陵阳公样在西域地区的演变分析

罗鈺峻 云南艺术学院美术学院

摘要:陵阳公样是唐朝时期流行的一种装饰纹样,因其创始人实师纶封陵阳郡开国公而得名。陵阳公样作为对称团窠纹样的图案形式,后演变为集动物、联珠、卷草、宝相花为一体的组合纹样。它始于初唐、流行于盛唐、余韵传于晚唐,成为唐朝时期最能体现时代装饰图案特征的流行纹样。文章详细地梳理了陵阳公样的起源论说、发展概况、艺术特点,进一步阐释了陵阳公样的传承创新,最后就陵阳公样的传播发展分析了中华民族优秀传统文化如何在当代进一步发扬光大。

关键词: 陵阳公样; 传承创新; 唐代纹样

中图分类号: J51

文献标识码: A

文章编号: 2097-342X(2023)02-0151-03

引言

陵阳公样是中国传统装饰纹样之一,也是唐代织锦中经常采用的图案形式。其纹样瑰丽大气,兼具中西方元素特点,同时有考古成果证明,陵阳公样作为文化的象征曾传入日本。文章在介绍陵阳公样的起源、发展创新的同时,也分析了其在文化交流中的重要作用,从而激励当代艺术家进行大胆创新,不断丰富当代艺术的创作形式和风格,并继承和发扬中华民族优秀的传统文化。

一、简述陵阳公样的创始人及起源

张彦远在《历代名画记》中记载: "窦师纶,官益州大行台,兼检校修造。凡创瑞锦、宫绫,章彩奇丽,蜀人至今谓之'陵阳公样'。太宗时,内库瑞锦,对雉、斗羊、翔凤、游麟之状,创自师纶,至今传之。"□这段话中提到,当时窦师纶在益州担任大行台一职,同时负责当地的检校和修造工作,他创造的瑞锦、宫绫,章彩奇丽,蜀地的人称之为"陵阳公样"。到了唐太宗年间,皇宫库房中的瑞锦图案多呈现外层纹样嵌套内层对称式的雉、斗羊、翔凤、游麟等图案,这些都是窦师纶创造出来的,时至今日仍被传承和沿用。窦师纶在织物的图案设计方面有着丰富的经验,他所设计的纹样新颖独特,具有鲜明的特色。

通过阅读《唐代窦师纶暨妻尉氏墓志》等材料,我 们能够简单地了解窦师纶的一生:窦师纶与唐王朝的李 氏家族关系匪浅,高祖李渊在太原起兵时,窦师纶身在 长安,李渊之子李智云遇害时,窦师纶不顾危险地将其 安葬,并在李渊带领大军攻打长安时,也一同参与作战。窦师纶是唐太宗李世民的部下,他曾跟随李世民一起参与东都战争。在李世民管辖益州道时,窦师纶被任命为益州道大使,在这一时期,窦师纶发明了陵阳公样,这一发明对唐代的舆服制度产生了重要影响。李世民在玄武门之后,特意将窦师纶召回长安,原因之一是他对唐代的舆服制度产生了深远影响,二是李世民对老部下的重视和关照。但是窦师纶在父亲去世后,便离开长安,前往外地安葬父亲,从此与长安的局势脱节。尽管历史上关于窦师纶的资料并不丰富,但从他的墓碑上的碑文来看,他的贡献足以让他成为窦氏家族的骄傲。

由以上内容可知, 陵阳公样起源于唐初时期, 是窦师纶在本土优秀传统图案的基础上融汇了中亚、西亚地区 纺织图案题材所创造出的一种新型丝绸图案样式。

二、陵阳公样在西域地区的演变

笔者在新疆实践调研期间发现,魏晋至唐代时期当 地丝绸文化的表现形式有着明显的变化,并对此深感兴 趣。在经过了一段时间的调研,了解了当地流传的风俗 习惯、民间文化,同时对当地博物馆两个时期的藏品进行 了对比研究后,笔者总结出了陵阳公样在西域地区出现的 原因。

(一)汉代至魏晋时期的纺织品图案样式

分析新疆当地的馆藏资料可知,汉代至魏晋时期, 中原的纺织品不断通过丝绸之路传入西域。对于这一时期的纺织品图案纹样地研究,笔者选取了在当地比较有 代表性的文物,分别是联珠胡王锦(见图1)、绿地对鸟 对羊灯树文锦(见图2)、树叶纹鞍毯(见图3)。通过 这三件文物可以看出,汉代至魏晋这一时期,丝绸的整 体构造形式并无太大的改变, 但这三种纺织品的图案主 体有明显的不同:"联珠胡王锦"主要以人物牵骆驼过水, 水面倒映以对波形式表现,并在人物与骆驼间有"胡""王" 二字; "绿地对鸟对羊灯树文锦"的底色为绿, 画面中 有对称的鸟、对称的羊、对称的灯树;"树叶纹鞍毯" 中的图案规整, 中心是菱形填充小树叶, 四周大树叶, 边框为几何样。这几种图案表现形式是我国古代一直沿 用的对称及带状循环构图样式。

图 1 联珠胡王锦 (现藏于新疆维吾

图 2 绿地对鸟对羊 灯树文锦(现藏于新 尔自治区博物馆) 疆维吾尔自治区博物馆)

图 3 树叶纹鞍毯 (现藏于新疆维吾尔 自治区博物馆)

(二) 唐朝时期纺织品纹样图案样式

自唐代开始, 丝绸之路推动着中原和西域的文化交 融。阿斯塔那墓葬出土了一大批唐代丝织品及与唐代服 饰相近的服装, 其中的丝织品是唐朝时期西域地区丝绸 样式的代表, 丝绸的图案纹样既有上文提到的带状循环 构图样式,也有陵阳公样,服饰有对藩属外族"袍带" 赏赐的"唐冠带"等。这些资料对我们研究和分析陵阳 公样提供了宝贵的信息。以新疆当地馆藏中的鹿纹锦(见 图 4)、大联珠纹锦覆面(见图 5)、猪头纹锦(见图 6) 为例,我们从图案中可以看出鹿纹锦以团中鹿为主体, 围以联珠纹,大联珠纹锦覆面以大连珠构成回形纹,并 有莲花莲子装饰,猪头纹锦图圈内左有猪头纹,圈间有 小联珠纹[2]。

唐朝时期西域地区纺织品图案纹样与汉代至魏晋时 期西域地区纺织品图案纹样相比,风格有明显的变化。 窦师纶创造的陵阳公样就是这一时期西域地区纺织品图 案纹样的代表。陵阳公样大部分以团窠为主体, 围以联 珠纹, 团窠中央饰以各种动植物纹样, 显得章彩奇丽 [3], 而且从唐朝前的对称团案纹样演变为以动物、联珠、卷草、 宝相花为主体的组合纹样。窦师纶擅长绘画,精通织物 图案设计,在设计中吸收了中亚和西亚等地的题材和表 现手法,采用以联珠纹为主的形式表现装饰性,不改变 四方连续排布、造型规整的团窠和团花纹样,又加入祥 瑞图案并形成了自己本土化的风格[4],将西方的联珠纹 外圈逐渐用具有中国风格的卷草纹代替,从而成为唐朝 时期最能体现装饰图案的时代特征的流行新样。

图 4 鹿纹锦(现 图 5 大联珠纹锦覆 图 6 猪头纹锦(现藏 藏于新疆维吾尔自 面 (现藏于新疆维吾 于新疆维吾尔自治区博 治区博物馆) 尔自治区博物馆) 物馆)

三、浅析陵阳公样在西域地区演变的影 响因素

(一) 社会环境因素

笔者认为由西汉张骞开启的中国亚欧贸易交流通道 是推动陵阳公样在西域地区演变的一个很重要的原因。 "丝绸之路"是由德国地质地理学家李希霍芬提出的, 因为在东西方贸易之中, 我国的丝绸是最具有代表性的 货物,因而"丝绸之路"这个词被大家广泛认可,并用 该词汇来命名这条贸易路线。而我们通过前文的样式表 现可以看出,汉代至魏晋时期的纺织物的表现形式没有 发生明显的改变。笔者认为,时代背景是很大的影响因素, 从东汉到魏晋南北朝时期,整个社会纷争不断,人口锐减, 统治阶级的政权也不稳定。在这种社会背景下,从国家 到百姓,各个阶级都不会有过多的人对丝绸的样式进行 研究, 而民间的贸易交流也不会过多, 对外的文化和贸 易交流也会受到极大的影响。而隋唐时期社会比较稳定, 同时唐朝时期"丝绸之路"的繁荣畅通,也促进了中原 地区与西域地区的贸易交流。但是我们不能否认, 从东 汉到魏晋南北朝时期的社会动乱限制了贸易交流, 因此, 在隋唐时期,人们渴望能再现当初西汉贸易带来的繁荣, 这就为唐朝时期陵阳公样在西域地区的演变打下了良好 的基础。

(二) 文化环境因素

关于影响陵阳公样在西域地区演变的文化环境因 素,笔者依据魏晋时期的"绿地对鸟对羊灯树文锦"来 分析,该图样主体一直沿用对称及带状循环结构,受到 很典型的文化因素影响。根据新疆维吾尔自治区博物馆 讲解员及展签中对该作品的介绍, "绿地对鸟对羊灯树 文锦"的主题花纹表现的是中原地区上元节火树银花不 夜天的场景, 而葡萄树和对鸟是当时西域地区的文化元 素的体现。笔者认为, 该文物体现了在唐朝时期中原与

西域的文化交流,突出了中华民族传统文化吸收、学习、 包容的特点。

唐朝时期纺织品的图案纹样与此前的纺织品的图案纹样相比,在风格上确实有着明显的变化,大多数纺织品的图案纹样不再使用对称及带状循环结构。从图 4 至图 6 可以看出,唐朝时期纺织品的图案纹样以团窠为主体,围以联珠纹,而主体物有着祥瑞美好的寓意这一点并没有发生改变。联珠纹最早出现在我国的北魏时期,据资料记载,北魏时期波斯曾遗派了十次朝贡,联珠纹在这个时期传入我国。而到了隋唐稳定时期,"丝绸之路"则进一步促进了中原和西域的交流,陵样公样也作为丝绸图案正式融入了东西方文化。

(三)贸易的影响

笔者认为,从西汉开始的中国亚欧贸易交流是推动东西方文化交流的一个重要因素。国家贸易交流中,朝贡是典型的表现,而且朝贡和回礼的物品会影响两个国家对彼此的看法及评估,所以任何一个国家都不会用不成熟的物品或是不能融入本土体系的物品来建交。但是,商人不会有这样的意识,商人是逐利的,所以他们会尝试将一些新鲜的物品作为贸易产品。比如,魏晋时期的"绿地对鸟对羊灯树文锦"能够被当时西域地区的人们接受,说明这种图案的纺织品在西域地区是有市场的,而且越具有西域地区本土化的特点就越容易被当地人接受。因此,有一部分商人大胆尝试文化交融,在这种背景下,就会加快陵样公样的出现和演变。

陵样公样在西域出现,盛行于"丝绸之路",在后世得以流传传承,是在长时间的东西方文化交融中形成的,受到多个因素的影响。此外,陵样公样以有着祥瑞美好寓意的图案为主体,外层团案内置对称式,因此在当时深受人们的喜爱。

四、艺术特点

(一)中外结合的元素浩型

在阿斯塔那墓葬中出土的一大批唐代丝织品,有一件烟色地狩猎纹印花绢(见图7),与日本法隆寺所藏的作为国礼赠与日本的蜀锦四大天王狩狮纹锦(见图8)进行比较可以看出,烟色地狩猎纹印花绢中的人物和四大天王狩狮纹锦窠中间的人物动作造型极其相似。在中西方文化交融中,陵阳公样以具有汉族特色的珍禽兽作图案主体,以西方联珠纹样为图案的装饰,装饰内容包括花卉、人物图案及生活叙事场景等,由此创造出一系列新式的系列群体图案,具有复杂、高贵、大气的东方文化传统造型特征,催生了中外民族文化融合的新样本。

图 7 烟色地狩猎纹印花绢

图 8 四大天王狩狮纹锦

(二)圆满吉祥的图像寓意

陵阳公样的图案纹样具有祥瑞的意义,表达了人们 对美好生活的向往和追求。比如,在陕西,图案纹样中 的枣子有吉利的寓意,因为,在当地有的地方干旱,而 枣树耐干旱、存活能力强,而且枣树上有棘刺,"棘"与"吉" 同音,因此,人们便将枣树与吉祥联系起来,有枣子图 案的陵阳公样便有了吉祥之意。由以上内容可看出,陵 阳公样不仅能反映出当时的文化,也能用来寄托当时人 们对美好生活的向往。

结 语

民族的艺术品蕴含着丰富的历史价值和文化内涵, 唐朝时期的对外交流是包容的、兼收并蓄的、交流融合的,这既是唐朝国力强盛和文化自信的体现,也是中华 民族优秀传统文化具有独特魅力的体现。陵阳公样作为 对称团窠纹样的图案形式,后演变为集动物、联珠、卷草、 宝相花为一体的组合纹样,这种灵活的、与时俱进的变 化体现出了中华文明的独特魅力,希望我们可以将更多 优秀的传统文化元素运用到当今的艺术创作中,以此来 展示中华文明的灿烂多彩。

[参考文献]

[1] 张彦远. 历代名画记 [M]. 朱和平, 注译. 郑州: 中州古籍出版社, 2016

[2] 李剑平. 唐代服饰图形"陵阳公样"的研究与设计应用[D]. 北京: 北京服装学院. 2017.

[3] 刘春晓, 单筱秋, 张毅. 唐代织锦纹样陵阳公样的窠环形式流变研究[J]. 丝绸, 2020,57(02):72-77.

[4] 乔洪, 乔熠, 毛艺坛, 兰倩. 从陵阳公样看中外织锦技艺的交融与创新 [J]. 丝绸, 2017,54(11):63-70.

作者简介:罗鈺峻(1999),男,陕西渭南人,硕士在读,研究方向为中国画。