

中国传统纹样在纤维艺术设计中的创新与实践研究

王宇

(绥化学院, 绥化 152000)

摘要: **目的** 探究中国传统纹样在纤维艺术设计中的应用价值与应用途径, 推动传统艺术在现代艺术设计中的传承与创新。**方法** 从中国传统纹样的类型与艺术特点入手, 结合纤维艺术分析中国传统纹样在拓宽艺术设计内涵方面的作用, 并根据相关案例阐述纤维艺术在设计思维、符号元素、装饰技巧、创新设计等方面对中国传统纹样的借鉴, 总结中国传统纹样在纤维艺术设计中的应用经验。**结论** 纤维艺术设计自传入伊始, 在我国经过漫长的发展历程, 形成了鲜明的地域色彩与民族特征, 而传统纹样则是凸显地域色彩与民族特征最为关键的要素, 在现代纤维艺术设计中传统纹样依然有着广阔的应用空间, 设计师应善于从传统艺术中汲取养分, 实现传统艺术与现代艺术的完美融合。

关键词: 传统纹样; 纤维艺术设计; 应用途径

中图分类号: J524 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2019)14-0300-04

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2019.14.052

Innovation and Application of Chinese Traditional Patterns in Fiber Art Design

WANG Yu

(Suihua University, Suihua 152000, China)

ABSTRACT: The work aims to explore the application value and approach of Chinese traditional patterns in fiber art design, and promote the inheritance and innovation of traditional art in modern art design. Starting from the types and artistic characteristics of Chinese traditional patterns and combining with fiber art, the role of Chinese traditional patterns in broadening the connotation of artistic design was analyzed. Based on relevant cases, the reference of fiber art to Chinese traditional patterns in design thinking, symbol elements, decorative techniques and innovative design was expounded, and the application experience of Chinese traditional patterns in fiber art design was summarized. Fiber art design has a history of thousands of years in our country and has formed distinct regional color and national characteristics in the long course of development. Traditional pattern is the key factor to highlight regional color and national characteristics, and still have a wide application space in modern fiber art design. Designers should be good at drawing nutrients from traditional art to realize the perfect integration of traditional art and modern art.

KEY WORDS: traditional patterns; fiber art design; application study

中国传统纹样历史悠久, 形式多样, 不仅体现了我国传统艺术的审美特点, 而且蕴涵了丰富的人文情感。纤维艺术设计自古有之, 且在现代艺术设计领域占据重要位置, 而将中国传统纹样融入到纤维艺术中来, 对于弘扬传统艺术以及创新现代纤维艺术设计都有着重要意义。

1 中国传统纹样概述

传统纹样起源于原始社会的彩陶绘画, 从中华民族最原始、最朴素的艺术创作开始, 纹样图案在上千年的传承与创新中逐渐成为工艺美术中的一朵奇葩。传

收稿日期: 2019-03-17

基金项目: 黑龙江省教育科学“十三五”规划 2018 年度青年专项课题: 纤维艺术课程中培养学生创作能力的实践研究 (JJD1318007)

作者简介: 王宇 (1984—), 女, 黑龙江人, 硕士, 绥化学院讲师, 主要研究方向为设计艺术学。

统纹样在历史的沉淀中不仅成为传统文化无声的承载者，而且也成为现代艺术设计中最重要的灵感源泉。

1.1 中国传统纹样的类型与特征

传统纹样作为工艺美术的一种类型，来源广泛，有的起源于民间，如陶瓷、刺绣、编织、剪纸、印花、雕刻等，这类纹样充满了生活气息，张扬着健康、粗犷、朴实的艺术美感；有的来源于统治阶级，如建筑物、工艺品中代表权威的纹龙、麒麟等，记录统治阶级狩猎、宴赏、杂戏、歌舞等场景的图案，这些纹样设计精致、严格，凸显了统治阶级的高贵、威严与庄重^[1]；有的来源于宗教艺术，如庙宇、佛堂供器上具有宗教色彩的各种纹路，佛龛、壁画、佛像上的装饰物等，佛教作为外来宗教在我国流传甚广，我国民间工匠将古印度佛教中的艺术设计纹样与中国传统纹样图案相结合，创造出了具有浓厚民族特色且充满浪漫主义色彩的纹样图案。

中国传统纹样在经久不衰的千年传承中主要呈现出以下特点：（1）地域性，我国地域辽阔、各地风俗迥然，各地区社会文化的差异性在纹样图案设计中有着明显的体现，例如剪纸艺术中呈现出的纹样，南方细腻精致，北方则粗犷简练；（2）寓意美好，传统纹样中蕴涵着丰富的文化色彩，凸显着深刻的人文情怀，表现了劳动人民对美好生活的强烈渴望，如“连年有余”中的莲花和鱼的纹样，“喜上眉梢”中“喜鹊”和“梅花”的纹样，“多福多寿”中“蝙蝠”和“寿字”纹样等；（3）民族性，我国是一个多民族国家，各民族文化传统、艺术理念不同，在纹样设计上也有别，如维吾尔族的地毯图案，苗族的蜡染图案，傣族的纺织图案，瑶族的刺绣图案，这些别具特色的纹样图案共同构成了中华民族传统艺术，并为纤维艺术的发展与创新提供了丰富的养料。

1.2 中国传统纹样的艺术性

传统纹样出现的最初目的就是为了装饰与美化，因此，不断挖掘并丰富其艺术审美价值是中国传统纹样传承与发展的内在需要。通过对不同地区、不同类型传统纹样的分析，中国传统纹样的艺术性主要体现在以下几个方面：（1）多元化的构成形式，中国传统纹样在设计中会下意识地中国人的审美习惯倾斜，多样统一、对等平衡、对称呼应、对比协调等成为了纹样呈现的主要形式，例如在“喜上眉梢”的剪纸中，艺术家将喜鹊、梅花等纹样局限在一个圆形的框架内，从整体上看圆润而对称，充满了传统文化意蕴；（2）充满夸张与想象的纹样设计，客观阐述无法满足艺术设计需要，在传统纹样设计中，设计师丰富的想象配合夸张的手法形成了多变而丰富的设计作品，如“狮子顶枕”刺绣设计，对狮子的头部进行了艺术夸张，在视觉上呈现出憨态可掬、活泼天真的形象，激发了欣赏者的喜爱之情；（3）富有装饰性的色彩搭

配，传统纹样在色彩运用中善于夸张，如在刺绣中手工匠人乐于采用对比强烈的色彩搭配，或者通过颜色的借用来达到色彩的协调，以便于纹样图案更加鲜明，从而强化视觉效果。

2 纤维艺术在中国的发展

纤维是指天然或者人工合成的具有细丝状或者呈现线性外形结构的物质，如棉、毛、麻、玻璃纤维、涤纶等。纤维从古至今都是人们日常生活中不可或缺的材料，如御寒的衣物、书写的纸张、木材等。纤维艺术起源于古代的编织艺术，原始人类为了生存需要，将各种纤维缠绕、连接、缝制、粘贴，并在发展与演变过程中逐渐延伸出审美功能，进而成为一种艺术形式，现代纤维艺术已经成为艺术设计体系的一个重要分支。

追根溯源，从先秦时期中国古人就习惯运用动植物的纤维来制作和装饰服饰。春秋战国时期，印染技术初步发展，从出土文物来看，当时的丝织品已经达到了一定的技术高度，并且在艺术上也具备了鲜明的审美特点，如手工匠人不仅能够织出细密精致的平纹，而且还能够织出斜纹和提花。在封建王朝进入平稳发展阶段，汉唐盛世，宋元明清时期政府设置了专门的刺绣、编织机构，以供应贵族阶层。正是由于政府的支持，封建社会的纤维艺术发展也逐渐完善、成熟，并不断创新。进入到现代社会，纤维的地位依然不可替代，我国在纤维艺术的应用范围也逐渐拓展，且在专业的纤维艺术展览中，中外纤维艺术不断交流、融合，推动了我国纤维艺术优秀作品不断出现。

3 中国传统纹样在纤维艺术设计中的应用价值

从古代起人们就已经有意识地将各种纹样图案运用到纤维艺术中，如精美的刺绣、印染的花布、编织的地毯等，因此，在现代纤维艺术中运用传统纹样也是对传统工艺美术的继承与发展。我国传统纹样内容丰富、意蕴深远，且具有鲜明的民族地域特色，但在西方艺术理念的冲击下，我国传统纹样在纤维艺术中的应用依然没有得到广泛的认可。艺术的发展需要呈现民族性特点，将中国传统纹样融入到纤维艺术中需要打破西方艺术设计框架，这是实现中国传统艺术传承与创新发展的必然选择。具体来讲，中国传统纹样在纤维艺术设计中的应用价值可以从以下几点加以分析。

3.1 中国传统纹样为纤维艺术的发展注入了新的元素

各个国家、地域由于文化起源、社会习俗的不同，对纤维艺术的理解也千差万别，不同的纤维艺术在创

造与发展中的一个共同点就是对文化的呈现与表达。在现代纤维艺术发展中,如何以民族文化为依托,吸收传统民族工艺手法,将传统艺术与现代艺术完美结合是中外纤维艺术家们需要集中思考的问题。我国纤维艺术在漫长的历史发展中经久不衰的主要原因就是其建立在牢固的民族文化根基之上。从原始社会开始,人们就开始有意识地将纹样融合到纤维艺术中来,两者在文化内涵上的一致性为各自的发展创造了新的空间^[2]。现如今,纤维艺术已经突破了单一的实用功能,成为一种欣赏艺术,而将传统纹样融入到纤维艺术创作中能够让艺术表达在造型、颜色、韵律上更好地体现民族文化,从而为纤维艺术的创新注入新的元素。

3.2 中国传统纹样的应用丰富了纤维艺术的情感内涵

传统纹样的载体丰富多样,如刺绣中的纹样,其载体为绢布丝绸等;剪纸中的纹样,其载体为彩纸箔片等;各种容器上的纹样,其载体是陶瓷器皿等。这些纹样虽然在载体形式上千差万别,但是在情感表达上却殊途同归^[3]。现代纤维艺术在创作中也需要丰富的情感表达,即作品不仅要呈现形式美,而且应该赋予欣赏者丰富的情感体验,进而从中体会到传统文化的审美性。中国传统纹样在图、形、色、工艺等角度都体现了成熟艺术的特点,因此,在纹样中借鉴文化元素以体现其情感内涵是现代纤维艺术发展的重要思路。例如在第三届国际纤维艺术展览中,作品《禧》获得了广泛的关注,它将传统的剪纸纹样与刺绣艺术相结合,在针法和图案上充分凸显了刺绣艺术的特点,不仅呈现出了流畅、对称的艺术美感,而且彰显了中国传统文化的内涵。

3.3 中国传统纹样的应用推动了现代纤维艺术的实践发展

随着对中国传统艺术研究的不断深入,传统纹样作为一种艺术形式已经得到人们的广泛认可。虽然中国传统纹样的表现形式多种多样,但是研究者从刺绣纹样、剪纸纹样、陶瓷纹样等设计中总是能够总结提炼纹样的设计特点,并结合不同工艺美术创作技巧,将纹样设计还原为一个动态装饰的过程,而纤维艺术设计则能够从这一过程中获得启示与借鉴。例如刺绣工艺就是传统纹样与纤维艺术的完美结合,在现代刺绣工艺中,越来越多的设计师开始有意识地根据现代纤维艺术的发展规律,探索传统纹样的应用效果,而在不断的实践创新中,传统纹样也成为了纤维艺术发展取之不竭的资源。

4 中国传统纹样在纤维艺术设计中的应用途径

4.1 运用符号元素,装饰设计艺术作品

中国传统纹样中可供纤维艺术设计选择的素材

多种多样,人物、花鸟、走兽、汉字、几何图形等,这些符号形象不仅形象生动,而且充满文化内涵^[4]。设计师在纤维艺术设计中可以采用拿来主义,直接将符号运用到设计作品中来,以呈现鲜明的民族特点,刺绣艺术是纹样图案应用在纤维艺术设计中最为典型的体现,设计师可以根据设计理念,将人物、动物、植物、水波、祥云等符号元素融入到刺绣作品中,以彰显传统刺绣文化的特色^[5]。这样的设计创作简单直接,更能够体现传统纹样在纤维艺术中的融合与传承,也是纤维艺术创作中最重要的体现。

4.2 借鉴设计思维,拓宽纤维艺术语言

从思维层面进行借鉴,是现代纤维艺术从本质上把握中国传统纹样艺术特色的关键^[6]。思维的创新是艺术设计的关键,单纯的模仿只能让艺术设计陷入千篇一律的尴尬。传统纹样对于现代纤维艺术设计的价值不在与盲目的模仿与照搬,而在于对其核心设计思维的理解与学习^[7]。创新是中国传统纹样经久不衰的关键,在历代的传承中,人们都能够延续传统,并且从生产生活中提炼出新的表达素材,并创新性地将其融入到纹样的设计中来,进而形成别具特色的设计效果。基于此,设计师在纤维艺术设计中应从思维层面积极转变,从具体的纹样中挖掘其背后蕴涵的设计理念,运用独特的艺术语言加以解读,形成新的纤维艺术风格。例如现代旗袍设计与传统旗袍虽然都惯于使用传统纹样,但是在审美上却呈现出了不同的效果,设计师通常会在现代旗袍中采用刺绣工艺和新式剪裁方式,让旗袍在浓郁的民族风情中洋溢着时尚气息,赋予旗袍新的时代审美。

4.3 借鉴设计技巧,丰富艺术设计手法

中国传统纹样在现代纤维艺术应用中,需要从材料、肌理、色彩、结构等角度实现对技术手法的运用与创新。设计师在渗透中国传统纹样的过程中应拓宽思路,从传统设计技巧中寻找灵感^[8]。例如传统纹样中存在一些简约抽象的符号形象,这是对客观事物的高度概括,而在纤维艺术设计中,设计师可以采用这一手法,去除一些不必要的装饰,让设计作品呈现出简洁、直观的艺术效果;再如传统纹样在设计中经常会采用变形、重组、夸张等构图手法,设计师可以在纤维艺术作品中对不同的材料、纹饰、色彩进行拼接与碰撞,以探索新的艺术表现手法;此外,设计师还可以利用移植、嫁接等方式对纤维作品加以融合,以拓展现代纤维艺术的表现形式。

4.4 把握艺术精髓,推动纤维艺术创新

将传统纹样渗透到纤维艺术中,能够推动艺术设计回归民族文化,引导设计师从传统纹样中获取养分,在千变万化的造型中、丰富和谐的色彩、严格和谐的形式中推动纤维艺术的继承与发展^[9]。此外,现

代纤维艺术在审美功能上逐渐强化, 而将传统纹样运用到纤维设计中是创新文化载体、推动中国传统文化传播的重要手段。中国传统纹样在纤维艺术设计中的应用不应该是简单的照搬, 而应该是在提炼传统纹样艺术精髓基础上的再创造。模仿与重复是艺术创造的大忌, 在现代纤维艺术设计中, 设计师一方面要从中国传统审美的角度探索纹样艺术精髓, 加工、提炼、再造, 并结合现代艺术特色, 融入到自己的艺术创作中来; 另一方面还应把握传统纹样的文化内涵, 赋予艺术设计新的情感寄托。

5 结语

综上所述, 通过对中国传统纹样的综合阐述, 以及对现代纤维艺术发展的分析, 我们不仅发现了传统纹样的特点和艺术价值, 而且了解了传统纹样在历史传承中经久不衰的文化原因^[10]。随着时代的发展, 现代纤维艺术的表现形式也更加丰富, 人们审美的需要也更加多样, 对于传统纹样在纤维艺术中的应用, 我们要做的不只是继承传统图案纹样以及其表现手法和技巧, 更重要的是做到如何在保持传统纹样艺术风格和潜在文化价值的基础上赋予其鲜明的时代特征, 进而促进现代纤维艺术的创新发展。

将中国传统纹样应用到现代纤维艺术中来, 使得纤维艺术作品兼具有民族性、时代性和文化特色, 这一点需要设计师对中国传统文化的深刻感知与认识^[11]。在纤维艺术创作中, 单一的艺术处理与应用是无法全面展现民族文化内涵的, 因此, 设计师还应遵循传统纹样设计规律, 从中挖掘出能够凸显传统文化特色的艺术元素, 并结合现代社会的需要和人们的审美习惯进行创新应用, 只有这样才能保证对传统纹样文化内涵的理解和分析, 并在纤维艺术作品中传达传统纹样的时代感和民族性^[12]。

中国传统纹样历史悠久, 内容丰富, 是传统文化艺术的具体呈现, 在现代纤维艺术发展中, 传统纹样在设计思路、装饰元素、设计手法、艺术理念等层面提供了丰富的养分。设计师在纤维艺术研究中, 应该立足民族文化, 一方面要积极从传统纹样中获取灵感, 另一方面还要敢于对传统艺术大胆创新, 只有这样才能彰显传统纹样的艺术设计价值, 实现传统艺术与现代艺术的完美融合。

参考文献:

- [1] 潘晶. 传统民间蓝印花布在现代女装设计中的应用[J]. 染整技术, 2018, 40(12): 39—42.
PAN Jing. Application of Traditional Folk Blue Calico in Modern Women's Wear Design[J]. Dyeing and Finishing Technology, 2018, 40(12): 39—42.
- [2] 张炼. 从装饰纹样走向图像时代——现代丝巾纹样风格的演变历程及价值观念的重构[J]. 世界美术, 2018(4): 113—117.
ZHANG Lian. From Decorative Patterns to Image Age—Evolution of Modern Silk Scarf Patterns and Reconstruction of Values[J]. World Art, 2018(4): 113—117.
- [3] 雒薇艳, 黄敏. 唐代纹样探析[J]. 纺织科技进展, 2018(10): 49—54.
LUO Wei-yan, HUANG Min. Tang Dynasty Patterns Analysis[J]. Textile Technology Progress, 2018(10): 49—54.
- [4] 杨雨瞳. 传统图案在服装中的运用分析[J]. 西部皮革, 2018(20): 12.
YANG Yu-tong. Application Analysis of Traditional Patterns in Clothing[J]. Western Leather, 2018(20): 12.
- [5] 周鑫鞠. 贵州本土民族刺绣技法在纤维艺术设计与制作中的运用——以剑河苗族锡绣为视角[J]. 贵州广播电视大学学报, 2018, 26(2): 61—64.
ZHOU Xin-ju. Application of Guizhou Native Ethnic Embroidery Techniques in Fiber Art Design and Production: From the Perspective of Jianhe Miao Tin Embroidery[J]. Journal of Guizhou Radio and Television University, 2018, 26(2): 61—64.
- [6] 顾文佳. 当代纸纤维艺术设计与表达[J]. 艺术科技, 2018, 31(3): 125.
GU Wen-jia. Contemporary Paper Fiber Art Design and Expression[J]. Art and Technology, 2018, 31(3): 125.
- [7] 刘赞. 关于产品设计专业纤维艺术构思创意的思考[J]. 西部皮革, 2018, 40(3): 101.
LIU Zan. Thoughts on the Originality of Fiber Art Conception in Product Design Specialty[J]. Western Leather, 2018, 40(3): 101.
- [8] 王钦, 刘子琪. 浅谈服饰纹样设计与中国传统图腾艺术[J]. 戏剧之家, 2017(21): 140.
WANG Qin, LIU Zi-qi. On the Design of Clothing Patterns and Chinese Traditional Totem Art[J]. Drama House, 2017(21): 140.
- [9] 何苗. 亚麻纤维艺术产品的设计创新与开发的探讨[J]. 智库时代, 2017(10): 283—284.
HE Miao. Discussion on Design Innovation and Development of Flax Fiber Art Products[J]. Think Tank Times, 2017(10): 283—284.
- [10] 郝隽, 史小冬. 浅谈汉代服饰纹样对现代家纺设计的启示[J]. 纺织报告, 2017(7): 59—61.
HAO Juan, SHI Xiao-dong. On the Enlightenment of Han Dynasty Clothing Patterns on Modern Home Textile Design[J]. Textile Report, 2017(7): 59—61.
- [11] 李海冰, 杨林. 中国传统服饰中牡丹纹样的艺术变迁研究[J]. 服饰导刊, 2017, 6(3): 78—80.
LI Hai-bing, YANG Lin. Research on the Artistic Changes of Peony Patterns in Chinese Traditional Costume[J]. Costume Guide, 2017, 6(3): 78—80.
- [12] 吴红梅, 陈若茜. 广西瑶族地区传统服饰纹样特征分析[J]. 中国民族博览, 2016(9): 192—193.
WU Hong-mei, CHEN Ruo-xi. Characteristic Analysis of Traditional Dress Patterns in Yao Nationality Area of Guangxi[J]. China Ethnic Expo, 2016(9): 192—193.