

传统银器中的仿生设计

黄慧, 李相武

(景德镇陶瓷学院, 景德镇 333403)

摘要: 通过分析现有传统银器的仿生作品, 归纳出传统银器中仿生设计的3类主要手法, 包括形态仿生、图案仿生、象征寓意性仿生, 并总结出这些手法的特点和应用方式, 以期从中感受传统银器艺术的文化魅力和独特的中国传统文化内涵, 为研究传统银器中的造型设计和仿生设计研究起到抛砖引玉的作用。

关键词: 银器; 传统银器; 仿生设计

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2011)14-0067-04

On Bionic Design in Traditional Silverwares

HUANG Hui, LI Xiang-wu

(Jingdezhen Ceramic Institute, Jingdezhen 333403, China)

Abstract: Based on the analysis of bionic works in traditional silverwares, three main methods of bionic design in traditional silverwares are concluded, namely, shape bionics, pattern bionics and symbol bionics, and their characteristics and application are summarized. The cultural charm of traditional silverwares and unique traditional culture of China is to be felt and a new light will be thrown on the research into modeling design and the bionic design in traditional silverwares.

Key words: silverware; traditional silverware; bionic design

仿生艺术是伴随着人类仿生意识与实践活动而产生的。人类在最初使用的工具——木棒、石斧和骨针等,无疑是对天然木棒、石块和鱼刺的模仿,这些工具的创造可以说是仿生设计的起源和雏形^[1]。仿生设计是通过对自然界万事万物特征的模拟,有选择性地应用在人们使用物品的设计或生产上,使这些物品进一步满足人们的生活使用和审美需求。既是人类精神的寄托和归宿,也是人类的一种文化现象和生存方式^[2],这种艺术在中国传统银器中被广泛应用。直至今日,仿生艺术的银器一直是艺术领域的瑰宝。

1 传统银器中的仿生设计

白银在我国蕴藏量较多,分布极为广泛,与黄金都是稀贵金属。也许是古代长期作为货币的一种,历来受世人所重视,再加上白银的物理特性,于是成为手工艺人们的常用材料。银器最早产生于商代,经历了两周、两汉、唐、宋、元、明、清的发展,富贵人家及民

间寻常百姓均遗存一定数量的银器。传统银器在材质上可分为银器和鎏金银器,这些银器工艺精湛、器形优美、图案细致,从生活中的各种容器、饮器到宗教器具,所覆盖的范围广、品种多。传统银器在形态、图案上大多都采用仿生形态,一方面是源于对生活中美好事物的向往,另一方面也是对现实生活的吉祥借喻,这些仿生设计的手法有以下几种。

1.1 形态仿生

传统银器在每个时期、朝代都有不同的风格:商周的简约灵巧,春秋战国的清新活泼,两汉的粗放工整,魏晋南北朝的异域情调,唐代的富丽堂皇,宋元的清秀典雅,明清的华丽浓艳等^[3]。当然,这些不同时期不同风格的银器与当时的经济和技术条件有着十分密切的联系。在这些不同朝代的银器中,造型形态非常丰富:有图腾形象、飞禽走兽、人物形态和宗教人物等,有的是采用具象仿生设计,有的是抽象仿生设计。但无论使用何种仿生手段,都是对自然生物形态的美好向往和崇拜的思想情结。

收稿日期: 2010-12-26

作者简介: 黄慧(1978-),女,湖北人,硕士,景德镇陶瓷学院讲师,主要研究方向为平面设计。

银槎见图1,是元代最富声望的银匠朱碧山为自

图1 银槎(元)

Fig.1 Silver root(Yuan Dynasty)

己精心制作的一件槎形酒杯,高18 cm,长20 cm^[4]。元明以来,酒杯作成槎形深得文人士大夫的欣赏。槎形为破土蟠蜿的老根,桠杈上缠结错落,枝杈纵横。一道人斜坐槎上,道冠云履,长须宽袍,右手执书,专心研读。这件银器在形态上采用的具象仿生,槎形老根刻画的细致入微,老者姿势优雅,神态自然,槎与酒杯浑然一体,可谓难得的精品。仰莲瓣荷叶圈足银碗见图2,是一个典型的抽象仿生设计。在形态上仿生荷

图2 仰莲瓣荷叶圈足银碗(唐)

Fig.2 Bowl of lotus petals and lotus leaves' foot(Tang Dynasty)

叶和莲花:利用莲花绽放时外形与荷叶卷曲边缘、叶脉纹理等巧妙地结合在碗的造型之中。工艺上使用冲模(银器常用的制作手法之一)制作出带有立体重叠效果的莲花瓣碗型。做工上细致入微,莲花多层绽放,荷叶叶脉纹理清晰有序。视觉效果上造型简洁大方,凸显尊贵。

传统银器中的形态仿生设计大多数都采用一些夸张变形的手法,狮头银饰见图3,同一形象有的变形得英勇威猛,有的变形得活泼可爱,究其原因受到当时人们的审美倾向、银的物理属性和制作工艺技术水平限制。

1.2 图案仿生

传统银器品种非常繁多,主要可分为器皿和非器皿2类。器皿主要有饮器、食器、药具、茶具、容器及杂器;非器皿主要包括饰品、宗教器物 and 日用杂器^[5]。其

图3 狮头银饰(清)

Fig.3 Lions silver (Qing Dynasty)

中,这些银器造型非常丰富,纹样装饰题材相当广泛。装饰纹样的图案主要来源于日常生活中的形象,也有想象中的图腾形象:既有带有文字或者几何图形的富贵长命纹、吉祥纹、回纹、云头纹、水波纹等,长命锁见图4;也有花鸟鱼兽的花草拐子纹、牡丹纹、蔓草

图4 长命锁(清)

Fig.4 Longevity (Qing Dynasty)

纹、鱼纹、狮子纹、蝴蝶纹等;有带有人物、物品形象的福禄寿纹、暗八仙纹、麒麟送子纹(见图5)、和合二仙

图5 麒麟送子长命锁(民国)

Fig.5 Kirin Songzi longevity lock(Republic China)

纹等;还有带有神话和皇权象征的龙纹、凤纹等。

装饰器物表面的仿生图案纹样,既是长久以来人们审美活动的凝结,亦是寓含着特殊意义的表现^[6]。在早期,纹样与某些类似巫术的活动联系在一起,银器便具有神秘的功能。到了后来,有图案纹样银器便成了祈求吉祥和美好愿望的表达。如龙纹在上古时代是被作为华夏祖神而敬奉的,到了唐代,龙纹图案多为单独的蟠龙或行龙,表现的仅劲健有力、器宇轩昂,咸阳宫银盘见图6,而到了明清时期,银器中的龙

图6 咸阳宫银盘(秦)

Fig.6 Xianyang Gong silver plate (Qin Dynasty)

纹就变成了威严、狰狞的形象,时常和凤纹搭配装饰,象征着封建皇朝的皇帝与皇后。

1.3 象征寓意性仿生

在中国传统银器中,仿生形态的对象选择并不是随意的,而是根据民族特殊喜好选择题材的。我国传统观念中重视在世、热爱生活,在这种意识观念下产生了一种祝愿:即赋予花、虫、鸟、兽等多种生物以吉祥的寓意,并通过模拟这些生物,以此来比喻吉祥、喜庆等美好意义,寄托人们向善、向美的理想^[7]。

如蝶恋花,蝴蝶美丽、轻盈,恋花的蝴蝶常用来比喻甜蜜的爱情和美满的婚姻。这正好与民间传说“梁山伯与祝英台”中的“化蝶”相吻合,表现了古人对爱情的至真至纯,镀金蝶恋花头簪见图7。蝙蝠,因“蝠”

图7 镀金蝶恋花头簪(清)

Fig.7 Gold Dielianhua first hairpin (Qing Dynasty)

与“福、富”谐音,人们很早就开始将其做为吉祥形象进行仿生。传说中蝙蝠昼伏夜出,能识鬼魅藏身之所,飞随钟馗辅助捉鬼除魔。因其本身形象并不美,所以古人们就用变形的手法将其设计的趣味横生。银酒壶见图8,将蝙蝠的翅膀变得翅卷祥云,蝠身盘曲自如,整个形象风度翩翩、十分可爱。刘海戏金蟾,有俗语曰“刘海戏金蟾,步步钓金钱”。古代民间所绘的图形纹样中是一位蓬头赤脚的童子,手持穿有金钱的绳索摇过头顶,引逗足下三足金蟾来戏耍,行走间撒下串串金钱^[8]。此仿生形象象征富裕,多为商贾所佩戴,借喻日进斗金、黄金万两的梦想。

传统银器仿生造型中的象征寓意性还有很多,如

图8 银酒壶(民国)

Fig.8 Silver flagon (Republic China)

缠枝纹象征生生不息;云头纹中“云”与“运”谐音,象征吉祥;梅兰竹菊象征所佩戴者的4种鲜明性格;福禄寿比喻生活的福气、财气和长寿……这些都是对生活美好愿望的寓意。象征寓意性仿生设计形成了一种具有东方文化内涵的特色,是一种不可忽视的情感表达符号。

2 传承与展望

传统银器中的仿生设计在我国历史悠久,从外形上看是对自然事物的形态仿生,而从寓意上看则带有一个民族祈福纳祥的文化特色在其中,这也正是我国独特的传统魅力所在。观赏着这些精美的银器,仿佛看到古人们那种对生活美好向往,对未来憧憬、积极、向上、乐观的生活姿态。鉴古知今,对于现代设计也应该从传统、自然中寻找仿生源泉,找寻寓意美好生活和希望的事物。李可染说过:“传统包括历史,历史本身是传统的一部分。人离开了客观世界,离开了传统,就不能创造出任何东西^[9]。”

目前,无论国内还是国外的设计师都非常重视对传统文化、自然仿生的学习和研究,设计界更是呈现了前所未有的挖掘传统文化、自然形态的热潮。瑞士设计师 Philippe Cramer 在设计首饰配件中是向大自然师法,从水晶结体、水母和珊瑚获得灵感,其中以水母为原型的形态仿生戒指见图9:有机线条设计的流畅而简洁,以金属的质感呈现水母的柔软感,其作品浑然天成、妙趣横生。2008年奥运火炬装饰纹样上采用“渊源共生,和谐共融”的融图案案仿生与象征寓意性仿生为一体的“祥云”设计。“祥云”在中国是具有上千年时间跨度的文化概念,有“祥云入境,行雨随轩”美好寓意,具有中国传统文化代表性符号。

图9 水母戒指
Fig.9 Jellyfish ring

3 结语

在传统银器中,祖先在各个不同时期的历史长河中向自然学习积累经验,模仿自然界的生物来设计饰品、容器。今天更应该站在“传统”这个巨人的肩膀上,学习传统、自然,设计出更加优秀的仿生作

品。

参考文献:

- [1] 赖小娟.情趣相生 物景相随——探索仿生设计在陶艺中的应用[J].中国陶瓷,2008(12):79-80.
- [2] 王毅,常丽霞,钦松.仿生设计在我国民族服饰设计艺术中的应用[J].装饰,2007(9):108-109.
- [3] 潘嘉来.中国传统银器[M].北京:人民美术出版社,2004.
- [4] 卢琼.精美金银青铜器[M].北京:新世纪出版社,2009.
- [5] 郭太林.蒙古族金银器传统图案研究[J].包装工程,2010,31(14):23.
- [6] 彭莉.中国传统陶瓷仿生造型研究[D].景德镇:景德镇陶瓷学院,2007.
- [7] 温为才,黄转仪.论传统纹样吉祥寓意在现代中式灯具设计中的应用[J].包装工程,2010,31(12):16.
- [8] 王金华.民间银饰[M].北京:中国轻工业出版社,2005.
- [9] 李可染.李可染论艺术(增订本)[M].北京:人民美术出版社,2000.

(上接第66页)

图5 敲敲乐木制玩具设计

Fig.5 Wooden children toy design named the fun of knocking

采用的木槌收纳方式很好的使该玩具的包装一体化,是一款适合玩具生产企业开发的儿童益智玩具。设计者在设计这款玩具时既体现玩具产品的互动性体验、图片的益智性体验,培养孩子主动求知的欲望,获得成就并且继续尝试的兴趣,以及激起孩子探索热情的情感体验。

4 结语

儿童益智玩具的设计既是一个充满体验的挑战,又是一个富有体验乐趣的创造过程。儿童益智玩具的设计不仅仅是造型的设计,好的益智玩具的设计更重要的是题材的选择,在儿童益智玩具设计原则的指

导下,进行玩具的开发创意。体验设计在儿童益智玩具产品设计中的应用,正是“以人为本”设计理念在具体产品设计中的体现^⑨。儿童益智玩具的体验设计不仅要能体现儿童玩具的益智功能,更多的是让玩具产品在造型和色彩方面更具吸引力,强调了家长和儿童的互动和参与,又能满足儿童的情感化需求。

参考文献:

- [1] SHEDROFF Nathan.Experience Design[M].Indiana:New Riders Publishing,2001.
- [2] 赵可恒.儿童玩具设计题材研究[J].广西轻工业,2008(12):161-162.
- [3] 王北海.促进儿童中国传统文化启蒙的玩具设计方法[J].包装工程,2008,29(12):219-220.
- [4] 谢亨渊.儿童玩具中产品语意学的解析[J].包装工程,2008,29(11):149-151.
- [5] 柯君.培养了了不起的男孩[M].北京:新世界出版社,2007.
- [6] 罗雪.浅谈产品的情感与体验设计[J].时代教育,2009(7):45-46.
- [7] 郑建启.设计方法学[M].北京:清华大学出版社,2006.
- [8] 边守仁.产品创新设计[M].北京:北京理工大学出版社,2002.
- [9] 王俊民.产品的体验设计[J].设计艺术,2008(3):50-52.