

传统剔犀漆器云纹纹样的提取与设计应用研究

赵敏婷, 仲佳儿, 陈丹
(陕西科技大学, 西安 710021)

摘要: **目的** 以剔犀漆器为例, 探析传统云纹纹样的提取与设计应用研究思路, 推动现代设计理念下对传统装饰纹样的传承与创新。**方法** 首先, 结合网络搜索和查阅文献的方式, 收集、归纳传统剔犀漆器文化的相关资料。然后, 通过深入分析传统剔犀漆器云纹纹样的视觉效应, 提取有效的图形设计元素, 并依据分解重构的设计法则对提取的图形元素进行衍生及再设计, 实现传统剔犀云纹纹样与现代设计风格的深度融合。最后, 以产品包装设计实例予以检验。**结论** 剔犀漆器作为中国漆器文化中的一颗明珠, 拥有着独特的人文魅力和纹样特征。将现代设计构成法则运用到传统剔犀云纹纹样的提取与设计应用研究中, 既有利于提升目标设计的文化价值, 又能够促进剔犀漆器这项非物质文化遗产的传承和发展。

关键词: 剔犀漆器; 云纹纹样; 元素提取; 衍生设计应用

中图分类号: J511 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2020)10-0318-07

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2020.10.053

Extraction and Design of Cloud Pattern of Traditional Rhinoceros Lacquerware

ZHAO Min-ting, ZHONG Jia-er, CHEN Dan
(Shaanxi University of Science & Technology, Xi'an 710021, China)

ABSTRACT: The work aims to explore the research ideas of traditional cloud pattern extraction and design application by taking rhinoceros lacquerware as an example to promote the inheritance and innovation of traditional decorative patterns under the modern design concept. The relevant data of traditional rhinoceros lacquerware culture were collected and summarized by searching and consulting the literature. Then, the visual effect of the cloud pattern of traditional rhinoceros lacquerware was analyzed in depth, and the effective graphic design elements were extracted. According to the design rule of decomposition and reconstruction, the extraction elements were derived and redesigned to realize the deep fusion between the traditional texture and the modern design style. Finally, the product packaging design example was tested. As the pearl in Chinese lacquerware culture, the rhinoceros lacquerware has unique humanistic charm and exquisite pattern characteristics. The modern design constitution principle is applied to the research on the extraction and design application of the traditional rhinoceros cloud pattern, which not only improves the cultural value of the target design, but also promotes the inheritance and development of the intangible cultural heritage.

KEY WORDS: rhinoceros lacquerware; cloud pattern; element extraction; derivative design application

随着全球化进程的不断加快, 中外文化间的交流越来越广泛, 以文化形态为主的软实力已然成为增强民族凝聚力和 提高国家综合实力的重要因素^[1]。在此背景下, 现代设计与传统文化的有机融合是当今社会发展的必然趋势, 也是未来设计发展的主要方向^[2]。剔犀漆器作为国家级非物质文化遗产, 具

有鲜明的民族文化特征和深厚的历史文化底蕴, 其装饰纹样汇集了历代剔犀工艺匠人的审美精髓与精神意向, 因此, 提取剔犀漆器云纹纹样和现代设计艺术相融合, 不仅可以提升目标设计的文化附加价值与市场竞争能力, 而且能够实现传统装饰纹样的蜕变重生。

收稿日期: 2020-03-20

作者简介: 赵敏婷 (1981—), 女, 陕西人, 硕士, 陕西科技大学副教授, 主要研究方向为视觉创意设计。

通信作者: 仲佳儿 (1994—), 女, 江苏人, 陕西科技大学硕士生, 主攻视觉传达设计。

1 剔犀漆器纹样概述

剔犀是雕漆工艺的种类之一,明黄成在《髹饰录》中有记载:“剔犀有朱面,有黑面,有透明紫面。或乌间朱线,或红间黑带,或雕(黑户)等覆,或三色更迭。其文皆疏刻剑环、绦环、重圈、回文、云钩之类,纯朱者不好。”一般而言,剔犀漆器在胎体上会用黑、红两种色漆有规律地分层髹饰,待漆层累积到相应厚度后,即施以刀刻。由于其黑红相间的雕刻漆层侧面与犀牛角横剖面层层相绕的肌理相似,故名“剔犀”^[3]。另外,剔犀漆器的装饰纹样比较古拙质朴,不同于其他雕漆雕刻人物、山水、花鸟、虫鱼,它以雕刻线条简洁流畅的各类“云纹”为主^[4],形成了舒卷自如、回转灵动的独特的视觉效果,因此也被称为“云雕”。据考究,剔犀漆器最早可以追溯到唐朝,至今已有一千多年的历史。在宋元时期,它受程朱理学及儒、道思想的影响,装饰纹样整体以卷云纹、云气纹、朵云纹及心形如意纹为主。到明清时期,随着欧洲文化的传入,其装饰纹样开始复杂起来,云头复古纹及突出流线的“s”形云纹逐渐成为主流。

2 剔犀漆器云纹纹样的视觉效应

2.1 “简练婉转”的单元图案

剔犀云纹源于新石器时代的漩涡纹样,在中国文

化中,云纹承载了中华民族几千年的人文气韵,是生机美满、富贵祥瑞的载体和象征。剔犀云纹在吸收融合传统云纹纹样的基础上,经过历朝历代工匠匠人的提炼简化,逐渐演变出简洁抽象、婉转灵动的纹样特征。在此背景下,剔犀云纹通过线条粗细、弯曲、长短及疏密的变化来生动地展现自然界中云的万千形态,给人一种端庄大气的视觉感受。剔犀漆器云纹纹样见图 1,剔犀云纹的每个单元图案,几乎都表现为对称的艺术形式,如图 1a,如意云纹是对称形式中比较常见的一种,它是以两边为对称式的卷云状曲线与稍扁平的连接圆弧线组合而成,整体呈现出稳定、均衡的艺术效果。另外,剔犀云纹也有采用不对等的流线性骨架来生成纹样,如图 1b,该纹样是由两个涡卷连接构成的云头纹,其中一个涡卷中心的涡卷线呈分叉样式^[5],在细节的变化中充分展现了云纹舒展的流动感。

2.2 “秩序统一”的构图编排

传统的剔犀漆器主要以制作日常使用的小器物为主。在构成上,剔犀匠人一般会按器物的造形结构,通过白描或拓印的方式来编排云纹纹样的形态和位置^[6]。依据器物的不同造形,盆、盘、盏托等平式体结构多采用中心辐射或中心对称式构图,如这款剔犀菱花式盘(见图 2)就是将如意云纹作为单元图案,

a 剔犀如意云纹碗

b 剔犀香盒

图 1 剔犀漆器云纹纹样

Fig.1 Cloud pattern of rhinoceros lacquerware

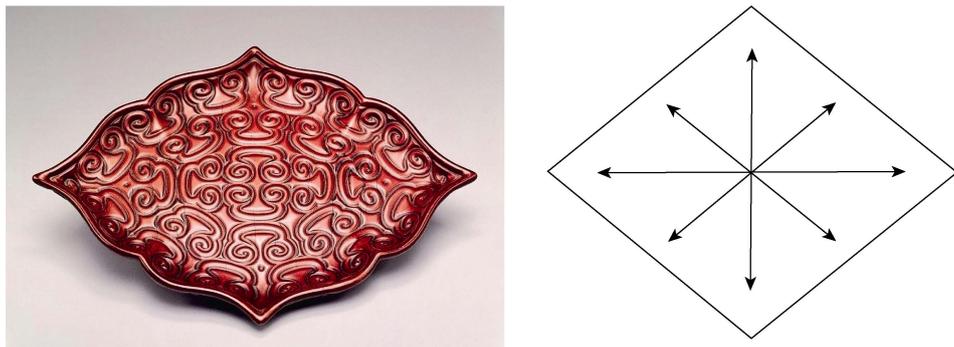

图 2 蠡溪款剔犀菱花式盘

Fig.2 Lixi Tidrome Rhombus Plate

用中心辐射式的构图骨架布局于盘内,整体呈现出和谐稳定、饱满精致的视觉效果;而瓶、壶、盒等立体结构多采用连续式构图,形式一般分为二方连续或四方连续,其循环排列的云纹纹样会随着器形的转折而延伸,传达出节奏和韵律的美感。这种秩序统一的构图编排浓缩了历代剔犀工艺匠人独特的审美意识,形成了剔犀云纹层次清晰、整体和谐的装饰效果。

2.3 “厚重浓郁”的色彩搭配

色彩是一种能充分调动人感知能力的情感语言,不同的色彩搭配能带给人不一样的视觉感受^[7]。剔犀漆器通常运用黑、红两色进行髹涂,其余颜色仅作为辅助色彩偶尔配合使用到漆器制作中。因此,剔犀云纹常呈现出“乌间朱线”或“红间黑带”的视觉效果,红与黑的漆层交相辉映^[8],在单纯且强烈的对比中增强了云纹的层次感,体现了一种鲜明浓郁、沉稳质朴的装饰特色。尤其是元代“张成造”的剔犀作品,其胎骨上髹涂的色漆多达一两百层,在此基础上雕刻的云纹浑厚圆润、色泽鲜亮,张成造剔犀如意云纹盏托见图3。图3a所展示的如意云纹盏托就是“红间黑带”的典型作品,通过图3b的局部细节可以看出盏托的装饰云纹整体以朱红为主色面,其间点缀赭黑的色线,交错并置的黑、红色调在视觉上达到了平衡统一。随着

时间的流逝,这些色彩会愈加鲜艳富丽。

3 研究框架的构建

在深入研究剔犀漆器文化背景及其装饰纹样的基础上,构建了一套完整的研究流程框架。首先,收集整理剔犀漆器云纹纹样的相关资料,通过分析其云纹的视觉效应,提取相应的云纹元素。其次,利用分解重构的相应法则,对提取的云纹元素进行再设计,最后对设计元素进行重新排列组合,并将适合的设计元素应用到现代设计中。研究框架见图4。

4 剔犀漆器云纹纹样的衍生设计

4.1 图形元素的筛选与提取

剔犀漆器上的云纹纹样种类繁多,最常见的如意云纹就有数十种不同的形态。为了从中选取最合适的图形设计元素,先初步筛选各个时期的典型云纹纹样,对比分析所选纹样的形态特征和认知属性。然后,在保留其文化特征的基础上,提取出简化图形,进行二次筛选。同时,设计一份调查问卷用以进行用户心理需求测试。通过感性认知评价,挑选出具有代表性的图形设计元素,并依据对问卷数据的整合、分析,利用排名前五的简化图形,建立初始设计元素库,见表1。

a 剔犀如意云纹盏托完整示意图 b 剔犀如意云纹盏托局部细节图

图3 张成造剔犀如意云纹盏托

Fig.3 Calynaria with the cloud of the rhizoma ruyi made by Zhang Cheng

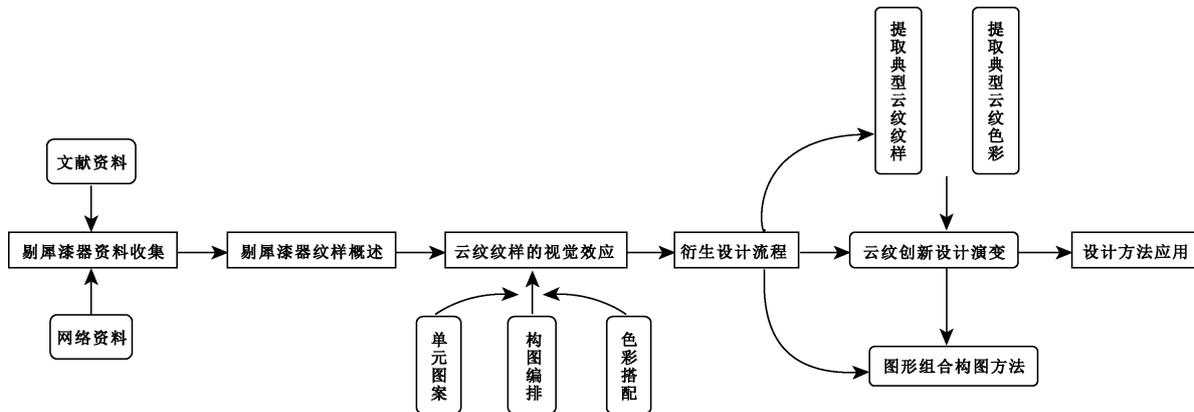

图4 研究框架

Fig.4 Research framework

表 1 初始设计元素库
Tab.1 Initial design element library

朝代	剔犀漆器照片	选取云纹纹样	形态特征	认知属性	提取简化图形
明			杏叶形云钩纹	典雅	
南宋			心形云钩纹	美满	
明			如意云钩	端庄	
清			“s”形云纹	和谐	
元			云头纹	圆润	

图 5 色彩提取
Fig.5 Color extraction

4.2 色彩元素的归纳与提取

崇黑尚红是剔犀漆器极为显著的色彩风格和用色倾向。在传统剔犀云纹中，黑与红的色彩搭配既拥有强烈的视觉辨识效果，又充分契合我国传统文化的美学观念，呈现出独特的色彩韵味。除此之外，剔犀云纹偶有黄、褐两种色彩的加入，在剔犀匠人的巧妙搭配之下，流转变化的、富于节奏。色彩提取见图 5。

4.3 基于分解重构的图形创新设计

分解重构是将已有的文字或图形拆分打散后，根据新的构想、规律及一定的逻辑性重新组合、排列分解元素，重构为符合现代审美且具有秩序感的结构形态，其目的是延伸出新的设计生命和寓意内涵^[9]。图形分解重构演变流程（见表 2）展示了图形从初始形态到最终图形的演变过程：（1）将杏叶形云钩纹的简

表2 图形分解重构演变流程
Tab.2 Graphic decomposition and reconfiguration evolution process

初始图形元素	分解形态元素	形态特征	形态元素选取	构成方式	重构设计图形
		尖锐转折		镜像、复制	
		婉转自如		翻转、复制	
		纤巧细腻			
		流转稳重		变形、旋转	
		温顺自然			
	简洁尖锐				

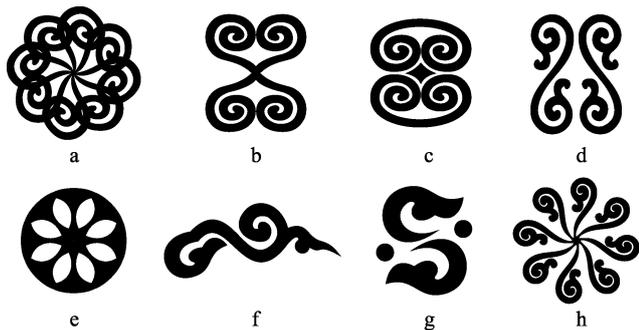

图6 创新图形
Fig.6 Innovative graphics

化图形有序地打散拆分成多个形态元素；(2)提取可用的形态元素，运用旋转、镜像、翻转、复制等不同的构成方式，将单个或多个形态元素组合排列成新的设计图形。

将杏叶形云钩纹的重构方式运用到初始设计元素库的所有图形上，综合现代设计的审美需求得出了剔犀云纹纹样的创新图形，见图6。

构图编排是图形应用设计中的重要环节，灵活的组合构图方式在一定程度上传递了图形的视觉感知语言^[10]。将分解重构的剔犀云纹创新图形，按照现代设计的构图法则进行组合编排，得到了简约且颇具装饰美感的设计图案，图形组合构图方法见表3。

5 设计运用

“透真精华水”系列盒体包装设计见图7。此系列作品以传统剔犀云纹为设计要素，通过运用现代设计理念提取云纹简化图形，进而对原有包装进行重新设

表3 图形组合构图方法
Tab.3 Graphic composition method

图形选取			
构图方法			
视觉感知	斜线平行构图 饱满、灵动	垂直十字构图 厚重、均衡	米字型构图 饱满、均衡

计。盒体包装图案分别运用三款不同的云纹创新图形，以对应三种不同使用效果的系列精华水，并选用剔犀漆器常见的四种颜色来加深剔犀文化中云纹“如意、典雅”的精神内涵。整体设计以独特的云纹图形和浓郁的东方色彩提升了品牌的文化价值。

基于此次提取的云纹纹样，运用旋转、镜像、翻转、复制等分解重构设计方法，获得新的图形元素。将这些图形元素以疏密、虚实、繁简等不同的对比效果重新排列组合，并应用到包装设计中。这不仅提升了目标产品包装的视觉效应，而且也为剔犀文化的传承发展提供了新思路，让剔犀云纹融入到包装设计中，以创新的形式满足了人们在感性消费时代下的精神追求和情感共鸣^[11]，重现剔犀云纹在现代设计语境下的文化设计价值。“透真精华水”产品包装效果见图8。

6 结语

传统剔犀云纹纹样以独特的视觉效应和文化内

图 7 “透真精华水”盒体包装效果
Fig.7 Packaging effect of “True Essence Water” box

图 8 “透真精华水”产品包装效果
Fig.8 Packaging effect of “True Essence Water”

涵，彰显了我国传统文化的无穷魅力。将现代设计构成法则引入剔犀云纹纹样的提取与设计应用研究中，是现今社会飞速发展背景下剔犀装饰纹样能够蜕变重生的可行性方法之一。历经千年的剔犀云纹蕴藏着珍贵的民族文化，期望通过对云纹纹样的提取与设计应用，一方面可以更好地传承和发展传统文化，另一方面也能够为其他传统文化的传承提供一套切实可行的设计创新思路。

参考文献：

- [1] 王玉鹏, 孟献丽. 基于文化交往的文化软实力建设路径探析[J]. 探索, 2015(5): 166-169.
WANG Yu-peng, MENG Xian-li. Approach to the Construction of Cultural soft Power based on Cultural Communication[J]. Exploration, 2015 (5): 166-169.
- [2] 王伟伟, 胡宇坤, 金心, 等. 传统文化设计元素提取模形研究与应用[J]. 包装工程, 2014, 35(6): 73-76.
WANG Wei-wei, HU Yu-kun, JIN Xin, et al. Study and Application of traditional Cultural Design Element Extraction Model[J]. Packaging Engineering, 2014, 35(6): 73-76.
- [3] 孙漂. 山西新绛云雕漆器初探[J]. 山西档案, 2014(2):

36-37.

- SUN Li. Preliminary Study on New Jiang Cloud Carving Lacquerware in Shanxi[J]. Shanxi Archives, 2014(2): 36-37.
- [4] 耿苗. 结合“南海 1 号”出水漆器残片探析宋代漆器的工艺及艺术特点[J]. 文物鉴定与鉴赏, 2014(8): 80-83.
GENG Miao. Based on the Lacquer Residue of Nanhai I, the Process and Artistic Characteristics of Lacquer Ware in Song Dynasty[J]. Cultural Relics Appraisal and Appreciation, 2014(8): 80-83.
- [5] 张毅. 如意云纹与卷草纹的关系——从剔犀纹样谈起[J]. 上海文博论丛, 2011(3): 24-34.
ZHANG Yi. The Relationship Between Ruyi Moire and Curly Moire-Starting from the Shading of the Rhinoceros[J]. Shanghai Wenbo Theory, 2011(3): 24-34.
- [6] 史爰, 何俊明. 山西新绛剔犀漆器的艺术特征[J]. 美术大观, 2015(3): 85.
SHI Ai, HE Jun-ming. The Artistic Features of the New Curcuma Lacquer Ware in Shanxi Province[J]. A Grand View of Fine Arts, 2015(3): 85.
- [7] 孙静. 浅谈三大构成在艺术设计教学中的重要地位[J]. 才智, 2018(6): 85.
SUN Jing. Important Position of the Three Major Components in the Teaching of Art Design[J]. Wisdom,

- 2018(6): 85.
- [8] 汪瑾. 中国古漆工艺“剔犀”与“犀皮”之流变[J]. 南通大学学报(社会科学版), 2014, 30(5): 96-100.
WANG Jin. The Rheology of the Chinese Ancient Lacquer Technology, “Tido” and “Luteolin”[J]. Journal of Nantong University(Social Sciences), 30(5): 96-100.
- [9] 刘子建, 徐倩倩. 基于打散重构原理的文化创意产品设计方法[J]. 包装工程, 2017, 38(20): 156-162.
LIU Zi-jian, XU Qian-qian. The Design Method of Cultural Creative Products Based on the Principle of Scattered Reconstruction[J]. Packing Engineering, 2017, 38(20): 156-162.
- [10] 喻晓燕, 王煜新. 浅谈包装设计的构图方法与手法表现[J]. 艺术教育, 2017(5): 212-213.
YU Xiao-yan, WANG Yu-xin. A Brief Talk on the Composition Method and Technique of Packaging Design[J]. Arts Education, 2017(5): 212-213.
- [11] 高雪. 基于消费语境的产品包装设计[J]. 包装工程, 2015, 36(12): 104-107.
GAO Xue. Product Packaging Design based on Consumer context[J]. Packaging Engineering, 2015, 36(12): 104-107.

(上接第 317 页)

- [8] 何基东. 南岭瑶族传统图案在包装设计中的应用[J]. 现代装饰(理论), 2015(5): 158.
HE Ji-dong. Application of Traditional Patterns of Nanling Yao Nationality in Packaging Design[J]. Modern Decor(Theoretical), 2015(5): 158.
- [9] 李红霞. 湘西苗族服饰图案在土特产包装设计中的应用研究[J]. 艺术教育, 2015(10): 253-255.
LI Hong-xia. Research on the Application of Miao Nationality Costumes in Xiangxi Packaging Design[J]. Art Education, 2015(10): 253-255.
- [10] 向家祥. 工艺品包装设计中苗族传统服饰图案元素的运用探析[J]. 现代装饰(理论), 2015(2): 195.
XIANG Jia-xiang. Analysis on the Application of Miao Traditional Costume Pattern Elements in Handicraft Packaging Design[J]. Modern Decoration(Theory), 2015(2): 195.
- [11] 郑潇. 中国传统服饰红色系色彩分析[J]. 艺海, 2017(3): 77-79.
ZHENG Xiao. Color Analysis of Chinese Traditional Costume Red System[J]. Yihai, 2017(3): 77-79.
- [12] 张瑞瑞, 王莉. 论传统装饰元素在动漫服饰设计中的运用[J]. 电影评介, 2010(10): 17.
ZHANG Rui-rui, WANG Li. Application of Traditional Decorative Elements in the Design of Anime Costumes[J]. Film Review, 2010(10): 17.
- [13] 舒燕. 云南苗族服饰图案的现代性传承及运用[J]. 新西部(理论), 2015(3): 32.
SHU Yan. Modernity Inheritance and Application of Yunnan Miao Costume Patterns[J]. New West(Theory), 2015(3): 32.
- [14] 周艺. 基于地域性视觉符号作用的地铁导视系统分析[J]. 工业工程设计, 2019, 1(1): 46-49.
ZHOU Yi. Analysis of Subway Guiding System Based on the Function of Regional Visual Symbols[J]. Industrial & Engineering Design, 2019, 1(1): 46-49.