

唐宝相花纹特征分析与抽象化衍生设计研究

李炫灵, 杨晓燕, 季冈, 李雪芹
(陕西科技大学设计与艺术学院, 西安 710021)

摘要: **目的** 探索以宝相花为例的中国传统纹样的抽象化衍生思路, 以实现传统装饰纹样的传承与创新。**方法** 通过对文献资料的研究, 揭示其发展脉络和构图特征规律, 结合现代视觉元素的抽象化图形的创新方法, 对提取的基本图形进行抽象化衍生实验。**结论** 传统纹样大多是以物像的具象化而产生, 现代抽象图形则是对物像的创新和夸张的表达, 两者者的结合不仅可以赋予现代抽象图形文化内涵, 还可以实现传统文化的传承与创新。

关键词: 传统纹样; 宝相花; 抽象图形; 衍生设计

中图分类号: J524 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2018)06-0105-04

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2018.06.021

Morphologic Characteristics and Abstract Derivative Design of the Tang Baoxiang Pattern

LI Xuan-gui, YANG Xiao-yan, JI Gang, LI Xue-qin
(College of Art and Design, Shanxi University of Science & Technology, Xi'an 710021, China)

ABSTRACT: It aims to explore the traditional Chinese pattern of abstracts derived from Baoxiang flower, so as to realize the inheritance and innovation of traditional decorative patterns. Based on the study of literatures, the development of the literature and the characteristics of the composition of the abstract, combined with modern visual elements of the abstract graphics of the innovative method, the extraction of the basic graphics abstract derived experiments. The traditional pattern is mostly produced by the concrete image of the object, the modern abstract graphics is for the image of the innovation and exaggeration of the expression, the combination of the two can not only give modern cultural connotation of abstract graphics, but also can achieve the traditional cultural heritage and Innovation.

KEY WORDS: traditional pattern; Baoxiang flower; abstract graphics; derivative design

图形纹样自古就有民族、时代、传统、习惯的差异, 因此其形态变化多端、形态各异, 同时反映了各民族的哲学、思想、文化和美学等观点^[1]。中华文化产生初期, 强调纹饰、图形的作用, 并以各种形式存在, 并在历史的长河中不断传承与发展, 甚至成为一个时代的标志^[2]。唐朝是我国历史上最为开放与繁荣的时代, 各种文化大量涌入、兼收并蓄, 装饰纹样也受到时代的影响, 融合了大量的动物、植物装饰纹样元素和装饰风格, 逐渐变得繁复奢华, 形成了诸多具有时代特色的装饰纹样。

1 宝相花纹样的来源与发展

“宝相”是对佛像的尊称, 宝相花又叫做“宝仙花”、“宝莲花”, 其原型来源于莲花, 但又不拘泥于原型, 结合诸多其他元素, 可以根据载体的性质和内涵而改变、添加和替换其中的纹样元素。宝相花纹样在魏晋南北朝时期就传入了中国, 其造型源于莲花。在古埃及, 莲花被人们称为“圣洁之花”, 受人们的尊重^[3]。

收稿日期: 2017-11-12

基金项目: 教育部人文社科项目(12YJCZH248)

作者简介: 李炫灵(1993—), 女, 陕西人, 陕西科技大学硕士生, 主攻视觉传达设计及理论。

通信作者: 杨晓燕(1982—), 女, 陕西人, 硕士, 陕西科技大学副教授, 主要研究方向为传统文化创意设计。

在中国,莲花被佛教寓意为圣洁和吉祥,是圣人、佛陀和修行者理想圆满涅槃的象征。唐朝时期广泛吸收外来文化,莲花的运用达到了极致,造型更佳饱满,花瓣层次排列,整体显得雍容华贵^[4]。

北朝时期的莲花纹样多选取以正面的俯视角度,圆形莲蓬多在中心处,花瓣向四周放射排列。隋代的宝相花纹样开始融合其他多种花型,除莲花外,还融合了牡丹、梅花、菊花、葵花等,造型更丰满。到了唐代,宝相花多以平面团花的造型出现,有时也结合其他纹样,组合成为新的团花,例如回纹宝相花,宝相花纹演变分析见表1。

表1 宝相花纹演变分析
Tab.1 Evolution analysis of the Baoxiang pattern

时期	北朝	隋	唐	
纹样				
名称	莲花纹高脚瓶	莲花瓦	洛阳莲花方砖	三彩宝相花纹盘

从以上的发展历程来看,纹样从简到繁,随着时代特点融入了新元素^[5],但其基本构成一致,对称、发射和连续的图案使得莲花造型纹样充满魅力。

2 现代抽象图形

抽象绘画是抽象图形语言的前身。20世纪开始,

画家脱离了“模仿自然”的风格从而转向更能够表达复杂情感和寓意的抽象绘画,之后逐渐发展到简练抽象的构成主义,乃至点、线、面的艺术。例如代表人物康定斯基就被誉为抽象艺术的开山鼻祖。

现代图形普遍具有抽象的概念,同时又突出了抽象图形的象征概念^[6],简练、几何化的造型同时又具有丰富的语义与内涵,类似一种透过现象看本质的理念。现代图形艺术不仅包含线条、形状、色彩和构成等抽象因素,还包括情感因素。现代设计审美强调情感视觉,往往强调人们从感官上将情感转化^[7],也就是说,现代艺术创作的概念往往是增加了创作者的情感因素,将其主观情感赋予作品意象和语义。现代印刷技术和计算机技术更快捷、灵活的体验特点使得相互模仿的行为愈演愈烈,图形设计的文化语义渐渐流失,这是创作者本身的情感因素缺失的机械化理解。图形作为平面设计的元素,如果加以产品的思维方法,把设计因子提取的过程作为一种设计语义的探寻方式^[8],就会变成一种摆脱模仿设计的方式。在此基础上,结合现代艺术的抽象因素,就能赋予图形设计独特的造型和思维^[9]。

3 研究框架

首先进行资料搜集,从宝相花的传统纹饰和现代图形设计两个方面找到契合点。从典型纹样中分析规律,结合现代图形审美,进行图形的抽象衍生研究与设计,研究框架见图1。

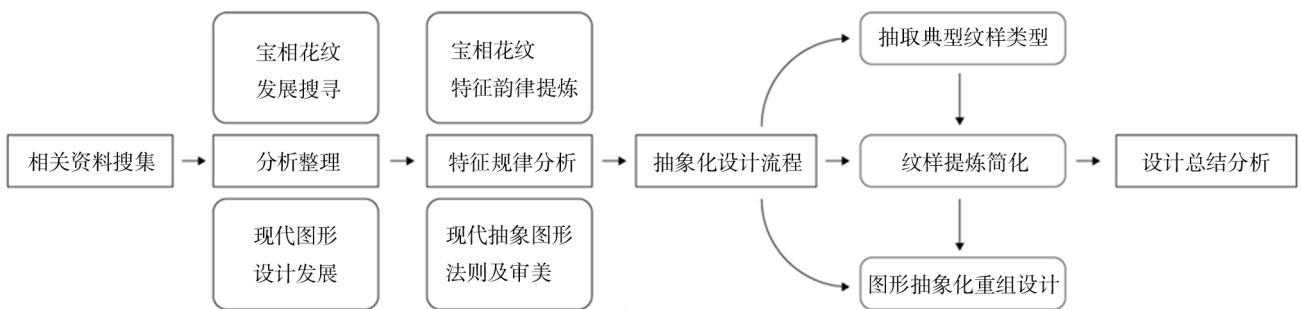

图1 研究框架
Fig.1 Study framework

4 宝相花纹特征韵律的研究分析

4.1 宝相花的纹样特征

宝相花在唐朝极为盛行,这离不开唐朝经济的开放和繁荣,最突出的特点是其有着丰富的变化,饱满圆润的形态,花瓣多呈层次排列。造型以某种花卉作为主体,再镶嵌其他花卉或纹饰图案,雍容华贵、层次丰富、形态饱满,象征着唐朝的繁荣盛世,宝相花纹样见图2。

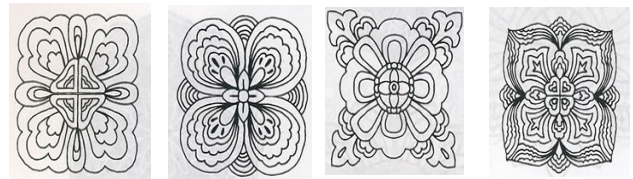

图2 宝相花纹样
Fig.2 Baoxiang pattern

宝相花是一种发射型的造型纹样,花瓣可分为侧卷瓣、云曲瓣、对勾瓣和正卷瓣。主要有两种造型,

第一种是四瓣花造型，十字结构，造型简约；第二种是多层花瓣或团花造型，花瓣碎小繁多，有石榴花的特征。整体结构是以忍冬纹、石榴纹、牡丹纹等多种纹样为一体的复合结构。

4.2 基本形态框架构成

有机体存在一种秩序感，知觉活动也被划分为一个规则的框架^[10]。对视知觉的秩序构建过程就是对审美心理的构建过程，传统纹样也以一种秩序感而存在。宝相花形态的秩序感遵循了形式美的法则，即对比与统一、对称与均衡、重复与渐变。在框架结构的基础上按照一定规律组合^[11]，以一个中心点为原点向外发射，构成不同形态规律。

4.3 宝相花的形态构成分析

提取 4 种典型的宝相花花纹，进行整理与归类，建立形态特征分析框架，从结构方面探寻纹样的构成规律。宝相花形态特征分析见表 2。

4.4 色彩提取分析

在盛唐时期，女性服饰的色彩明艳亮丽，多采用明快鲜艳的红、黄、蓝、绿等具有高纯度和对比度的色彩，其风格浓重艳丽，对比鲜明。色彩多使用对比色和补色，有时也用明暗对比和冷暖对比的手法，有鲜明的视觉对比^[12]。

色彩提取自唐代绘画中的服装色彩，大多从唐代张萱和周昉的仕女图、汉阳陵壁画的服饰色彩和陶俑服饰中提取，色彩丰富艳丽，冷色与暖色，浓色与淡色形成对比。色彩提取见图 3。

图 3 色彩提取
Fig.3 Color extraction

5 宝相花的抽象衍生研究

5.1 图形的提取与抽象化流程

对纹样进行提炼、概括，抽取部分瓣型的造型，简化其中的单个元素，形成一个基本单元。基础单元提取过程见图 4。第一步，选取纹样规律进行编号，见图 5；第二步，依据构成规律，进行图形的重组组合，构造有机或无机形态的抽象图形；第三步，重构图形，赋予肌理和色彩，见图 6。

图 4 基础单元提取过程
Fig.4 Basic unit extraction process

编号	...	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
规律	...	对称	发射	重复	连续	复杂	交错	共鸣

图 5 规律编号
Fig.5 Rule number

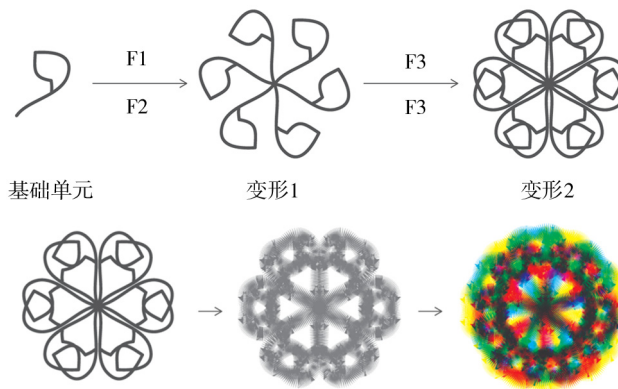

图 6 基础单元变形过程及图形衍化过程
Fig.6 Basic unit deformation process and graphic derivation process

表 2 宝相花形态特征分析

Tab.2 The analysis of morphologic characteristics of the Baoxiang pattern

纹样图案	结构类型	隋	唐	寓意	规律
	十字型	云曲瓣		吉祥	对称 发射 重复 连续 复杂 交错 共鸣
	米字多层	云曲瓣		端庄	
	多层瓣型	侧卷瓣		圣洁	
	团花型	侧卷瓣		美满	

5.2 图形语义的演变分析

设计艺术的设计语义是设计行为对人文精神的挖掘^[13]。艺术创作都是意生象或象生意的设计,图形及语义是图形语义化以及语义图形化的过程^[14]。图形语义一般是从原始的具象到抽象再逐渐意象的过程,是随着图形逐渐演变,语义不断变化的过程。莲花作为宝相花的来源,具有丰富的形态和美好的语义。这里假设宝相花的演变推算过程见图7,设初始莲花造型为A,其代表语义是圣洁、高雅、清静、超然,分别设为a1, a2, a3, a4;代表花型牡丹的造型为B,其代表语义是富贵、美满、华丽、吉祥,分别设为b1, b2, b3, b4;X代表其他花卉的造型。选取A花卉的造型及语义a1和a4,加B花卉的造型及语义b1, b2, b3, b4,再添加X花卉的造型及语义x2和x4。按照这样的步骤,逐渐演变形成宝相花图形,最后得到的综合语义是圣洁、超然、圆满、繁荣、吉祥。

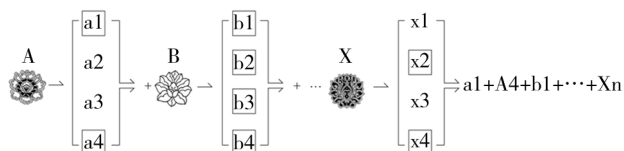

图7 图形语义演变推算
Fig.7 Graphic semantic evolution

5.3 图形抽象衍生设计

通过研究宝相花的特征语义,对衍生图形进行语义化,赋予衍生图形“圆满”、“开放”、“繁荣”的寓意,表达世人追求世界和平、繁荣的希望。此次抽象衍生研究以现代视觉的方式进行抽象衍生实验,将传统纹样语义化与现代视觉方式相结合,实现跨语言和文化的交流传递。宝相花的抽象衍生设计见图8。

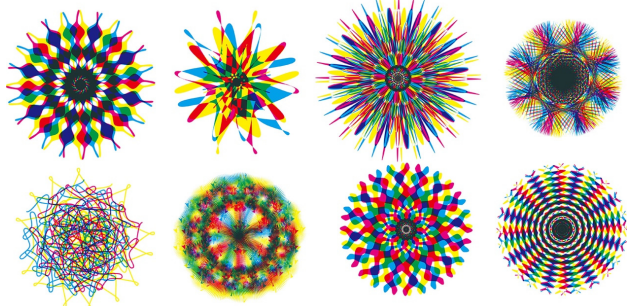

图8 宝相花抽象衍生设计
Fig.8 Abstract derivative design of Baoliang flower

6 结语

图形反映了时代历程,不同时代文化的变迁赋予了图形新的结构和语义。对宝相花的抽象衍生研究,是赋予纹样新的现代视觉语义的过程。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。

参考文献:

- [1] CUI J, TANG M X. Chinese Pattern Design Using Generative Shape Grammar[J]. Generative of Art Conference, 2010: 128—139.
- [2] 郭中超. 纺织品纹样设计中对传统文化的传承与创新[J]. 轻纺工业与技术, 2010, 39(1): 43—44. GUO Zhong-chao. Heritage and Innovation of Textiles Pattern Design in Traditional Culture[J]. Textile Industry and Technology, 2010, 39(1): 43—44.
- [3] 杉浦康平. 造型的诞生[M]. 李建华, 杨晶, 译. 北京: 中国人民大学出版社, 2013. SHANPU Kang-ping. The Birth of Modeling[M]. LI Jian-hua, YANG Jing, Translate. Beijing: Renmin University of China Press, 2013.
- [4] 李晶晶. 艺海步步生莲花——浅谈佛教艺术影响下的莲花及其纹饰[J]. 中国美学研究, 2007(00). LI Jing-jing. A Study on the Lotus and Its Ornaments under the Influence of Buddhist Art[J]. Chinese Journal of Aesthetics, 2007(00).
- [5] 张晓霞. 中国古代植物装饰纹样发展史[M]. 北海: 上海文化出版社, 2010: 12—14. ZHANG Xiao-xia. Chinese Ancient Plant Decoration Pattern Development History[M]. Beihai: Shanghai Culture Publishing House, 2010: 12—14.
- [6] 李萌, 刘春雷. 视觉传达设计中抽象图形的针对性提炼与表现[J]. 包装工程, 2014, 35(8): 9—13. LI Meng, LIU Chun-lei. Target Extraction and Performance of Abstraction Graphics in Visual Communication Design[J]. Packaging Engineering, 2014, 35(8): 9—13.
- [7] GIBBS J. Shape Grammars and Their Uses Artificial Perception, Shape Generation and Computer Aesthetics[J]. Birkhauser Verlag, 1975.
- [8] 王伟伟, 胡宇坤, 金心, 等. 传统文化设计元素提取模型研究与应用[J]. 包装工程, 2014(6): 73—76. WANG Wei-wei, HU Yu-kun, JIN Xin, et al. Research and Application of Element Extraction Model of Traditional Culture Design[J]. Packaging Engineering, 2014(6): 73—76.
- [9] ULU E, SENER S M. A Shape Grammar Model To Generate Islamic Geometric Pattern[J]. Generative Art Conference GA, 2009.
- [10] 贡布里希 E H. 秩序感[M]. 范景中, 杨思梁, 徐一维, 译. 长沙: 湖南科技出版社, 2000. GOMBE X H. Order Sense[M]. FAN Jing-zhong, YANG Shi-liang, XU Yi-yi, Translate. Changsha: Hunan Science and Technology Press, 2000.
- [11] CUI J, TANG MX. Chinese Pattern Design Using Generative Shape Grammar[J]. Generative of Art Conference, 2010: 128—139.
- [12] 苟秉宸, 于辉. 半坡彩陶文化基因提取与设计应用研究[J]. 西北工业大学学报(社会科学版), 2011(4): 66—69. GOU Bing-chen, YU Hui. Banpo Painted Pottery Culture Gene Extraction and Design Applications[J]. Journal of Northwestern Polytechnical University(Social Sciences), 2011(4): 66—69.
- [13] 王伟伟, 杨延璞, 杨晓燕, 等. 基于形状文法的产品形态创新设计研究与实践[J]. 图学学报, 2014(1). WANG Wei-wei, YANG Yan-pu, YANG Xiao-yan, et al. Research and Practice of Innovative Product Design Based on Shape Grammar[J]. Acta Scientiarum, 2014(1).
- [14] 邱文生. 语境与文化意象的理解和传译[J]. 安徽大学学报哲学社会科学版, 2004, 28(3): 135—140. QIU Wen-sheng. Context and Cultural Image Comprehension and Interpretation[J]. Journal of Anhui University Philosophy and Social Sciences Edition, 2004, 28(3): 135—140.