

丝路视角下的纹样叙事重构

——《丝路华章：汉唐丝绸纹样艺术研究》书评

贾玺增

清华大学美术学院，北京 100000

摘 要：刘鹤著《丝路华章：汉唐丝绸纹样艺术研究》，以“汉唐丝绸纹样”为研究对象，以“丝绸之路文化交流”为线索，系统梳理了汉唐丝绸纹样艺术体系。结合历史文献和图像资料，对丝路沿线汉唐丝绸的织造技术与工艺交流情况进行了论述，分析了汉唐丝绸纹样的发展脉络，以及丝绸艺术的传播途径与融合；综合运用多维度交叉验证，深度揭示了汉唐不同历史时期丝绸纹样的纹样母题、工艺技艺、艺术特征、审美思想和文化内涵的发展流变，并且结合汉唐丝绸纹样的设计应用实践，探讨了传统丝绸纹样在当代文化语境下的现代转化路径与方法，构建了汉唐丝绸纹样从“理论研究”到“设计实践”完整的艺术体系，拓展了中国古代丝绸的研究领域，为后人研究丝绸之路文化融合、丝绸艺术提供了有益参考。

关 键 词：丝绸之路；汉唐；丝绸纹样；文化交流

Narrative Reconstruction of Patterns from the Perspective of the Silk Road — A Review of "The Silk Road Masterpiece: A Study of Silk Patterns in the Han and Tang Dynasties"

Jia Xizeng

Academy of Arts & Design, Tsinghua University, Beijing 100000

Abstract：Liu He's "Silk Road Splendor: A Study of Han-Tang Silk Patterns" focuses on the "Han-Tang silk patterns," tracing the cultural exchange along the Silk Road. It systematically examines the art system of Han-Tang silk patterns, combining historical documents and visual materials to discuss the weaving techniques and technological exchanges of Han-Tang silk along the Silk Road. The book analyzes the development trajectory of Han-Tang silk patterns and their dissemination and integration through silk art. By employing multidimensional cross-verification, it deeply reveals the evolution of pattern motifs, techniques, artistic characteristics, aesthetic ideas, and cultural connotations of silk patterns from different historical periods of the Han and Tang dynasties. Furthermore, it explores the modern transformation paths and methods of traditional silk patterns in contemporary cultural contexts, building a complete artistic system from "theoretical research" to "design practice." This work expands the field of study on ancient Chinese silk and provides valuable references for future research on the cultural integration along the Silk Road and silk art.

Keywords：Silk Road; Han and Tang dynasties; silk patterns; cultural exchanges

丝绸是古老丝绸之路上东西方之间贸易和文化交流的最重要物质载体，汉唐丝绸之路沿途出土丝绸文物体现了中西两种艺术源流的交融和发展。公元前206—公元907年的汉唐时期是中西文化交往和融合的高峰时期，高度发达的丝绸文化通过丝绸之路推动了中西文化的互动交流，为沿线人民带去了先进的中华文明，同时也有艺术与技术回流并影响中国丝绸文化的发展。由浙江大学出版社出版，嘉兴大学设计学院刘鹤副教授所著的《丝路华章：汉唐丝绸纹样艺术研究》一书，是作者多年致力于中国传统丝绸文化研究的成果。该书共分6个章节，从丝绸之路中西文化的传承与融合到汉唐丝绸纹样的造型与审美进行研究，全面勾勒出丝绸之路汉唐时期多元文化交流与融合的丝绸纹样艺术特点，以及特定历史背景下的审美思想、文化意蕴。同时，结合文化交流与多元融合背景研究汉唐不同时期丝绸纹样题材、工艺、构图、色彩等特征，呈现从微观纹样解析到宏观文明互鉴的完整学术路径。并且以汉唐丝绸纹样当代活化实践的个案为例，探索传统丝绸纹样在当代文化语境下的现代转化路径与方法。这种“考古—解构—再生”的研究思路，拓展了中国古代丝绸的研究领域，也有助于深度发掘和保护丝绸之路中国古代丝绸艺术，推动丝绸艺术的传播与发展。

一、丝绸之路与文化交融——汉唐丝绸纹样传播与融合的深刻探讨

汉唐是中国古代丝绸纹样艺术演进的重要时期，不仅见证了纹样题材的丰富化与工艺技术的革新，而且通过丝绸载体上的异域元素吸纳与本土创新，直观体现了丝绸之路贸易网络下中西艺术风格的碰撞与融合。汉唐时期，随着丝绸之路的开辟与发展，各民族、国家间的多元文化融合与互动渐趋深入，丝绸织造技术和纹样艺术呈现交流互鉴与多元发展的时代特点。在汉唐丝绸纹样研究中作者并非就纹样论纹样，而是把汉唐丝绸纹样置于丝绸之路背景之下，关注中西文化艺术交流对丝绸纹样艺术的影响，同时聚焦丝绸之路上的汉唐丝绸、丝绸文化传播方式，以及汉唐中西丝织技术的融合与互鉴；既注重历史文献资料与考古出土实物资料的结合，又关注中西方历史上的联系与互动，以勾勒出汉唐丝绸纹样艺术与丝绸之路的内在有机联系^[1]。

作者开篇即厘清丝绸之路的概念与范畴^[2]，进而以丝绸之路文化交流为线索，结合历史文献和图像资料，对丝路沿线汉唐丝绸的织造技术与工艺交流情况进行了整理，分析了汉唐丝绸纹样的发展脉络以及丝绸艺术的传播途径与融合，展现了汉唐丝绸织造技术和纹样艺术的发展轨迹和演变规律。通过比对前人观点并查证古籍记载，该书梳理了汉唐时期丝绸织造工艺技术的发展演变：汉代丝绸织机历经“一综一蹀——多综多蹀——花楼提花机”的演变过程，提花技术的革新使纹样突破单色限制，实现复杂纹样的规模化生产；隋唐时期借鉴西方纬锦织造技术发明了利用多重纬线的斜纹纬锦织造技法，使纹样色彩更丰富、层次更立体。作者通过对汉唐丝绸织造技术脉络的梳理，呈现了汉唐丝绸工艺技术的发展历程，让读者得以系统认知从“经锦范式”到“纬锦革命”的技术跃迁轨迹，深入理解丝路文明双向渗透下的工艺创新逻辑，并重新审视中国丝绸在世界物质文化交流史中的结构性地位。

在对汉唐丝绸纹样的发展脉络研究中，作者结合社会背景、哲学思想，分析纹样结构从“流动云气”到“自然写实”的范式嬗变。如汉代时期谶纬学说和儒家思想的盛行，丝绸纹样呈现云气缭绕、灵兽腾跃、人神共处的神幻景象；魏晋南北朝政权动荡促进文化碰撞与交流，西方异域元素如动物、植物、人物和新式骨架结构在丝绸纹样艺术中得到充分地应用；隋唐时期人们的审美趣味从对神灵的敬畏转向对世俗生活的享受，丝绸纹样艺术完成了对外来纹样的民族化改造，实现了多元化发展^[3]。作者通过对汉唐丝绸纹样的发展脉络的系统分析，呈现汉唐丝绸纹样发展轨迹及其背后的多元文化融合逻辑，让读者清晰认知纹样迭代与丝路贸易、宗教传播的关联，并重新解读丝绸图案作为物质载体在欧亚物质文化交流中的价值和意义。

专著着力研究汉唐丝绸纹样艺术的传播途径和文化融合，以明确中西方多元文化碰撞与融合的动态机制与物质性路径。认为丝绸之路在文化传播过程中促成了不同文化之间的相互吸收与融合，商旅人士、外交使节和宗教信徒是文化传播中最重要的参与者^[4]，这三类人群的互动在丝绸纹样中形成“可视化文明史”——

商旅构建物质流动网络，使节编码权力话语，信徒整合信仰符号，三者共同塑造了“纹样即文明接触界面”的丝路文化传播范式。而胡锦、波斯锦、粟特锦是中西丝绸多元交融的重要产物：胡锦为西域生产的织锦，印证了汉唐丝绸艺术深刻影响到丝路沿线广大地区^[5]；波斯锦是波斯萨珊王朝代表性丝织品，经历“中国织造技术西传——本土改造——技术东传”，其工艺与纹样深刻影响了欧亚大陆的纺织艺术发展^[6]；粟特锦工艺与纹样融合了波斯、中国及草原文化元素，成为丝路贸易与文化交融的典型载体。作者通过对胡锦、波斯锦、粟特锦与汉唐丝绸文化技术融合研究，分析其纹样基因重组规律与技术迭代路径，揭示丝绸之路“技术传播先于文化认同”的物质文明演进逻辑，为读者重构“织机即文明对话界面”的跨文化认知框架。

综上，通过丝绸之路文化交流的视角研究汉唐丝绸织造技术、纹样的传承与发展、传播与融合，可以看出技术传播与文化认同的深度互嵌本质，为人们了解汉唐丝绸技术如何通过物质载体推动文化交融提供了关键性的框架。

二、集艺术表征与文化内蕴于一体——汉唐丝绸纹样的全面呈现

汉唐时期的丝绸纹样研究，因其独特的学术价值，吸引了考古学、历史学、艺术学等多学科学者的不懈探索。目前，诸多学者依托实物，从不同视角出发对纹样特征进行了探究。或从文化史、艺术史的角度，对中国历代丝绸技术、艺术特色、生产格局以及政治、经济、文化、时尚和域外艺术作出系统解说^[7]；或通过汉唐时期不同种类纺织品的技术与风格特点，勾勒东西方纺织技术的交流过程^[8]；或依托出土丝绸实物，编撰成汉唐丝绸图谱^[9]；或聚焦于某一类纹样，对其组成结构、艺术特征及实践应用展开研究^[10]。对于汉唐丝绸纹样研究仍有较大空间，尤其是丝绸之路历史背景下，丝绸纹样的异域风情、文化形态、构成形式、艺术特征、装饰法则等呈现出独特的时代审美特征有待继续深入，这也是该专著重点探讨的问题之一。

为了深入探析汉唐丝绸纹样的艺术特点，《丝路华章：汉唐丝绸纹样艺术研究》将其作为全书重点，从类型学、艺术学、社会学及审美学等多学科交叉角度，结合出土实物、思想文化、中西交流，对汉唐丝绸纹样的题材类别、工艺构成、艺术特征展开系统研究。认为汉代是丝绸之路开拓的关键时期，通过河西走廊，汉代丝绸不仅作为贸易商品、更承担“外交货币”功能，其纹样中蕴含的云气纹、茱萸纹、汉字铭文等东方美学符号，与西方艺术的葡萄纹、忍冬纹、翼兽纹首次进行跨文明交融，形成“汉式织锦”风格；魏晋南北朝时丝绸之路文化交融与技术革新的转型期，由于南北分治、各族杂居、外来文化的影响以及中外宗教的长期共存，多民族融合与多元文化激荡，丝绸纹样主要体现在异域元素的系统性吸收与本土化重构，呈现多元文化交融与技术革新的双重突破，形成佛教艺术、西域纹样与中原传统深度交织的审美体系；隋唐丝绸之路实现陆海双线并行发展，达到古代丝路发展的巅峰，丝绸纹样集技术革新、文化融合与审美创新于一

体，形成了宝相花、联珠团窠纹、花鸟纹、狩猎纹等兼具写实性与象征性的丝绸纹样装饰体系。作者按时代分期：两汉、魏晋南北朝、隋唐，对不同历史时期丝绸纹样进行图文并茂、分门别类的研究，有助于弥补汉唐时期丝绸纹样系统性的不足，为解读丝路物质载体如何推动多元文化认同提供了新范式。

织造、印染、刺绣是丝绸工艺体系的核心技术，其技术演进与文化表达贯穿中国丝绸发展史，在汉唐中西丝绸工艺技术融合与发展的背景下，丝绸纹样工艺实现了斜纬织造技术、绞缬印染工艺和平针绣针法的开拓与创新。汉代织造、印染、刺绣奠定中国丝绸工艺体系基础，多综式提花机、印花敷彩工艺、锁绣技法的工艺的革新深刻影响了丝绸之路的物质文明输出；魏晋南北朝多综多踞机革新、夹缬初现、佛教刺绣主题兴起，完成了经锦向纬锦过渡、防染技术体系化、刺绣宗教化三大转型；唐代实现了波斯技术本土化、织金工艺制度化、夹缬技术体系化、平针刺绣针法的创新以及宗教刺绣的兴起。同时，作者突破就纹样论纹样理念，透过丝绸纹样的外化形态，从美学、文化学出发，深度揭示汉唐不同历史时期丝绸纹样的艺术审美、文化内涵，以观照丝绸之路背景下汉唐丝绸纹样的审美特征和文化表现：汉代信奉阴阳五行思想、道教和巫术，在丝绸纹样艺术中表现为奇幻、飘逸浪漫兼具活泼灵动的装饰美感，神幻景象的精神寄托和祥瑞意愿的情感表达；政权更迭频繁的魏晋南北朝，战乱导致文化艺术服务于政治教化的减弱和多元文化融合的加深，形成了重意象、风骨、气韵的审美追求和异域文化的渗透，丝绸纹样艺术表现为文人审美意向的清秀飘逸和独特的异域风情之美，超凡脱俗的人生信仰与追求；政治经济文化外交高度发达的唐代，丝绸纹样艺术突破了魏晋以来的单薄、呆滞之感，呈现丰富华丽、多元组合、写实生动和崇尚创新的流变之美，纹样世俗化、本土化，纹样被赋予吉祥美好的情感表达。由于研究范围限定于汉唐丝绸纹样而不是中国历代丝绸艺术，本书能够将有效聚焦汉唐丝绸纹样艺术展开进行详尽而有针对性地研究，对纹样背后所隐含的时代审美和文化精神做出深刻的解释，这为后人研究丝绸之路文化融合、丝绸艺术提供了参考。因此，以历史断代研究汉唐丝绸纹样艺术特征、工艺技艺及审美思想的演变历史，归纳总结影响其变化的因素，不仅是对汉唐丝绸艺术发展史的理解，而且也为传统纹样现代设计应用提供了重要理论依据。

参考文献

- [1] 刘鹤. 丝路华章：汉唐丝绸纹样艺术研究 [M]. 杭州：浙江大学出版社，2024.
- [2] 林梅村. 丝绸之路考古十五讲 [M]. 北京：北京大学出版社，2006.
- [3] 谷燕. 中国丝绸装饰纹样中的外来文化影响研究综述 [J]，美术大观，2020.
- [4] 赵丰，王乐. 敦煌的胡锦与番锦 [J]，敦煌研究，2009.
- [5] 苏珊·惠特菲尔德，李淑珺译，丝路岁月 [M]，海南：海南出版社，2004.
- [6] 王乐，赵丰. 吐鲁番出土文书和面衣所见波斯锦 [J]，艺术设计研究，2019.
- [7] 赵丰，屈志仁. 中国丝绸艺术 [M]. 北京：外文出版社，2012.
- [8] 屠恒贤. 丝绸之路与东西方纺织技术交流 [J]，东华大学学报（社会科学版），2003.
- [9] 王乐. 中国古代丝绸设计素材图系·汉唐卷 [M]. 杭州：浙江大学出版社，2018.
- [10] 项子丰. 中国古代丝绸纹样骨架结构研究与设计实践 [D]，杭州：浙江理工大学，2021.

三、古今对话的桥梁——汉唐丝绸纹样当代应用的实践探索

专著采取从“理论研究”到“设计实践”的递进关系，在系统梳理汉唐丝绸纹样的艺术特征、文化内涵与工艺逻辑的基础上，结合应用路径、设计实践及产品应用，构建传统纹样与现代设计的对话。管窥汉唐丝绸纹样活化应用现状，探明当今文化元素在现代设计传承与创新中存在的问题，从创新理念、满足需求、设计创新三方面理清传统纹样的现代活化路径，可以为设计实践提供理论依据。同时，作者从元素分解、骨架提取、色彩配置、组织结构等方面提取信息，借用形状文法的生产性规则和K-means聚类算法，按照相应的推演规则进行重新组合排列和色彩特征提取，从中寻找生成新图形和色彩配置的规律，分析汉唐丝绸纹样元素提取的路径与方法。针对传统纹样在当代设计转译的问题，作者以“汉唐丝绸纹样当代活化实践”个案深入构建，选取汉代、唐代典型纹样云纹、宝相花纹，从“设计主题－纹样元素的提取与重构－纹样设计应用与实践”进行主题性、系列化设计实践，展现传统纹样现代转化的方法。汉唐丝绸纹样的当代应用，既是对传统文化的创造性转化，也是通过“设计创新－产品应用”构建“古今对话”桥梁，为全球化语境下文化遗产的现代转化提供技术路径与实践范式。

四、结语

专著突破传统艺术史研究边界，以丝绸之路为线索，将艺术学、考古学、美学与设计学相结合，系统阐释唐丝绸纹样的发展脉络、艺术特征、审美思想以及文化内涵，构建了多元文明交融视角下汉唐丝绸纹样艺术研究框架，向读者展现汉唐丝绸纹样的独特魅力和艺术价值。并通过实践案例探索传统纹样在当代服饰、文创产品等领域的应用方法，展示传统纹样“活化传统”理论框架。全文结构合理、条理清晰、客观地解读了汉唐丝绸纹样的时代性与发展性，强调了丝绸之路背景下中西丝绸的工艺交流与文化融合，是一部学术性、知识性和实践性兼具的佳作。