

经典图案研究丛书 徐雯 主编

纹章图案

达维 著

纹章图案 (heraldry) 是西欧最古老的
传统图案之一，自诞生以来，

纹章图案便以其强大的功能性（身份识别）

和独特的形式美风靡了整个欧洲大陆，

并在随后的几个世纪中传播到了

其他各洲，其影响力

一直持续至今。

江西美术出版社

纹章图案

徐雯 主编
达维 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

纹章图案 / 达维著. —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. 纹… II. 达… III. 纹样—中国—图集 IV. J522

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 200828 号

责任编辑 王大军

整体设计 李 栋

纹章图案

徐雯 主编

达维 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现，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和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

图案是人类最古老的传达媒介之一，早在文字出现之初，我们的祖先就已经学会运用简单的图案来传情达意了，同时随着人类文明的进展，图案的另一大功能——装饰美化，也越发展现出它独特的魅力。

在浩如烟海的图案文化宝库中，有一种极精美也极具个性的图案——纹章，一直吸引着人们的目光和兴趣，除了它庄重大气的形式美感和丰富完备的功能属性外，最令人感叹的是，纹章的生命力能够穿越近千年的历史、跨越不同的民族与文化，一直活跃在人们的日常生活中。在很多的建筑、雕塑、商标、广告和服饰上，人们都能看到纹章的身影，特别是服饰，它是纹章最主要的装饰载体。纹章何以这样普及，纹章的生命力何以这样强大，这个问题是非常值得人们玩味和探究的。

关于纹章的著作在国外早已非常丰富，可是目前国内仍然稀少，鉴于此，笔者觉得有必要做一下这方面的研究和介绍，一来探寻一下纹章的来龙去脉，以期填补学界的这一缺憾，二来使国人了解纹章图案时能多一个渠道和参照。再者，西方人研究中国问题的有很多，他们往往以他们的视角、他们的方式提出一些独到的见解，而我们中国人也可以以我们的视角和我们的方式对他们的经典进行分析和思考，“他山之石可以攻玉”，因为文化遗产本来就是全人类共同的财富。

限于篇幅，本书的论述无法面面俱到，笔者只是精选了纹章图案最基本的知识点，并从一个新的角度经过归纳、整理与分析，呈

现在各位读者面前。特别是纹章在当代社会的应用问题上，由于涉及的领域太过宽广，笔者无法一一顾及，因此只探讨了最具代表性，也是我们最熟悉的一个领域——服饰。希望本书的论述能为对纹章图案感兴趣的读者朋友们提供些许帮助和参考。

目录

第一章 纹章的溯源	1
第一节 认识纹章	1
第二节 起源假说	11
第三节 发展历程	14
.....	
第二章 纹章的形式美	18
第一节 纹章的色彩	18
第二节 纹章的构图	22
第三节 纹章的图记	27
第四节 纹章的附属装饰	33
.....	
第三章 纹章的学问	36
第一节 纹章官与纹章学	36

第二节	纹章学的规则和术语	38
第三节	纹章学的意义	41

第四章	纹章与服饰	43
第一节	纹章服	43
第二节	铠甲罩衫与号服	45
第三节	军警服与校服	50
第四节	运动服与休闲装	55

结语	63
参考文献	66
后记	71
彩图版	73

第一章 纹章的溯源

纹章是一种我们即熟悉又陌生的图案,说熟悉是因为它在我们日常生活中随处可见,比如球迷们会对西欧足球俱乐部和国家队的队徽如数家珍,影迷们会对亚瑟王盾牌、哈利波特魔法学校的校徽印象深刻,关注时尚潮流的人们也会发现有一种盾形的图案近两年来在T恤衫上很流行,以上我们说的这些其实就是纹章。说陌生,是因为我们大多数人并不了解它的来龙去脉、它的含义、它的布局规则以及它的装饰特点等等。本书将带领大家进入纹章的世界。

第一节 认识纹章

纹章是一种欧洲非常古老的标志性传统图案,在西方社会,人们对它的熟悉程度丝毫不亚于我们中国人对龙、凤等图案的熟悉,这种有着悠久历史的图案文化在当今的社会中依然十分活跃。(见彩图1)

纹章的作用是什么?我们用一句话就能概括:纹章是一种“专属于某个个人、家族或团体的身份识别标志。”^①这个回答虽然简单,但里面有一个概念还要请大家注意:身份识别标志的种类有很多,纹章只是其中的一种。早在纹章出现以前,人们就开始使用特定的图案来表明身份,这种现象无论是在东方还是西方社会都非常普遍,所以我们的纹章定义就带来了一个问题——纹章与其他身份

^①《纹章学——一种象征标志的文化》,(法)米歇尔·巴斯图罗(Michel Pastoureau)著,第13页,世纪出版集团、上海书店出版社,2002年。此处引用的纹章定义经过笔者修改。

识别标志有何区别？这个问题涉及到纹章的造型特点以及内涵意义等方面，我们将会留作下文解答。

无论在古代还是现代，纹章都有着很高的普及率和认同性，这是纹章广泛的群众基础所在，但人们往往会对纹章产生许多歧误，比如当我们看到纹章图案时，会自然而然地联想到欧洲的皇室和贵族，认为纹章是他们的专属标志。其实这是个普遍的误解，不但现代人，就连两百多年前的法国革命者们也这么认为。不过这也情有可原，因为从古至今流传下来的纹章图案大都出自于社会特权阶层，因此人们便想当然地把纹章和皇室贵族划上了等号，而纹章真实的历史是这样的：纹章自诞生之日起，就有限定在某一个社会阶层中使用，特别是法国，在纹章的兴盛时期(16-18世纪)，政府甚至使用行政手段强迫所有的社会阶层拥有，其中也包括备受歧视的犹太人。法国政府的此举虽然有其不太光明的一面，但却也因此奠定了纹章深厚的群众基础。

纹章的作用是表明身份，和今天的名片差不多，从来没有人规定外来农民工不许印名片，同样，也没有人规定下层劳动者不许拥有纹章。那为什么现在看到的纹章大部分都来自于皇室贵族呢？我们还可以用“名片”来解释这个问题：现在一般人没什么需要不会去印名片，纹章同理，几辈子都种田的人也没必要画个图案来代表自己，所以，他们就算是有过纹章也慢慢荒废了。现在有很多西方人以拥有纹章为时尚，在很多场合，他们总是乐此不疲地向人们显摆，好像自己出身望族，但如果这些人有机会到英国的“纹章院”^①去查查的话，也许会发现他们家族纹章的最初持有者，也就是他们的祖上可能只是个放羊的，当然了，真正出身望族的除外。所以在这里我们再次强调一下：纹章只是一种身份识别标志，不是特权阶层的专属物。(见图1)

① 英国的“纹章院”(College of Arms)是欧洲最权威的纹章管理机构之一。

身份识别标志的种类有很多，由于指示功能上的近似，这些标志之间往往容易发生混淆。其实每种标志图案都有其独特的造型特点和内涵意义，如果我们了解了它们

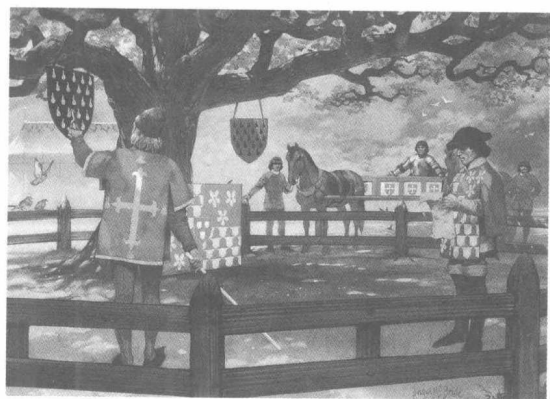

图1 西方中世纪骑士比武大会上展示的家族纹章

之间的区别，就会容易做出分辨。为了形象地说明纹章的概念，我们将用两种图案——徽章和日本家徽与纹章做一对比，因为这两种身份识别标志是最容易和纹章发生混淆的。

一、纹章与徽章

纹章与徽章都是一种身份识别标志，它们并不是一回事，不过现代人已经把这二者混为一谈了，特别是在国内的很多翻译著作中，经常把纹章翻成徽章、徽章翻成纹章。造成这种混淆的主要原因有三：一是它们同发源于欧洲；二是它们的图案可以相互借鉴；三是它们经常被混同使用。其实分不清纹章与徽章的并不只是现代人，早在15世纪，这两种图案在民间就已经没有明确的界线了。如果从非严格意义上讲，我们现在也无需区分它们，但作为学术研究，严谨的态度是必须的。我们下面来谈一谈纹章与徽章的区别，首先区分一下它们的英文名称，纹章是“heraldry”、“armory”或“coat of arms”，而徽章是“badge”。(见彩图2)

徽章的历史要晚于纹章，在爱德华三世时期(14世纪中叶)才开始普及。与纹章的全民普及性不同，徽章的使用范围仅限于皇室和

一些大贵族，它最初是由国王赐予一些大家族首领的。我们应当如何区分纹章与徽章？请把握住两点：第一、徽章出现的意义与纹章原本是不同的(请注意“原本”两个字)；第二，它们的构图形式有一显著差异。我们先解释第一点，纹章是一种个人、家族或团体身份的象征，它代表的是一种“主体性”；而徽章是一种所有权的象征，它代表的是一种“从属性”。比如一位领主同时拥有纹章和徽章，他自己会佩戴纹章，用以表明身份，而他的徽章则用于他下属仆从的服装上(主要是“号服”^①)、或他的各种私有物品上，比如车马刀剑、桌椅板凳之类。徽章的这种“从属性”表示凡装饰我徽章图案的即为我私有财产(仆从也是财产的一部分)，所以我们可以想见，那位领主是不会佩戴他的徽章的，否则自己岂不成了自己的私有财产？

刚才请大家注意那“原本”两个字，所谓原本不同就是说后来又同了。我们先举一个例子：“15世纪晚期有一位叫约翰·费勒斯的爵士(Sir John Ferrers)，此公的部队人员稀少，只有两个长矛手(其中一个还是他自己)和15个弓箭手，打仗的时候全部佩戴徽章。”^②其实这种作战中首领和士兵全体佩戴徽章的情况在15世纪非常普遍，因为人们发现徽章在部队识别方面比纹章更有效，纹章只有领主戴，目标毕竟小，哪有整个部队都统一用徽章看着明白，因此徽章在战场上便有慢慢取代纹章之势。在日常生活中，老百姓们也更为熟悉那些经常出现在财物和日常用品上的徽章图案，于是到了英王亨利八世时代(16世纪前半叶)，徽章与纹章的界限逐渐变得模糊不清，在非正式场合已经成为了同义语。

纹章与徽章的第二点区别就是它们的构图形式。纹章的构成包

① 号服是中世纪欧洲军队士兵的统一制服。

② 参见By Terence Wise, Richard Hook, William Walker, 《MEDIEVAL HERALDRY》, Osprey, a division of Reed Consumer Books Ltd. London, 1980. 此处人名的译法借鉴于F.U. 罗格纳翻译的网络PDF版《中古纹章学》。

括盾形底面和图案,^①而徽章就只有单独的图案。严格意义上的纹章是必须要有盾形底面的,不过也有例外,有时纹章装饰在服饰上就只用单独的图案,在这种情况下要区分纹章与徽章便很困难,因为单就图案而言,它们并无明显区别,特别是在英王亨利八世时代,徽章图案不但可以取材于纹章,有时还会融合到纹章中去,成为它的附属装饰之一——“冠饰”。(见图2、图3)

下面我们具体介绍一枚徽章,这就是在历史上极为著名的“都铎玫瑰”(Tudor Rose)。都铎玫瑰是英格兰都铎王朝(House of Tudor 1485-1603)亨利七世(Tudor VII 1485-1509)

的徽章,这个图案有两种形式:“一种是垂直两分型,一边红色、一边白色;另一种是内外叠加型,内圈白花瓣,外圈红花瓣,反之亦可。”^②(见彩图3、彩图4)“都铎玫瑰”来自于历史上非常著名的战役“玫瑰战争”,也叫“蔷薇战争”(the Wars of the Roses),这是一场发生在英格兰的内战,历时30多年(1455-1487),这场战争的经

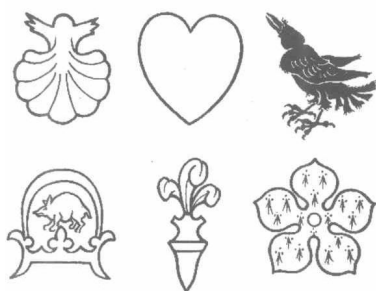

图2 英格兰爱德华四世时代(1461-1483)的一些徽章造型 引自《MEDIEVAL HERALDRY》

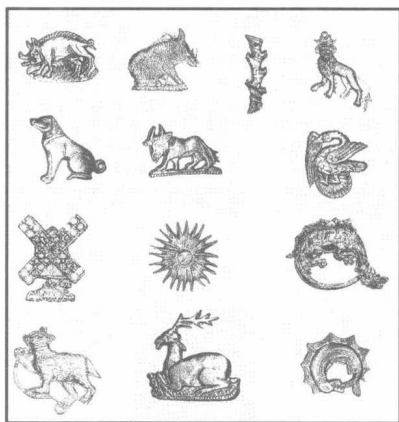

图3 其他一些15世纪英格兰王室的徽章造型 引自《livery badges》

① 纹章的底面除了盾形外还有菱形,这是女性专用的底面外形,由于数量较少,因此不在我们的论述范围内。纹章的“图案”(Charges)在本书中的正式译名为“图记”,此译法的借鉴出处与原文书籍信息同第4页注②。

② 参见 By Terence Wise, Richard Hook, William Walker, 《MEDIEVAL HERALDRY》, Osprey, a division of Reed Consumer Books Ltd. London, 1980.

过是这样的：

在英法百年战争(1337-1453)结束后,英格兰的特权阶层迅速崛起,许多大家族各自为政,并掌握了强大的私人武装,这种武装称之为“私党与庇荫体系”(the Livery and Maintenance System, 见彩图5)。随着他们武装力量的日益强大,野心也在膨胀,小打小闹已经不能满足他们的欲望,一个更加直接,也更加诱人的目标进入了视野——争夺王位。但争夺王位不仅要靠实力,还要师出有名,就像我们三国时期的刘备一样,打着皇权的旗号拉起一队人马,三分天下。于是这些大家族们逐渐分化成两派,分别集中到当时最具实力的约克家族(the House of York)和兰开斯特家族(the House of Lancaster)旗下,这两个家族是名正言顺的皇族,同为英格兰金雀花王朝爱德华三世(Edward III 1327-1377)的后裔。

图4 亨利·都铎(亨利七世)

引自 www.tudorplace.com.ar/aboutHenryVII

从1455年到1487年这30多年间,以两大家族为首的内战打得不亦乐乎,有学者统计了一下,“玫瑰战争”从第一场“圣艾班斯战役”(Battle of St Albans, 1455)到最后一场“斯托克战役”(Battle of Stoke field, 1487),真正打仗的日子共记428天,其中最长也最惨烈的是1461年的“陶顿战役”(Battle

of Towton),一连打了四个月,双方的死伤人数总共超过两万,这在当时是个庞大的数字。(见彩图6)“玫瑰战争”以兰开斯特家族获胜而告终,它的统治者亨利·都铎最终登基为王,史称“亨利七世”(见图4)。亨利七世为使两大家族握手言和,便娶了约克家族爱德华四世的长女伊丽莎白为妻,并将两大家族合并。

在这场战争中，双方都付出了极高的代价，几乎一多半的贵族首领们都战死疆场。“玫瑰战争”虽然血腥，但从唯物史观的角度看，其对英国的政治经济发展却起到了极其关键的作用，因为原本的社会特权力量——大贵族的势力大大的削弱了，这样就引发了新兴贵族和资产阶级力量的悄然兴起，并结束了英国长期的大贵族当道的无政府状态。

“玫瑰战争”也称“红白玫瑰战争”，这个浪漫的名字来自于那两个大家族的徽章图案。约克家族的徽章为一朵白色玫瑰，兰开斯特家族的是红色玫瑰，当亨利·都铎统一了两大家族后，便把红白玫瑰图案合二为一，即我们上文所说的“都铎玫瑰”。

二、纹章与日本家徽

家徽图案同时存在于东西方文化中，早在古希腊、古罗马时期，欧洲人就曾大量应用过。但那时的家徽并没有形成体系，当纹章出现后，西方的家徽就退出了历史舞台，而东方的家徽，主要是

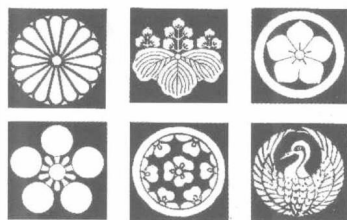

图5 日本家徽 引自《Samurai Heraldry》

日本的家徽体系一直流传下来，并且融入了日本人的日常生活中。（见图5）

日本的家徽(mon)，在日语里称为“家纹”，有的西方学者也叫它“武士的纹章”(Samurai Heraldry)，因为它也是战场上经常出现的标志图案。日本家徽与纹章有很多共同之处：都是家族身份的标志；同时运用于战场和日常生活中；都有着非常严格的设计、使用和承传规则。它们的主要区别在图案造型上。

我们先来简单介绍一下日本的家徽。一般认为，家徽产生于平安时期(794-1192)，不过也有学者在一些表现奈良时期(710-794)皇

■ 纹章图案

室出行的绘画卷轴上，看到在牛车两侧绘有九颗星的图案(一颗在中间，八颗围绕四周)，这是一种皇室专用标志，很可能就是最早的家徽。^①在平安中期后，贵族们的一大时尚是在服装上刺绣纹样来表明身份，特别是在庄重场合所穿的和服上，这些纹样一般取材于植物花卉、鸟兽和一些生活用品的形象，凝练成简单的线描图案，十分典雅和古朴。当这种纹样慢慢固定下来以后，装饰的范围

图6 服饰上的家徽
引自《The complete book of HERALDRY》

也扩大到家具、车乘等生活用品上，于是，它们便作为一种象征，家族之间反复使用、世代相传，遂发展成一个家族的家徽。^②(见图6)

最初的家徽还只是在社会上层阶级中使用，比如皇室和贵族，但随着平安时期武士阶层的兴起，家徽更多的为武士所用——战场上作为敌我识别的标志，这一点与纹章是相似的。其实武士阶层很像中世纪西方的骑士，他们为了谋生，便投靠于某个大家族门下，充当其私人武装，打仗时服装和战旗上便绘制主公的家徽，而那些找不到饭辙的武士，就只好四处流浪，这就是“浪人”。武士充当私人武装在平安中后期十分普遍，当时的两大武士家族源氏(Minamoto)与平氏(Taira)之间为了权力展开了连年的争斗，大批的武士聚集在这两大家族旗下，打得不亦乐乎，这倒有点像西方的“玫瑰战争”。我们在很多表现那一时期的绘画作品中，可以看到大量的家徽图案，比如源氏的白色战旗、龙胆纹家徽；平氏的红色战

① 参见 By Stephen Turnbull, Illustrated by Angus McBride, 《Samurai Heraldry》第4页, Osprey Publishing Ltd.2002。

② 参见《从家徽看日本文化》，兰立亮著，《日语知识》2003年12期。