

东西方纹样比较

[日]城 一夫 著 孙基亮 译

中国纺织出版社

东西方纹样比较

[日] 城 一夫 著

孙基亮 译

中国纺织出版社

内 容 提 要

本书作者从比较文化的角度出发,对东西方装饰纹样进行了比较探讨。该书是日本图书馆协会1997年度选定图书。装饰图案纹样,因民族、时代、传统、习惯不同,而表现为千姿百态的形态,但无不反映民族的哲学、思想、文化和美学观。作者从大量图案纹样中,选取十八种,进行东西文化比较。

本书论述精炼,文学性强。对艺术院校师生、图案研究人员以及比较文化工作者不啻是一本有价值的参考书。

图书在版编目(CIP)数据

东西方纹样比较 / (日) 城 一夫著, 孙基亮译. —北京: 中国纺织出版社, 2002. 1

ISBN 7 - 5064 - 2119 - 4/J · 0099

I. 东... II. ①城...②孙... III. 纹样—对比研究—世界 IV. J532

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 066525 号

责任编辑: 吴嘉云	责任校对: 余静雯
责任设计: 李 然	责任印制: 初全贵

原文书名:《裝飾文様の東と西》

原文著者姓名: [日] 城 一夫

原文出版社、版次、出版时间: [日] 明现社 1996 年 11 月 15 日 1 版 1 次

著作权合同登记号: 01—2001—2973

中国纺织出版社出版发行

地址: 北京东直门南大街 6 号

邮政编码: 100027 电话: 010—64168226

中国纺织出版社印刷厂印刷 各地新华书店经销

2002 年 1 月第一版第一次印刷

开本: 787 × 1092 1/32 印张: 7.75 插页: 1

字数: 140 千字 印数: 1—5000 定价: 18.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社发行部调换

在古代，不论东方还是西方的装饰图案和色彩，都是人类祈求解释超自然现象而产生的视觉语言。古人面对不可理解的生死、痛苦、幸福、灾难等现象，用形象和色彩构成视觉语言消灾祈福。人们看到结满种子的果实，联想到丰收、多产、幸福等象征意义，把它们做成装饰性图形，成为具有巫术性的祈愿对象。对于无法预料的种种灾难和不幸，认为是现实中没见过的怪兽引起的，因而创造出形态不可思议的幻兽，如龙、半狮半鹫怪兽、鹰身女妖等妖怪。在古代社会，装饰图案作为精灵信仰的一种形态，表现人们祈愿和憎恶的信仰对象，起到特殊重要的作用。

古代社会，色彩也是一种重要的视觉语言。东西方都信仰惟一绝对的人格神宗教，随着宗教的传播，色彩起到粉饰超越现世的天堂、极乐世界的宇宙空间的作用。因此，色彩对人们的信仰也具有重要的意义。随着西方基督教的广为流传，基督教的色彩观对传播宣扬基督教也发挥了重要作用。而东方的佛教、道教以及阴阳五行学说的色彩观念，则形成人们生活文化的规范。虽然近代科学思想，反对和否定装饰图案和色彩具有的巫术性含义，这种迷信含义，可能会

逐渐消失,但是,装饰图案和色彩作为我们社会文化的重要诠释,还发挥着重要功能。

本书聚焦于装饰图像,特别是图案,分章介绍彼我双方(即东方和西方)的图案宇宙观,以及其诸种异变。当然,装饰图案题材浩瀚如海,从比较文化角度来比较东西方装饰图案的差异,也是千头万绪难以穷尽。所以,本书从大量图案中选定十八种题材,试图就东方与西方对这些装饰图案的含义,相互对照比较、归纳整理为初步草案。

另外,本书是关于装饰图案的尝试论述,所以完全没有涉及色彩。关于东西方色彩文化史比较,我曾在拙作《色彩宇宙志》和《色彩博物馆》两书中有所论述,有兴趣的读者,敬请参考。但在装饰图案和色彩的关系方面,东西方的观点也有明显差异。

在西方,图案的形态先行于色彩。古希腊认为几何学图形是构成宇宙秩序的重要因素,将图形尺度作为图形规范。罗马著名建筑师维特鲁威在其名著《建筑学》中,首先提出以八头身作为人体美的标准比例,美是按照整数比例推断的。这个人体美标准尺度的主张,后来被文艺复兴巨匠列奥纳多·达·芬奇所继承,他又提出了更加精确的理想美的主张。使用数学整数和其比率推算出的美的概念,后来,文艺复兴时期的新毕达哥拉斯派学者在 $\sqrt{2}$ 这一无理数对正方形的比例中发现这一概念,才确定了黄金分割为

美的标准。从此，黄金分割比例，不仅在装饰艺术、在绘画造型艺术理论上，也得到肯定，成为固定的绘画艺术理论，给予后世艺术发展以极大影响。特别在古希腊，由于这种图形关系，认为物体的“形”优先于色彩，色彩则是一种附加物而存在。欧洲艺术理论的这种想法，直到近世才有所改变，认为色彩先行于“形”。

西方的这种想法，与观察对象物客观掌握形象的透视法和真实描绘的态度有关系。特别近世以后，科学发达的同时，合理性精神已经充分普及的时候，在装饰美术方面，也产生了写实的、具象的精神，装饰图案设计也普遍采用了写实画法。例如，18世纪法兰西的朱伊地方，印花工厂的奥贝尔·康普设计的“朱伊印花图案”，用精细的铜版画方式，生动写实地描绘当地乡村田野、日常生活及劳动场景的田园风光。写实主义成为西方装饰图案的一大特色。之后由于美国詹姆斯·奥杜邦绘制标本式的美国鸟谱写实彩画，图案设计师据此创造了更加写实的印花图案。此后，这种尊重现实对象的创作态度，在其他题材——包括人物、花鸟、文字方面——也同样用这种表现方法进行设计，直到现在仍继续使用。

而在东方则认为构成宇宙的重要因素是色彩。特别是中国的阴阳五行学说，在构成整个世界、宇宙的五行(木火土金水)之中，规定以五色(蓝、红、黄、

白、黑)作为正统的色,分别与宇宙的方向、一年的季节、人类的内脏相对应。由于中国沿用这种阴阳五行说,规定了宫廷秩序、官员职位、婚丧祭礼、世俗礼仪、四季节气等,所以色彩发挥着极为重要的作用。中国皇帝的御袍使用最尊贵的黄色,绣满了象征皇权的青龙图案纹样。东方的这种阴阳五行说和道教、佛教等宗教相结合,形成和西方“外形”先行思想不同的、色彩象征性先行的思想观念。当然,阴阳五行说这种重视色彩的思考方式,经由朝鲜,传播到日本。在日本,“色彩”和“形状”(纹样)相结合,发挥着成为人们社会文化规范的巫术性作用。其典型是以松竹梅、鹤龟等纹样为代表的吉祥图案。这样,在东方“形状”和“色彩”完美地结合,产生了和西方不同的视觉象征性。

时代再往后推移,随着东方图案迷信色彩的逐渐消失,东方图案逐渐呈现出观念性、文学性、故事性的样态。与西方立足于忠实描绘实际所见风景的精神相对应,东方则以文学、小说、故事里出现的风景为观念,进行创造、抽象表现的东方装饰图案,采取了观念性风景图案这样一种形态。如日本的近江八景、偶田川、吉野山等风景图案,都是从有名的文学、故事中寻找题材,将题材按照观念想像创造图案。用这个观念创作装饰图案的精神,后来成为东方的,特别是日本的创作态度,直到现在描绘各种题材

时，包括花卉、人物、文字等的处理方法，不重视写实性，产生了偏重装饰性、抽象性、观念性的作品。

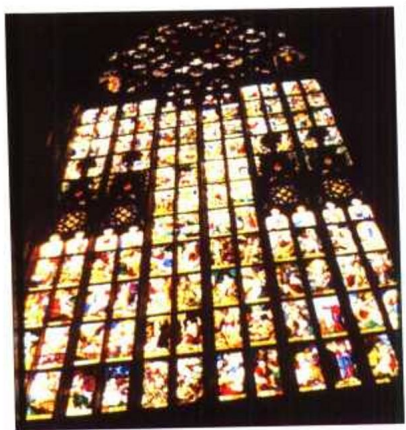
我长期从事纺织业时装、和服的染织图案的创作，因此接触过数以千万计的染织图案纹样，每天忙于设计、构思。图案纹样由于民族、地区、时代、习惯不同，采取的形态和表现方式也不同。图案纹样是某一民族的哲学、思想、文化、审美意识的反映，绵延不断地吸收当地风土营养而产生的。我通过推敲整理本书，深感地区时代不同，图案纹样的含义也发生变化。两年前，我有幸遇到良机，出版了《西方装饰纹样词典》(朝仓书店出版)。现在，准备编辑出版其续篇《日本装饰纹样词典》和《东方装饰纹样词典》。本书是这一编辑过程中衍生产物。最后，关于本书所使用的语言加以说明：由个别花纹经过加工构成的，称图案；单独的、个别的花纹，称纹样。在此，衷心感谢给我出版此书机会的明现出版社的下出泰照先生、下出忠义先生。拙作希望能对喜爱装饰图案的诸位同仁、正在从事创作的各位先生起到抛砖引玉作用，如蒙不吝赐教、鞭策指正则万幸。

Kazuo Jo
城一文

1996年10月吉日

壁毯，“贵妇人和独角兽·听觉”，法兰西，
16 世纪初期，克吕尼美术馆

彩色玻璃窗，意大利米兰，多
摩教会

丝绸织物，“天鹅和锦鸡”（部分），
法兰西，1771 年左右，
里昂染织美术馆

印花，“生命树”，西印度，
18世纪，维多利亚和阿尔巴
特美术馆

短袖和服，“湖滨风景”，
友禅印染，江户时代

龙舟竞赛，冲绳岛，那霸市

一 信仰圣树——生命树	1
西方生命树	2
北欧宇宙树——伊格尔树	2
希腊罗马生命树	4
基督教世界树——耶西树	5
中东生命树	6
中国和日本的生命树	9
二 东西方花卉图案	13
西方花卉图案	14
日本花卉图案	18
三 阿拉伯藤蔓花纹——西方象征再生、	
东方象征吉祥	26
西方卷草——表征生命	27
东方卷草——憧憬无限	31
中国和日本的唐草	32
四 东西方风景图案	39
西方风景图案	40

日本风景图案.....	44
-------------	----

五 东西方果实图案..... 52

东方果实形象.....	53
-------------	----

桃——神仙果实.....	53
--------------	----

柑橘——左侧栽橘.....	55
---------------	----

石榴——欢喜母神.....	56
---------------	----

枇杷——吉祥之果.....	56
---------------	----

瓜——蛇神之果.....	56
--------------	----

葫芦——藏宝葫芦.....	57
---------------	----

西方果实形象.....	57
-------------	----

葡萄——象征多产丰收.....	58
-----------------	----

石榴——文艺复兴之花.....	59
-----------------	----

草莓——圣母玛利亚的爱.....	59
------------------	----

无花果——伊甸园的智慧树.....	60
-------------------	----

苹果——禁忌的果实.....	61
----------------	----

六 西方表现神、东方表现人..... 64

西方人物图案——英雄事迹、爱情图像和

圣经故事.....	65
-----------	----

英雄事迹.....	65
-----------	----

爱情体裁.....	67
-----------	----

圣经故事.....	69
-----------	----

东方人物图案.....	70
-------------	----

七 天使复活	76
东西方天使.....	76
西方天使.....	77
天使组织学.....	78
天使图像学.....	80
东方飞天.....	81
飞天的种类和特征.....	82
飞天图像.....	83
印度飞天.....	83
中国飞天.....	84
日本飞天.....	84

八 西方占星术和天干地支——创造

历史的巫术.....	88
占星术的兴起.....	89
黄道十二星座的性格和占卜.....	90
占星术图像.....	93
天干地支.....	94
十二支图像.....	96

九 东西方吉祥图案..... 100

东方吉祥图案.....	101
神仙世界.....	103
福寿仙人.....	104

万宝图·····	105
瑞花、祥兽·····	106
西方吉祥图案 ·····	107
丰绕之角·····	107
美杜莎真相·····	108
金龟子宝石·····	108
月桂树·····	108
十字(架)·····	109
丰收石榴·····	110

十 怪异纹样····· 113

西方怪异纹样 ·····	114
莠苔森林·····	115
怪物游戏·····	116
变向植物·····	116
变向写实·····	118
东方怪异 ·····	119
中国妖怪·····	119
日本妖怪·····	120

十一 神秘的螺旋····· 125

自然形态的螺旋·····	125
创造神话的螺旋·····	127
西方螺旋形·····	129
东方螺旋形·····	131

涡卷纹变为巴纹·····	133
十二 东西方几何图案·····	138
西方几何图案·····	138
用圆规制作标准·····	138
丑恶的条子图案·····	140
现代装饰艺术图案·····	142
日本几何图案·····	143
绳纹造型·····	143
条格造型·····	145
十三 文字——阿拉伯文字、汉字、英文·····	150
东方文字——汉字·····	151
阿拉伯文字设计·····	154
西方文字设计·····	157
十四 东方龙和西方飞龙·····	162
不可思议的怪兽——龙·····	162
中国龙·····	163
印度龙·····	163
日本龙·····	164
龙的象征意义·····	164
龙的形状·····	165
中国和日本的龙·····	165
西方飞龙·····	168

飞龙的象征意义·····	169
西方飞龙形象·····	170
十五 神兽传说——独角兽和麒麟·····	173
里格尔赞美独角兽·····	173
独角兽的诞生·····	175
独角兽的象征意义·····	176
麒麟的传说·····	178
麒麟图像·····	180
十六 东西方的蛇图像·····	185
西方的蛇·····	185
西方蛇图像·····	187
东方的蛇·····	190
东方蛇图像·····	192
十七 东西方徽章·····	198
西方徽章·····	199
盾牌构成·····	200
个人徽章·····	200
色彩限制·····	201
布料徽章·····	202
日本家徽·····	204
圆纹构成·····	205
对称构图·····	206

黑白家徽·····	207
植物纹样题材·····	208
家徽传世·····	208
十八 中国趣味和南蛮趣味·····	211
欧洲的中国趣味·····	211
日本的南蛮趣味·····	216
参考文献·····	225