

耀州瓷牡丹纹样装饰意象研究

张红燕

(延安大学西安创新学院, 西安 710100)

摘要: **目的** 耀州瓷装饰纹样题材丰富多样、构图美观合理、装饰手法巧妙, 蕴涵着极高的艺术价值。以最突出的牡丹纹样为研究对象, 研究耀州瓷牡丹纹样与人感性认知之间的关系。**方法** 结合感性工学原理, 首先采用聚类分析法对收集的平面纹样进行聚类分析, 筛选典型纹样; 其次通过问卷调查法和访谈法, 筛选语义词汇; 然后通过问卷调查法得到装饰纹样感性意象评价数据, 采用语意差异法对数据进行梳理和分析; 最后通过图形设计对研究结果进行验证。**结论** 建立耀州瓷牡丹纹样中图形组合要素与感性意象词汇的对应关系, 得出纹样因其组合图形的变化而影响人的认知, 从而产生不同的感性意象, 这种变化与影响, 对于图形的设计有一定的实用价值, 为耀州瓷装饰纹样再设计提供了参考。

关键词: 耀州瓷; 装饰纹样; 感性意象; 再设计

中图分类号: J524 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2018)22-0320-05

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2018.22.054

Decoration Imagery of Yaozhou Porcelain Peony Pattern

ZHANG Hong-yan

(Xi'an Innovation College of Yan'an University, Xi'an 710100, China)

ABSTRACT: Yaozhou porcelain decoration patterns featured by rich themes, beautiful and rational composition, and ingenious decoration method contain extremely high artistic value. Taking the most outstanding peony patterns as the study object, the work aims to explore the relationship between Yaozhou porcelain peony patterns and the human's perceptual cognition. Combined with the Kansei engineering theory, firstly, the clustering analysis was used to analyze the collected plane patterns and select the typical patterns. Secondly, the semantic vocabulary was selected by questionnaire and interview. Then, the questionnaire was used to gain the evaluation data of decoration pattern's perceptual imagery, and the semantic differential method was adopted for the pectionation and analysis of these data. Finally, the pattern design was used to verify the research results. The corresponding relationship between the pattern combination elements in the Yaozhou porcelain peony patterns and the perceptual imagery words is constructed to obtain the human perception influenced by the change in the combination patterns, thus generating different perceptual imageries. Such change and influence have some practical value for pattern design, and provide a reference for the redesign of Yaozhou porcelain decoration patterns.

KEY WORDS: Yaozhou porcelain; decoration pattern; perceptual imagery; redesign

耀州瓷不仅在中国光辉灿烂的手工艺设计文明史上留下了重要的一页, 而且还体现了中国传统文化的发展和艺术的进步^[1], 对中国的设计艺术产生了深远影响。这些伟大的创作和设计所沉淀积累的设计传

统, 成为当代艺术设计取之不尽用之不竭的文化源泉。历史文化资源的挖掘与利用, 实质是文化的积累和再创造^[2]。意大利著名设计大师乔治·亚罗曾说过: 设计的内涵就是文化^[3]。耀州瓷装饰纹样题材丰富多

收稿日期: 2018-07-19

基金项目: 陕西省社科界 2017 年重大理论与现实问题研究项目 (2017C016); 2019 年陕西省社科界重大理论与现实问题研究项目《宋代耀州瓷纹样装饰意象研究》课题前期研究成果

作者简介: 张红燕 (1984—), 女, 陕西人, 硕士, 延安大学西安创新学院讲师, 主要研究方向为设计学。

样、构图美观合理、装饰手法巧妙^[4]，不仅具有令人赏心悦目的装饰功能和审美价值^[5]，而且体现出耀州人基于特定的文化环境在纹饰创造中的聪明才智^[6]。这些纹样在历史的洗礼和时代的磨砺中，被打磨成了独具特色的艺术珍宝，蕴涵着极高的艺术价值^[7]，值得人们研究。这里结合感性工学原理^[8]，运用定性分析的一些方法，以最突出的牡丹纹样为例，研究耀州瓷装饰纹样与人感性认知之间的关系。

1 研究思路和方法

研究前期通过博物馆、互联网、书籍等途径收集大量耀州瓷牡丹装饰纹样，采用多元统计方法——聚类分析法对其进行分类^[9]，经过分析后筛选典型样本。通过文献搜集法，从书籍和网络中收集有关耀州瓷装饰纹样意象认知的词汇，采用问卷调查法筛选最适合的词汇组。研究过程中运用语意差异法深入研究耀州瓷装饰纹样与人感性认知之间的关系^[10]，研究基本思路框架见图 1。

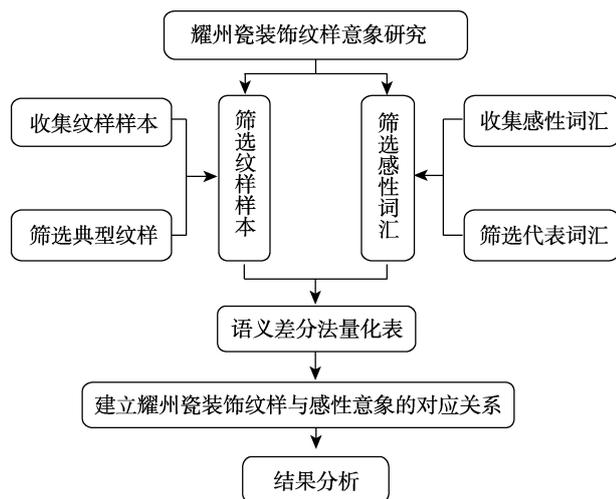

图 1 研究基本思路框架

Fig.1 The basic thought framework of the study

2 研究过程

2.1 筛选牡丹纹样样本

通过博物馆、互联网、书籍等途径收集耀州瓷装饰纹样，获得平面和立体两种形式的样本，对立体样本进行数字化处理使其转化为平面纹样，得到 50 幅较为清晰的平面纹样。运用多元统计方法——聚类分析法对 50 幅平面纹样进行聚类分析，根据聚类分析结果可将样本分为牡丹纹样和组合纹样两大类，牡丹纹样按照花瓣的形式又可分为单层三瓣式、双层多瓣式和楼台式 3 类，组合纹样分为动物组合、人物组合和文字组合 3 类，牡丹纹样分类见表 1。

因组合纹样中的牡丹纹样和单纯由牡丹组成的

纹样有重合，最终筛选出 5 幅比较典型的样本，牡丹纹样样本见表 2。

2.2 筛选感性词汇对

通过文献搜集法，从书籍和网络中收集有关耀州瓷装饰纹样意象认知的词汇 160 个，经过初步分析归纳和专家筛选后剩余 30 个感性词汇。

通过问卷调查法和访谈法，最终筛选出关注度最高和最适合描述耀州瓷牡丹纹样的语义词汇 5 对，依次是：富贵的——贫穷的、吉祥的——凶险的、和平的——动乱的、华丽的——朴素的、长寿的——短命的。

3 耀州瓷牡丹纹样意象测评实验

3.1 设计调查问卷

以“富贵的”、“吉祥的”、“和平的”、“华丽的”、“长寿的”5 个感性词汇为研究对象，分析 5 幅不同耀州瓷牡丹纹样对调查者感性意象的影响。首先采用七点语意差异法，建立上述研究筛选出来的 5 幅典型牡丹纹样样本和 5 对感性词汇对对应的语义量化表，制成测评调查问卷。牡丹纹样语意差异量化见表 3，以“富贵的——贫穷的”为例，语义评价分数分为-3、-2、-1、0、1、2、3 共 7 个等级，其中-3 表示最贫穷，0 表示不富贵也不贫穷，3 表示最富贵，以此类推。被调查者依据主观意象对 5 幅牡丹纹样样本进行语义评价打分。

3.2 展开测评实验

本测评实验调查问卷利用互联网以电子稿形式发送给 70 名调查对象，被调查者不受地域和文化素养等因素影响，依据自己的主观感受需要为 25（5 幅牡丹纹样样本 × 5 对感性词汇）组数据打分（在量化表相对应数字上打“√”）。最终收回 68 份调查问卷，其中有效调查问卷 65 份，有效率 95.59%。

梳理并统计 65 份调查问卷所得数据，得出 5 幅牡丹纹样样本对应的感性语义评价得分平均值，综合所有数据，求得每对词汇的平均得分，样本感性语义得分平均值见表 4。

3.3 测评实验结果分析

对表 4 进行归纳分析，最终建立耀州瓷牡丹纹样中图形组合要素与感性意象词汇的对应关系，牡丹纹样与感性意象词汇的对应关系见图 2。

从图 1 中 5 幅牡丹纹样样本与感性词汇的对应关系可以看出，各个样本感性意象偏向值随图形组合不同而产生变化。样本 1 感性意象偏向于富贵、华丽，样本 2 偏向于和平、吉祥，样本 3 偏向于华丽、富贵、吉祥，样本 4 偏向于吉祥、和平，样本 5 偏向于长寿、富贵。

表1 牡丹纹样分类
Tab.1 The classification of the peony patterns

	单层三瓣式	双层多瓣式	楼台式
牡丹纹样			
	三片花瓣，花瓣较大， 上边一片下边两片，	双层花瓣	花瓣多层重叠如楼台
	动物组合	人物组合	文字组合
组合纹样			
			
	可分为珍禽、瑞兽、水族、昆虫等。 珍禽类纹样有凤凰、鸳鸯、仙鹤、 孔雀等。瑞兽类纹样有龙、老虎、 狮子、大象、鹿等。水族类纹样有 海螺、鱼等。昆虫类纹样有蝴蝶、 飞蛾等。	常见的组合纹样有：单婴戏牡丹、 双婴戏牡丹、三婴戏牡丹。这种纹 样组合中，多为胖胖的大头、圆脸、 婴孩攀枝嬉戏形象。姿势主要有： 张开双臂握枝荡秋千，紧抓枝蔓全 身悬空，腾跃攀登，翻身飘舞。	构图规整，图案性极强。牡丹多为 楼台式，文字有年号，如“大观”、 “政和”、“熙宁”等，有吉语如“富 贵”、“长寿”等，有商标如“王”、 “周”等，有表达图案名称的。

表2 牡丹纹样样本
Tab.2 The peony pattern samples

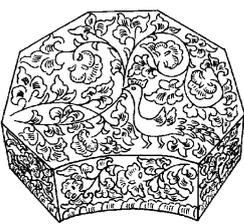
样本1	样本2	样本3	样本4	样本5
				
双层多瓣式牡丹	卧鹿牡丹 单层三瓣式牡丹配合 瑞兽——鹿	凤衔牡丹 单层三瓣式牡丹配合 珍禽——凤	婴戏牡丹 单层三瓣式牡丹配合 人物——婴孩	长命牡丹 楼台式牡丹配合 文字——长命

表 3 牡丹纹样语义差异化
Tab.3 The semantic differential quantization of the peony pattern

纹样样本	感性词对	评分						
	富贵—贫穷的	3	2	1	0	-1	-2	-3
	吉祥—凶险的	3	2	1	0	-1	-2	-3
	和平—动乱的	3	2	1	0	-1	-2	-3
	华丽—朴素的	3	2	1	0	-1	-2	-3
	长寿—短命的	3	2	1	0	-1	-2	-3

表 4 样本感性语义得分平均值
Tab.4 Average of the samples' perceptual semantics

感性词汇	样本 1	样本 2	样本 3	样本 4	样本 5
富贵—贫穷的	2.36	0.60	1.96	0.31	1.16
吉祥—凶险的	0.78	1.82	1.60	2.12	0.07
和平—动乱的	-1.52	2.10	0.56	1.76	-0.04
华丽—朴素的	1.69	-0.77	2.40	-1.21	-1.83
长寿—短命的	-2.15	-1.34	0.23	-2.05	2.35

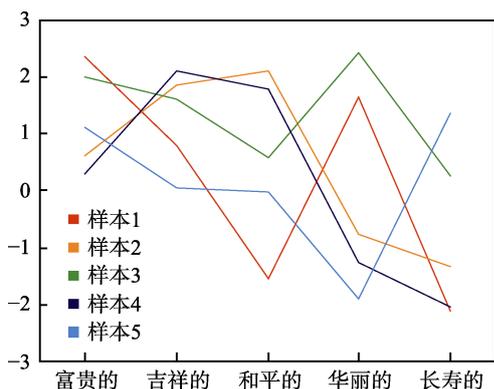

图 2 牡丹纹样与感性意象词汇的对应关系
Fig.2 The corresponding relationship between the peony pattern and the perceptual imagery words

结合每个样本不同的偏向值，可以得出：（1）当纹样为单纯牡丹和牡丹凤凰组合时，是表现富贵的、华丽的最优选择；（2）当纹样为牡丹鹿和牡丹婴孩组合时，是表现和平的、吉祥的最优选择；（3）当纹样为牡丹文字组合时，感性意象随文字的语义不同而产生变化，如“长命牡丹”最适合表现“长寿的”；（4）图 2 中折线波动表明牡丹纹样因其组合图形的变化而影响人的认知，从而产生不同的感性意象，这种变化与影响，对于图形的再设计有一定的实用价值。

3.4 图形的再设计

在中国艺术史中，产生过很多经典的图形纹样，随着时间的推移，融汇了艺术、政治、民族等多方面的因素，图形纹样演变创新，寓意不断叠加和丰富，继而成为一个语义丰富的文化象征体^[11]。早在唐代牡丹就已成为繁荣昌盛的象征，宋代被称为富贵花。图形的再设计一方面需要保留传统图形纹样的内涵寓

意，另一方面需要赋予其在当代社会应用中新的生命力。建立耀州瓷牡丹纹样中图形组合要素与感性意象词汇的对应关系，在图形再设计中可提供参考，从而准确地表达纹样的文化底蕴，使纹样所积淀的深厚内容在合适的形式表达中最大限度地传达出来。

根据以上实验结果，以“富贵的”意象为例，对“双层多瓣式牡丹”和“凤衔单层三瓣式牡丹”纹样再设计，牡丹纹样再设计见图 3，凤衔牡丹纹样再设计见图 4，通过形象结构的简化，更富现代感、更简洁的形式迎合了当代设计的大众审美需求和视觉经验，也符合现代人追求富贵的美好愿望。

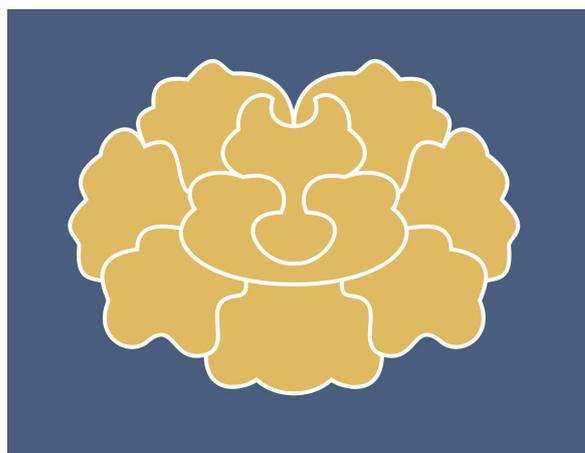

图 3 牡丹纹样再设计
Fig.3 The peony pattern redesign

图 4 凤衔牡丹纹样再设计
Fig.4 The pattern redesign of phoenix with peony

4 结语

图形设计作为设计创作中的一个重要组成部分，其独特的表现形式与艺术效果是设计的灵魂。如何通过纹样造型恰当地体现图形的内涵，并让消费者通过视觉和审美经验准确地感知图形表达的意象，是设计的精髓。这里通过对耀州瓷牡丹纹样与人感性认知之

间关系的研究,得出了纹样组合在表现图形内涵方面的重要意义,此研究方法可作为研究耀州瓷装饰纹样意象分析的方法,为今后耀州瓷装饰纹样再设计提供参考^[12]。

参考文献:

- [1] 冯青, 耶虹菲, 刘永琪. 基于耀州瓷艺术装饰的现代产品设计研究[J]. 陶瓷学报, 2014, 35(5): 561—565.
FENG Qing, YE Hong-fei, LIU Yong-qi. Yaozhou Ware Style Art Deco in Modern Product Design[J]. Journal of Ceramics, 2014, 35(5): 561—565.
- [2] 姚伟钧. 从文化资源到文化产业——历史文化资源的保护与开发[M]. 武汉: 华中师范大学出版社, 2012.
YAO Wei-jun. From Cultural Resources to Culture Industries: The Protection and Development of Historical and Cultural Resources[M]. Wuhan: Central China Normal University Press, 2012.
- [3] 刘宇阳. 现代产品与我国传统文化[J]. 艺术科技, 2016(4): 269.
LIU Yu-yang. Modern Products and Chinese Traditional Culture[J]. Art Science and Technology, 2016(4): 269.
- [4] 董彩琪. 耀瓷婴孩纹饰[J]. 文博, 1999(4): 68—72.
DONG Cai-qi. Yaozhou Porcelain Baby Decoration[J]. Relics and Museology, 1999(4): 68—72.
- [5] 王兰芳. 耀州装饰纹样浅析[J]. 文博, 1996(3): 43—50.
WANG Lan-fang. Analysis of Yaozhou Porcelain Decoration[J]. Relics and Museology, 1996(3): 43—50.
- [6] 梁晋锋, 刘子建. 耀州窑陶瓷纹饰的数字化保护方法研究[J]. 陶瓷, 2016(1): 46—50.
LIANG Jin-feng, LIU Zi-jian. Yaozhou State Kiln Porcelain Decorative Design Method of Digital Protection Research[J]. Ceramics, 2016(1): 46—50.
- [7] 黄子棉. 土家族服饰图案在艺术设计中的应用探索[J]. 包装工程, 2017, 38(14): 246—248.
HUANG Zi-mian. Application of Tujia Costume Patterns in Art Design[J]. Packaging Engineering, 2017, 38(14): 246—248.
- [8] 朱彦. 基于感性工学的家庭服务机器人外形设计研究[J]. 包装工程, 2015, 36(14): 50—54.
ZHU Yan. The Form Design of Home Service Robots Based on Kansei Engineering Theory[J]. Packaging Engineering, 2015, 36(14): 50—54.
- [9] 蒲娟, 李彦, 李文强. 基于需求层次模型的产品发展趋势预测方法[J]. 包装工程, 2011, 32(4): 36—39.
PU Juan, LI Yan, LI Wen-qing. Forecast Methods of Product Development Trends Based on Hierarchical Model[J]. Packaging Engineering, 2011, 32(4): 36—39.
- [10] 刘子建, 梁晋峰. 基于设计 DNA 的耀州窑陶瓷纹饰研究[J]. 包装工程, 2016, 37(4): 116—119.
LIU Zi-jian, LIANG Jin-feng. Yaozhou Kiln Ceramic Decoration Based on Product Design DNA[J]. Packaging Engineering, 2016, 37(4): 116—119.
- [11] 陆蕾. 中国传统图形的认知与新视觉表现[J]. 南京工业职业技术学院学报, 2015, 15(1): 30—31.
LU Lei. Cognition and New Visual Performance of Chinese Traditional Graphics[J]. Journal of Nanjing Institute of Industry Technology, 2015, 15(1): 30—31.
- [12] 陆珂琦, 潘荣. 基于中国精神的产品再设计[J]. 包装工程, 2016, 37(18): 121—124.
LU Ke-qi, PAN Rong. Product Re-design Based on Chinese Spirit[J]. Packaging Engineering, 2016, 37(18): 121—124.