中国传统装饰图案的运用与创新

李 萨

(云南工贸职业技术学院建筑与工艺美术学院,云南昆明 650300)

[摘要]中国传统图案是中国传统艺术中自成体系且颇具代表性的艺术造型艺术。中国传统图案的发展经历了漫长复杂的历史过程。各发展时期,装饰图案受到了各时期思想文化、科学技术和审美趣味的影响而呈现出不同的风格特征。本文从中国各历史时期装饰图案的艺术特色入手,分析研究了对于传统图案运用的方法:通过条理与反复、节奏与韵律、变化与统一的形式美法则;运用抽象、神似的浪漫主义的手法把理想事物与现实事物相结合;在同一平面内将不同的若干设计元素拼接成立体构图;图案注重强调对形象特征的表现;常用S型曲线表现传统图案运动不息的艺术魅力;将自然色彩与理想色彩相融合的配色做法。以此从新技术的突破以及图案的造型和构成形式上的运用研究两方面提出中国传统装饰图案创新的思路。

[关键词]装饰图案;传统;运用;创新

[作者简介]李萨(1981—),女,云南昆明人,云南工贸职业技术学院建筑与工艺美术学院讲师,工学硕士,研究方向:园林景观、环境艺术。

[DOI]<https://doi.org/10.62662/kxwxz0111010>

[本刊网址]www.oacj.net

中国传统图案是中国传统艺术中自成体系且颇具代表性的艺术造型艺术。中国传统图案的发展经历了漫长复杂的历史过程。各发展时期,装饰图案受到了各时期思想文化、科学技术和审美趣味的影响而呈现出不同的风格特征。

一、传统装饰图案的艺术特色

(一)原始时期装饰图案的艺术特色

中国原始时期,人们信仰原始宗教,装饰图案具有强烈的宗教意义。人们希望通过纹饰来获得特殊的不平凡的能力,求得祖先和神灵的庇护,并借此来驱除邪恶。他们以特定的图案作为氏族的标识,用来维系和加强以血缘为纽带的氏族共同体。

因此,原始时期的装饰图案除对自然物象的简单模拟外,通常是蕴涵了强烈宗教意识的标志性图形,故其表现形式多采用象形和象征的手法。如植物是人们赖以生存的物质资料,与人类的生活息息相关,既可为食,亦可加工为衣、居室以及生活用具和生产工具。先民们给这些植物赋予了神秘的色彩,相信其由神秘的力量主宰,并希冀借助植物神的法力得以风调雨顺、作物丰收。又如动物,同样是人类生活必需的物质资料,在与人类生产、生活的密切接触中,衍生出各种神灵崇拜和神话传说。如原始彩陶中常见的鸟纹、鱼纹、蛙纹、兽纹等。

原始时期的图案以原始巫术为主要内涵,由原

生态的自然型经过抽象了的符号化的装饰处理而成。装饰图案更多呈现的是一种“有意味”的体现人们精神生活的形式。

(二)夏、商、周时期装饰图案的艺术特色

夏、商、周时期,青铜器是装饰图案的主要载体。

这一时期,动物纹占据越来越重要的装饰地位。尤其在商周两代,精神领域敬天崇神,装饰图案主要表现人与天的关系,动物纹成为人与天沟通的媒介,这时的动物纹无不体现着敬天崇神的思想。图案的造型被加入了许多“有意味”的形式,因而使动物图案大多与自然界中的实际形象相去甚远。装饰载体多为祭祀用的礼器,因此要求图案的装饰能与祭祀功能相协调,呈现出威严的艺术效果,如狰狞怪异的兽面纹等。周代礼制的确立,又使装饰图案增添了新的主题,装饰图案中体现出“礼”的制约,如十二章纹,在服饰上以纹饰和色彩来区分尊卑。因而从某种角度看,礼治在制度上的规范化,也使装饰图案的艺术风格显得更加严谨,体现出某种韵律与节奏、变化与统一的秩序美。

(三)春秋战国时期装饰图案的艺术特色

春秋战国时期的经济和文化都有了较大的发展,且文化艺术领域空前繁荣,出现了百家争鸣的局面。装饰图案以青铜器、漆器、陶瓷、丝织、木器、竹编等为载体。同时焊接、镶嵌、刻画、烫金、金银

错等多种工艺和技法使装饰图案的表现力更为丰富。

这一时期的图案在继承传统的基础上又有了进一步的发展,各种动物纹表现得更加形式化和抽象化,如蟠璃纹、蟠虺纹等图案,减弱了体现动物特征的头部分形象,使其整体造型蜿蜒简练。相对于商代的“祭”、周代的“礼”,春秋战国时期的图案更多地描绘社会现实生活中宴饮、乐舞、狩猎、耕种、攻战等新题材。但总体来说,天神观念依旧强烈地左右着人们的精神思想。图案仍然以动物为主题。

(四)秦汉时期装饰图案的艺术特色

秦代历时较短,未能形成自己显著的风格。汉代是我国多民族统一的强盛时代,在400多年的时间内,经济文化得到了空前发展,是继战国之后第二个封建文化发展的高潮。辞赋、诗歌、乐舞、百戏等文学艺术形式的繁荣,使装饰题材得以极大丰富。狩猎、耕种、讲学、宴饮、庖厨、舞蹈、杂耍等生活场景都以图案的形式出现。一些神话、历史故事也成为装饰的题材,如伏羲、女娲、东王公、西王母、荆轲刺秦、泗水捞鼎、二桃杀三士等。

汉代注重宫室的建筑,厚葬成风。在豪华宫室式的墓室中饰以彩画或石刻是当时的风尚。汉画像石、画像砖及彩画成为汉代图案的主要载体之一。

汉代图案仍受到天神思想的影响,尤其在东汉,谶纬异说泛滥,人们的观念进一步宗教化和神学化。升仙思想影响汉图案中大量出现的充满动势的云气纹的同时,还有许多具有吉祥含义的铭文与图案相结合的装饰新形式,如“登高明望四海”“长乐明光”等。

(五)魏晋南北朝时期装饰图案的艺术特色

魏晋南北朝时期,战乱引起的社会动荡和人口迁移,在一定程度上推动了文化的流通和交融。西汉末年佛教兴盛,许多与佛教相关的植物图案应运而生,如莲花纹、忍冬纹、菩提树纹等。

随着制瓷业的发展,瓷器遂代替铜器,中国装饰图案的载体也从青铜转为瓷器。

西汉开通的“丝绸之路”,为本土文化与外来文化的接触、交流提供了有利契机,许多异域风格的装饰形式逐渐被吸收融合,形成这一时期装饰图案独特的风格。例如,从装饰主题看,花草等植物图案开始大量地登上装饰舞台。从装饰风格看,此前中国本土图案中标志性、符号化的具有象征意味的图案,日益被自由、生动、充满生活趣味的装饰图案所取代。一些以人间生活为主题的装饰壁画的出现,使许多装饰图案变得更具绘画性,如江苏南京的竹林七贤砖雕、洛阳的拾堪供亲石刻等。

(六)隋唐时期装饰图案的艺术特色

隋唐时期手工业的进步和装饰图案的创新开拓了新天地。例如,金银器图案大放异彩。唐三彩的出现,完成了瓷器由单彩向多彩的跨越。纺织业的纬线显花,以及染缬方法的丰富成熟,使得唐代的织物图案更加华美。

唐代的中原文化与异域文化、周边文化广泛交流,在社会生活、文化艺术等各个领域表现出强烈的异域风采。受其影响,唐代的装饰图案呈现出圆满、繁复、华美、绚丽的特点。一些外来图案形式的新造型大量涌现,如宝相花、卷草纹等。从这一时期开始,花鸟纹成为装饰舞台的主角。

(七)宋代时期装饰图案的艺术特色

宋代图案受儒家理学思想的影响,追求精致内敛、含蓄隐约的艺术效果,概括起来有如下特点:

1. 结构形式相对规范,更多地出现规律美。如几何纹盛行,常见有锁子纹、七巧纹、回纹。许多具象的花卉植物常在几何框架中展现,如“开光”,在几何或类似几何形区域内装饰花草等图案。又如“八达晕”,以八边形向四方延续的网格、花团组成四方连续的几何框架,在此框架中再装饰莲花、灵芝、桃等吉祥图案。

2. 注重“意境”的表达,即在装饰图案中体现诗情画意。如落花流水纹、四君子纹等。这一时期,许多绘画题材直接运用于工艺美术中。

3. 具有民间的生活情趣。手工业和商业的发展,使工艺美术渐渐形成宫廷工艺和民间工艺两大体系,装饰图案也逐步分化为两种不同的审美倾向和艺术特色,反映市井生活、百姓情趣和吉祥祝愿的图案应运而生,如牧牛、童嬉等。

4. 写实性增强。“生色花”的出现是宋代图案写实风格的具体表现,它是一种写实的折枝花卉的图案形式。

(八)元代时期装饰图案的艺术特色

元代图案在继承宋代以及漠北游牧民族图案特色的基础上,又受到阿拉伯图案风格的影响,总体风格豪放质朴、刚柔相济、粗疏有致。在装饰图案方面的特征有:

1. 元曲的流行,使得许多杂剧故事成为图案的题材,杂剧注重情节性、叙事性的特征也被图案吸收。

2. 图案在组合上多采用规矩地纹,常用卍字、回纹、绣球、缠枝等作四方连续的地纹,以加强图案的层次,烘托主题。

3. 器物刀明浸装的装饰上多用边饰,如常用变形莲瓣纹装饰器物,用如意纹装饰云肩。

(九)明清时期装饰图案的艺术特色

明代装饰的风格趋向生活化,体现出现实性与艺术性的融合,因而明代的图案呈现出敦厚、大力、质朴的风格。

清代对工艺美术的重视以及清代哲学思想对实践的倡导,使得清代的图案风格呈现出以下特色:

1. 纤巧繁琐的装饰风格

清代,特别是清中期以后,受西方洛可可装饰风格的影响,一些图案内容堆砌、重叠,画面满密、纤秀,如满地花、锦上添花等。断中风洛图案形式的产生,与其时热衷于在同一物品上并用多种工艺的表现方式有一定关系,如将青花、五彩、雕刻等集中在一个瓷器上进行装饰。

2. 注重吉祥寓意的表现

吉祥图案是清代装饰图案的主流,既注重形式,又注重寓意,“图必有意,意必吉祥”,反映了民众对美好生活的祈愿,是民俗、历史、宗教、传说等传统文化的综合运用。

二、传统装饰图案的应用研究

(一)形式化审美观的运用

新石器时代装饰图案,通过条理与反复、节奏与韵律、变化与统一的形式美法则,运用虚实结合,黑白相间安排图案。商周、汉代、宋代、汉代装饰图案巧妙地运用对称与均衡的形式美法则,以中心点为基础,运用十字线和对角线进行图案的组织安排,形成结构严谨、形式优美、格调优雅的装饰图案。

唐代的装饰图案藻井纹饰,运用对比与调和的形式美法则,通过线形上的粗细对比调和、空间上的疏密对比调和、色彩明暗上的对比调和,使图案的构成产生既对称均衡又变化统一的装饰效果。

(二)浪漫主义手法的运用

中国传统图案运用要善于把理想事物与现实事物相结合,借以表现人们对理想的追求与向往。运用抽象、神似的浪漫主义的手法,作者根据生活的体验对传统图案中各种动物与人物的形象进行概括和加工,把多种动物的理想部分集合在一起,使其动作神态各具特色。

(三)构图形式的运用

中国传统图案突破了三维透视的约束,通过在同一平面内将不同的若干设计元素拼成立体构图,中国传统图案可以采用自由的图案组织形式,来表达主题思想。比如汉代装饰图案,可以将山峦、屋宇、人物等形象安排到同一平面空间,自由组合,使画面达到让人驰骋想象、整体统一的装饰效果。

传统图案构图创作中讲究平面感和完整性的

平面构图,运用概括和剪切的手法,把生活当中最美好的内容和情景有机地组织到其中,不受格律限制。如战国的装饰图案,人物和其他的形象采用平视不重叠这一单纯的手法使形象和空间相互适应,互相衬托,形成伸展自如、单纯活泼的装饰趣味。装饰图案构图中常用中心对称、左右均衡、散点分布、平行线体的形式组织装饰元素。

传统装饰图案常用格律构图形式。格律构图具有较强的形式化和装饰性的艺术效果,在创作传统装饰图案中应用极为广泛。图案以圆形、方形、田字格、米字格、九宫格为基础,加上经纬线、对角线,做围绕中心点有规律的各种图案因素的配置。

(四)形象表现的运用

我国传统图案注重强调对形象特征的表现,以变形而得奇,以变色而得巧,通过对比与联想、夸张与变形,对各种形象进行技术处理。采用夸张变形的手法使图案形象神似豪放,形简意赅,创造造型优美、特征鲜明、神态生动的各种艺术形象。

(五)线型艺术的运用

线条是体现装饰性最有力的语言,也是产生装饰性效果的主要因素。我国装饰图案根据线的连续性和流动性的特点扬长避短,以少胜多地着重表现物象的整体形体结构。

线型有柔和与干净、挺白与秀丽、执着与缠绵、简洁与繁杂等不同的个性与情感,在图案装饰中要正确地应用好线型,充分发挥线型的特点。采用不同的表现形式进行大胆的探索与创新,这样才能够创造出富有变化、风格独特的图案作品。

在传统图案中,S型曲线的运用是构成图案形式美的重要因素。S型曲线虚实相生,阴阳交错,给人以运动不息的艺术表现力,既体现了物体的本质美,也体现了变化与统一的形式美。

(六)色彩配置的运用

我国传统图案的色彩是将自然色彩与理想色彩相融合的做法。为达到理想的装饰风格改变物体的固有色,赋予理想和情感而强调主观色。选择变化丰富和极其浪漫的色彩是传统图案追求的艺术境界。

在传统图案中,红包黑或黑包红的配色效果形成明快而又沉着的色彩效果。运用同一色彩的多层次表现可以体现简洁古朴的效果。

传统图案配色中常用的还有红、黑、绿、朱、黄、白六色,这些配色的图案色彩斑斓,绚丽华美。唐三彩以黄、赭、绿、白或黄、绿、赭、蓝四种颜色配合而成,这些色彩斑斓华丽。

明代图案配色常用宝石蓝、大红、酱红、黄、金、

银设计装饰图案,其色彩浓郁,对比鲜明。清代图案的色彩配置则清秀调和、主次分明。

三、传统装饰图案的创新

对于传统装饰图案艺术特色的继承,可以在构图、形式美法则、形象表现、配色等方面加以运用。然而,随着时代的发展,中华民族的技术手段日新月异。从博大精深的传统艺术遗产中汲取精华用于现代设计,将优秀的传统与创新相结合,图案装饰设计才能与时俱进,永葆活力。

(一)新技术创造新图案

科技的发展推动艺术的发展。传统图案在产生和发展时受到载体、表现技艺、运用范围等方面的影响。在当今图案设计领域中,这些障碍几乎不复存在。新的传播思维、新形式的时代、新技术、新材料为传统图案在表现手法和运用范围上提供了多样性。就图案载体来看,无论是剥系始岩画、彩陶图案,还是青铜纹样、瓷器纹样和织物纹样,都可以在多种装饰领域得到运用。还可根据需要将在不同载体的传统纹样综合在一起进行装饰,如青铜纹样在现代蜡染艺术中的运用,戏剧脸谱在现代装饰画、广告招贴中的运用,青花纹样、彩陶图案在现代服饰中的运用等。

(二)意似神聚

现代图案设计借鉴传统图案的精华,如构图因素、造型方法等。但新的艺术形式可以在继承的基础上进行突破,赋予传统图案以新的观念和表现形式。

传统图案的构成元素可以是形式元素,也可以是意象元素。形式元素,即图案的造型和构成形式;意象元素,即图案的精神内涵、审美情趣、风格特色。

对于传统图案的继承和创新,处理好“形”与“意”的关系往往是关键。中国的传统造型艺术注重形与意的结合,“以形写神”“意存笔先,画尽意在”。在现代图案设计中,我们要兼顾二者,进行新的图案设计。

四、结语

中国传统图案是中国优秀传统文化的一部分,是中国视觉文化的一个分支。只有不断吸收、融合、演进中国传统图案的样式、语言、工艺,才能使中国传统图案的艺术魅力永放光彩。

参考文献:

- [1]廖军,吴晓兵.装饰图案基础[M].北京:高等教育出版社,2007.
- [2]郝大微,李昉.图案基础(第二版)[M].北京:高等教育出版社,2020.
- [3]赵晶晶.图案(第二版)[M].北京:高等教育出版社,2020.
- [4]陈允鹤.中国历代艺术(工艺美术编)[M].北京:人民美术出版社,1994.
- [5]段建华.中国吉祥装饰设计[M].北京:中国轻工业出版社,1999.
- [6]冯天瑜,何晓明,周积明.中华文化史[M].上海:上海人民出版社,2005.

The Application and Innovation of Traditional Chinese Decorative Patterns

LI Sa

(School of Architecture and Process Technology, Yunnan Industry & Trade Vocational College,
Kunming Yunnan 650300, China)

Abstract: Traditional Chinese patterns are the unique and representative art form in traditional Chinese art. The development of traditional Chinese patterns has gone through a long and complex historical process. In each period of development, decorative patterns have been influenced by the ideological and cultural, scientific and technological, and aesthetic tastes of each period, presenting different stylistic characteristics. This paper starts with the artistic characteristics of decorative patterns in various historical periods of China, and analyzes and studies the methods of using traditional patterns: adopting the formal beauty rules of organization and repetition, rhythm and rhyme, and change and unity; using abstract and romanticism-like techniques to combine ideal things with real things; combining different design elements in the same plane to form a cohesive composition; emphasizing the expression of image features in the pattern; commonly using S-shaped curve to express the artistic charm of traditional patterns that move endlessly; and the color scheme that combines natural colors with ideal colors. Based on these, innovative ideas for traditional Chinese decorative patterns are proposed from two aspects: breakthroughs in new technologies and the application of pattern design and composition forms.

Key words: decorative patterns; tradition; application; innovation