

基于现代纺织品设计的中国传统纹样的活化研究

叶蕊

(苏州大学艺术学院 江苏 苏州 215000)

[摘要]中国传统纹样发展历史悠久,题材范围极其广泛,各个阶段和时期的题材风格也各有千秋,是中国传统文化的宝库,也见证了各时期的社会发展和时代的变迁。由于现代思想的发展和时代潮流的冲击,以及全球化社会的发展,各类快餐文化接踵而来,外来文化的进入也影响着国人的生活方式和思维方式,中国传统纹样的传承和发展受到了巨大的冲击。将被当做“古董”和“文物”的传统纹样当做宝藏一样进行挖掘和活化,使中国传统纹样能在现代纺织品这个载体上融会贯通,展现无穷的魅力和精彩。

[关键词]中国传统纹样;活化;现代纺织品设计

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2021.10.2034

一、中国传统纹样的概述

中国传统纹样的起源可以追溯到原始社会的彩陶绘画,人类对自然万物产生的崇拜和敬畏的心理,并在岩石和彩陶上绘制出来。氏族和部落的发展又产生了图腾崇拜,有的是现实的物体,有的是对自然物体的提取和拼合,产生最原始、最朴素的抽象形象。商周时期青铜器上庄重、沉稳的饕餮、龙、凤等纹样。春秋战国时期奇巧、富丽的蟠虺纹、龙凤纹等。秦汉时期的云气纹、动物纹、植物纹和四神纹。魏晋南北朝时期除了继承前朝的祥瑞神兽外,吉祥花卉也开始发展,莲花纹、忍冬纹、缠枝纹相继涌现。隋唐五代经济大发展,工艺水平也全面繁荣,这时期开始流行宝相花、团花、牡丹、莲花等纹样。宋代区别于唐代出现清冷、典雅的艺术风格,梅兰竹菊石被赋予高雅脱俗的道德品格成为宋代流行的纹样。元代双龙、双鱼等纹样出现的较多。明清时期达到图必有意、意必吉祥的地步。

二、中国传统纹样在现代纺织品中发展现状与问题

(一)传统纹样的发展现状

传统纹样承载着吉祥寓意,中国人对吉祥的心理追求无论是古代还是现代从始至终都没有停止过。古人将对美好生活的向往、对福绿寿喜财和多子多福等的追求体现在生活中方方面面,集中表现在纹样和生活细节上。现代人也同样如此,小到手机号码对吉祥数字的选择,大到择良辰吉日结婚、乔迁和祝寿等,目的都是祈求平安顺遂。这就意味着传统纹样有着深厚的群众基础。近年来随着民族意识的觉醒,民族文化复兴的浪潮下,家纺设计师们越来越重视对传统纹样的运用,各大纺织品品牌掀起了一股“国潮风”,具有创新意味的传统纹样家纺产品不断进入市场,这样不仅可以丰富品牌的文化内涵,也可以增加纺织品的中国元素,深受消费者喜爱。

(二)传统纹样的发展问题

第一,设计的滥用、盲目模仿抄袭严重。虽然家纺产品种类形式、材质很多,但纹样的使用基本上是对传统纹样的直接提取,纹样也是大众所熟知的、常见的传统纹样,例如龙凤、梅兰竹菊等,殊不知这只是我国传统纹样宝库中极少的一部分内容。对大家常见的、熟知的纹样的简单应用,为

为了更好地得到大众的共鸣,但单调乏味、千篇一律,不符合现代年轻人对个性发展的审美需求。

第二,忽略纹样设计的精神文化,设计缺乏创新。市场上出现的家纺产品更多的是对传统纹样的照搬阶段,没有对纹样的文化内涵进行深入的了解和研究。造型、色彩、构图等只停留在表面,缺乏内涵表现及创新。中国传统纹样的发展是经过时代沉淀的发展的,各个时代的同类纹样也呈现出不同风采,是设计师的设计素材的源泉,但绝非是不加取舍地、盲目地照搬照抄。将传统纹样的文化内涵与现代人生活方式加以联系,以现代人的审美对其进行改造和变化。

三、活化的意义

中国传统纹样是民族精神的直接体现,传统纹样反映着时代精神,反映着时代追求和价值。中国传统文化是中华民族的精神命脉,是中华民族突出优势,文化自信和文化强国的时代,没有中华文化的伟大复兴就没有中华民族的伟大复兴。在新时代下提高中华民族文化软实力,推动社会主义文化强国的建设依靠着对中国传统文化宝库的不断开发和文化的持续弘扬。很可惜的是,中国传统纹样正逐步被边缘化,脱离原本生活场景和文化语境,失去了色彩和活力,成为博物馆的文物,变成了静态的物质文化遗产,变成了“死”的文化。“活化”本质上是将传统纹样赋予新的文化内涵和意义与当代社会相适应、与现代社会相协调,重新焕发生命活力,被人们所接受,融入现代生活日常,重新服务于当代人的客观需要。

四、中国传统纹样在现代纺织品领域的活化运用

虽然中国传统纹样正在逐年受到重视,现代纺织品设计由于设计师文化底蕴薄弱,对传统纹样了解不够清晰、透彻,停留在简单“复古”阶段,没有用发展的眼光看待传统,导致设计出来的产品,得不到消费者认可。应该立足本土传统文化,取其精华去其糟粕,深入细致的研究传统纹样的文化内涵、不同时期的造型形式。首先需要在传统纹样中找到自己感兴趣的研究点,范围不能过大,否则不利于进行深入研究,容易变成泛泛而谈。并且这个研究点需要具备一定的可研究性和研究意义,其次是需要找好的研究点的一手资料的二手资料,进行分步骤研究,包括纹样的纵向研究和

横向研究。纵向研究主要为时代发展的变迁和发展脉络的研究，横向研究包括同时代纹样发展之间的相互影响研究，做到对传统纹样的来龙去脉、造型形式及色彩表现了如指掌、胸有成竹。其次是根据现代纺织品设计原则和装饰工艺，将传统纹样和现代设计有机结合，只有不断发展变化的传统纹样，才能真正延续其生命活力。

（一）延续传统纹样的吉祥寓意

吉祥纹样的产生与古代人们对美好生活的追求和向往密不可分，传统吉祥纹样的发展也历经了从萌发到鼎盛的过程。处于萌芽时期的原始的吉祥纹样蕴含着对生殖、神灵等的崇拜。夏、商、周时期礼乐崩坏的制度下，吉祥纹样逐步呈现世俗化。秦汉时期的吉祥纹样符合当时社会长寿、升天的追求。真正以吉祥为装饰纹样的创作题材是从汉唐时期开始兴起，是装饰纹样从神学向世俗化转变的分水岭。直至明清吉祥纹样的发展创作达到顶峰形成“图必有意、意必吉祥”的局面，至此“吉祥”主题延续了千百年。经过漫长的历史岁月，吉祥纹样在当今依然存在，如“岁岁平安”“四季如春”等吉祥纹样依然是歌颂着美好生活，但随着时代的变革，传统纹样的吉祥寓意又有了一些新的思想和内容，如对新中国，对新社会的赞美。传统纹样在传承发展中保留了大量的吉祥寓意，又在新的时代变革中延续和发展了其内容，因此成为现今生活中具有举足轻重的地位。

（二）拓展传统纹样的造型形式

中国传统纹样的发展历程不是一成不变的，随着时代更迭，同一纹样不同时期呈现出不同的风貌，其造型形式也充满丰富的变化。如云纹在各个历史朝代呈现出独特的历史风貌，商周时期神秘浓重的云雷纹；春秋战国时期活泼清新的卷云纹；秦汉时期带有标志性云尾的、体现力量感和动感的云气纹；魏晋南北朝吸收未来文化的流云纹呈现出飘逸、宁静的感觉；隋唐时期丰满、写实的朵云纹；宋元时期卷云纹和如意纹相结合形成组合的如意云纹；明清时期注重组合和对称的团云纹和整体造型繁复的叠云纹。各个时代的云纹在继承前朝的基础上，融合各朝代的思想意识和社会发展状况，形成独特的风貌，成为各朝代喜闻乐见、经久不衰的纹样。总之，纹样的造型形式是随着时代不断变化发展的。这就说明纹样的活化，只是一味地复制粘贴是行不通的，要与时俱进才不会与现实社会脱节，要根据时代的审美，不断地丰富和更新传统纹样的造型形式。

（三）继承传统纹样的色彩表现

传统纹样经过漫长的历史发展，色彩表现形成了程式化的美学形式，具有很强的象征性和内涵性。以敦煌藻井色彩为例，藻井图案种类繁多、复杂精美，色彩丰富、配色多元。大致可分为冷色调、暖色调、和对比色调。敦煌藻井在配色中，存在冷暖对比、补色对比、明度对比和纯度对比模式。客观而言“冷”、“暖”是基于人们的主观感受，例如土红色会给人温暖的感觉，常考虑修行者为达到心中宁静

的效果，多采用蓝紫色。补色对比的运用在敦煌藻井的使用十分普遍，常见的有石绿和赭石达到对比的效果，再添加无色彩的“白”和“灰”增加层次和画面和谐感。敦煌配色中明度对比强，形成绚丽多彩的画面效果，纯度对比弥补光线不足的问题，增加画面立体感。敦煌色彩对现代家纺设计具有很高的借鉴价值和可操作性。现代家纺色调主要分为三大类：主色调、陪衬色、点缀色。设计师们要继承和吸收传统纹样的色彩表现，与现代家纺色调融会贯通，将中国传统纹样色彩运用到家纺设计中去。

对传统纹样的活化运用，笔者觉得可以借用唐代画家张璪“外师造化、中得心源”的艺术创作理论进行总结。“外师造化”可以引申为参考现代纺织品的设计法则、设计理念，“中得心源”在此时可以理解为基于对传统纹样的深入研究的基础上，产生传统纹样在自己本时代的构设和情思，两者高度融合，不再一味模仿再现，设计出古为今用的创新形式现代纺织品。

五、结语

在全球化时代，外来文化充斥在人们的左右，对本国文化的发掘与传承显得尤为重要。中国传统文化代表着中国民族的精神根基，保护传统文化一定意义上就是保持民族发展的延续性。研究传统纹样，让传统纹样恢复生命力，就是在弘扬中国文化。引用总书记的话“让收藏在博物馆的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来，让中国文明同世界各国人民创造的丰富多彩的文明一道，为人类提供正确的精神指引和强大的精神动力。”研究传统纹样就是丰富现代人的精神世界，唯有将中国传统纹样与现代生活紧密的联系在一起，渗入到当代人的生活细节之中，才能保持传统纹样的生命活力，一方面能够促进人们对传统纹样的理解和认同，另一方面提升现代纺织业的市场价值，提高企业核心竞争力。对于传统纹样的活化——传承与发展，设计师们需要正确和科学地认识传统纹样，立足传统纹样内涵，结合现代人们生活需求及现代设计理念，走继承和创新相结合的道路，避免盲目复古，才能更好地继承和发扬本国文化，家纺设计行业才能走向更广阔的天地。

参考文献

- [1] 苗海青. 中国传统吉祥纹样在现代家用纺织品设计中的运用研究[D]. 苏州大学, 2008.
- [2] 陈慎. 中国传统吉祥纹样初探[D]. 福建: 福建师范大学, 2009.
- [3] 王虹. 敦煌壁画元素的丝巾图案设计[D]. 江苏: 苏州大学, 2017.
- [4] 张晓霞. 中国古代染织纹样史[M]. 北京: 北京大学出版社, 2016.

作者简介:

叶蕊, 女, 安徽寿县人, 硕士, 研究方向: 染织设计。