

张
晓
霞
著

N a t u r a l

天
賜

A t t r a c t i n g
The History of Chinese Ancient
Patterns of Plant Motifs

榮
華

中国
古代
植物
装饰
纹样
发展
史

上海文化出版社

张晓霞 / 著

上海文化出版社

图书在版编目(CIP)数据

天赐荣华:中国古代植物装饰纹样发展史/张晓霞编.

- 上海:上海文化出版社,2010

ISBN 978 - 7 - 80740 - 595 - 5

I. ①天… II. ①张… III. ①植物 - 纹样 - 工艺美术史 - 中国 - 古代 IV. ①J522.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 126553 号

出版人

陈鸣华

责任编辑

胡燕贤

版面设计

耿 耿

封面设计

耿 耿

书名

天赐荣华——中国古代植物装饰纹样发展史

出版、发行

上海文化出版社

地址:上海绍兴路 74 号

网址:www.shwenyi.com

印刷

上海文艺大一印刷有限公司

开本

787 × 1092 1/16

印张

17

图文

272 面

版次

2010 年 9 月第 1 版 2010 年 9 月第 1 次印刷

国际书号

ISBN 978 - 7 - 80740 - 595 - 5/J · 240

定价

36.00 元

告读者 本书如有质量问题请联系印刷厂质量科

T:021 - 64511411

序

——云想衣裳花想容

张朋川

人要打扮，花也要打扮。花卉靠人去打扮，人打扮出的花卉是植物纹样，不同时代的花卉纹样，有不同的扮相，串联起来，加以评论，就是一部植物纹样史。

中国文化源远流长，博大精深，自成系统。中国古代装饰纹样是中国文化的灼灼之花，在传承中有变化，开放中有融合。有几千年发展史的中国古代装饰纹样，有姿，有势，有情，有义，有着特色鲜明的文化内涵。

中国古代早期的装饰纹样中，动物纹样占了主要的地位。原始社会的氏族常以动物作为氏族的保护神，这些动物被氏族人们视为神圣，不断加以神化，创造了许多著名的神兽纹样，龙纹和凤纹成了中国装饰纹样中的代表纹样。关于中国古代动物纹样有过许多专题研究，其中关于龙、凤、四神等纹样的研究尤多。

中国的植物纹样起源也较早，在新石器时代的陶器上已出现了植物装饰纹样。但是相对动物纹样而言，对于中国古代植物纹样的研究比较薄弱，不仅对分类的植物纹样缺少专题研究，而且对中国古代植物装饰纹样缺少系统的研究。纵观中国古代植物装饰纹样的发展过程，反映出许多有待解决的课题。

一、中国古代早期的植物纹样的数量很少，不占重要的位置。黄河、长江等流域的新石器时代文化是以农业生产为主的，商、周、战国更以农业为本，然而在新石器时代的陶器和商周青铜器上，植物纹样鲜有见到。楚国的装饰纹样中有少量的植物纹样，但似是而非，乃是虚幻的、带有神秘色彩的类似植物的纹样。中国古代植物纹样在萌芽阶段的情况，不像西亚、埃及的远古时期的植物纹样有着清晰的发展

脉络,而是显得零散,纹样的涵义也是扑朔迷离。

二、秦汉以后,装饰纹样中的植物纹样逐渐增多,主要作为附属的纹样出现,如神话中的扶桑树、桂树等树纹,藻井中的荷花纹,田野中的树木和农作物的纹样,这些植物纹样在整个图纹中处于次要地位,独立的植物纹样并不多见。

三、在两晋南北朝时期,中国古代植物纹样大量成为主题纹样。这期间,佛教文化、希腊文化、波斯文化等外来文化先后传入中国,这些外来文化带入了各式植物纹样,经过长期的整合,逐渐融入中华文化。这一时期的植物纹样,虽然数量和式样大为增多,但由于多源的植物纹样多元地错综发展,头绪十分复杂,相关的考古资料有不少缺环,造成了研究的困难。因此,以前对两晋南北朝的植物纹样缺少全面而系统的研究。

四、唐代是植物纹样充分发展的时期,异国的花卉移植在唐朝的安乐土上,注入了新的活力。唐代的装饰纹样中,植物纹样上升为主体,形体饱满、色彩华丽的植物纹样,在唐代人们的生活领域中随处可见。“云想衣裳花想容”,这是诗人李白描写唐代花花世界的绝妙意象。

宋代商业城市的兴起,市民阶层的形成,促使装饰的应用范围由上层扩展到中下层,植物纹样由唐代的装饰风格转变为宋代的写实风格,显出勃勃的生机。唐宋时期的植物纹样发生了有着转折意义的变化,植物纹样的文化涵义趋于世俗化,对这一转折变化需要进一步进行研究。

五、明清时期的植物纹样成为雅俗共赏的装饰纹样。这时期的植物纹样被赋予各种吉祥涵义,许多植物纹样具有象征性。中国植物纹样至此集大成,有了定型的格式和成熟的体系。如何总结和认识中国古代植物纹样的艺术特点和文化价值,是研究中华文化不可或缺的一部分。

从整体上系统地研究中国植物装饰纹样,梳理其发展源流,是研究中国植物纹样史的基础工作,也可供人们全面地了解中国植物装饰纹样多姿多彩的风貌。基于以上的认识,张晓霞女士选择了中国古代

植物装饰纹样作为研究课题，这与她的学习经历和研究道路是分不开的。张晓霞女士的大学本科和硕士学位的学业，都是在苏州丝绸工学院染织美术系完成的，苏州丝绸工学院以图案纹样研究著称，她在学习期间，得到缪良云、诸葛铠、廖军等名师的教诲，积累了图案纹样研究的理论修养，并且培养了绘制和设计图案的基本功，这为她的中国古代植物装饰纹样的课题研究打下了基础。为了研究植物纹样在不同发展阶段的不同特征，书中对植物装饰纹样的研究，借鉴了考古类型学的研究方法，考证了一些植物装饰纹样发展变化的系列过程，对莲纹、忍冬纹、宝相花纹、卷草纹等纹样的发展演变，作了较深入的分析 and 阐述，使对植物纹样的研究超越了一般层面的介绍和描述，是置于历史的时空中进行系统的比较研究。书中还注意到外来文化对中国植物纹样的影响，虽然对这一问题的研究有较大的难度，但作者还是作出了一些探索性的研究，有助于我们了解外来纹样传入中国后逐渐发生的变化。书中对植物纹样发展变化的研究，并没有停留在类型学的分析上，而是结合不同的社会背景中人们审美观念的变化，进一步地阐述植物装饰纹样文化涵义的演绎发展，归结出中国古代植物装饰纹样从神化到人性化的历程。

中西植物纹样的发展道路是不同的，西方古代植物纹样的发展形态为漂移型，中国古代植物纹样的发展形态为嫁接型，它是有根的，并且是有心的。尽管不时接纳各种外来文化，由于有根有心，能不断吸取各种养分，滋养着生命力强大的共同体。我们可以从本书的中国古代植物装饰纹样发展源流的阐述中，追寻中国文化的根，领悟中国文化的心，赏析中国植物装饰纹样的花样年华。因此，这本书对于想了解中国古代植物纹样的读者来说，开卷定会有益。

目 录

引言	001
----------	-----

第一章 概述

——人与植物	007
--------------	-----

生产方式是最基本的文化现象,植物的原生态是植物的生存状态,植物纹样则是一种艺术形态,在一定条件下,前者可以转化为后者,生产方式的转变为植物纹样的萌生提供了土壤。

第一节 为生存,先民走近植物	008
----------------------	-----

第二节 变采集为种植,农业应运而生	010
-------------------------	-----

第二章 滥觞期

(远古至汉代:约公元前六七千年~公元220年)

——本土植物纹样的发生和发展	015
----------------------	-----

植物纹样产生之初,重在表现思想,其宗教意义大于审美意义。

处于植物纹样萌芽阶段的陶器上的植物纹样,其意象是复杂而深邃的,且具有模糊性,然而正因如此,植物纹样在演变过程中显示了强大的包容性,即广泛而密切地与宗教、哲学、社会文化融合,并产生形态上的行变。在植物纹样滥觞期,这种纹样造型与中国早期宗教、哲学义理的紧密结合,即形态与精神内涵的紧密结合是纹样的重要特色。

第一节 植物原生态是植物纹样之源	016
------------------------	-----

第二节 本土植物纹样的演进	025
---------------------	-----

第三节 滥觞期典型植物纹样.....	035
--------------------	-----

第三章 转型期

(魏晋南北朝时期:公元220年~公元581年)

——外来纹样的屐入.....	061
----------------	-----

本时期多种外来文化源源输入。外来文化带来了新风,也与中国本土艺术在交融中时有碰撞。本时期重点分析的典型纹样有莲纹和忍冬纹。中国是莲荷的故乡。莲荷自春秋始就被用作装饰纹样,其象征天穹的意义十分明显。它与佛教莲纹的内涵有共通之处,而后者在形式上有许多新创。忍冬纹的综合性不仅存在于它的起源上,还体现在它的形象上。在魏晋南北朝时期,外来纹样的作用和影响是明显的。

第一节 印度佛教文化与中国.....	062
--------------------	-----

第二节 域外文化与中国.....	066
------------------	-----

第三节 转型期典型植物纹样.....	076
--------------------	-----

第四章 发展期

(隋、唐:公元581年~公元907年)

——植物纹样的兼收并蓄与新创.....	113
---------------------	-----

中国古代植物纹样成熟的标志是“以人为本”。走过了魏晋南北朝,植物纹样走下了神坛,进入了百花园。隋唐时期的植物纹样开始表现人生的追求。

大唐盛世, 域外文化与本土文化、周边文化与中原文化、宗教文化与世俗文化、贵族文化与士庶文化并存互容, 多元化和兼容性浸漫着文化艺术的方方面面。

第一节 文化性质的多元化对纹样的影响.....	115
第二节 植物纹样在不同载体上的表现	129
第三节 纹样形式的总体特征.....	136
第四节 发展期的典型植物纹样.....	145

第五章 兴盛期

(五代、宋、元: 公元907年~公元1368年)

——植物纹样的成熟.....	165
----------------	-----

士大夫文化的兴起, 使纹样凸显儒雅精神, 纹样理性化、诗意化, 显得格外精致清新; 平民文化的渐进, 又使高雅纹样平民化、宗教纹样通俗化, 主题形象皆富生活情趣。花鸟画的兴盛则增强了纹样的绘画性和写实性。

本时期中国植物纹样类型齐全, 风格多样, 构成形式基本定型, 是宋元植物纹样已臻成熟的重要标志。

第一节 影响兴盛期植物纹样的人文因素.....	166
第二节 中国传统植物装饰纹样基本完备.....	182
第三节 中国传统植物装饰纹样构成形式基本定形.....	188

第六章 普及期

(明、清: 公元1368年~公元1911年)

——植物纹样的商品化..... 193

明、清时期植物纹样面临各种新变化。一是文化性质的变化;二是价值取向的变化;三是纹样类型的变化。吉祥纹样可说是本时期典型纹样。吉祥,人生的祈愿,在各历史阶段呈现出不同的情结。它是永远的大众艺术。

第一节 明清时期植物纹样面临的新变化..... 194

第二节 吉祥植物纹样..... 207

参考文献..... 216

后记..... 221

彩图赏析..... 223

引言

天地玄黄，宇宙洪荒。天地人三方，在时间的舞台上演出了一幕又一幕，连接起来就成了历史。这历史不见开头，没有结尾，却有无数个谜：“曰遂古之初，谁传道之？上下未形，何由考之？”“阴阳三合，何本何化？”“靡萍九衢，臬华安居？”无数个疑团等待后人去破解，而时光不但催得岁月飞逝，还似云如雾般将远去的岁月遮掩得影影绰绰，只留下有限的历史资料任人去想象和推测。一代又一代的学者锲而不舍，克服重重困难，去触摸人类历史的脉络，追溯前人思想的历程。无数似是而非的现象终于被澄清，无数扑朔迷离的本质终于被揭示，为后来的研究者创造了条件，树立了榜样。

一、研究的动机及意义

植物纹样是装饰纹样的重要组成部分。在古代，许多花草、树木的纹样造型丰富了古代装饰纹样；在现代纹饰造型中，植物纹样更以超乎其他纹饰的优势占据了重要地位。尤其在当今，国际装饰领域越来越注重民族风格的体现，从传统艺术中汲取灵感成为现代设计的风尚。这就使人们进一步认识到古代艺术宝库的价值，深感有必要、有责任去回顾和探索中国古代传统植物纹样的发展流变，从而更好地弘扬民族文化。

对于中国古代传统装饰纹样的综合研究，国内一些专家曾作过不少工作。例如，田自秉、吴淑生、田青著《中国纹样史》将中国历代纹样按时代流行纹样、主要传承纹样、一般纹样、典籍反映的纹样进行了分门别类的整理研究；郭廉夫、丁涛、诸葛铠主编《中国纹样词典》将历代纹样依据载体和结构形式的不同，进行了分类研究；张道一主编《中国图案大系》及吴山《中国历代装饰纹样》将中国历代装饰纹样以图谱的形式进行了荟萃。这些已有的纹样的综合性研究成果给笔者奠定了进行纹样的特类研究——植物纹样研究的基础。对于中国古代传统植物

装饰纹样的研究,在已有的相关资料中,大多是针对某一段时期、某一类植物纹样的“片段”性研究,缺乏对古代植物纹样作系统的、整体的研究。还有一些资料,比较侧重纹样造型的图谱性收集,而忽略了造型与人文背景的综合性分析。这种状况的产生有客观原因,例如,在中国古代文明形成之初的相当长的一段时间内,动物纹样丰富,植物纹样极少,使得较多的研究者把目光集中在动物纹样,导致植物纹样的研究相对较弱。在国外的相关研究中,也有学者在著述中论及中国古代植物纹样的,如杰西卡·罗森(Jessica Rawson)著《中国的装饰·莲花与龙》、中野澈著《中国纹样史》等,但由于从不同的视角看问题,使研究带有一定局限性,且这些研究大多是“片段”性的。尽管如此,这些已有的研究成果仍给笔者以极大的启发,就古代植物纹样发展流变作系统而综合性的研究。

二、研究的对象

中国古代植物装饰纹样的演变经历过一个漫长而曲折的发展过程。

从地理位置看,古中国的广大地域内,多数地区植被丰富、水源充足,为原始农业的发展提供了可能,使我国先民较早地进入了农业社会。在耕种农作物的过程中,先民与植物有了更亲密的接触,加深了对植物的认识,植物成为人们生活中重要的角色,这一切都成为植物纹样产生形成的必然因素。中华民族的聚居地条件独特:北面是寒冷的西伯利亚荒原,东南方是浩瀚的海洋,西边是广袤的阿尔泰山、昆仑山以及戈壁沙漠,西南向是雄伟的喜马拉雅山脉。这种包围于沧海汪洋和高山大漠之间的地理环境,使域内可能受到的大规模侵略较少,从而使中华文明的积淀得以在较长历史时期内处于一个相对稳定的状态,保持了文明的延续性。中国古代植物纹样正是在这样的文化背景中发展演变的。

中国古代对植物的关注极早。在文字出现之前的新石器时期陶器上,已有了刻画的植物纹。相传成书于夏的《夏小正》,已有了识别某些花木的开花候期的记载,并借此判定农作物耕种收获的时期。成书于春

秋时期的《诗经》，不仅记载了许多花木的生态环境、生活用途，还以诗歌的特殊表现手法赋予了其深刻、浪漫的象征寓意。据《孟子》、《周礼》载：周王室已设立掌管苑囿中果树、瓜、蔬、珍异之物的官吏，称之为场人或场布。秦汉时期，宫中广植观赏植物，并作为宫殿名称，如秦有兰池宫，汉有竹宫、葡萄宫、扶荔宫等。这些古代典籍反映了植物与人们生产、生活的密切关系，也正是植物作为装饰纹样出现的成因之一。

在强调中国植物纹样发展的民族性和延续性的同时，也要实事求是地看待它们与异域植物纹样间的横向交流。在近几年的相关研究中，已有越来越多的学者呼吁重视中国传统文化与异域文化的交流问题。例如芮传明、余太山在《中西纹饰比较》一文中指出：“古代中国的某些文化现象，既非纯粹的‘土生土长’，亦非完全地从域外输入，而可能是经过反复的双向、多向交流与融合后才得以形成；并且，这种形成过程的进行，远在现代人通常认可的时间之前。”^①事实也正是如此，在中华文明传承的某些历史时期，因王朝统治政策的开放，或因战乱、贸易等原因，都曾引发中外文明的交流，并在装饰纹样领域内相互影响。尽管这种影响最终被融入了中华文明的主流，但是，它们的异质性和渗透力是不容忽视的。因此，本文在对本土植物纹样进行研究时，外来植物纹样的影响也是论证的重点之一。

此外，有一些问题要界定。

一是对研究对象所跨越时期的界定。设定上限为植物纹样出现之始的新石器时期。对于下限，一般认为，中国历史从1840年鸦片战争以后至“五四”运动为近代，所以中国“古代”这一概念的下限似应定为公元19世纪中叶。然而，由于纹样是以文化为依托的，纹样风格、内涵的延续很大程度上是受人文背景的影响，并不一定因某一历史事件的发生而戛然而止。因而，本文的古代植物纹样研究以清王朝的结束为下限。

二是对研究对象概念的界定。纹样，《辞海》解释为“器物上装饰花纹的总称”。据此，植物装饰纹样的主体拟定义为：器物上以植物为题材的装饰花纹，包括陶器、瓷器、金银器、漆器、建筑、纺织品等物体上

的植物装饰花纹。一些通常被归属在“绘画”类的岩画、石窟壁画、墓室壁画,由于其本身具有一定的装饰意味,并且有些壁画(如汉墓室壁画、莫高窟壁画)上的植物图形与同时期其他载体上的植物纹样有着密切关系,从流行时间上看有的甚至还起着先导作用,因而从这些意义上讲,很难将它们与装饰纹样截然分开,亦应列入本文研究范围。宋代兴起的卷轴画,在构思意匠上已完全脱离了纹样“附着于物”的装饰之本,而单纯以抒发绘画者的意趣供阅者鉴赏为目的,这类图画中的植物造型,本书不展开研究。明清之际,由于制作技艺的提高和受花鸟画的影响,许多器物(如青花瓷、彩瓷、家具等)上的植物纹饰描绘细腻,类似于绘画,这些纹饰在文中有提及,但不是讨论重点。此外,由于篇幅关系,少数民族纹样在此不作研究。

三、研究的方法

中国古代植物纹样的发展流变,是一个造型演变与各时代人文背景密切结合,互为推动的过程。又由于中国古代跨越时间长,朝代变更较多,不同时期的人文背景差异决定了植物发展具有阶段性,且在不同阶段具有不同的特征。本文将根据纹样在不同发展阶段的造型特征、人文背景,分期、分类进行研究。在研究过程中,运用了系统论^②、类型学^③的研究方法。

芮传明,余太山.中西纹饰比较.上海:上海古籍出版社,1995,31~32页

①

系统论:它是研究一般系统的基本概念、性质、结构、协同控制和演化的一般规律的科学。就是把研究对象置于系统形式中,从系统的整体性出发,从系统与要素、要素与要素、系统与环境的相互作用与联系中综合地考察对象,从而确立优化目标及其达到目标的方法

②

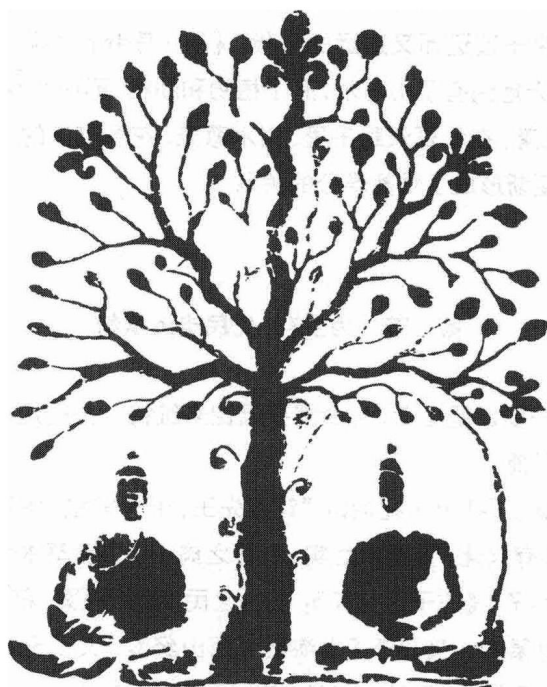
类型学:通过对所研究对象的大量形态进行分期、分类型的排列对比,找出其形态变化的逻辑过程,并由此进一步探讨决定这些变化的人文因素

③

N a t u r a l A t t r a c t i n g

中国古代植物装饰纹样发展史
The History of Chinese Ancient Patterns of Plant Motifs

第一章 概述

——人与植物

生产方式是最基本的文化现象，
植物的原生态是植物的生存状态，植物纹样则是一种艺术形态，
在一定条件下，前者可以转化为后者，
生产方式的转变为植物纹样的萌生提供了土壤。

