

湖湘传统纹饰符号的应用研究

卢洁,熊明

(湘潭大学 艺术学院,湖南 湘潭 411105)

摘要:纹饰符号的产生和发展深受地域文化和消费人群的影响,往往具有某种象征性的含义。现代设计中对传统纹饰的使用必须基于充分理解和把握传统纹饰的文化寓意,尊重当地人群的消费习惯,利用现代表现手法对传统纹饰的图样、色彩、线条等构成元素进行重新设计。在满足产品的形式和功能需求的同时,满足当代消费群体的文化需求。

关键词:湖湘地区;纹饰;设计

中图分类号:J52

文献标志码:A

文章编号:1674-5884(2016)11-0179-03

纹饰符号是人表达自身情感的外在形式,是人类审美情趣的具象体现。纹、定型化的图形。纹饰符号的形成不是人类对客观世界的简单模仿,设计师的艺样是装饰艺术中的一个重要内容,是按照一定图案结构规律经过变化、抽象等方法而规则化加工,将特定地区的人文情感和审美情趣融合在图形之中,纹饰符号也就具有了强烈的地域文化特征,湖湘地区的纹饰符号在湖湘文化语境中具有广泛的象征意义,成为传递湖湘文化精神和当地居民情感的重要载体。

在全球一体化的今天,各地区、民族风格的产品随处可见,传统纹饰符号受到前所未有的冲击。从表面看,这种冲击属于经济范畴;从更深层次来看,纹饰符号影响人们的审美和文化意识,当代设计的竞争俨然成为不同民族的文化碰撞。长期对于传统纹饰符号的忽略,导致今天千篇一律的建筑外观、产品包装和装饰。只有重视本民族的文化传统,充分利用符合当地居民审美的设计风格和纹饰图样,挖掘传统文化的精髓,才能在现代设计中找到符合本土居民需求的设计风格,满足湖湘居民的文化归属感。

1 湖湘传统纹饰的历史渊源

中国传统纹样是几千年来历史、思想和艺术的结晶,是传统文化,特别是工艺美术的重要组成部分和丰硕成果,经过民族、民间、民俗美术发展和传承形成了璀璨的纹样艺术^[1]。湖湘地区传统纹样的产生和发展受当地特定自然环境、文化传统等因素的综合影响,湖湘居民在认识和改造世界的生产实践中,形成了独特的审美习惯和文化传统,一批样式精美,具有民族风情的纹饰符号也逐渐沉淀下来,这些纹饰符号往往具有典型的艺术特征和艺术风格,至今仍深刻影响着湖湘地区人民的生活习惯和审美情趣。

1.1 对自然现象的模仿

受生产力制约,古代湖湘居民对客观世界的审美和认知仅来自于自然环境。湖南“地质刚坚”,多有“顽石赭土”,使民性非常“倔强”,因交通不便利,北阻大江,南薄五岭,在风气较闭塞的同时,也很少“为中原人文所沾被”。这种独特的自然环境影响了湖湘传统纹饰符号的形成。出于对大自然力量的敬畏,湖湘居民将常见的自然现象如太阳、云、流水、当地植物的形态进行抽象提炼,将其符号化,进而表现在产品之中,形成当地特有的装饰纹样。如阳光意味着光明、温暖、生命,太阳成为湖湘居民模仿、借

鉴的图样。湖南安乡发现的太阳纹白陶盘中,以规整的八角星为中心,辅以圆圈、三角形等纹饰,整个图样如同光芒四射的太阳。大自然的景观通过湖湘居民长期提炼和改造,成为独具特色的艺术符号。以云纹为例,包括云雷纹、云气纹等样式。在湖南出土的商代青铜器中常见云雷纹,分为方形云雷纹、勾连云雷纹和菱形云雷纹等,基本样式都由规整的线条构成。常见的装饰方法有二方连续图样、四方连续图样,一般用于装饰青铜器,填补在复杂图样的空白处与之互补,形成疏密关系。而在马王堆出图的漆器、帛画、织物中,飘逸的云气纹随处可见,这些纹路一般通过对线条的变形,与动物形态进行组合,形成较为流畅的装饰图样。这种纹饰符号对湖湘设计风格有很大影响,呈现出神秘、祥瑞的艺术风格,在后期的刺绣、剪纸、木制艺术品中都可见到。

1.2 对动物形象的提炼

艺术源于生活,纹饰符号的产生同样离不开环境的影响。长期的生产实践中,湖湘居民将本地常见的一些动物元素加以抽象提炼,进行符号化处理,形成了一批具有典型地域特征的艺术纹样,这些质朴的纹样往往蕴含着当地居民对美好生活的追求。如湖湘地区地处中南,位于亚热带,夏季农村的蛙鸣声不绝于耳,蛙成为当地生命繁衍的象征。湖南出土的青铜器中发现了兽面蛙纹,马王堆的T形帛画中也绘制有蟾蜍,湖南民间也有“刘海戏金蟾”的经典纹样,象征湖湘居民对美好生活的向往。以蛇为例,湖南出土的青铜器也多次出现蛇纹,如铜象尊、蛇纹尊上的蛇纹。邵阳隆回地区山环水绕,且地处江南地区,温暖潮湿,蛇是当地常见动物,成为防身护体的象征,蛇纹在当地瑶族传统服饰中随处可见。瑶族妇女的围裙上常见“双蛇缠树”“六蛇比势”等以蛇纹样为主题的图形,以此作为祈求平安的寓意。在安化、兴化等梅山文化区域所供奉的梅山神像旁边也往往放置蛇的造型,成为地区文化的一大特色。

1.3 对神话传说的想象

古代生产力低下,湖湘地区朝夕多变的自然环境让当地人们束手无策,只能祈祷“神”或“圣人”的保佑。一些传说中的英雄如炎帝、舜帝、祝融、飞山神、白虎神等因为出众的功绩或能力被湖湘先民神化,为后人传颂。当地人们将这些人物的形象通过艺术加工,以图形的方式流传至今。如炎帝作为湖湘地区典型的英雄人物,相传炎帝牛首人身,头生两角,象征着无穷的力量和对农业的贡献;他亲尝百草,发明用草药治病;他发明刀耕火种创造了两种翻土农具,教人民垦荒种植粮食作物;他还领导部落人民制造出饮食用的陶器和炊具。在湖南出土的器皿、织物中大量出现炎帝相关的图样,现今茶陵的炎帝陵已成为当地重要的祭祖之地。类似的传说人物还包括祝融、盘瓠等。以盘瓠为例,盘瓠是狗身,“其毛五色”,因战胜戎吴将军而成为湖南许多少数民族信仰和崇拜的对象。瑶族妇女的传统服饰至今喜欢穿五彩衣,衣服也通常绣有盘瓠的造型。在江华县的八宝被面上,隆回江华瑶族妇女的筒裙上都出现过“盘王过海”的纹饰图样。这些图样经过历代传承,早已成为地方纹饰符号的代表样式。

1.4 对美好生活的向往

在湖湘地区流传着大量具有象征性意味的传统纹饰符号,这些纹饰符号和不同区域、民族的生活习惯息息相关,不同民族将其信仰和文化符号化、图形化。出于祈福需求,人们将生活中存在的一些动植物人格化、理想化,制作成图样融入生活,所产生的纹饰符号呈现出不同的艺术风格。如枫木、蝴蝶、牛、犬等通常出现在苗族传统图形之中,而侗族则更偏爱杉木、鱼、蜘蛛、葫芦等形象,类似的特征还包括土家族的白虎、瑶族的盘瓠等图形。这些脍炙人口的传统图形,有的象征着人们的美好景愿和祝福,有的是吉祥如意的象征。以牡丹为例,湖南地区的剪纸、刺绣、织锦、木雕等传统艺术中常见凤凰和牡丹的搭配。常见图样有“凤凰队牡丹”“凤凰栖牡丹”“凤凰穿牡丹”等。“凤”乃百鸟之王,与牡丹相互衬托,颜色鲜艳而富有生命力,象征着富贵、平安、家庭和谐,这类纹饰符号充分代表了湖湘居民天马行空的想象力和对生活的美好追求。

2 湖湘传统纹饰符号在现代设计中的应用

现代设计产品繁多,形式多样,不同区域的人群有着不同的消费习惯和审美情趣,对形式也有不同的需求。合格的产品式样通常是形式与功能结合的统一体,这就要求我们在满足用户群体功能需求的同时,应使用符合消费者文化习惯和审美思维的造型、纹饰、材料满足其内在审美需求。湖湘传统纹饰

符号蕴含着吉祥、象征、祈福等寓意,这些纹饰寓意的解读受湖湘地区文化背景、消费习惯等相关因素制约。只有了解湖湘文化,充分认识纹饰符号的内在寓意,才能将传统纹饰合理地使用在当代产品之中,满足用户对产品的文化需求,提升用户对于产品的认可度。

2.1 对传统纹饰的图样进行概括提炼

对湖湘传统纹饰的概括和提炼是指利用现代构成方法对图形的创新,通过异体同构、打散再构等艺术手法将符合湖湘人民审美习惯的线条、图样、色彩元素进行重组,这是传统纹饰与现代图形设计的再创作过程。设计师根据现代审美习惯,将传统纹饰进行符号化分解,打破原有的点线面构成形式,将核心元素进行重新排列,例如中国奥运火炬上的“祥云”图样就是对传统的云雷纹重组得出的。在这个过程中,设计师应根据现代人群的消费习惯剔除传统纹饰中繁杂、无关本质的部分,对纹饰中的典型元素进行修饰和完善,从而得出简洁明了、特征明显而具有现代美感的造型。

2.2 对传统纹饰的色彩进行概括提炼

人们对图形认知的过程中最先感受到的就是色彩,色彩在传统纹饰符号中发挥着特有的识别和记忆功能,是传递地域文化最抽象的语言,通过产品作为载体来表现其情感特征。在现代设计中要使产品具有区别于其他商品的视觉特征,离不开对纹饰色彩的合理使用。总的来看,湖湘本土设计偏好暖色,尤其红色,同时又追求绚丽浪漫的色彩效果。现代设计用色追求醒目、简洁、单纯的视觉效果,与湖湘造物文化中热烈、直接、简明的传统用色规律极为契合。对传统色彩的使用应避免简单套用,而应利用现代色彩构成法则,对湖湘传统艺术中沉淀下来的色彩组合进行提炼,将蕴含古人审美情趣的色彩合理运用在现代设计之中。

2.3 对传统纹饰的图案进行艺术创新

湖湘传统纹饰的形式多样,展现出简练、夸张而又传神的艺术特征。如剪纸艺术通过透雕、镂刻的手法表现出装饰性极强的图形。湖南地区传统的“蓝印花布中那些疏密有序,变幻莫测,层层密密的星星点点,与那断断续续的线条交相辉映,产生清晰、响亮的视觉印象,像夜空中闪耀的繁星”^[2]。这些图案一般具有叙事功能,如“补锅”“刘海戏金蟾”等传统纹样将湖湘地区的传统故事表现得淋漓尽致,这些地域特征明显的纹饰符号具有较强的识别性,易于被当地消费群体接受。当代设计中可以结合现代人群的审美习惯,利用新的绘画材料和艺术形式如水彩、油画等手法对传统图形进行演绎,或者结合传统的纹饰图形设计当代流行的故事图样,从而获得符合现代审美需求的视觉效果。

3 结语

纹饰符号不是孤立的存在的,其产生、发展都离不开特定文化背景和人群的影响。湖湘传统纹饰符号流传至今,影响了湖湘地区人民的审美和消费习惯,给当代设计产生了深远的影响。然而,在当今社会,任何一种艺术门类都会受消费者欲求的影响,甚至大多数通俗的流行艺术就是追随艺术消费时尚而不断变革自己的^[3]。同样,湖湘地区的文化和生活习俗的变迁也给纹样的形式带来了改变。我们要充分理解传统纹饰中的文化内涵,将传统纹样作为地域文化和审美情趣的外在形式与现代设计相结合,这样的纹饰不仅具有装饰功能,同时也具有了象征性的意味。这种象征性含义使纹样易于被特定消费群体理解和认可,同时也为广大的设计师在设计方法和设计思路带来了启发。

随着人们生活水平的提高,对传统文化的重视与日俱增,人们需要在丰裕的商品中找到文化的根源。这就要求当代设计师在充分理解传统文化的基础上,对传统纹饰合理运用,将传统文化的精髓与现代审美和消费习惯相结合,在满足产品的形式和功能需求的同时,满足当代消费群体的文化需求。

参考文献:

- [1] 王沈策. 中国传统纹样语义研究及其在产品中的应用[D]. 长沙:湖南大学,2012.
- [2] 王雅静. 湖湘传统图形在特产包装中的应用研究[D]. 长沙:湖南师范大学,2014.
- [3] 成乔明,孙来发. 艺术价值的当代性思考[J]. 文艺理论与批评,2009(5):96-972.