

圖案紋飾研究

●林幸蓉●

摘要

中國的圖紋早從新石器時代就已存在。當時的人多將它運用在神器及屋牆上，後來才慢慢普及到一般的生活器具的雕飾，使圖紋與人們的生活息息相關。圖紋的演變隨著中國歷史的分分合合歷經了許多次文化融合的影響，產生許多演變。直至近代，由於西方資本主義的興起，使得我們的生活漸漸西化的同時卻也漸漸失去了中國圖紋文化。本文的主旨在於期望中國圖紋的古器新用，說明中國人常用的紋飾所包含的意義，其中分類為“動物紋、植物紋、文字紋以及物紋”四方面。希望當今的設計師也能對中國圖紋多所瞭解，並廣用於設計當中。

關鍵字：

圖紋、古器新用、動物紋、植物紋、文字紋、物紋

一、緒論

圖紋具有濃厚的民族特性又與人們生活習俗息息相關，它是人們把一些熟知的自然現象、神話傳說情節等以藝術手法概括，藉以表達人們心中之願望、理想和情感的祥瑞圖案形象。

傳統圖紋是中國文化多年來在技術、視覺美感、環境、社會、風氣、思想等種種美學及哲學共同累積的靈采，表現中國特有的線條、構圖、比例、色彩、題材與運用方式。

中國紋飾的演進過程中也包含了中西文化交融的成果，自最初彩陶上的原始花紋；青銅器時代因北方游牧民族影響而採用許多動物圖

騰；漢及魏晉時期因佛教傳入中國，使往後產生許多宗教性的裝飾圖案；西域文化進入中原，帶入西域國家的鳥、獸、捲草、蕃蓮花等裝飾圖案，但在明清時代的適應及重創後，又衍生出被視為中國具代表性的琺瑯器、景泰藍及瓷器上的紋飾。

傳統的紋飾圖案到了18世紀末，面臨工業革命所帶來的新的審美觀及功能性的挑戰，中國紋飾逐漸停止繼續創造演進的歷程，留滞在盲目抄襲西方而產生許多不中不西的生硬拼合的視覺衝突，或只是一再直接複製古代圖案，不明所以然地濫用。

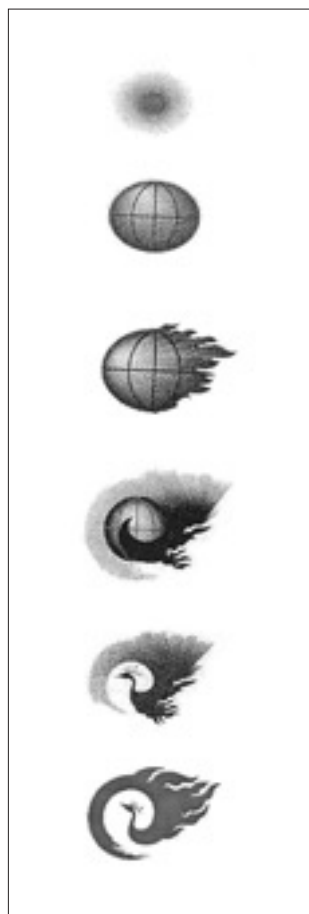
要如何讓傳統圖紋能適應由繁複華麗走向簡單俐落的現代社會呢？

二、圖紋的起源

中國圖紋，經常當帶著吉祥的、祝賀人的意義。大部份的圖紋都是運用某些熟悉的自然現象、人物角色和神話傳說情節等等，以藝術手法代表美好、祥瑞的圖案形象，藉以表達人們的理想、祝賀和情感。圖紋的起源，可以追溯到中華民族的部族圖騰、彩陶紋飾及牙骨雕刻品中都已出現魚、鳥、舞蹈人形的圖案。這反映了先民獲得食物的喜悅心情和對某些自然物、現象的崇拜和敬畏。商周、春秋時期出現最早的龍鳳圖紋，表達了當時人們對這兩種想像中的神鳥神獸的崇拜，以及祈求祥瑞降臨的願望。

秦漢以後紋飾中大都具有頌祝吉祥美好的含意。而最富特色，作為獨立完整的藝術形式的紋飾則是在經濟繁盛的隋唐時期達到完全的發展，紋樣，瑰麗豪健、豐潤飽滿，反映出奮

發上昇的時代精神。並從社會風俗、宗教、歷史、文學、戲曲中選取有關題材，構思繪成圖案。宋至清，紋飾對工藝美術、文人字畫、民間年畫等領域影響很大，許多藝術品都講究圖必有意，意必吉祥。

ICSID年會以鳳凰為題。

直到今天，吉祥圖案依然深深扎根在我國人民的生活中，就像過年時張貼的年畫、龍舟上的雕刻以及我們所用的碗盤上出現的魚紋或鳥紋..等等。隨著社會的進步，人們的思想面貌也在變化，一些帶有落後意識的舊圖案逐漸被改良、被淘汰同時，又有新的吉祥圖案在產生，並以龍象徵中華民族騰飛的寓意圖案，得以更廣泛地運用。吉祥圖案這種藝術形式，由於它反映了人們對美好生活的嚮往和追求，故必將永遠受人們的喜愛，在我們這塊土地上開出燦爛的花朵。

三．圖紋的寓意

要能將圖紋運用得體，唯有先了解每一個圖紋的真正內涵，才不致因使用上的錯誤而貽笑大方。現在就我們常見之象徵寓意的吉祥裝飾圖紋及具含義彙整歸類如下：

（ 1 ） 動物

* 龍鳳

龍鳳是傳說想像中的生物。龍能降雨祈禱豐收，又象徵皇權。鳳凰風姿綽約高貴，是吉祥幸福的化身。龍鳳可形容有才能的人，象徵高貴華麗、祥瑞喜慶。

* 龜鶴

相傳龜鶴皆有千年壽，可喻長壽。龜又與「貴」諧音，是富貴長壽。

* 麒麟

傳說中的神獸，和龍、鳳、龜稱為「四靈」。象徵吉祥和瑞。

* 羊

羊，古音祥字，寓吉祥。三羊喻「三陽」，陽氣極盛而陰衰微也。

* 魚

魚與「餘」同音，喻生活富裕，到年節之時，家境殷實。

* 獅子

我國古代將獅加以圖案化，較真獅英武而活潑。

舞獅子為民俗喜慶活動，寓意消災祈福。

* 雄雞

即公雞，形體高大英武，雞鳴將旦，光明到來。

公與「功」，鳴與「名」同音，喻功名。

* 白頭翁

鳥名，頭部有毛黑白相間，老鳥頭部的毛變成白色，用來比喻夫妻和睦，白頭偕老。

* 瓜瓞

以「瓜瓞綿綿」比喻子孫繁衍興盛，綿延不絕。

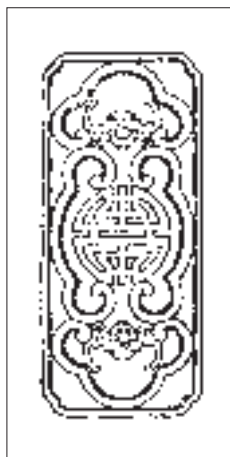
* 落花生

俗稱長生果，民間喻為子孫不斷或長生不老。

* 蝙蝠

指洪福、福氣、福運。

(2) 植物

* 牡丹

牡丹向來作花中之王，具豐腴之姿，有富貴之態，極富麗堂皇。

* 桃

傳說中西王母蟠桃，三千年一結實，吃了長生不老，喻高壽之意。

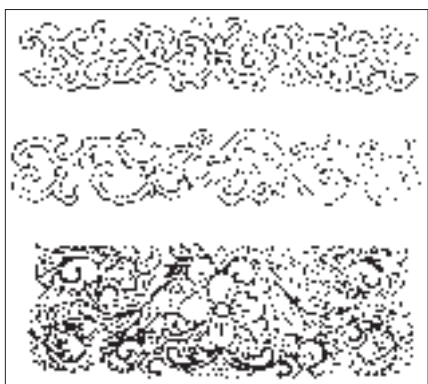
- * 桂
與「貴」諧音。

- * 靈芝
菌類植物，生長極慢故稀少，歷來視為珍貴之品，傳說中為「仙草」。

- * 蔓草
帶狀藤蔓植物，用吉祥的花草組成卷草形連續圖案或四方連續圖案，常見於各種美術裝飾。

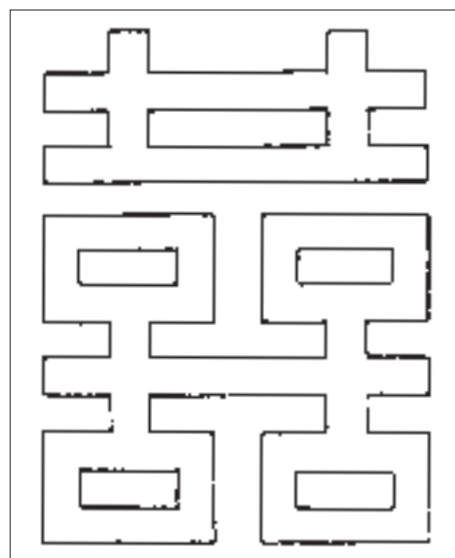

- * 麥穗
喻豐收。

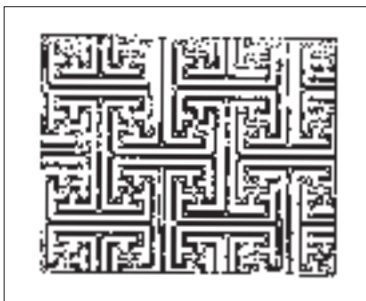
(3) 文字

- * 雙喜
「囍」，雙「喜」字，結婚常用之，對新婚夫婦的祝賀。又常以喜字組成紋樣。

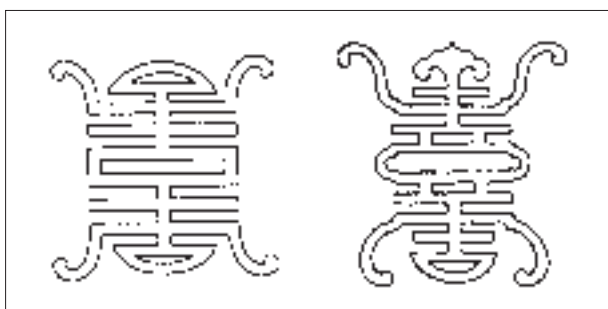

* 卍字

可演變成許多圖案，如向四端延展，相互連接組成卍字錦，又化作雷紋，俗稱「回文」。讀音萬，在古代是符咒或宗族標誌，通常認為是太陽或火神的象徵。出現於古印度、波斯、希臘，後佛教用之。

* 壽

(4)物

* 八寶

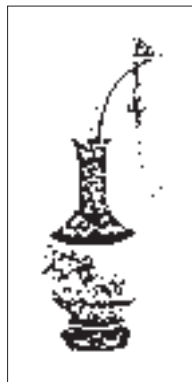
指佛事的法物（法螺、法輪、寶傘、白蓋、蓮花、寶瓶、金魚、盤長）第一件法螺妙音吉祥，所以又統稱八吉祥，第八件盤長，回環貫徹，謂八吉，也代表八寶。「八寶吉祥」圖案在寺廟建築裝飾紋樣用的很多，常作為祈禱吉

祥幸福的象徵。

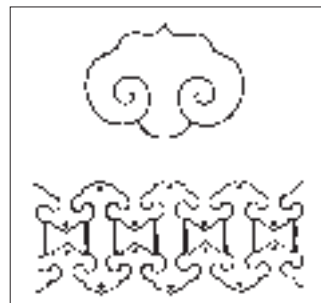
* 瓶

與「平」同音，喻平安。

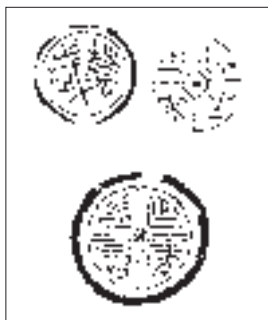
* 如意

玉如意或如意形，比喻稱心如意，心想事成。（用竹、玉、骨刻製成，頭像靈芝，供賞玩）用如意頭組成紋樣又叫「意頭」。

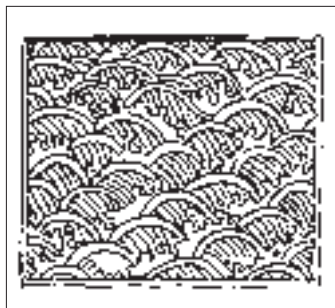
* 瓦當文

瓦當，即筒瓦之頭。其上多有紋飾和吉利文字作裝飾用。後人用之作吉祥如意，祈保平安之寓意圖案。

* 旭日東昇

象徵光明與上進，喻事業蒸蒸日上，繁榮昌盛。旭日多以海水紋樣為陪襯，表現海闊天空，一往無前的氣勢與境界。

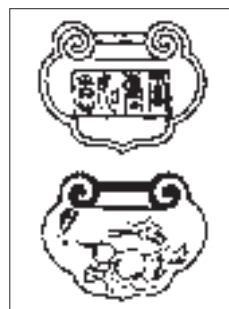
* 肖形印

各種象形的印章，即圖形璽印。是古代用蠟或泥封識竹木製的牘函的印信，類似今人的火漆印。印內雕刻各種圖形，取材廣泛，有宮闕、白戲、車馬、神話人物、十二生肖、祥瑞動物等。風格古樸雜拙，天然成趣，頗得世人喜愛。

* 鎖

民俗常鑄福壽如意四字於嬰兒胸前的古錢上，謂之「長命鎖」以祈禱吉祥鎖住命神。

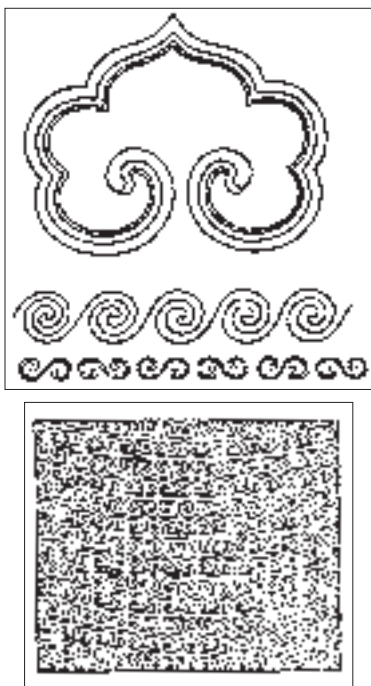
* 爆竹

春節時燃放以求安寧，互致平安吉祥。

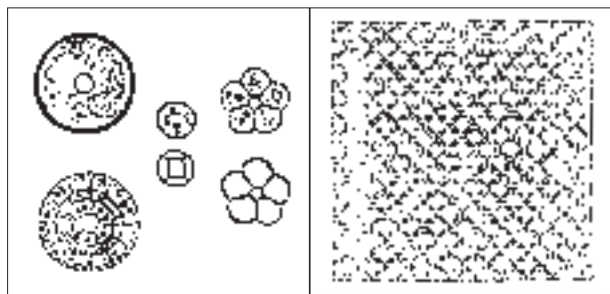
* 祥雲

祥瑞之雲氣，常繪作扁橢形，以鉤連曲線爲之，或有氣尾。雲與「運」諧音，即好運，吉兆，預示好運的到來。

* 古錢

民俗，把鑄有吉祥如意、富貴滿堂、長命富貴和十二支等吉祥文字和龍鳳等祥瑞動物的金屬飾品戴在小孩胸前，以圖吉利，稱爲「壓勝錢」由古錢組成許多圖案。

四．現代化的使用途徑

以市面上現有的一套圖紋軟體「紋房飾寶—中國古紋飾精選」爲例，便包含了一百幅圖案，取自中國古代文物，這些圖紋經修整、著色及組合後建爲底紋資料，可預覽3D貼圖的效果，並有說明敘述其年代、出處及涵義。（如下

圖）

紋房飾寶-中國古紋飾精選

另外，故宮文物目前也製作電子書及網站，將代表性的文物建爲3D圖形，讀者可自由旋轉選擇觀賞形式，並有專家解說。

五．結論

在威尼斯的建築雙年展中，台灣設計師李祖原先生曾表示：東方世界在建築風格上目前正在形成一種新形式的東方主義。從歐洲的建築師涉獵到產品設計的領域始，設計界就一直與建築界密不可分，產品設計的風格一直以來都會隨著建築的風格而搖擺。因此，可以拭目以待的是，設計界勢必將引起一股東方主義，楷體的裝飾應用、禪道的流派精神都早早在歐洲的裝潢、服裝、餐具等設計上展露頭角了。如今，在這一股東風西進中，我們這些東方的設計師又可以拿出什麼值得西方社會佩服的表現呢？

一直被大眾視爲“古板”的傳統裝飾圖紋在這一股新風潮當中，是設計師們可以充分利用的東方素材。它可以與建築結合、與家電產品結合，當然也可以運用在現代的家具設計上。如上文所載，在各樣圖紋當中隱藏著許多有趣的寓意，若是和產品語意作用相結合必能成爲一種新興的表現方式。如今，中國累積了數千年的裝飾圖紋正像弦上的箭一般，等著當代的設計師將這般的古井，引入新泉，並在這一波的東方主義下闖出一片天地。

（本文作者任教於東海大學工業設計系）