

宋耀州窑牡丹纹饰抽象化设计研究

张红燕

(延安大学西安创新学院, 西安 710100)

摘要: **目的** 以牡丹纹饰为例, 探索宋代耀州窑装饰纹样的抽象化衍生图形设计及应用方法, 实现传统文化的创新与传承。**方法** 首先采用文献研究法分析宋代耀州窑牡丹纹饰兴盛的社会背景、造型特征及表现手法, 然后利用聚类分析法将纹饰按照花冠的表现形式分为: 单层三瓣式、双层多瓣式和塔形楼台式, 按照构成形式又可分为: 缠枝式、交枝式、折枝式、瓶插式, 在此基础上结合现代图形构成方法与形式美法则, 展开牡丹纹饰抽象化衍生图形设计, 并应用于明信片的设计实践中。**结论** 抽象图形具有独特的造型性和象征性, 在现代构成方法与形式美法则的指导下, 将传统纹饰从具象图形逐渐演变为抽象化衍生图形, 既在一定程度上保证了与初始图形的相似性效果, 又使得图形具有现代审美意味。

关键词: 耀州窑; 牡丹纹饰; 抽象图形; 形式美

中图分类号: J511 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2020)18-0367-05

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2020.18.050

Peony Decorations Abstract Design of Yaozhou Kiln in Song Dynasty

ZHANG Hong-yan

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

ABSTRACT: The paper aims to explore the abstract derivative graphic design and application methods of decorative patterns of Yaozhou kiln in Song Dynasty with peony decoration as an example to realize the innovation and inheritance of traditional culture. First of all, this paper analyzed the social background, modeling characteristics and expression techniques of the peony decorations of Yaozhou Kiln in Song Dynasty by means of literature research. Then, the patterns were divided into three types according to the form of corolla by cluster analysis: single-layer triple-flap, double-layer multi-petal and tower-shaped tower table. According to the composition form, the pattern can be divided into four types: twining branch type, intersecting branch type, folding branch type, flask type. On this basis, combined with modern graphic composition method and formal beauty rule, the peony decoration abstract derivative graphic design was developed, and applied to the design practice on postcard. Abstract graphics have unique stylistic and symbolic features. Under the guidance of modern construction methods and formal beauty rules, gradual evolvement of traditional decorative patterns from figurative graphics to abstract derivative graphics not only guarantees the similarity effect with the original graphics to a certain extent, but also makes the graphics have the modern aesthetic meaning.

KEY WORDS: Yaozhou kiln; peony decorations; abstract graphics; formal beauty

瓷器的设计赋予了器物以物质功能和精神功能, 后者集中体现在瓷器的装饰上^[1]。纹饰不仅是装饰艺术的重要组成部分, 而且也是民族共同体在文化上的一种表现, 并成为特定时代的标志。宋代是植物纹饰发展的兴盛期, 类型齐全、风格多样、构图形式基本

定型^[2], 形成了诸多凝练这一时代特色与文化内涵的纹饰。著名设计师靳埭强认为: “对传统承传的意义, 其关键在于如何在传统的基础上创新, 使传统具有新的生命力。应吸收、消化传统图形的精粹, 以自己的生活体现, 用现代视觉语言塑造中国当代的新传统形

收稿日期: 2020-08-24

基金项目: 陕西省教育厅科研计划项目 (19JK0977)

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。

象。”文章拟以具有特定象征意义的宋耀州窑牡丹纹饰为对象，结合现代图形构成方法与形式美法则，将牡丹纹饰从具象图形逐渐演变为抽象化衍生图形，使传统纹饰转化为现代视觉语言^[3]，同时赋予衍生图形新的文化语义内涵。

1 宋耀州窑牡丹纹饰特征分析

1.1 牡丹纹饰兴盛的社会背景

“牡丹”一词源于明代著名医药学家李时珍的著作《本草纲目》：“牡丹虽结籽而根上生苗，故谓‘牡’，其花红色故谓‘丹’。”明代介绍植物栽培的著作《群芳谱》中记载：“唐开元中，天下太平，牡丹始盛于长安。”唐代刘禹锡的诗句“唯有牡丹真国色，花开时节动京城”，描绘了这一时期对牡丹举国同好的狂热。牡丹作为装饰始见于晚唐画家周昉绘制的《簪花仕女图》。到了宋代，“牡丹热”更盛于唐，“牡丹尤为天下奇”几乎是宋人的共识，牡丹被称为“富贵花”，象征幸福美好和繁荣昌盛^[4]。牡丹是耀州窑青瓷装饰中运用最多的一种植物题材，构成了百余种变化多

样、形象优美的纹饰。

1.2 宋耀州窑牡丹纹饰分类及特征分析

宋耀州窑中所见的牡丹纹饰，均叶茂花繁、生机盎然^[5]、造型具体，形态以写实手法为主，与宋人追求“画写物外形，要物形不改”的美学观念相吻合。将牡丹纹饰按照花冠的表现形式进行聚类分析，主要有单层三瓣式、双层多瓣式和塔形楼台式三种，见表1；按照构成形式进行聚类分析，又可分为缠枝式、交枝式、折枝式、瓶插式等，见表2。宋耀州窑牡丹纹饰以圆形为主的团花造型形式居多，此造型寄寓了人们希望生活幸福美满的美好祝愿。

2 牡丹纹饰抽象化衍生图形设计

2.1 现代抽象图形

具象图形和抽象图形是人类认知过程中两个不同的阶段，抽象与具象相对，是从具体事物中提取出来的超脱自然现象之外的相对独立的概念^[6]，是更深层次的视觉言语。抽象图形语言源于20世纪初出现

表 1 牡丹纹饰花冠表现形式
Tab.1 Corolla expressive form of peony decoration

单层三瓣式	双层多瓣式	塔形楼台式
		
描绘了牡丹初开时灵动有致、招人怜爱的形象，叶子衬托出花的无限娇媚	从俯视的角度描绘了牡丹盛开时浑圆柔美的形象，叶子向周围自由舒展	从侧视的角度描绘了牡丹盛开时妖娆富贵的形象，花朵形似宝塔，叶子多迎风招展

表 2 牡丹纹饰构图形式
Tab.2 Composition form of peony decoration

缠枝式	交枝式	折枝式	瓶插式
			
团花造型，花叶穿插于灵活起伏的枝茎间，富丽精致、生动自然，寓意生生不息	团花造型，轴对称表现形式，左右形象相同或近似，整体具有均衡、和谐之美	团花造型，一整枝牡丹闲卧在叶片之中，尽显芳容，体现出生动、自然、隽雅之美	花瓶里插着牡丹，寓意“富贵平安”

的抽象艺术。抽象艺术采用形体、线条、色彩的形式组合或结构表现美感内容，强调主观精神世界的表达。瓦西里·康定斯基（Wassily Kandinsky）是世界公认的现代抽象艺术的创始人^[7]，他指出：“纯粹的颜色、线条和形状足以表达一种思想，它们是能唤起感情的独立的视觉语言。”

现代图形设计与抽象艺术之间有着极其密切的联系，抽象艺术的表现形式和思想赋予图形设计一种独特的造型性和象征性。康德曾说：“只要是属于美术类的视觉艺术，最主要的一环就是图样的造型，因为造型能够以给人带来愉快的形状去奠定趣味的基础。”

2.2 牡丹纹饰抽象化衍生图形构成

抽象图形的设计主要来源于以几何形为基础的变换设计和对自然、生活中的形态的提炼与抽象。在具体的设计过程中，形与形之间的构成方式主要有几种形式：分离、接触、覆盖、透叠、减缺。以黑色和灰色四分之一圆环为例（见图 1），分离指形与形之间有一定距离，相互不接触；接触指形与形之间的边缘刚好相遇；覆盖指形与形之间相互遮挡，产生大小、前后的空间关系；透叠指将形与形之间相互交叠的

部分镂空；减缺指用一个形修剪另一个形而产生减缺现象。

对单层三瓣式、双层多瓣式和塔形楼台式三种形式的宋耀州窑牡丹花冠纹饰进行提炼，抽取初始形状的概括性线条，将形状以对称的形式按照分离、接触、减缺构成，得到三个抽象化基础图形单元，见图 2。

基础图形单元可作为一个单独的图形在具体的设计中使用，也可以再以此图形作为造型要素，进行方向、位置、大小等变化的组织与编排，如移动、镜像、旋转等，构成视觉层次效果更丰富的衍生化图形，见图 3。单元 1 执行一次垂直镜像及四次水平移动，形成二级图形单元，以此图形单元的中心为旋转中心，水平中线为轴，以 45°和 30°为角度，各旋转三次、五次，得到以覆盖的方式构成的图形，最后按照透叠的构成方法将形与形之间相互交叠的部分镂空，得到两个新的抽象化衍生图形。单元 2 分别以图形外的上端和下端为旋转中心，垂直中线为轴，以 60°为角度，各旋转五次，采用覆盖、透叠构成方法，得到新的抽象化衍生图形。单元 3 分别以图形内外上端为旋转中心，垂直中线为轴，以 45°为角度，各旋转七次，采用覆盖、透叠构成方法，得到新的抽象化衍生图形。

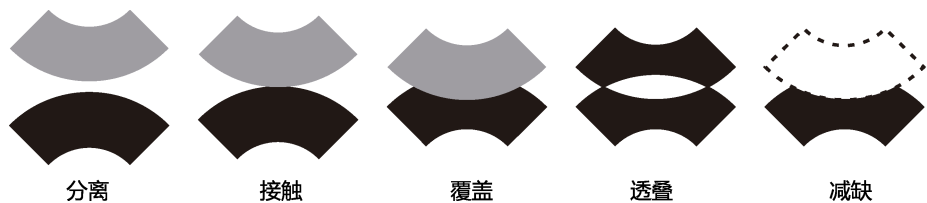

图 1 图形构成方式
Fig.1 Ways of graphic composition

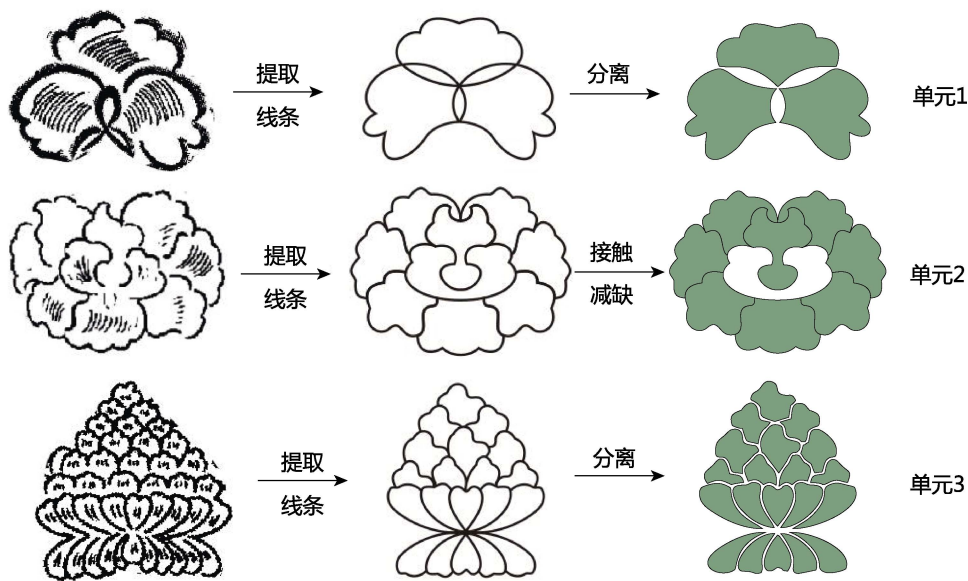

图 2 基础图形单元
Fig.2 Basic graphics units

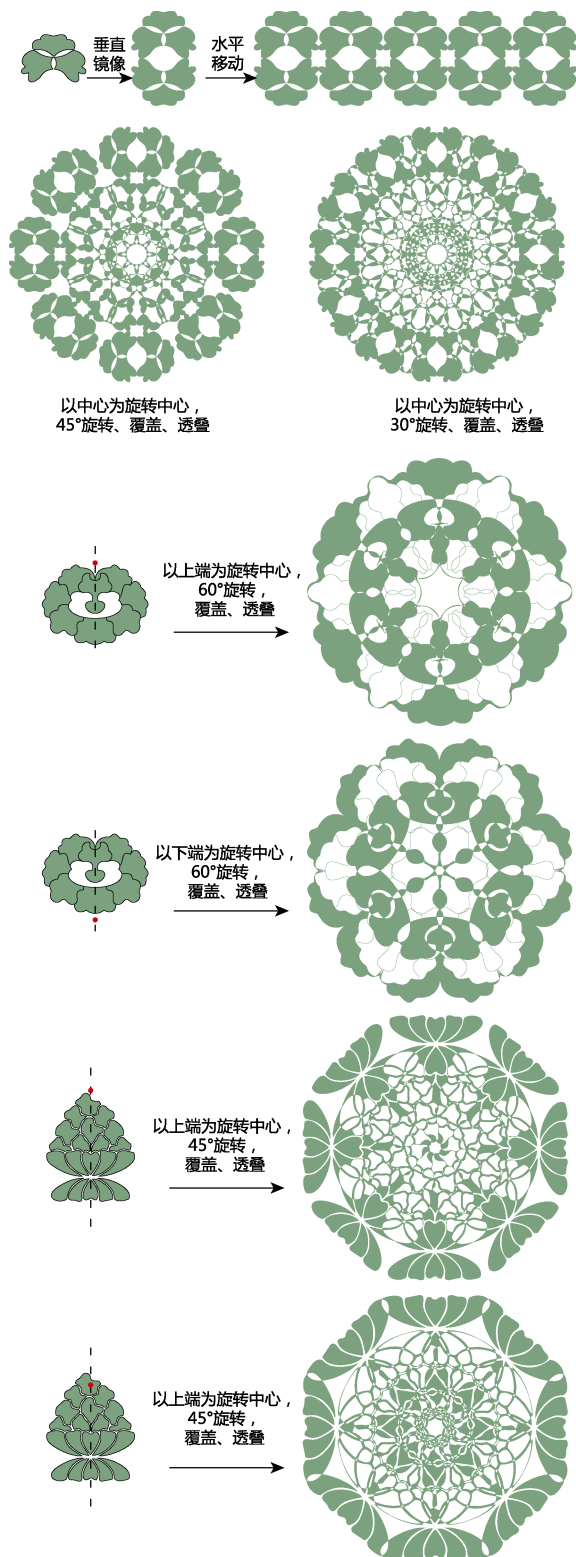

图3 抽象化衍生图形(部分)
Fig.3 Abstract derivative graphics (partial)

3 设计应用

宋耀州窑牡丹纹饰抽象化衍生图形生成过程中,利用同一个基础图形单元的重复旋转、覆盖、透叠等现代设计构成方式,既在一定程度上保证了与初始图

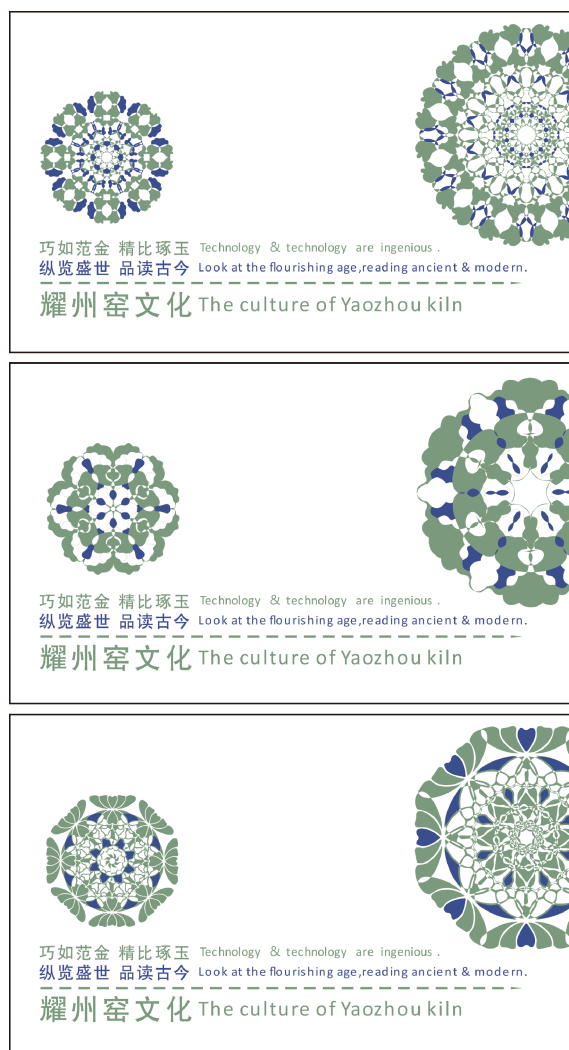

图4 明信片设计
Fig.4 Postcards design

形的相似性效果,又使得图形具有现代审美意味。抽象化衍生图形整体具有强烈的节奏和韵律感^[8],点、线、面设计元素灵活多变,透叠效果使得图形形成疏密、虚实、大小对比效果,重复的图形元素带给人秩序统一的审美体验,对称的结构形式给人以平衡、稳定的视觉效果,重复旋转获得的团花式造型,赋予图形“圆满、繁荣”的象征语义,形意相结合,从而表达世人对生活幸福美满与国家繁荣昌盛的美好憧憬。

基于以上衍生结果,运用现代设计方法完成耀州窑文化主题系列明信片设计,明信片整体设计风格以精致、典雅、内敛为主,见图4。每张明信片上的图形采用由同一初始形状演变得到的两个相似图形。图形处理方面,将左边的图形缩小,右边的图形裁切,形成图形大与小对比、曲与直对比、完整与残缺对比。色彩搭配方面,以白色为底,主色提取宋代耀州窑青瓷特有的橄榄青色,辅色选用沉稳、内敛的深蓝色。整体设计统一中不失变化,沉稳中不失雅致,蕴含着独特的人文情怀。

宋耀州窑牡丹纹饰借助覆盖、透叠、移动、镜像、

旋转等现代设计方法生成抽象化衍生图形,将新图形应用到文创产品中,可以为文创产品注入新的生命力。且宋耀州窑牡丹纹饰抽象化衍生图形在文创产品中应用较少,独特的装饰势必会增强文创产品的识别度,同时也为耀州窑文化传承与发展拓展了新路径,文创产品作为耀州窑文化的物质载体,形成以受众为主体的传播模式^[9],使受众在潜移默化中认知、接受并传承耀州窑文化。

4 结语

列夫·托尔斯泰曾经说过:“人们用语言互相传达思想,而人们用艺术互相传达感情。”宋代耀州窑装饰纹样不仅带给后人丰富的图形视觉审美体验,而且也是当今人们与古人情感交流的重要媒介之一。传统文化与现代视觉语言相结合是设计的趋势,也是文化发展交融的表现,图形则是最能够展示深刻文化和语义的一种视觉语言^[10]。融合现代设计手法在对传统纹饰进行概括、提炼的过程中,使“形”与“意”相结合,才能够创作出传达视觉信息的完整图形,赋予传统纹饰新的生命力,实现传统文化的创新与传承。

参考文献:

- [1] 何人可. 工业设计史[M]. 北京: 高等教育出版社, 2019.
HE Ren-ke. History of Industrial Design[M]. Beijing: Higher Education Press, 2019.
- [2] 张晓霞. 天赐荣华: 中国古代植物装饰纹样发展史[M]. 上海: 上海文化出版社, 2010.
ZHANG Xiao-xia. Heaven Sent Glory: Development History of Ancient Chinese Plant Decoration Patterns[M]. Shanghai: Shanghai Culture Press, 2010.
- [3] 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.
- [4] 铜川市黄河文化经济发展研究会. 铜川陶瓷文化[M]. 铜川: 铜川市新闻出版局, 2010.
Tongchuan Yellow River Cultural and Economic Development Research Association. Tongchuan Ceramic Culture[M]. Tongchuan: Tongchuan City Press and Publications Boar, 2010.
- [5] 陕西省考古研究所. 宋代耀州窑址[M]. 北京: 文物出版社, 1998.
Shaanxi Institute of Archaeology. Yaozhou Kiln Site in Song Dynasty[M]. Beijing: Cultural Relics Publishing House, 1998.
- [6] 陈志亮. 平面构成[M]. 北京: 中国民族摄影艺术出版社, 2015.
CHEN Zhi-liang. Plane Composition[M]. Beijing: China National Photography Art Publishing House, 2015.
- [7] 魏阳. 康定斯基的抽象艺术与现代广告文化初探[J]. 汉字文化, 2019(4): 173-174.
WEI Yang. Kandinsky's Abstract Art and Modern Advertising Culture[J]. Sinogram Culture, 2019(4): 173-174.
- [8] 李卓. 运用视觉艺术审美心理特征理论分析靳埭强作品中的传统图形元素[J]. 赤峰学院学报(汉文哲学社会科学版), 2012(6): 198-200.
LI Zhuo. Applying the Theory of Aesthetic Psychological Characteristics of Visual Art to Analyse the Traditional Graphic Elements in Jin Daoqiang's Works[J]. Journal of Chifeng University(Philosophy and Social Science Chinese Edition), 2012(6): 198-200.
- [9] 赵敏婷, 王宁. 秦绣石榴纹样视觉元素提取与设计再生[J]. 包装工程, 2018, 39(20): 8-14.
ZHAO Min-ting, WANG Ning. Qin Embroidery Pomegranate Pattern Visual Elements Extraction and Design Regeneratio[J]. Packaging Engineering, 2018, 39(20): 8-14.
- [10] 李炫炅. 唐宝相花纹特征分析与抽象化衍生设计研究[J]. 包装工程, 2018, 39(6): 105-108.
LI Xuan-jiong. Morphologic Characteristics and Abstract Derivative Design of the Tang Baoxiang Pattern[J]. Packaging Engineering, 2018, 39(6): 105-108.