民间信仰，我们会发现，古代世界中的几乎每一个民族，全都毫无例外的存在着或多或少的对于树的崇拜与敬畏，并通过具有宗教象征意义的纹饰，来表达出他们内心对于“生命之树”的想象与渴慕。

是的，在古代社会，“树”是人类心目中相当重要的一种事物。对于早期的人类来说，树木众多之处，即是他们村落的聚居之地，浓密的树荫成为他们躲避酷日暴晒以及大雨侵袭的处所，其丰富的果实又提供着人类生存所必需的食物，人们构木为巢，钻木取火，在现实生活中与树木建立起深厚的感情，具有强大生命力的参天古树更成为人们精神和生活中的依靠，成为丰收、多产、幸福、生命

^① 引自《圣经·创世纪》1章8—14节。

^② 参见《圣经·创世纪》3章22节。

的象征。毫无疑问，以生命树作为装饰图案，是人类生命永生意识的一种外化。(见彩图1~彩图3)

二、佩兹利图案与“生命之树”的渊源

根据英国佩兹利博物馆的解释，佩兹利图案的起源可以追溯到古巴比伦^①。在古巴比伦人的心目中，这种“泪珠”般的形状是棕榈树所发出的嫩芽的象征，对他们来说，棕榈树的果实是必需的食物，它的植物纤维被用于纺纱织布做成衣服，而其提供的木材则是住房的主要建筑材料，所有这些都和人们的生活息息相关，因此，人们将棕榈树生长的幼芽看作丰收、富饶的象征，从而棕榈树被古巴比伦人尊崇为“生命之树”，以此为题材的装饰在古巴比伦是十分常见的。我们知道，巴比伦文明的发源地是幼发拉底河和底格里斯河之间的美索不达米亚，这里也正是《圣经·创世纪》里所描述的生命树生长的地方，那个由四条河流灌溉的荫凉绿洲伊甸园。

沿着历史的足迹，我们可以看到：作为西亚文明发源地的美索不达米亚，这块富饶的“河间之地”，也不断经历着一次次的外族入侵与帝国更替。统治此地的几个帝国，如巴比伦、亚述、新巴比伦，都对人类文明有很大贡献，而不同民族、不同文化之间的交流，也在纷扰与和平中不断地交融着。公元前612年，波斯国王居鲁士二世征服巴比伦，统一美索不达米亚，建立了西亚史上前所未有的大帝国。波斯人的艺术风格十分丰富，他们对于其他民族的文化采取兼容并蓄的态度，生命树是波斯传统织物上常用的装饰主题，通过流传到世界各地的波斯织物，我们都可看到连珠纹中间配置生命树的装饰手法，这也成为波斯图案的一大特征。

虽然克什米尔披肩上的图案样式不是我们通常所熟悉的生命树图案，但从这个图案的表现形式及其在演变过程所具有的种种特征

^① 参见《Paisley Patterns》by Valerir Reilly, Studio Editions, London, 1989。

来看,佩兹利图案的起源与人们的生命树信仰有着密切的联系。这一推断的依据在于,作为人类植物崇拜的形式之一,生命树信仰体现了人们对于生命永恒的敬仰及渴望,而这种人们普遍具有的生命意识为佩兹利图案的流传打下了广泛的心理基础;以树的形象作为装饰主题,为图案的演变提供了极好的条件,由于树木具有明确的方向性,而且“以树根和树干为核心发散出的力,通过树枝的网络,由中心向边缘扩展,产生出方向性的张力”^①,这种生命的动感与佩兹利图案自身所表现出来的运动的活力十分吻合;此外,在一些装饰品上我们经常会看到,许多民族以生命树为主题的装饰图案中,除了运用传统的、具体的树的形式以外,还有一些观念化的代表样式,比如用叶、花、枝等作为树的替代形象,这种观念化的代表样式可以作为佩兹利图案原型的生命树起源的解释,虽然早期克什米尔披肩上的装饰图案看上去只是一排排的灌木花丛,但通过进一步的分析,我们不难看出这些灌木花丛所表达出的生命指征意义。

三、克什米尔披肩及其图案主题

接下来,我们可以更进一步来看看克什米尔披肩上的“boteh”图案,是如何表达出生命树的象征意义。

由于纺织品的留存是十分困难的,同时由于我们在此所要探讨的是一个存在于纺织品上的图案的演变历程(有的文章中提到克什米尔披肩早在公元11世纪就已经享誉世界^②,而现存最早的披肩实物,是17世纪中期生产的克什米尔披肩),因此我们就以现在所看到的17世纪披肩图案为起点,来追溯这个图案的演变和发展。

根据历史学家的推测,克什米尔披肩的编织技艺,起初是由移

^① 参见《走向艺术心里》,鲁道夫·阿恩海姆著,第143页。

^② 参见《佩兹利漩涡图案》,罗莎琳德·本尼迪特,庄海波译,中国纺织美术,1993年第4期,第13~14页。

6 佩兹利图案

民带来的，因为这种技术明显区别于印度传统的织造技术，而在波斯和中亚地区，却有类似的技术——壁挂编织技术。按照当地文献所记载的地方传说，克什米

图5 1680年克什米尔披肩上的装饰图案

尔产业的创始人是克什米尔地方王扎伊努·阿比定（公元1420—1470年）。据说阿比定的第一项业绩，是为了振兴克什米尔产业，从中亚西亚和波斯引进了许多织工，发展了克什米尔披肩的生产。

初期的披肩使用金银线进行装饰，中央部分是无花纹的素地，两侧有带根的花草边饰图案，很多书籍将之称为“boteh”（花枝状图案，见图5）。从图案的表现形式来看，这是一棵完整的植物，有根、有茎、有叶、有花，植物茎部的上端柔和地弯曲着，花头微微地扭转，从而显示出花朵在向着某个共同的方向开放。这一微妙的变化特征使我们联想到花卉的向阳习性，人们常说，“万物生长靠太阳”，太阳给人类带来了光明和温暖，它既是生命的象征，又是时间的标志，对于太阳的崇拜，又常常和生命树崇拜相结合。在一些以生命树为主题的装饰中，我们可以清楚地看到对于树与太阳的密切关系的表现。其基本结构都是太阳悬挂于树形纹饰之上，因此可以说，生命之树，以及象征人类万物生命之象的太阳崇拜，都是人类对于大自然的敬畏之心以及渴望生命永恒的表现。

带着这样的概念，我们再来看克什米尔披肩上的“花枝状图案”，那一排向着同一方向扭动的植物，其形态已经构成了“向阳的姿态”，也构成了佩兹利图案的基本样式。这一细微的特征给我们带来了明确的暗示：我们与其按照某些学者解释的“虞美人”、“康乃馨”或是“不知名的纤细花草”去认定它，就不如将之看作