

【视觉传达设计】

中国民族装饰图案研究综述

吴瑜, 马丽莎

(武汉理工大学, 武汉 430000)

摘要: **目的** 现有的中国民族装饰图案理论研究的内容宽泛, 成果零碎、不成体系, 对民族装饰图案的深层次文化性实践研究缺乏指导方向, 为弥补此缺陷, 对现有民族装饰图案相关研究进行综述。**方法** 首先, 从宏观上对中国民族装饰图案的历史源流、题材划分、美学特征、文化功能等方面进行综述。然后, 从微观上探析民族装饰图案的形成原因及影响因素。民族装饰图案在发展历程中具有交互融合的特性, 通过探讨各民族装饰图案色彩特征与构形形式, 总结各民族装饰图案的个性, 反思其共性本质, 凸显出民族装饰图案的关系认同与文化传承功能。最后阐述现有民族装饰图案的相关设计方法与实践运用。**结论** 对民族装饰图案的实践运用研究多处于浅尝辄止阶段且缺乏文化深度的现象进行反思, 提出新的研究视角, 为此领域的深化研究提供新思路。

关键词: 文化自信; 民族装饰图案; 图案设计; 研究综述

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2020)22-0186-05

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2020.22.029

Review of Chinese National Decorative Patterns

WU Yu, MA Li-sha

(Wuhan University of Technology, Wuhan 430000, China)

ABSTRACT: The work aims to summarize the research on the existing national decorative pattern in order to remedy the defect that the existing Chinese national decorative pattern theory is broad in content and fragmented and unsystematic in results, and lacks guiding direction for the deep-level cultural practice research of national decorative patterns. First of all, the research on the historical origin, subject matter division, aesthetic characteristics and cultural function of Chinese national decorative patterns was summarized. Then, the causes and influencing factors of national patterns were analyzed from the microscopic level. The national decorative patterns had the characteristics of interaction and integration in the development process. By discussing the color characteristics and configuration forms of various national patterns, the individuality of each national pattern was summarized, to reflect the commonality essence, and highlight the relationship identification and cultural inheritance function of national decorative patterns. Finally, the existing relevant design methods and practical applications of national decorative patterns were further elaborated. The research on the practical application of national decorative patterns is mostly in the stage of learning and lacking cultural depth, and new research perspectives are proposed to provide new ideas for deepening research in this field.

KEY WORDS: cultural self-confidence; national decorative pattern; pattern design; research review

中国装饰图案种类繁多, 包含原始社会图案、古典图案、民间民俗图案、民族装饰图案等, 其中民族

装饰图案是融民族艺术、时代历史、文化自信于一体的宝贵文史资料, 具有很高的艺术研究价值。民族装

收稿日期: 2020-09-21

基金项目: 国家自然科学基金青年项目 (51605352); 中央高校基本科研业务费专项资金资助 (WUT:2020VI077; WUT:2020IVA073)

作者简介: 吴瑜 (1981—), 男, 湖北人, 博士, 武汉理工大学教授, 主要研究方向为工业设计。

通信作者: 马丽莎 (1992—), 女, 山东人, 武汉理工大学博士生, 主要从事工业设计研究。

饰图案在中国工艺美术史上占有重要地位,其流变通过建筑装饰、绘画剪纸、染织刺绣、陶瓷泥塑等不同形式、技法、工艺来呈现,其“形”和“意”均蕴藏着华夏民族淳朴之美^[1]。目前,学者们对中国民族装饰图案的研究虽颇为广泛,但依旧存在在理论与实践方面研究成果不成体系,缺乏文化深度的现象。本文将对中国民族装饰图案典型文献研究进行综述,有助于为民族装饰图案设计理论的构建奠定基础,也为后续相关实践研究提供更多潜能方向。

1 民族装饰图案的理论研究

1.1 历史源流

中国民族装饰图案历经千百年传承至今,是对其图案文化艺术去粗取精的结果。民族装饰图案起源于人们的日常生活、劳动观念、文化信仰,具有漫长的发展历程。它的发展相对稳定,并继承了少数民族传统图案的特色。在民族风俗活动中,图案常体现着崇拜、文化、宗教等相应内涵,代表了一种精神象征。民族装饰图案艺术的形成往往与以下因素相关。

1.1.1 地域文化

民族图案受地域性影响。以云南地区的白族为例,其生活方式从游牧转变为以农耕、渔业为主,其民族图案也由动物纹逐渐演变为植物纹。苗族、侗族、傣族、水族等是百越民族的后裔,分布于我国气候温暖湿润,湖泊交错,植物繁茂的西南地区。作为依山傍水的民族,其图案题材多为植物、龙蛇、鱼、牛、鸟等。哈尼族先前没有自己的文字,故哈尼族的族人将历代迁徙环境与生活方式都用图案记录,形成了哈尼族独特的生活纹样、自然山水纹样,这是对他们历代生活真实的写照。

1.1.2 宗教

艺术与宗教紧密相连,民族图案深受宗教思想的影响。秦汉时期,随着道教的兴起,佛教与儒家思想的传入,“寿、福、禧、禄”等民族吉祥图案开始形成。藏族图案深受藏传佛教的影响,其八瑞物、和睦四瑞、圣贤图等均与佛教相关。维吾尔族图案是伊斯兰教艺术的精华,多为《古兰经》文字纹、几何纹、植物纹,以星形纹样为代表的几何纹蕴藏了天地相容的伊斯兰理念。不管是信奉藏传佛教的藏族,还是信奉真主的维吾尔族,其图案均被赋予一定的宗教理念、精神意境。

1.1.3 自然崇拜与图腾崇拜

在早期人类社会,人们对自然认知甚少,恶劣的自然环境常常威胁着人类的生存,故人们对大自然又敬畏又崇拜。人们想凭借自然神灵的力量保护自己,故产生了“万物有神”的自然崇拜。在新石器时代的历史文物中发现的十字太阳纹符号经考古学者探究,认

为是先民对太阳神的崇拜。苗族拥有浓厚的自然崇拜习俗,其崇拜对象有太阳、月亮、风雨、雷电等,在苗族的刺绣中可以找到太阳纹、月亮纹的象征载体。彝族许多服饰的装饰图案来自于自然,其火纹样源于族群对火的崇拜,映射出整个族群文化的传说;马缨花同样也备受彝族人民推崇,朵朵绽放的花成了彝族人丁兴旺的象征。瑶族对自然神灵的信仰体现在对山与水的崇拜,因此,其服饰中会出现一系列的山纹、水纹图案。

图腾崇拜继自然崇拜之后逐渐衍生而来,图腾崇拜是人类发展史上一种远古而又普遍的文化现象。苗族有“蝴蝶妈妈”的传说,相传蝴蝶孕育了苗族的祖先姜央,他们供奉她,祈求多子多孙、平安幸福、五谷丰登,“蝴蝶妈妈”逐渐演变成一种图腾崇拜,呈现于苗族建筑、银饰、刺绣、蜡染中。此外,苗族还有“苗龙”“凤鸟”“双鱼”等多种图腾崇拜,均是隐喻该民族生生不息的象征。龙纹是黎族润支系刺绣中重要的纹饰之一,黎族人认为,龙是由人、鳗鱼、癞蛤蟆、巨蟒等衍化而成的,是一种善变的,能呼风唤雨、腾云驾雾的动物。龙纹在各支系刺绣中,代表了黎族刺绣的最高境界,也表现出人适应与征服大自然的内心力量。清江流域土家族普遍供奉白虎,“魂魄化为白虎”是土家族图腾崇拜价值观的表现,代表着万物皆有灵气,灵魂不死^[2]。新疆的哈萨克族崇拜种羊的勇猛、矫健,其服饰与室内装饰中也多使用了羊角图案的刺绣或印染,这是在草原上最流行的图案。图腾具有强大的感染力与渗透力,在被供奉与传承的过程中,它已成为各民族生活中的重要精神支柱。

1.1.4 寓意象征

传统民族图案的形成是民族生活、民族风俗、民族艺术融合的结果,它与人们的劳动生活息息相关,是人们头脑中美好象征的直接反映。民族图案是承载人类情感的印记,如鱼图案在苗族象征着“多子多孙”^[3],牡丹纹有富贵繁荣之意。汉绣中多采用五谷丰登、竹报平安、松菊延年等吉祥图案。彝族的三塔花纹预示着生活幸福圆满,鸟纹暗喻夫妻比翼双飞。民族图案蕴含各民族群体对美好信念的憧憬,是各民族特殊的情感符号。

1.2 题材划分

民族图案纹样均取自于客观事物的原型,造型种类繁多,因此学者对民族图案的题材进行了划分研究。张垭欧将藏族图案按自然、人文和宗教三个标准划分为几何、动植物、文字、人物造型、器具、曼陀罗等纹样^[4]。肖宇窗、苟双晓将傣族织绣图案纹样根据其表现内容分为自然纹样、生活纹样、装饰纹样^[5]。光同敏、闫政远将新疆维吾尔族图案划分为葡萄花、巴旦木花等植物纹样,三角形、菱形等几何纹样,器物纹样,以及以《古兰经》为主的文字纹样。民族装

图1 苗族蜡染图案
Fig.1 Miao batik pattern

图2 水族马尾绣图案
Fig.2 Shui horsetail embroidery pattern

图3 哈尼族图案
Fig.3 Hani pattern

饰图案能够根据其表现形式传递不同的情感寓意,可分为意志性民族装饰图案与非意志性民族装饰图案,非意志性民族装饰图案题材的大多以真实写实为主,客观描述事物本身,不添加任何情感修饰;意志性民族装饰图案是源于其族人对自然事物认识后对事物的美化、丑化或抽象化,给人以精神寄托,给世人以启迪、震撼、安慰。

1.3 美学特征

民族图案是工艺美术的一种重要表现形式,其美的原则在民族图案的传承中起着定向的作用。苗族、藏族等生活形态已随历史变迁而改变,但其民族图案依旧被保留。各民族图案依照美学原理的表现形式具有两大特征:色彩与构形形式。民族图案既注重色彩的愉悦性,又注重其构形的形式美,以此将文化内涵与情感寄托进行淋漓尽致的表达。

1.3.1 色彩特征

作为视觉审美的一个重要组成元素,色彩在民族图案创作中占据重要地位。民族图案根据其图案要素的位置不同而呈现出丰富的色彩变化,有的装饰部位色彩明快淡雅,有的色彩暗淡凝重,还有的色彩格外鲜艳,对比强烈。例如,苗族的蜡染图案(见图1)就是在白色的布上绘制浅蓝色或深蓝色的蝴蝶、双鱼、苗龙、装饰等纹样,色彩清新又柔和。水族的马尾绣图案(见图2)主要采用邻近色、互补色的搭配方式,主次关系清晰,使背扇艳丽庄重而不脱俗。马尾绣背扇图案色彩的运用体现了水族先民豪华奢靡的生活气息^[6]。哈尼族图案(见图3)以黑、蓝、藏青打底,装饰图案则以红为主,可归纳为“底黑饰红”。这些红色寓意着“鬼魔勿近”“神灵在此”,是驱邪的象征。民族图案色彩不是纯粹的色彩表现,而是融合了民族心理、生活习俗、寓意象征等要素的民族集体智慧的结晶。

1.3.2 构形形式

民族图案纹样均取自于人们对自然界客观存在事物原型的概括描述,并在此基础上进行物化、提炼、推理。民族图案构形形式是少数民族先民们在长期劳

动活动中积累创造的艺术智慧结晶。分析民族图案的构形形式,有助于促进对各民族图案的理解和运用。通过对各民族图案的构形方式研究,可分成三类。

1) 物的模仿构形:通过采用对自然界各种物象的模仿,尽可能模拟自然物象的主要特征,表达自己崇拜之情,如对自然崇拜的模仿纹样,即太阳纹、月亮纹、山水纹;对动物崇拜的模仿纹样,即蛇纹、鱼纹、龙纹、鸟纹。这类模仿构形都是在物的基本结构提炼基础上,突出模仿物的主要特征部分。

2) 物的复合构形:基于图腾、神灵、宗教与巫术的象征意义,把若干自然物的形体构形加以结合,变成超自然物的图案构形,如苗族蜡染上的人首龙纹、人蚌图等,以及藏族的八宝花瓶等。

3) 抽象构形:把自然原型或根据人们审美经验创造出的构形进行抽象整合,并采用对称、均衡、变化、对比、统一等艺术手法表现出来的构形^[7],如少数民族中常出现的压脚、边角、回形、十字花等纹样。

1.4 文化功能

民族图案因其五彩斑斓的颜色、朴实抽象的构形受人瞩目,具有独特的文化功能而引人探幽。少数民族均有自己代表性的图案,如苗族的苗龙、藏族的吉祥八宝、白族的蝴蝶、黎族的蛙纹等。民族图案不仅有美化点缀的功能,而且是一种精神文化的寄托,如民族关系认同的表征和民族文化的传承。

1.4.1 关系认同的表征

民族图案是民族“群体意识”的外化,必能体现各种集体关系的认同,如血亲、宗族、社会等关系的认同^[8-9]。例如,在诞生礼上,苗族婴儿要穿绣有“蝴蝶妈妈”图案的服饰;彝族要穿戴有虎头图案的帽和鞋;瑶族要戴狗头帽等^[10]。这类有图腾纹样的衣物饱含了庇佑孩子健康成长的愿望,同时又是宗亲血缘认同的一种方式^[11]。

1.4.2 民族文化的传承

民族的特质是被共同祖先、历史、文化交织形成的共同体,不同民族的本质在于不同的文化。许多少数民族没有自己的文字,其文化传承主要依靠口口相

传、行为相传、器具相传等形式。民族图案具有记载文化历史功能。例如，贵州苗族服饰图案会在裙摆以几条横条纹来表现先祖曾生活的黄河、长江流域和平原地域^[12-13]。其次，民族图案有传承手工艺与民族审美功能，如刺绣、印染、木雕、泥塑的图案均能体现非遗技艺与民族审美性。再次，通过民族图案可以清晰地表达与传播民族文化的核心理念。

1.5 民族图案内容的共通性

民族图案是产生于各民族历史变迁的生产活动中，如布依族、苗族的刺绣图案，侗族、傣族的印染图案，水族、白族、汉族的刺绣图案等都各具特色。当佛教传入我国之后，蒙古族纹样与中原纹样在装饰内容与形式基本一致。维吾尔族图案在具有特殊构成形式的同时，又汲取了哈萨克族、回族、汉族等图案特点，成为了民族图案的大集合。随着文化的融合，各民族间的图案差异越来越小，界限越来越模糊，甚至逐渐消融，图案间的趋同性进一步显现出来。

2 民族图案的应用领域

民族图案为艺术创作者提供灵感。随着非遗文化保护与传承的热潮，这些自然、朴实、原始的民族图案就像一股清流沁入人们心中，激起人们情感共鸣。研究学者也将本土民族图案文化与当今设计相融合，为包装、建筑、室内、服装、教育、标志设计等领域提供新的设计研究思路。首当其冲要数服装设计领域，在上海的亚太经济合作组织 APEC 峰会上，各国家领导人穿着含有中国牡丹团花图案的中式外衣成为时装经典，是中华民族传统图案与实事求是精神的融合。在标志设计领域，传统藏族吉祥结图案被转化成中国联通的标志，凤凰卫视标志灵感来源于凤凰图案。这些标志均蕴藏着独特的民族文化，能够为企业增光添彩。除此之外，上海世博会的广西展览馆采用壮族铜鼓与镂空绣球图案与新材料、新结构完美结合带来全新的视觉效果演绎。王磊将维吾尔族传统纹样引入在环境艺术设计教学中，寻求民族图案与设计实践的最佳契合点。严卿方、姜葵提出将水族马尾绣图案运用在贵州旅游产品包装设计中，可提高产品的审美情趣并增加情感附加值^[14]。“形”与“意”各异的民族图案通过抽象概括、分解提取、重组整合等设计手法被运用在各个设计领域中。这是任何装饰性设计形式无法替代的。

3 民族图案创新设计方法

如今对民族图案的需求量日益增加，而民族图案生成设计是一项耗时费力的工作，这与快节奏的消费市场产生了明显的矛盾。为此，研究者必须开拓思维，从不同视角探究民族图案设计生成方法。赵海英等人

以新疆壁毯图案设计为例，提出了一种基于可拓构型的壁毯图案生成方法^[15]。之后，赵海英等人以如何保存和继承民族风格特征为研究重点，提出了基于计算机化的地毯图案生成方法^[16]。Cui 研究了云南民族刺绣，通过形状文法分析由不同颜色创建的刺绣图案，进一步分析了民族刺绣的特征，从而实现了新图案的自动生成^[17]。随着科技飞速的发展，运用计算机技术对民族图案进行分解、提取、重构成为了民族图案生成设计方法的潮流，加速了民族图案的快速设计，但缺乏对民族图案文化生层次的解读与实践运用。

4 结语

综上所述，针对民族图案的理论研究偏多，而对民族图案的创新设计实践研究所占比重不大。近年来，人们已逐渐意识到“民族的就是世界的”，为此，众学者展开了传统民族图案与现代设计相融合的研究。由于人们的审美发生变化，传统民族图案已不适合当今审美潮流，其研究成果优劣参半，所以，为了加强对民族图案的研究，促进传统民族图案现代化，应该从民族图案的认知识别度与民族图案文化主导性两方面展开反思与深入研究。在民族图案的认知识别度上，我国民族数量多，民族图案数不胜数，要对这些民族图案正确的实践运用就必须建立在深刻认知的基础上。再加上受当今全球化的威胁，“本土化”的民族图案的“失语”现象十分严重。在本研究过程中，未曾找到明确民族图案与其名称、文化属性、历史由来相呼应的文献研究。这类研究对于提高民族图案认知识别度，促进民族图案文化的传承与发展，加强民族图案在现代设计中的运用具有重要意义，同时也是未来民族图案研究领域的重点。在民族图案文化主导性上，对传统民族图案的实践运用研究多数是浅尝辄止，研究中多提到民族图案的文化寓意等，但在落实时，只是对民族图案形体的简单分解、提取与重构，民族图案会随着图案元素的融合而降低自身的独立性，这导致民族图案失去其认知识别度，并使新图案的用户黏性不强。

如何使民族图案更好地融入现代设计，并且成为符合消费者情感意象的新图案，是当今图案设计领域研究的难点。民族图案作为文化的一种表征，文化属性在民族图案的设计生成中应占主导地位。在后期的研究中，将从文化视角出发，进行民族图案现代设计研究，以具有文化内涵的最小民族图案元素为图案设计基元进行提取，结合现代审美特征进行再设计，使民族图案焕发新的美感，激起人们的情感共鸣。

参考文献：

- [1] 姜凡. 中华民族艺术津梁——编撰《中国民族图案艺术》断想[J]. 美术, 1992, 6(14): 53-58.

- JIANG Fan. The Chinese National Art Jinliang: Editing the "Chinese National Pattern Art" Thoughts[J]. Art, 1992, 6(14): 53-58.
- [2] 王慧, 马健. 土家族民间丧葬绘画之虎图腾文化内涵[J]. 装饰, 2017(7): 116-117.
WANG Hui, MA Jian. The Cultural Connotation of Tiger Totem in Folk Funeral Paintings of Tujia Nationality[J]. Zhuangshi, 2017(7): 116-117.
- [3] 唐彩云. 中国传统家具五金纹样装饰探究[J]. 装饰, 2005(2): 84.
TANG Cai-yun. Exploration of Chinese Traditional Furniture Hardware Pattern Decoration[J]. Zhuangshi, 2005(2): 84.
- [4] 张垭欧. 西藏装饰元素在高速列车内饰设计中的运用研究[D]. 成都: 西南交通大学, 2009.
ZHANG Ya-ou. Research on the Application of Tibetan Decorative Elements in the Design of High-speed Train Interiors[D]. Chengdu: Southwest Jiaotong University, 2009.
- [5] 肖宇窗, 苟双晓. 论傣族织绣图案纹样的象征意蕴[J]. 装饰, 2009(11): 125-126.
XIAO Yu-chuang, GOU Shuang-xiao. On the Symbolic Meaning of the Patterns of Dai People's Embroidered Embroidery Patterns[J]. Zhuangshi, 2009(11): 125-126.
- [6] 张超, 朱晓君. 中国水族马尾绣背扇服饰的色彩语义指向[J]. 深圳大学学报(人文社会科学版), 2015, 4(1): 19-24.
ZHANG Chao, ZHU Xiao-jun. Color Semantic Orientation of Chinese Aquamarine Horsetail Embroidered Back Fan Costume[J]. Journal of Shenzhen University(Humanities and Social Sciences), 2015, 4(1): 19-24.
- [7] 刘晓杰, 张立平. 少数民族服饰图案纹样的特色[J]. 文艺研究, 2009, 7(1): 147-149.
LIU Xiao-jie, ZHANG Li-ping. Characteristics of Patterns of Ethnic Costumes[J]. Literature & Art Studies, 2009, 7(1): 147-149.
- [8] 苟双晓. 少数民族民间图案文化功能及内涵阐述[J]. 贵州大学学报(艺术版), 2011, 3(1): 104-108.
GOU Shuang-xiao. The Cultural Function and Connotation of Minority Folk Patterns[J]. Journal of Guizhou University(Art), 2011, 3(1): 104-108.
- [9] 赵彦军, 张莉琴. 哈萨克族传统服饰图案与多维的草原文化情怀建构[J]. 服装学报, 2019, 4(4): 362-365.
ZHAO Yan-jun, ZHANG Li-qin. Construction of Traditional Costume Patterns of Kazakh and Multi-Dimensional Grassland Feelings Culture[J]. Journal of Clothing Research, 2019, 4(4): 362-365.
- [10] 杜文静. 中国少数民族的装饰图案艺术[J]. 装饰装修天地, 2016, 2(1): 27.
DU Wen-jing. The Art of Decorative Patterns of Chinese Minorities[J]. Decoration and Decoration World, 2016, 2(1): 27.
- [11] 杨帆. 浅析中国民族图案在标志设计中的应用--以广西壮族为例[J]. 电子设计技术, 2014, 1(1): 151-152.
YANG Fan. Analysis of the Application of Chinese National Patterns in Logo Design: A Case Study of Zhuang Nationality in Guangxi[J]. Electronic Design Technology, 2014, 1(1): 151-152.
- [12] 吕屏. 广西少数民族图案特征及其在本土艺术设计中的演绎[J]. 包装工程, 2013, 34(2): 5-8.
LYU Ping. Characteristics of Ethnic Patterns in Guangxi and Their Deduction in Native Art Design[J]. Packaging Engineering, 2013, 34(2): 5-8.
- [13] 吕程程, 陈彬. 浅析贵州苗族堆绣图案的艺术特色[J]. 服装学报, 2020, 5(2): 173-177.
LYU Cheng-cheng, CHEN Bin. Artistic Features of the Miao Pile Embroidery Patterns[J]. Journal of Clothing Research, 2020, 5(2): 173-177.
- [14] 严卿, 方姜葵. 贵州少数民族图案在包装设计中的价值[J]. 贵州民族研究, 2013, 1(17): 61-63.
YAN Qing, FANG Jiang-kui. The Value of Guizhou Minority Patterns in Packaging Design[J]. Guizhou Ethnic Research, 2013, 1(17): 61-63.
- [15] 赵海英, 彭宏, 杨一帆. 基于拓扑构型的地毯图案生成方法[J]. 计算机辅助设计与图形学学报, 2013, 4(1): 502-509.
ZHAO Hai-ying, PENG Hong, YANG Yi-Fan. A Method for Generating Carpet Pattern Based on Topological Configuration[J]. Journal of Computer-Aided Design & Computer Graphics, 2013, 4(1): 502-509.
- [16] 赵海英, 彭宏, 张小利. 基于进化计算的地毯图案生成方法[J]. 图学学报, 2015, 1(1): 41-46.
ZHAO Hai-ying, PENG Hong, ZHANG Xiao-li. A Method for Generating Carpet Patterns Based on Evolutionary Computation[J]. Journal of Graphics, 2015, 1(1): 41-46.
- [17] CUI Jia, TANG Ming-xi. Integrating Shape Grammars into a Generative System for Zhuang Ethnic Embroidery Design Exploration[J]. Computer-Aided Design, 2013, 45(1): 591-604.