

伊朗巴格達清真寺天花之蔓藤紋圖案

卷草紋源流考

作者：黃艾

卷草紋，因其花葉枝莖呈捲曲狀而得名，是我國瓷器最基本的紋飾，亦有稱之為忍冬紋。其實忍冬就是金銀花，所以後來併合了金銀花、爬山虎、紫藤、葡萄等的藤蔓植物而衍化出的纏枝紋；甚至連歐洲各國都普遍採用的蔓藤紋 (Arabesque)、鳶尾花紋 (Iris)；唐代時經遣唐使帶回日本，彼邦稱之為唐草紋 (Karakusamon) 的，其實都是一家子事。

西亞出工之卷草紋壁畫殘件

目前最流行的說法，是卷草紋源於西亞，隨著亞歷山大大帝的東征在2至6世紀廣泛地流行在西亞和中亞地區。在南北朝才開始流行於中國。也有人認為是中國固有的紋飾，例如商周的雲雷紋、戰國的雲紋、漢代的波狀紋等。但最多人認同的，是外來紋樣，再結合中國的審美觀衍化出的逾千年不變的紋樣。

但對於卷草紋的起源，目前人言人殊，有說公元前1567-1085年的古埃及；有說是西元前四世紀的希臘；有說是公元前320-370年的印度河和恒河流域；但迄今仍無法證實。但起源於那裡相對並不太重要，反而如何傳入中國、何時傳入中國、如何被廣泛接受、轉化成自己的紋樣，變成中國文化的一部份，才是問題的癥結。

13-14世紀伊朗蘇非教派蔓藤花裝飾書法壁磚。

我的認知卷草紋最早出現於伊斯蘭文明之都巴格達 (Baghdad)，卷草其實就是蔓藤花，為在中亞地區普遍生長之一種蔓藤植物，是不斷生長繁衍的象徵，是回教寺院中，最重要之裝飾紋樣。由於伊斯蘭教禁止以人或動物形眾出現在宗教場所，所以蔓藤花紋便成為伊斯蘭宗教藝術的基本裝飾元素。伊斯蘭教認為書法是最高藝術的境界，而最重要的口頭傳播媒介是古蘭經。把古蘭經聖訓書法用蔓藤花紋樣裝飾，是伊斯蘭教義非常重要的藝術表達方式。所以在傳播伊斯蘭教的同時，亦把蔓藤花變成不可或缺的基本元素。西元七世紀時，卷草紋隨著回教之興起，傳佈於歐、亞、非三大洲。傳入中國後，我國將之與印度的蓮花紋結合，衍變為西番蓮或寶相花紋，轉化成另一個宗教的重要裝飾紋樣。

蔓藤花紋在歐洲普遍應用在印刷、彫刻、紡織品等

雖然伊斯蘭教是在唐高宗永徽二年(公元651年,回曆29年)傳入我國,當時的伊斯蘭教領袖奧斯曼哈里發(Osman Caliphate)甚至派使節團到長安。但中國真正被伊斯蘭文化直接影響和薰化反而是遲至西元751年7月發生利怛羅斯戰役(Battle of Talas)之後。當時阿拉伯的阿拔斯哈里發(Abbasid Caliphate)結盟西藏,與唐軍在大河谷(Vally of Talas River),就是今哈薩克斯坦和吉爾吉斯斯坦邊界處交戰。唐軍潰敗,導致穆斯林阿拉伯人在接下來的400年裡控制了河中地區,也控制了絲綢之路上的經濟和文化傳播交流。例如戰後中國戰俘將造紙術帶到西亞,而伊斯蘭信仰和文化也得以直接方式在我國穩定發展,時至今日,中國是世上回教徒最多的國家。

明朝纏枝蓮紋青花瓷三款

蔓藤花紋的外文名稱 Arabesque，是從義大利文衍變的法語，意思是阿拉伯風格，是文藝復興時期歐洲學術界給予蔓藤花紋的專有名詞。蔓藤花紋在歐洲也大量被採用作陶器、紡織品、印刷、建築、彫刻、美術等的紋樣。而中國明代青花瓷器則取牡丹的枝葉為本，輔以卷曲多變的線條，繁複華麗，層次豐富，成為後世卷草紋的典範。而清代乾隆中期以後，更大量採用有西洋風味的紋飾，例如融入印度蓮花的形態，發展出寶相花或西番蓮紋；或以歐洲洛可可式的鳶尾花 (Iris) 形態，組成了新的蔓藤纏枝紋樣，一新世人耳目。

寶相花或西番蓮紋瓷器三款