

中国传统装饰特征分析

牛瑞林

(宁夏职业技术学院,宁夏 银川 750001)

摘要:从寓意、象征性、造型特征、统治意味、兼容并蓄、叙事特征和独特的色彩运用等多个方面阐述了中国传统装饰的特征,并列实例以佐证,系统总结了中国传统装饰特征形成的关键元素。

关键词:传统装饰;中国文化;民族元素

中图分类号:TS941.7

文献标识码:A

文章编号:1673-0356(2018)01-0053-04

世界上每一个民族的传统装饰都会将该民族所独有的生活方式和个性气质表现出来,中国的传统装饰以汉民族为主导,以其独特的东方神韵区别于其他的传统装饰,具有强烈的艺术特征。这些艺术特征以自身独特的方式对中国的传统思想及人文观念做出了最佳的诠释。

1 传统装饰的谐音寓意特征

中国传统装饰的一个极其显著的特点就是对谐音的运用,中国的汉字多达40 000个以上,而读音只有500多个,因此便出现了大量的同音字,由此产生的谐音常常被用来表示吉祥的寓意,这种将语言的发音与图形的吉祥寓意结合到一起的传统装饰手段极具代表性。由于中国人对吉祥寓意的喜爱,带有谐音的传统吉祥图案拥有广大的民间基础,在人们的衣、食、住、行和文化艺术领域等各个方面都得到了广泛运用。

1.1 蝙蝠传统图案的寓意

相貌平平的蝙蝠在中国的传统装饰中被美化成各种花型,蝙蝠的头部装饰有各种适合纹样,蝙蝠得到的这些优待是因为蝙蝠的“蝠”与“福”读音相同。由于“福”是中国人时时刻刻心所向往的一种情结,因此在很多传统的装饰上都会出现蝙蝠的形象,如双福图即在画面上绘制两只相对的蝙蝠,或是两名童子各自抱着一只蝙蝠相对而立,以蝠寓福,双为吉数,画面上以成双的蝙蝠或童子来表示求全、求吉祥、求幸福的美好心理。又如平安五福自天来图中,空中飞来5只蝙蝠,被童子捉住后放入缸中,5只蝙蝠意为“五福”(见图1),即是长寿、富贵、平安、积德、善终这5种人间最美好的愿望,5只蝙蝠从天而降,取福从天降之意,代表

了人们对幸福生活的追求^[1]。

图1 “五福”传统图案

1.2 其他传统装饰的寓意

佛手桔形如人手,也称为佛之手,由于“佛”与“福”的读音相似,佛手桔的图案常常用来表达多福的愿望。莲花高贵圣洁,莲的读音又与“廉”谐音,因此许多的莲荷花图案被赋予了吉祥的寓意,莲纹的图案又常被提炼成如意的造型,象征吉祥如意。传统图案中的鱼与莲的造型常常是几条鱼的头对连到一起,鱼尾呈放射状向外分开,这就是取鱼的谐音“余”和莲的另一个谐音“连”表达连年有余的寓意和象征。鹿的谐音为“禄”,代表着俸禄,是财运亨通的象征。猫扑蝶的图案(见图2)由于猫扑蝶与“耄耋”谐音,因此代表的是长寿的美好寓意。喜鹊立在盛开着的梅花树梢上则取喜上眉梢的谐音。用红枣和莲子中枣和子的谐音寓意早生贵子^[2],表达了喜悦的心情和美好的祝愿。这类将语言的谐音巧妙地与图案的造型结构运用到一起的传统装饰图案不胜枚举,如鸡与“吉”的谐音,瓶与“平安”的谐音等,这种谐音的装饰特征形成了中国传统装饰中的一朵奇葩,是其他装饰特征无法效仿的。

收稿日期:2017-09-27;修回日期:2017-11-03

作者简介:牛瑞林(1984-),男,助教,硕士研究生,主要从事服饰文化研究,
E-mail:478986009@qq.com。

图2 猫与蝴蝶传统刺绣图案

烈的反差,形成一种别样的意蕴。

图3 麒麟传统刺绣图案

2 传统装饰的象征性特征

除了谐音外,中国传统装饰还有一个与之相近的特征,即传统装饰的象征性。中国人的传统情感都有着追求吉祥、幸福的重要内涵,因此在中国的传统装饰中经常会涉及到福、禄、寿等吉祥的装饰,而这些吉祥图又可以大致分为动物和植物两大类。动物类有:麒麟(见图3)、狮子瑞兽等,主要是作为男性和富贵的象征;龙,象征勇猛、威武、神秘、吉祥、喜庆的品质,具有兴云布雨、除害与使万物吉祥的神力;凤,多代表女性,象征着母性的威仪,寓意美好、幸福、太平等意;鹤,象征着长寿;虎,象征着驱邪、消灾等^[3]。植物类中则多采用牡丹来象征富贵和繁荣,以松柏来象征健康长寿,石榴来象征多子,桃子象征长寿,并蒂莲象征爱情,灵芝象征如意等。这些极具象征性色彩的传统装饰正是中国人文和艺术的一种深刻表达,充满了历史意义和现实精神,将装饰所蕴含的意义很完整地表达了出来。

3 传统装饰的造型神变特征

中国的传统装饰中有大量的图案采用的是夸张概括的高度变形手法,极大地发挥了创造者的想象力,对装饰造型的外形轮廓进行高度的概括和夸张,例如将狮子的耳朵运用垂叶的造型来表现(见图4),在造型的像与不像之间追求一种装饰的神韵,同时追求一种主观上的随意和不拘泥于现实中的原始形象,灵活的取舍,大胆的夸张变形,生动传神的同时又与现实产生强

图4 狮子传统图案

4 传统装饰的统治意味

受中国的君本位传统思想影响,传统装饰表现出很强的统治意味,这种对君主的崇拜和敬仰从奴隶制社会开始就在各种装饰上显现出来。在青铜时期,人们对神和未知的一切都十分敬仰和恐惧,统治者运用人们对神的崇拜来进行统治,因此在祭祀礼器上装饰表现出诸多如饕餮(见图5)、夔龙纹、蟠螭纹等恐怖的形象,这些既像现实又像神话的装饰造型富于变化,适应了器物的各种部位和形状,同时以其独特的造型所传达的震慑力来达到维护统治者的作用。春秋战国时期,奴隶制度渐渐瓦解,封建制度得以建立并发展起来,生产技术和文化艺术得到了迅速发展,封建社会装饰纹样的设计理念也随着社会制度的发展而发生变化,形成了民间与皇家两种不同的趋势,皇家提倡和惯用的装饰手法除了炫耀财富和太平盛世之外更重要目

的在于为统治政权服务,为统治阶级歌功颂德^[4]。最典型的代表就是龙、凤及一些祥瑞的造型,这些既是皇家的代表物,同时在装饰上展示出高贵和不可侵犯,并结合了传统的神话故事,体现了统治阶级的地位,因此,在中国漫长的封建社会历史中逐渐形成了这种在传统装饰中的一部分带有浓郁的统治意味的特征。

图5 青铜器饕餮纹拓片

5 传统装饰的兼容并蓄

自古至今中国都拥有大国的包容和气度,很多由国外流传而来的装饰形式都渐渐融入了中国的传统文化中,形成一种新的交汇,并投入了中国人的传统情感,一直延续至今。

最典型的当数莲花的装饰形式,莲花本是印度佛教中的代表装饰,东汉时期佛教传入中国,莲花的造型也随着佛教在中国的传播受到了人们的喜爱,同时也慢慢地被注入神秘、清高等中国人崇尚和向往的意义,莲花也由外来装饰手法渐变成为了中国传统装饰的重要组成部分^[5]。在魏晋南北朝时期流行的小几何纹、惹草纹等,对后世服饰装饰纹样有着深远的影响,而这些装饰纹样的形式是秦汉时期没有出现过的,它的流行应该与西域胡服有着直接的关联,也就是说,小几何纹和惹草纹这样在后世成为中国传统装饰元素的纹样也是外来的形式在中国本土化的结果。在南北朝至唐代中期这一段历史时期,有许多外来纹样融入了中国的传统。如联珠团窠纹(见图6),其基本骨架以平排连续的圆形组成作为中心,圆周以联珠为边饰。同样在这一时期出现的还有圆心饰鸟兽纹、宝相纹,这些形式明显是受波斯萨珊王朝影响,结合传统的装饰喜好而形成的一种新的装饰风格。在唐代的武周时期流行着一个重要纹样,即海兽葡萄纹(见图7),这又是一个拥有外来图案意蕴的新纹样,是伴随着由于与西域的交流增多使得葡萄在中国的出现而开始流行的,因此它有着显著的时代特色和强烈的中国本土意味^[6]。

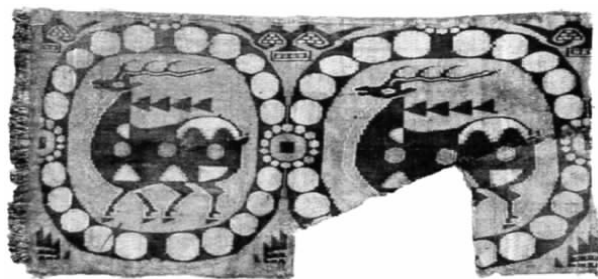

图6 团窠联珠大鹿纹锦

图7 海兽葡萄纹铜镜

6 传统装饰的叙事特征

在中国的很多传统装饰形式上,都会出现一种颇具趣味性的装饰手段,即叙事型装饰。如在传统剪纸上常出现“老鼠嫁女”(见图8)、“老鼠偷油”之类的题材,画像砖中有代表性的如“竹林七贤与荣启期”(见图9),器物上的装饰有“海陆攻占宴乐图”等,这些装饰手法多取材于中国传统的民间故事或神话小说,是中国人情感和信仰在装饰艺术上的集中表现。“伯牙摔琴”图案在固定装饰中经常出现,颐和园建筑彩绘图案(见图10)就来源于俞伯牙与钟子期相交的故事。

图8 老鼠嫁女剪纸

这些由传统故事绘制而成的装饰之所以能够成为中国传统装饰中极具代表性特征的一项,主要是因为这些故事都表达了人们的美好心愿或是对生活的态度和向往,这是中国人的情感中不可或缺的一项重要内

容。因此,在中国的传统装饰中,叙事性装饰的特征占据了相当重要的篇幅。

图9 竹林七贤与荣启期画像砖拓片

图10 颐和园伯牙摔琴彩绘

7 中国传统装饰的色彩特征

不论在传统建筑或是书画之类的艺术品上,中国传统装饰的色彩都是十分具有代表性的组成部分。尤其是在对红色及黄色这样的浓烈色彩的运用上更是达到了一种极致,这两种色彩在概念上最能代表中国装饰,也是中国最具有群众基础的两种色彩。在皇家和民间,红与黄的装饰随处可见:从拥有六百多年历史的皇家建筑紫禁城到村落农家窗户上的窗花剪纸,都代

表着中国情怀的浓重色彩已经在历史的见证下形成了中国传统装饰的代表特征。宫墙、灯笼、春联、琉璃瓦,这些拥有强烈的中国装饰特点的装饰手段都与红黄二色结下了不解之缘^[7],尽管能够将中国传统装饰完全诠释的色彩远不止这些,但红黄二色以其与中国文化的渊源和中国人情感的依赖当之无愧的成为了中国装饰色彩的代表性元素。

8 结语

中国传统装饰特征,无一不是与中国的传统文化和悠久历史有着密切关联的,由此可见,中国传统装饰发展的依据就在于依附于文化和情感的发展来派生自身特有的装饰特征。中国的传统装饰历久弥新,尤其是在当今世界上,中国传统装饰以其强烈的民族特性和文化底蕴征服了众多挑剔的眼光。作为当代设计者,要想延续传统装饰的辉煌就必须总结传统装饰的诸多特征,找到传统装饰发展的一般规律,从规律中不断创新,在现代设计中创造出区别于历史的装饰。

参考文献:

- [1] 袁呈燕.《装饰图案》教学初探[J].大众文艺,2015,(7):205.
- [2] 凌秋月.黎族装饰图案应用研究[J].艺术科技,2014,(1):38.
- [3] 薛晓冰.浅析装饰图案中的变形[J].河南农业,2012,(2):54-55.
- [4] 吴敏.师范装饰图案教学的策略研究[J].美术教育研究,2012,(3):97-98.
- [5] 陈健捷.从疏离到回归:设计中装饰图案的变迁[J].北方工业大学学报,2012,(2):89-94.
- [6] 刘野.浅议中国传统装饰图案发展[J].文学界(理论版),2011,(5):220.
- [7] 李阳.解析传统装饰图案在现代设计中的应用[J].大舞台,2010,(11):74-75.

Study on Characteristics of Chinese Traditional Decoration

NIU Rui-lin

(Ningxia Polytechnic, Yinchuan 750001, China)

Abstract: The characteristics of Chinese traditional decoration were elaborated from moral, symbolize, modeling features, political meaning, inclusiveness, narrative features and unique color using. The key element in the formation of Chinese traditional decoration characteristics were summarized by examples.

Key words: traditional decoration; Chinese culture; national elements