

服装菱形纹样的美学特征及文化内涵

张倩芸, 周莉英

(陕西科技大学, 西安 710021)

摘要: **目的** 为了找到服装菱形纹样长久演变生生不息的原因, 促进服装菱形纹样设计更好的发展, 以不同的方面出发对服装菱形纹样的美学特征及文化内涵进行梳理研究。**方法** 在研究服装纹样、菱形纹样文献资料和实物资料的基础上, 从服装纹样的艺术性和思想性入手, 运用文献研究法、分析归纳法和跨学科研究法等方法, 总结出了服装菱形纹样的 4 个美学特征和 3 个文化内涵。**结论** 4 个美学特征分别是和谐之美、对称之美、节奏之美、变化之美, 3 个文化内涵分别是“大”美思想、“合”美思想以及“变”美思想, 并试图挖掘服装菱形纹样中凝结的无限审美智慧与内涵思想, 为现代菱形纹样设计提供一定的思考, 启发设计师从更深层次考虑纹样设计的传承及发展。在符合现代审美、精神的基础上发展的保留其固有的美学特征与文化内涵, 不仅能够体现服装本身的商业价值, 更有利于提高服装菱形纹样的传承价值。

关键词: 服装; 菱形纹样; 美学特征; 文化内涵; 传承发展

中图分类号: J524 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2018)22-0313-07

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2018.22.053

The Aesthetic Characteristics and Cultural Connotations of Clothing Diamond Pattern

ZHANG Qian-yun, ZHOU Li-ying

(Shaanxi University of Science & Technology, Xi'an 710021, China)

ABSTRACT: The work aims to find out the reasons for the long-term evolution of clothing diamond pattern, promote the better development of clothing diamond pattern design, and analyze and study the clothing diamond pattern's aesthetic characteristics and cultural connotations from different aspects. On the basis of studying the clothing patterns, diamond pattern literature information and data in kind, starting from the artistic quality and ideological content of clothing patterns, four aesthetic characteristics and three cultural connotations of the clothing diamond pattern were summarized by means of literature research, analytical induction method and interdisciplinary research. Four aesthetic characteristics are respectively the beauty of harmony, the beauty of symmetry, the beauty of rhythm and the beauty of change. Three cultural connotations are respectively the thought of "big" beauty, the thought of "fine" beauty and the thought of "change" beauty. Attempts are made to excavate the infinite aesthetic wisdom and connotation thought condensed in the clothing diamond pattern, to provide certain thinking for modern diamond pattern design. Meanwhile, the designers are inspired to consider the heritage and development of pattern design at a deeper level. Keeping its inherent aesthetic characteristics and cultural connotations on the basis of conforming to modern aesthetics and spirit will not only be able to reflect the commercial value of clothing, but also be more contribute to improving the inheritance value of clothing diamond pattern.

KEY WORDS: clothing; diamond pattern; aesthetic characteristic; cultural connotation; heritage and development

服装作为记录本民族物质与精神文化的载体, 它的出现是人类文明发展的一个标志。随着人们物质生

活水平的提高, 与当时代审美情趣、文化、社会风气等相匹配的各种服装纹样开始出现, 并借由这些纹样

收稿日期: 2018-07-12

作者简介: 张倩芸 (1990—), 女, 河南人, 陕西科技大学研究生, 主攻服装与服饰设计及理论。

通讯作者: 周莉英 (1963—), 女, 上海人, 硕士, 陕西科技大学副教授, 主要研究方向为服装与服饰设计及理论。

传递着某种设计思想,菱形纹样就是在不断的演变中发展起来的一个纹样类型,从原始社会时期到当代的服装设计上都可以寻觅到它的踪迹^[1]。以往对菱形纹样的研究有的是对其流变历程的梳理^[2-4],也有的是对某一特定民族文化中菱形纹样的研究^[5-9],比如徐梦泽专门研究了新疆哈萨克民族中的菱形纹样,通过分析研究更好地解读了哈萨克族的文化传统,为哈萨克族菱形纹样的保护和弘扬打下坚实的基础;孙海兰等从3个方面研究了黎族传统织锦纹样的艺术特征,反映出了黎族内部同一文化圈的特定属性及其作为统一、稳定、单一民族的特定民族性;张羞月对台湾地区纺织品菱形纹样与丝绸结合的尝试为菱形纹样提供了新的展示媒介,同时增加了丝绸手绘作品的思想深度与艺术表现价值。以上这些文献研究都是以特定民族、地区作为切入点去研究菱形纹样的,其中部分内容涉及服装菱形纹样,但更多的是呈现其与民族文化之间的关系,可见菱形纹样从古至今的发展都离不开自身魅力与文化的助推,因此,这里参考这一研究思路,从服装菱形纹样的美学特征及文化内涵入手,以期找到其长久以来受喜爱的外因和内因,为服装菱形纹样的良性循环提供一定的设计思考。

1 服装纹样

服装纹样是服装面料上呈现的花纹图案的统称,是一种能够传达文化的视觉信息符号,运用不同的设计形式,可以增添服装的视觉冲击力^[10]。消费者在选购服装时,纹样是能快速进入人们眼帘的设计元素之一,和服装色彩一样具有面料材质、手感等设计元素所不具备的、鲜明的视觉属性,消费者对服装产品的第一印象往往受其影响,同时通过纹样所传达的潜在信息,消费者可以快速地判断该服装是否符合自己设定的心理形象。服装纹样设计之所以这么重要,就是因为其不仅具有一定的审美艺术性,而且在相当程度上传达着设计的思想。

1.1 服装纹样的艺术性

《现代设计词典》将纹样解释为狭义图案的一种,即装饰图案,同时匈牙利著名哲学家和文学批评家乔治·卢卡奇在他的《审美特性》一书中也对纹样做了界定:纹样是审美的、用于感情激发的自身完整的形象,其构成要素是由节奏、对称、比例等抽象的反应形式构成的^[11]。从众多的定义中可以看出纹样最基本的功能就是装饰和美化,服装纹样亦是如此。服装纹样艺术性不仅仅是现代设计的产物,纵情于诗歌山水的古人对服装纹样审美情趣的追求甚至优于我们现代人,从鱼纹图腾抽象化的菱形纹样到战国、秦汉时期简洁的菱纹;从具有强烈装饰效果的隋唐菱纹到宋朝严谨规整的菱格纹,以及明清时期繁缛复杂、极富装饰性的菱形纹样,各个时期的服装菱形纹样虽

变化丰富^[12],但都展示了那一时期服装纹样独一无二的艺术性和古人卓越的设计才能,完美地实现了服装纹样设计的基本功能。

1.2 服装纹样的思想性

艺术是对现实的模仿,艺术的审美对象是人,故具有艺术性的纹样设计也是为人服务的,起到传达人思想、精神和意识的作用,使人的心理与外部世界相统一。纹样的思想性在古代服装纹样设计上表现得尤为突出。中国是一个讲究“礼”的国家,古人借助服装纹样表达对“礼”这一思想的狂热追求,比如服装纹样中的十二章纹袞服见图1,再比如明清时期官员服装上的补子图案,文官补子见图2,这些纹样最早都只是装饰在服装上的吉祥纹样,后来随着纹样思想性的发展逐步成为区分人们等级的服装标志和人意志的物象表现。相较于今天较为自由的设计环境,古代服装纹样的异同则代表着身份的差异,传递着阶级的思想,不同地位人们可使用的纹样有着极大的差别。正是服装纹样这种明显、阶级的思想性才决定了章服制度一直是封建礼仪制度中的一个重要组成部分,并一直延用了近两千年。由此可以看出服装纹样传达的思想内容才是设计师内心真正的表达。

图1 十二章纹袞服

Fig.1 Formal dress with twelve patterns

图 2 文官补子
Fig.2 Civil servant's buzi

服装纹样的思想性是其艺术性发展的必然结果，美的欲望得以满足后人们会追求更高的精神层次。思想决定着美的走向，不论是在礼法严格的封建时期，还是在以人为本的当今社会，服装纹样都在潜移默化地影响着着装者的心理。

2 服装菱形纹样的美学特征

从上节可以看出，艺术性是纹样最基本的属性。作为常见的几何纹样，菱形纹样的经久流传必定来源于人们对其美学价值的肯定。为更加突出、直观地展现服装菱形纹样的美学特征，本小节选取经典服装菱

形纹样作为主要范例进行叙述。服装菱形纹样的美学特征大致可以总结为以下几点。

2.1 和谐之美——融合感

服装菱形纹样的美学特征中最重要的就是和谐之美。和谐统一是形式美的基本法则，在服装纹样设计上，处理好纹样排列的角度、密度、布局、装饰图案等，使其有序而美观地与整体设计形成一个和谐的有机体固然重要，但和谐统一不仅表现在视觉审美上，更重要的是其背后强烈的人文环境融合感。经典服装菱形纹样的发展历程就可以证明这一点，这种纹样最早是苏格兰阿盖尔家族的传统格纹，经典的线条装饰和不可改变的家族配色都昭示着其独一无二的家族身份，后来经过普林格品牌的设计推广，带有浓重政治色彩的阿盖尔菱格纹拥有了丰富的配色，极大地满足了现代多元化的审美需求，成为了深受人们喜爱的经典服装菱形纹样。和谐美在我国服装菱形纹样的设计上也有体现，比如宋朝时期，文人士大夫备受尊崇，其独有的清雅气质造就了独特清新的服装审美视角，宋朝服装菱形纹样在菱形骨骼的基础上辅以雅致的花纹装饰，虽简单、规整但又不失审美趣味，与前朝设计有极大的区别。试想若将上述两种纹样互相替换，迥异的人文环境使其必不能和谐相处，因此，可以说和谐之美是服装菱形纹样美学特征中最重要的一点，与环境相融合的才是最合适的，经典服装菱形纹样和宋朝菱形纹样见图 3。“和”是人们不变的追求，形式与思想上的和谐统一，强烈的环境融合感，才是服装菱形纹样被人们长久认同的根本。

图 3 经典服装菱形纹样和宋朝菱形纹样
Fig.3 Classical clothing diamond pattern and Song Dynasty diamond pattern

2.2 对称之美——均衡感

服装菱形纹样的结构基础是有一组邻边相等、轴对称的平行四边形，因此，可以说菱形纹样的对称美是与生俱来的。人们对对称之美的喜爱源自于对称所产生的稳定感和均衡感，相较于花纹图案的自由多变，菱形纹样更有一种严密规整、有条不紊的理性美，

体现了一种“安静”的严肃感。除了自身结构的对称感外，服装菱形纹样的对称美还有其他的表现形式，比如借助色彩实现对称，这点在配色丰富的经典菱形纹样服装上体现得非常明显，各种色彩区域的灵活运用呈现出了不同的对称效果，满足了各类服装风格的需求，服装菱形纹样的色彩对称见图 4，借用菱形纹

图4 服装菱形纹样的色彩对称
Fig.4 The color symmetry of clothing diamond pattern

样对称美的属性带给人们一种专业感、信任感与优雅感,同时第三个服装特殊的旋转对称还为服装带来另一种“动”的严肃感,这种对称美虽然打破了四平八稳的设计格局,以动求变,是对传统对称服装纹样的突破性改变,但是服装菱形纹样的均衡感依然在一定程度上存在,既保留了菱形纹样最初的设计之美,又有所创新。

2.3 节奏之美——律动感

在视觉艺术中,节奏是通过有规则的重复元素的相关变化而创造的^[13],节奏之美能催生一定的律动感。菱形本就是一个个规整的独立单元,其艺术美的展示多是通过连续设计来实现的,这样产生的纹样经过合理的设计变化就具有了一定的节奏美。经典服装

菱形纹样固定的设计结构无法产生更多的变化,所以其上最突出的节奏美就是利用色彩实现的,菱形色彩的间隔出现,仿佛是律动的音符,给人一种跳跃的快感,比如服装菱形纹样的节奏美之色彩节奏见图5a。除此之外,还有其他类型的节奏美,比如大小菱形的嵌套出现,带给人们富有层次感的节奏美,这是纵向视觉上的节奏呈现,比如服装菱形纹样的节奏美之层次节奏见图5b,再比如菱形单元跳跃式的排列组合同样可以打破经典菱形纹样的禁锢,带来一种轻松时尚的节奏美,这是横向视觉上的节奏呈现,比如服装菱形纹样的节奏美之排列节奏见图5c。服装菱形纹样节奏美的出现有一定的必然性,因为无意义的几何单元结构,所以具有了跳跃排列和着色的可能性。

图5 服装菱形纹样的节奏美

Fig.5 The rhythmic beauty of clothing diamond pattern

2.4 变化之美——丰富感

因为菱形单元没有花纹图案的具象意义,所以只有通过变化的设计,才可以呈现出不同的效果,因此丰富的变化性也就成为服装菱形纹样深受大众喜爱的一个原因。服装菱形纹样的变化之美可以从内外两个方面去寻找。从内看,菱形自身角度、密度等的变化可以带来迥然不同的视觉效果,服装菱形纹样内部

结构变化效果见图6。从外看,菱形单元的配色及内部、四角等部位的装饰都为纹样设计提供了丰富的创作空间,这种设计变换可以满足不同着装风格的需求,带来丰富的审美效果,服装菱形纹样外部丰富的变化效果见图7,这也正是多元化现代设计最看重的一点,以变求和才是更高层次的统一,服装菱形纹样的变化设计既是美的起点又是美的终点。

图 6 服装菱形纹样内部结构变化效果
Fig.6 The change effect of clothing diamond pattern's internal structure

图 7 服装菱形纹样外部丰富的变化效果
Fig.7 The exterior rich change effect of clothing diamond pattern

3 服装菱形纹样的文化内涵

纹样的跨时空传播离不开文化的支撑，服装菱形纹样经久不衰的流传有其外部美学特征的作用，更重要的是来自于人们对其背后文化内涵的认可。单从绘图的角度来说，菱形纹样只是简单的几何图形，再多

装饰的添加也只是美化的过程，很有可能随着时间的流逝、人们审美的改变而消亡，人们认可的文化内涵才是其长久流传的内因。

3.1 “大”美思想

有研究认为菱形纹样的雏形是原始社会某种巫

术的礼仪图腾,由于当时文化思想发展的落后,对人们来说巫术是“大”的(这里的“大”属于儒道美学思想范畴,其中的一层美学含义就是能引起主体对于对象的一种敬畏之情^[14-15]),与天地一样充满未知与神秘感,因此在面对装饰有菱形图腾的服装时,人们会不由自主地将其与最初的神秘内涵相联系,将其看作是天地权利的象征,这种情感在阿盖尔菱格纹上也有明显的体现,特定的家族印记及严格的使用界限使这种菱形纹样成为了最直观的身份象征。不难看出,服装菱形纹样上的“大”美思想使这种冷抽象的图案蒙上了一层浓厚的政治色彩及严肃感,变成了使用者权利的象征,引发了人们的敬畏感。

3.2 “合”美思想

“和合”观是中国传统文化的基本精神之一,菱形纹样中的“合”取和睦、美好、吉利之意。除了礼仪图腾外,菱形纹还被认为是鱼纹的演变产物,因为鱼繁殖较快,所以寄托了先民生生不息、多子多孙的“合”美思想,菱形纹也在向我们传达着人们对幸福生活的希冀、对生命的无限崇拜和对吉祥的恒久期盼。在这其中最典型的变体菱形纹就是方胜纹,方胜纹服装见图8,套连、重复的组织形式代表长久、同心相连的“合”美之意。向往美好是人们共同的夙愿,因此,具有“合”美思想的菱形纹样在服装上颇受喜爱也就不难理解了。

图8 方胜纹服装
Fig.8 Clothing with Fangsheng pattern

3.3 “变”美思想

“变”这一思想来源于管子,强调的是与变随化。从之前的论述可以看出服装菱形纹样的设计形态并不是一成不变的,丰富的、随时代更迭而发生的变化的目的在于求融,随时代变,与文化融,形式和思想的双重认同是服装菱形纹样发展延续的基石。同时服装菱形纹样背后的“变”也是符合现代审美的,求美、求新是设计发展的必然趋势,以变求融才能经受住市场的考验。

纹样本无情,正是由于人们经意或不经意间赋予其的文化内涵,才推动了它的长久发展,人们最初可能会被其美丽的外表所吸引,最终打动人的还是其中深厚的文化内涵。寄情于纹样和诗人寄情于

山水一样都是创作者感情最真挚的表达,是艺术家不变的追求。

4 结语

服装菱形纹样作为一种具有悠久流传基因的纹样,在其发展和演变过程中凝结了人们无限的审美智慧及设计思想,并与时代的经济、文化、艺术发展相适应,散发出独特迷人的美学特征和文化内涵,对其的研究不仅是对历史的尊重更是对服装菱形纹样发展传承的思考,传统中蕴藏着“美之为美”的普遍价值,只要善加借鉴,完全可以为现代创作提供灵感^[16]。服装菱形纹样的美学特征是其再创作的设计法则,文化内涵是其发展的背后支撑,如何更好地运用这些美学特征,如何在新时代下有选择地延续其深厚的文化内涵,是每个设计师义不容辞的责任。

参考文献:

- [1] 白瑞荣. 贵州苗族服装图案在旅游工艺品包装设计中的应用研究[J]. 包装工程, 2013, 34(22): 24—26.
BAI Rui-rong. Application of Guizhou Miao's Clothing Pattern in the Tourism Handicraft[J]. Packaging Engineering, 2013, 34(22): 24—26.
- [2] 王娟. 汉画像石菱形类纹样衍变考释[J]. 四川文物, 2015(3): 60—67.
WANG Juan. The Evolution of the Diamond Pattern on Han Dynasty Stone[J]. Sichuan Cultural Relics, 2015(3): 60—67.
- [3] 叶峻榛. 中国传统装饰菱形纹研究[D]. 西安: 陕西师范大学, 2012.
YE Jun-zhen. The Research of Chinese Traditional Decorative Diamond Pattern[D]. Xian: Shaanxi Normal University, 2012.
- [4] 吴卫, 陈雅. 中国传统装饰纹样方胜纹解读[J]. 包装学报, 2012, 4(1): 75—79.
WU Wei, CHEN Ya. Interpretation of China's Traditional Decoration Fangsheng Pattern[J]. Packaging Journal, 2012, 4(1): 75—79.
- [5] 李文浩. 维吾尔族装饰艺术中的菱格纹饰探析[J]. 装饰, 2014(12): 127—128.
LI Wen-hao. Analysis of the Diamond Ornamentation in Uighur Decorative Art[J]. Zhaungshi, 2014(12): 127—128.
- [6] 李雨濛. 试析克孜尔石窟壁画菱形格形式的起源[J]. 西域研究, 2012(4): 126—134.
LI Yu-meng. On the Rhombus Paintings from Kizil Caves[J]. The Western Region Studies, 2012(4): 126—134.
- [7] 徐梦泽. 新疆哈萨克族菱形纹样装饰艺术研究[D]. 乌鲁木齐: 新疆师范大学, 2015.
XU Meng-ze. Kazakh Diamond Pattern Decorative Arts Research[D]. Wulumuqi: Xinjiang Normal University, 2015.

- [8] 孙海兰, 焦勇勤. 黎族传统织锦纹样的艺术特征[J]. 大舞台, 2015(12): 227—228.
SUN Hai-lan, JIAO Yong-qin. The Artistic Characteristics of Li Nationality's Traditional Brocade Pattern[J]. Grand Stage, 2015(12): 227—228.
- [9] 张羞月, 李超德. 丝绸手绘中台湾地区纺织品菱形纹样的应用探索[J]. 丝绸, 2014, 51(6): 48—51.
ZHANG Xiu-yue, LI Chao-de. Exploration and Application of Diamond Patterns in Taiwan's Textiles of Silk Hand Painting[J]. Journal of Silk, 2014, 51(6): 48—51.
- [10] 徐强, 陈东生, 甘应进. 台湾排湾族服装纹样的文化内涵解读[J]. 纺织学报, 2016, 37(12): 111—116.
XU Qiang, CHEN Dong-sheng, GAN Ying-jin. Interpretation of Taiwan Paiwan Tribe Clothing Patterns Cultural Connotation[J]. Journal of Textile Research, 2016, 37(12): 111—116.
- [11] 乔治·卢卡奇. 审美特性[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2015.
GEORGE Lukacs. Aesthetic Characteristics[M]. Beijing: Social Sciences Literature Publishing House, 2015.
- [12] 李颖. 中国古代丝绸提花织物中菱格纹的发展演变[J]. 丝绸, 2006(8): 52—53.
LI Ying. The Development and Evolution of the Diamond Pattern in Chinese Ancient Silk Jacquard Fabric[J]. Journal of Silk, 2006(8): 52—53.
- [13] 帕特里克·弗兰克. 视觉艺术原理[M]. 上海: 上海人民美术出版社, 2008.
PATRICK Frank. The Principle of Visual Art[M]. Shanghai: Shanghai People's Fine Arts Publishing House, 2008.
- [14] 张志春. 中国服饰文化[M]. 北京: 中国纺织出版社, 2009.
ZHANG Zhi-chun. Chinese Costume Culture[M]. Beijing: China Textile & Apparel Press, 2009.
- [15] 叶朗. 中国美学史大纲[M]. 上海: 上海人民出版社, 1985.
YE Lang. Outline of the History of Chinese Aesthetics[M]. Shanghai: Shanghai People's Publishing House, 1985.
- [16] 李鹏斌. 传统文化元素在现代包装设计中的应用[J]. 包装工程, 2014, 35(8): 18—20.
LI Peng-bin. Application of Traditional Cultural Elements in Modern Packaging Design[J]. Packaging Engineering, 2014, 35(8): 18—20.