

波斯图案

河南美术出版社
周廷栏 编绘

波斯圖案

周廷栏 编绘

河南美术出版社

封面设计: 周廷栏

责任编辑: 张复乘

波斯图案

周廷栏	编绘	河南美术出版社出版
河南省新华书店发行		河南第一新华印刷厂印刷
787 × 1092毫米	20开	7印张 印数 1—4650册
1992年5月第一版第一次印刷		

ISBN 7—5401—0230—4/J2 · 152 定价: 7.20元

前言

伊朗古称波斯，是具有悠久文化的国家。
伊 为了适应工艺美术生产出口和美术装饰设计的需要，我编绘了这本小册子，供广大美术工作者、工艺界同仁及有志趣于此道的朋友们参考。

本书从大量的资料中筛选出有代表性的图案数百个，分为花头、边饰、散花、开光、灯瓶、人物动物、几何图形和其它图案八个部分。其中绝大多数为波斯图案，也有极少其它国家的图案，但都和波斯图案有亲缘关系。有的因地域相连或宗教相同所致，有的本属波斯后由外国侵吞所致。为帮助读者了解本书内容，写有《从波斯地毯看波斯图案艺术》拙文一篇。这些图案广泛应用在他们的地毯、服饰、建筑、器皿、绘画等艺术装饰品中，充分表现出伊朗人民“希图用自己喜好的观念来了解世界，实现一种超然的美，既包含世界的一切，又显示一个遥远的理想美好的天国”的愿望，具有强烈的民族风格。

由于“丝绸之路”的影响，中伊两国人民有着久远的文化交往。在新疆民族图案中，可以看出波斯古代艺术风格的痕迹。在伊朗绘画和图案中，也能发现中国古代艺术的影子。

由于本人学力所限，在图案和拙文整理过程中，曾参阅了有关专刊文章，因多属笔记性质的拾翠撷英，恕不一一注明出处，这里特向有关作者致谢并请谅解。也由于时间和水平有限，所集资料与浩如烟海的波斯图案相比只是沧海一粟，图案描绘和文字论述也难免不妥之处，谨祈专家学者和读者朋友批评指正。

周廷栏
一九九〇年秋于安阳

波斯人物服饰图案

波斯地毯图案

波斯地毯图案

波斯地毯图案

波斯地毯图案

波斯地毯图案

波斯地毯图案

波斯地毯图案

从波斯地毯看波斯图案艺术

周廷栏

一 波斯地毯源远流长

伊朗古称波斯，是有着古老文明的国家。从史料中，许多事例证明波斯地毯生产的历史十分悠久。

1947年，苏联考古学家卢登科在阿尔泰山脉的巴基里克山谷发现了公元前五世纪的一块地毯（现存苏联博物馆），其中有的图案形象酷似波斯珀利斯故宫（约建于2500年前）的骑士浮雕。这块被公认为迄今发现的世界上年代最久远、保存最完整的珍贵地毯实物，有力地证明了伊朗地毯历史的久远。

据历史记载和民间传说，远在居鲁士大帝（约公元前600—529年）时期，编织地毯已盛行于伊朗。居鲁士死后，尸身上还覆盖着地毯。

萨珊王朝（公元226—651年）时期，有一块名曰《春天》的地毯，用蚕丝、黄金丝、珍珠和宝石编织镶嵌而成，足见其华贵程度及制作技艺之高超。

阿巴斯国王（1586—1628年）时期，伊朗地毯生产取得重大发展，并开始向国外输出。

十九世纪中叶至发现石油前百余年中，地毯是伊朗的最大出口商品。目前也是仅次于石油的大宗出口商品之一。

历史考证还发现，历代伊朗地毯生产的中心都在当时的国都，可见其历史和艺术价值地位的重要。

二 功能、结构和艺术的统一

如同其它工艺美术品的设计一样，波斯地毯是以产品功能作为设计前提的，做为室内为主的铺地用品，它的图案以边饰、角隅、中心和底纹组合的完满构图形式为主体，配色几乎全是复色，突出了大面积空间平面图案的平展性和稳定感。

精美纤细的图案纹样与古波斯传统细密画的画风乃至上层社会华贵富丽的装饰风格相互协调，而较粗犷的图案纹样又适应于相应使用者及其相应环境的格调。

祈祷毯的纹样具有严格的方向性，体现了穆斯林面向圣地麦加跪拜的专注与虔诚。

以羊毛或蚕丝为原料的波斯地毯的织造工艺采用8字形或马蹄形结扣的手工栽绒方法制作，保证了地毯的牢固、防潮、保温、隔音、防静电及舒适的弹性。

薄薄的厚度减轻了地毯的重量，方便了收藏、清洁、搬迁和运输。

由此可说，波斯地毯确是功能、材料、结构和艺术和谐统一的成功范例，是集实用、畅

销、艺术于一身的工艺美术精品。它既能满足人们日常的社会生活与宗教生活的需要，又能满足人们不同层次审美的要求。既是物质文明科学技术的产物，又是文化艺术的成果。

三 图案内容及寓意

波斯地毯图案取材广泛，以花卉树木居多，几何图形次之。还有飞禽走兽、人物、建筑、宗教文字、彩带、浮云、星星、光电等，天下万物，无所不包，应有尽有。

这里，仅就波斯地毯中的一些常见纹样加以阐述：

树木：在伊朗人民心目中，代表长久。往往用来表示庄严的神权。尤其是棕榈树叶，是每个赴麦加朝圣者归来时的必带之物，表示得福而归。

垂柳：表示怀念。

花类：造形多种多样。主花头中有两类居多，一类与中国的宝相花十分相似，另一类由变形的棕榈叶组成。其中菊花表示幸福，莲花表示丰收。

吊灯：表示圣地麦加的圣灯，取祈神保佑之意。

松果：有宝塔纹、杏仁、无花果、火腿或一滴水之称，表示果实和种子，象征生命的起源。

云、星、电、光：表示光明和吉祥。

动物类：鸟表示自由，鹭表示长寿，雄鸡表示保佑主人免灾避祸，狮子和鹰表示勇敢、胜利和光荣。

还有缠枝花、藤蔓、建筑物、人物、肖像、犬牙纹、跑狗纹、S纹、梳子纹、隼纹、柱纹、海拉提纹和阿拉伯宗教文字等。

通过对波斯图案纹样只鳞片爪的介绍，可以发现在古老的波斯，伊斯兰教具有深远的影响，神圣的教义和人们的美好愿望交织在一起，这些都在地毯图案中得以强烈地体现。波斯图案中不少类似中国宝相花、浮云和彩带之类的造形当为汉唐“丝绸之路”所形成的中外交流在纹样艺术中的反映。

还应加以介绍的是，波斯历史上曾经出现过一個有才干的国王——阿巴斯，他是波斯艺术强有力的赞助人，作为主要艺术品之一的波斯地毯自然而然地受到他的青睐。其时，波斯地毯的图案更加丰富和成熟，先后涌现出缠枝花、松果、菱形、绘画及名人肖像等图案类型，奠定了展现在世人面前的波斯纹样之基础。后人将这些纹样定名为阿巴斯纹样，它们至今仍在波斯地毯中广泛应用。

四 波斯地毯图案艺术特点

(一) 构图形式

波斯地毯图案构图骨架有几何体、自由体、模仿体和混合体等类式。从图案布局结构来看,一般可分为:

- 1 边饰、角隅、中心纹样齐全,底纹穿插连接,或以散花铺底。
- 2 无角隅和中心纹样,只有边饰和底纹,由几何图形或单独纹样二方连续和四方连续组成。
- 3 边饰齐全,只有一方类似角隅的图形,各部纹样方向一致。
- 4 底纹由曲线轮廓圈起。
- 5 底纹分阶段排列。
- 6 绘画形式。

(二) 纹样组织

波斯地毯的纹样组织,大致可分为四种类型:

1 花卉连续型:边饰适合纹样由单独纹样以花卉为主组成带状纹。角隅和中心纹样由均齐对称式或均衡式的花卉纹样组织。底纹饰以姿态各异的花叶枝梗,它们之间相互穿插,连绵不断。除采用对称或平衡手法组织外,也有些图案以单独纹样四方连续组织。

2 几何型:多以几何纹样二方连续组成边饰,四方连续组成底纹。

3 混合型:以花卉纹样为主,鸟兽穿插其间,或与建筑等纹样搭配组织。

4 绘画型:一般以花卉、几何图形或文字组成边饰,底纹上置以人物、动物或建筑物,并配以适当的陪衬纹样组成。此类纹样大多富有生动的情节,如饮宴、娱乐、典礼、围猎等。

(三) 描绘手法

波斯地毯气象万千,图案造形优美生动,主要描绘手法有以下几点:

1 夸张与变化合理:波斯地毯的纹样多数采用曲弧线描出方法,少数采用直线几何形画法。两者都成功运用了夸张与变化的图案变形手法。除人物、动物存在接近写实的画法外,其它纹样几乎看不到类似的作法,从而形成了众多生动优美的艺术形象。有些花中出叶、叶中出花或花鸟结合的艺术造形,更显现出别致奇巧的情趣与独具的艺术匠心。

2 线条动势优美流畅:纹样艺术即是线的艺术。波斯地毯图案很讲究线的运用,即便是几何图形的直线,也由于长短粗细的不同和有机组合而形成明快的节奏与动感。尤其是曲弧线花卉纹样的枝杆,更为成功地运用了螺旋线、S线和抛物线等骨式,描出的线条动势明确,姿态优美,飞扬流畅,力度适宜,刚柔相济,舒展大方。

3 刻画精细、层次分明:波斯地毯素以多层次和纹样精细著称。边、角和中心各部位都

是数层，单独纹样中的主花主叶层次更丰，每朵花每片叶都有包皮。多数图案纹样密集，形成密不透风的满地花状。它们的画法十分精细，层次分明，故密而不乱。整个波斯地毯纹样呈现出精美、纤细、生动、灵巧的艺术效果。

（四）色彩处理

波斯地毯的色彩处理，有着独特的艺术风格。主要表现在：

1 用色不多，注意整体效果：波斯地毯配色多在十一、二色左右，有的还不足十色。配色得当的波斯地毯比较注重边、角、心、底等大面积色块的用色，一般多用复色，十分适合室内的地面装饰。同时注意了各部色彩之间的呼应关系，这样就稳定了色彩主调，使图案呈现出色彩协调，含蓄和雅致的效果。

2 层次清楚，对比调和适宜：波斯地毯纹样层层包皮，导致了多层次的配色，即所谓“层层包皮层层色”是也。一朵主花用色达八、九色，甚或更多。配色方法极少用晕色法和同色相分阶法，绝大多数采用不同色相、不同冷暖和不同明暗的色彩组合，突出体现出波斯人民追求色彩瑰丽的民族习俗。如此似乎杂乱的配色由于周围纹样的配色皆同此法，同时注意了黑白锦驼一类调和色的运用，使得对比较强的色彩产生了自身调与相互之间的调和，给人的感觉仍就是协调的、舒适的。由此可说，色彩关系处理得好的波斯地毯确实收到了以少胜多的艺术效果。

顺便提及，波斯地毯的染料多用天然植物的皮壳制成。故色彩质感厚实，稳而不闷，丽而不艳，久不褪色。

总之，通过波斯地毯综观波斯图案，它们都是经过历代图案艺术家和工艺匠师之手，创造出来的具有独特民族风格的充满装饰情趣的变化无穷的优美生动的艺术形象。充分表露出伊朗人民“希图用自己喜好的观念来了解世界，实现一种超然的美，既包含世界的一切，又显示一个遥远的理想美好的天国”的强烈愿望。这些精美的图案广泛地应用于他们的服饰、建筑、器皿、地毯乃至民族绘画等一切装饰艺术之中，成为伊朗的重要宝贵文化遗产。由于“丝绸之路”的影响，中伊两国人民有着久远的文化艺术交往。在新疆图案中，可以看到古代波斯艺术的痕迹，在伊朗绘画和图案中，更能发现中国古代艺术的影子。也有极少波斯图案受欧洲风格影响演变而成。由此可说，波斯图案艺术不仅是波斯古老文化的重要组成部分，也是世界艺苑里的一株奇葩。

我们应将波斯图案的优点做为一种艺术养料，加以融合贯通，努力创作设计我国的高档地毯图案系列，促进我们的整个图案工作。让中华民族艺术明珠放射出更加璀璨的光彩，为整个人类文明做出更大的贡献。

目 录

一、花头	1
二、边饰	15
三、散花	36
四、开光	47
五、灯瓶	64
六、人物 动物	75
七、几何形	85
八、其它	107