

秦绣石榴纹样视觉元素提取与设计再生

赵敏婷¹, 王宁²

(1.陕西科技大学 设计与艺术学院, 西安 710021;

2.陕西科技大学“一带一路”文化IP开发与设计研究中心, 西安 710021)

摘要: **目的** 将秦绣石榴纹样应用于现代包装设计, 丰富包装的视觉形态, 并注入文化内涵, 实现传统刺绣纹样与现代审美的融合。**方法** 通过对秦绣传承人王玉娥所绣十二生肖系列绣品中石榴纹样的比较分析, 提取石榴纹样的图形和色彩基因从而生成纹样基本形, 并借助形态位移设计原则对基本形进行衍生设计, 使再设计后的纹样成为符合现代包装审美需求的图形形式。**结论** 秦绣石榴纹样与包装设计相结合, 为现代包装设计提供灵感及价值源泉, 传播并推广了秦绣文化。

关键词: 秦绣纹样; 形态平移设计原则; 文化消费; 包装设计; 石榴纹样

中图分类号: J511; TB482 文献标识码: A 文章编号: 1001-3563(2018)20-0008-07

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2018.20.002

Qin Embroidery Pomegranate Pattern Visual Elements Extraction and Design Regeneration

ZHAO Min-ting¹, WANG Ning²

(1.College of Art & Design, Shaanxi University of Science & Technology, Xi'an 710021, China; 2.The Belt and Road Culture IP Development & Design Studio, Shaanxi University of Science & Technology, Xi'an 710021, China)

ABSTRACT: The work aims to apply Qin embroidery pomegranate pattern in modern packaging design, enrich the visual form of packaging, infuse cultural connotation, and realize the integration of traditional embroidery pattern and modern aesthetics. Through the comparative analysis on the pomegranate pattern in the embroidery works with the Chinese zodiac embroidered by Wang Yu-e (inheritor of Qin embroidery), the pomegranate pattern and color genes were extracted to generate the basic patterns. In virtue of shape displacement design principles, the derivative design of basic patterns was made and the redesigned patterns were made to be the graphic form that conformed to the aesthetic requirements of modern packaging. The combination of Qin embroidery pomegranate pattern and the packaging design provides inspiration and value for modern packaging design, and spreads and promotes the Qin embroidery culture.

KEY WORDS: Qin embroidery pattern; shape translation design principle; cultural consumption; packaging design; pomegranate patterns

秦绣是以纳纱绣(也可称为穿罗秀)为基础,广泛吸收陕西民间多种绣种营养而形成的以多变针法为核心的全新绣种,极具陕西民风特征,构图饱满、色彩鲜明,具有强烈的识别性和内聚性^[1]。秦绣与我国四大绣种最大的区别在于,它依照经纬网眼施针,

形成不同走向,针法变换映出纹饰的层次与色彩的缤纷,立体感强。石榴纹是最具生命崇拜的植物纹样,它象征着古代人们对生命的繁衍和生殖的崇拜。将石榴纹样视觉元素通过提取与再设计,应用于包装设计中,提升产品的视觉文化内涵,传承并发展秦绣文化^[2]。

收稿日期: 2018-07-17

作者简介: 赵敏婷(1981—),女,陕西人,硕士,陕西科技大学设计与艺术学院副教授,主要从事丝路文化遗产保护、视觉艺术与媒体设计方面的研究。

通信作者: 王宁(1994—),女,河南人,陕西科技大学硕士生,主攻视觉艺术与媒体设计。

1 “文化消费”语境下的秦绣纹样

“文化消费”是指通过对文化产品或者是文化服务的使用,来满足自身精神需求的一种消费行为,而文化消费则是文创产品的终端行为^[3]。随着社会财富的积累和个人对文化艺术需求的提高,文化消费日益呈现出大众化、全球化的特征。通过探究文化消费语境下秦绣纹样中石榴纹样的设计再生性,进而探索出纹样视觉元素的提取与设计再生的当代性。

李克强总理在 2014 年就肯定了秦绣的文化、历史及市场价值^[4]。在与陕西大荔刺绣省级非物质文化遗产传承人王玉娥的交谈中得知(见图 1),近些年,她在思想和技艺方面日渐创新,融寓意、纹样、技艺、创新于一体,形成新的结构形式,但由于秦绣材料昂贵、制作时间久,仅凭传承人的个人努力创新是远不够的。正如丹尼尔·米勒所说,“文化消费就是一种创制文化的过程”^[5],将纹样应用于包装设计,为秦绣文化增添活力、促进发展。

2 秦绣石榴纹样的构成特点

秦绣纹饰主要分为自然崇拜、生命信仰和镇妖辟邪^[6]三大类别。由于当时人们对生命的崇拜,渴望家族兴盛的信念,植物纹样中的石榴纹样因外形圆润、

果实饱满、粒丰籽多的特点,成为秦绣纹样中最具有代表性的纹样。绣品中石榴纹样传递着对生命崇拜的图像信息和情感表达符号等形式语言^[7],而秦绣石榴纹样的构成有以下特点。

2.1 形态写实化

秦绣石榴纹样造型具体,形态写实,为使纹样在绣品中的外部轮廓、内部结构以及光色转变映射等形态表现均与现实生活中石榴形态相形一致,因此通过在绣片上的直接绣制来进行轮廓层次感的体现,见图 2。石榴纹样的构成包括圆润果实的轮廓、石榴花萼、伴随装饰的绿叶,就连微小细节处的花蕊与石榴籽也精尽细致,活灵活现。

2.2 搭配多元化

在农耕文化的影响下,秦绣石榴纹饰率性稚拙绣稿的设计,往往率性而为、不受时空的限制,常出现瓜果混杂齐聚一树、花朵跨期同时绽放的现象,为了构图饱满,将石榴在不同生长期的形态组织搭配在一起。而石榴纹样在秦绣绣品中的构成也因此具有极大的多元性。十二生肖中戌狗刺绣见图 3,6 种石榴纹样共聚绣品画幅,形态各异、大小不一、色彩强烈,构图饱满。多元化的搭配使绣品层次错落有致,形态逼真写实、色调绚烂注目。

图 1 秦绣传承人王玉娥
Fig.1 Wang Yu-e
inheritor of Qin embroidery

图 2 秦绣绣品中的石榴纹样
Fig.2 Pomegranate pattern

图 3 十二生肖戌狗刺绣
Fig.3 Dog embroidery

2.3 寓意吉祥化

秦绣石榴纹样的另一个构成特征为“寓意吉祥化”。石榴纹样因其圆润外形,饱满果实,而蕴含圆满之意;果实中粒丰籽多,传达着多子多福、家庭兴旺之意;其花蕊、花萼表征着生命之源的含义,因此秦绣石榴纹样均以果实、籽粒、花蕊、花萼 4 个部分构成整体,各部分吉祥寓意的叠加使石榴纹样以形象之圆、果实之丰、花期之满象征并寓意着吉祥如意。

3 研究流程构建

在深入研究秦绣文化与石榴纹样的寓意内涵、构成特点基础之上,梳理并构建出研究思路与流程,见图 4,进而形成对秦绣石榴纹样的设计再生性分析与应用。首先广泛采集资料并分类梳理、整理并归纳出秦绣石榴纹样的构成特征;其次针对性的选择十二生肖绣品中不同形态的石榴原纹,提取其图形与色彩基因,运用形态勾勒手法简化原纹的线条与轮廓,形成

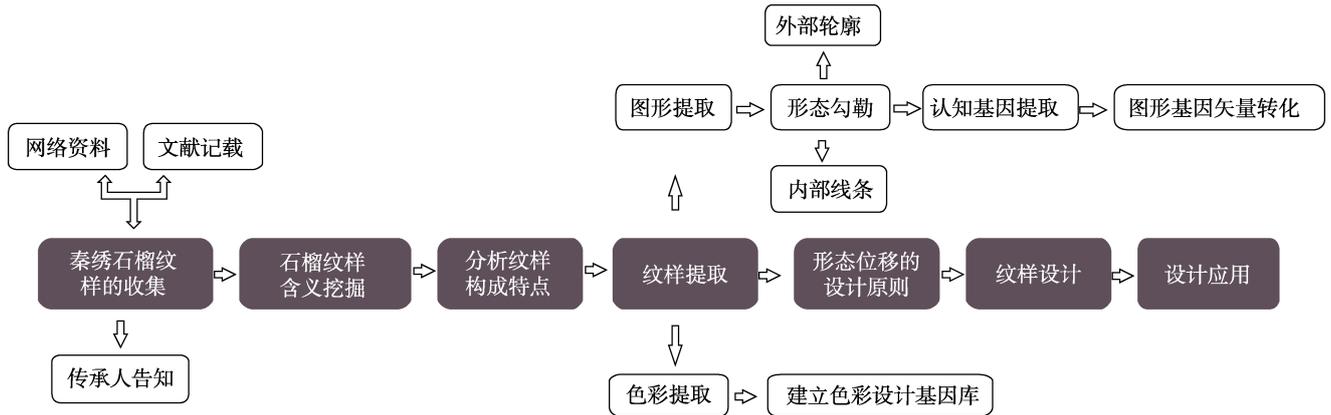

图4 研究流程
Fig.4 Research process

极简的符号化形态；再次将提取出的图形和色彩基因在符号形态中替换转化，生成纹样基本形；最后利用形态位移的设计原则对纹样基本形进行再生设计，并应用于产品的包装设计中。

4 石榴纹样提取及设计

由石榴纹样基本形的生成和纹样衍生设计两部分，来进行石榴纹样的提取与设计研究。纹样基本形的生成源于石榴纹样图形、色彩基因的提取，在生成石榴纹样基本形后借助图形形态位移的设计原则进行纹样的衍生设计。

4.1 石榴纹样基本形的生成

通过对秦绣石榴纹样构成特点及十二生肖绣品

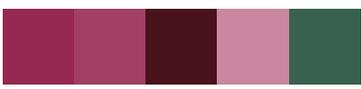
的研究比较，选出具有代表性和共性的4副绣品进行图形、色彩设计基因的提取，搭建纹样的基因库，并在此基础之上，对石榴纹样进行基因元素的更替转化，生成纹样基本形。

图形和色彩设计基因提取过程见表1—2。在所挑选出的4副十二生肖绣品中，以不破坏纹样含义与整体性为原则，选取单独石榴纹样并进行纹样形态的勾勒；在石榴纹样与其传达意义的连接^[8]中，找寻拥有共性认知情感的图形元素并分析其传达语义（对应认知情感分析见表1）；最后在提取的认知基因中进行图形设计基因的提取和转化。将表1中所提取的单独石榴纹样进行色彩元素的提取、归类 and 整理，从中筛选出纹样重复使用率较高的色彩基因进行色值标注和整合，建立色彩设计基因库，如表2。

表1 图形设计基因提取过程
Tab.1 Extraction process of graphic design gene

十二生肖绣品	
石榴纹样	
纹样形态勾勒	
认知基因提取	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>外形圆润 ↓ 圆满</div> <div>石榴花萼 ↓ 生命</div> <div>粒丰籽多 ↓ 多子多孙</div> <div>石榴叶子 ↓ 抓取福气</div> <div>石榴花蕊 ↓ 生命来源</div> <div>内部装饰 ↓ 三 ⇨ 多福多子</div> </div>
图形基因 矢量转化	

表 2 色彩设计基因提取过程
Tab.2 Extraction process of color design gene

石榴纹样	纹样色彩	色彩元素提取	色彩设计基因库		
			C:36 M:93 Y:52 K:1	C:9 M:67 Y:10 K:0	C:13 M:47 Y:16 K:0
			C:5 M:42 Y:8 K:0	C:12 M:75 Y:44 K:0	C:65 M:92 Y:81 K:25
			C:58 M:93 Y:78 K:15	C:60 M:95 Y:93 K:20	C:48 M:99 Y:97 K:8
			C:35 M:98 Y:92 K:2	C:89 M:54 Y:91 K:27	C:79 M:46 Y:73 K:6
			C:70 M:27 Y:64 K:0	C:79 M:45 Y:94 K:11	C:55 M:29 Y:88 K:1
			C:33 M:10 Y:77 K:0	C:4 M:7 Y:96 K:0	
					
					
					
					

石榴纹样基本形的生成过程为：首先从表 1（图形设计基因提取过程）中提取 3 种生长状态（分别为花苞、待熟、成熟）的黑白石榴纹样形态勾勒图；其次将提取出的图形设计基因与形态勾勒图中的基因进行替换转化，生成黑白纹样基本形；最后从表 2（色彩设计基因提取过程）中提取冷暖、明暗不一

的色彩基因，来分别对应 3 种生长状态的黑白纹样基本形进行色彩描绘，完成彩色石榴纹样基本形的生成，见图 5。纹样认知基因在基本形中的更替转化，使纹样基本形得以延续文化寓意，确保后续石榴纹样在包装设计中的衍生设计图形具有高识别度和认知感。

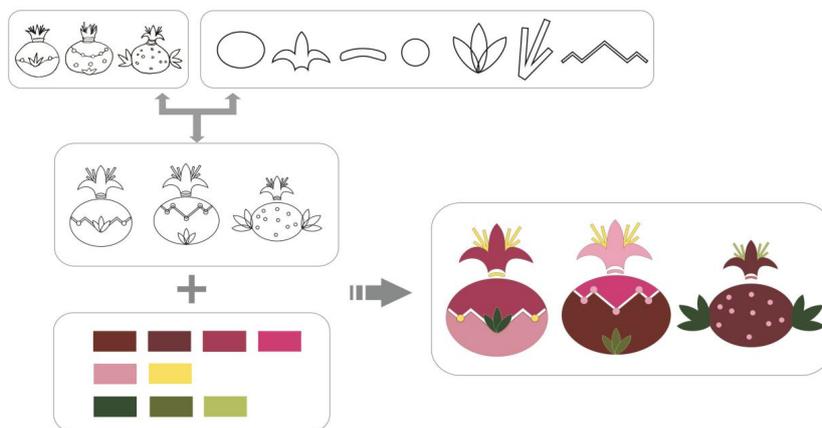

图 5 彩色石榴纹样基本形的生成
Fig.5 Generation of basic shapes of colored pomegranate patterns

4.2 石榴纹样衍生设计

形态位移指一个物体由初始位置到末位置的有向线段，是有大小和方向的物理量。基于形态位移概念而进行的设计原则是指以纹样基本形为单位一，纹样在初始位置向何方向进行多少个单位一路径的变

化。因为石榴纹样从属植物纹样，所以选用"flower"与"F"来进行设计原则的演变过程说明，见图6。

将生成的纹样基本形基于形态位移的设计原则，将花苞、待熟、成熟3种生长状态的石榴纹样分别进行衍生设计，见图7。花苞状态衍生设计是将一个基

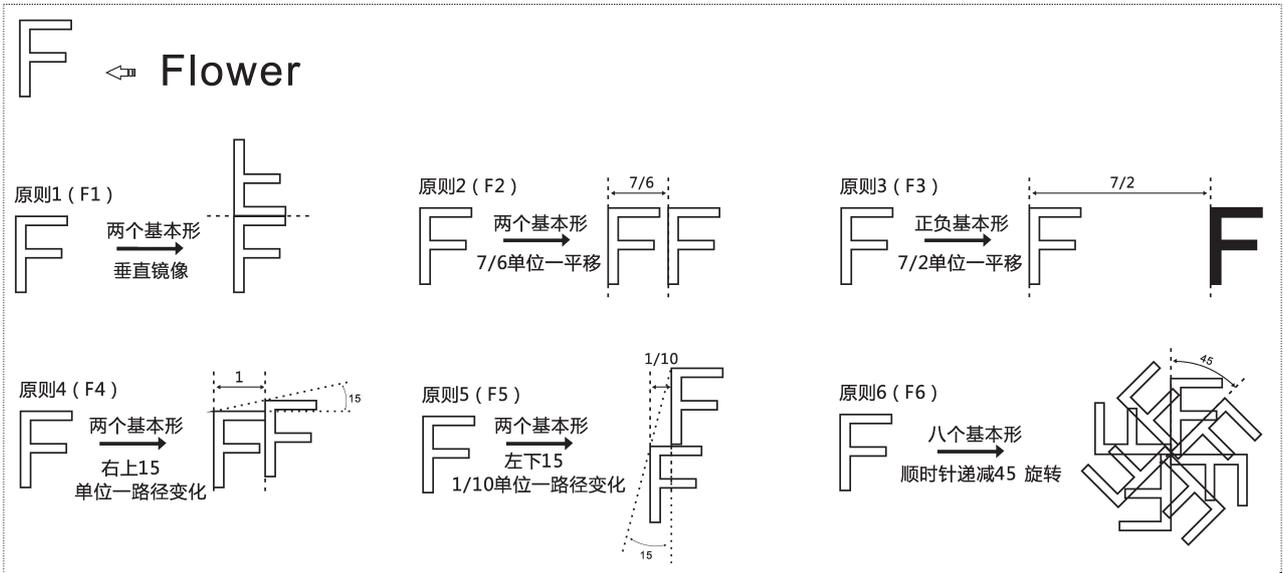

图6 形态位移设计原则演变过程
Fig.6 Evolution process of shape displacement design principles

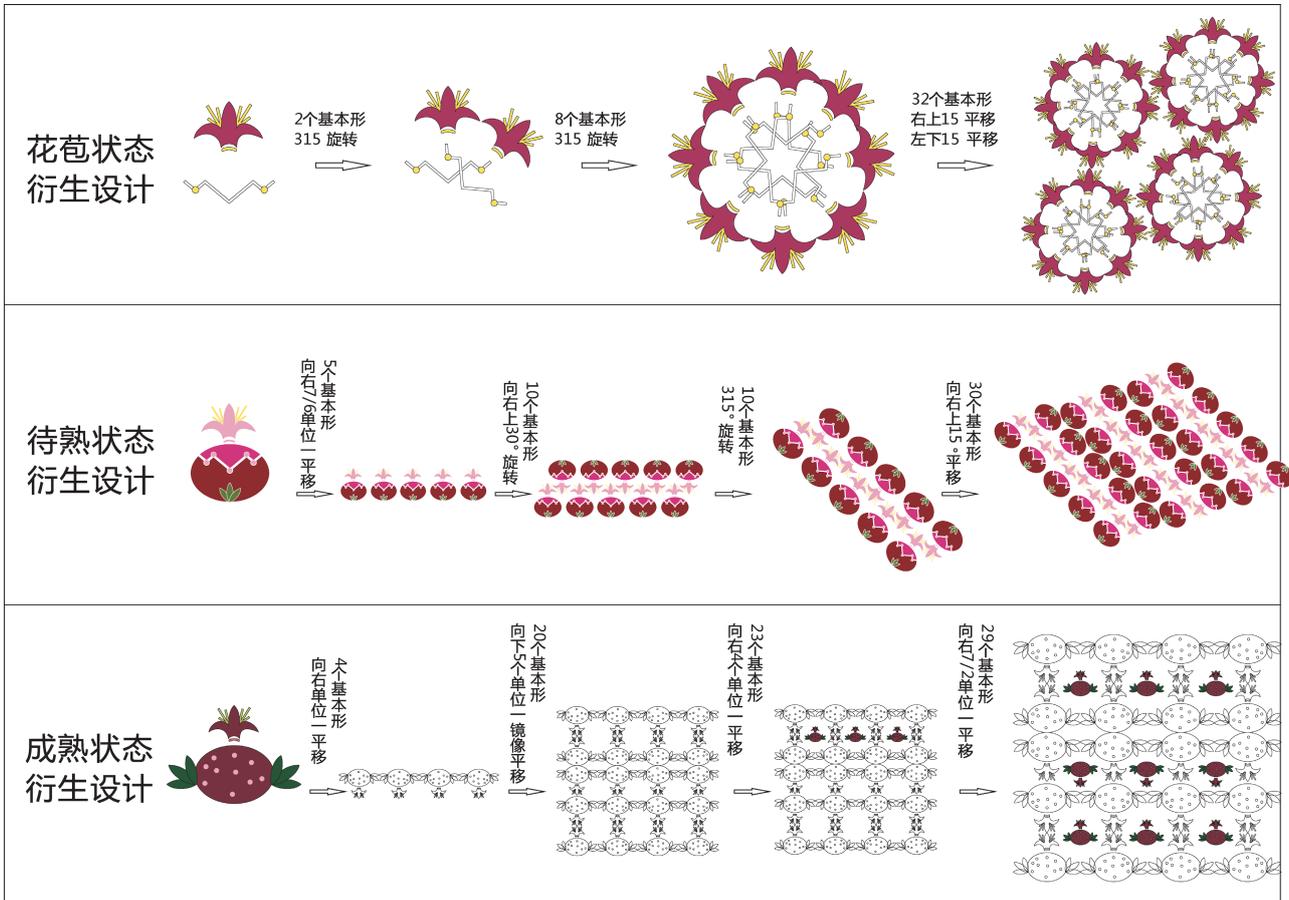

图7 石榴纹样的衍生设计
Fig.7 Derivative design of pomegranate pattern

本形进行一次 45° 旋转, 在此状态下进行 F6 的顺时针递减 45° 旋转, 得到由 8 个基本形组成图案; 在此图案基础上, 分别进行 F4 右上单位一路径变化和 F5 左下 $1/10$ 单位一路径变化, 完成衍生设计, 共 32 个基本形原纹。待熟状态衍生设计将 5 个基本形向右进行以 $7/6$ 个单位一为路径的 F2 平移, 在此基础之上进行 F1 右上垂直镜像, 将获得图形进行 45° 旋转, 此时共 10 个基本形原纹。而后进行 F4 右上单位一路径变化和 F5 左下 $1/10$ 单位一路径变化, 得到 30 个基本形衍生设计图案。成熟状态衍生设计因其传达含义为端庄、沉稳, 选用 F3 进行以 $7/2$ 个单位一为路径的正负形平移和 4 次单位一路径平移、5 次垂直镜像来进行衍生设计, 由此可避免重色图案带来的单调和乏味, 使图案产生韵律感。完成衍生设计后的石榴纹样完整美观, 形态位移设计原则使图案更具有规律, 应用于包装设计中, 独具韵律感的外观吸引用户并提高用户黏性^[9]。

5 “石榴精萃”包装设计方案生成

“石榴精萃”包装设计见图 8, 是针对石榴纯露、石榴香水、石榴精油等一系列化妆品而进行的包装设计, 包装图形中分别设计出石榴花苞形态、待熟形态、成熟形态, 来分别对应护肤品的功效, 并通过冷暖与明暗的颜色对比来象征护肤品中石榴提取浓度。整体设计是依托石榴锥形运用图形形态位移设计原则生成纹样整体, 纹样充分融入秦绣文化中石榴的象征寓意“福善吉瑞”的文化语义, 来暗示女性追求“玲珑娇花”的美貌。

石榴纹样借助平移、旋转等形态位移设计方法在包装设计中的应用, 提升了包装外观的视觉韵律感, 增添了系列包装的活力。且秦绣石榴纹样在包装设计中较少出现, 独特的外观势必为产品包装增添了较强的识别度, 同时也为秦绣文化传播拓展了新路径, 秦绣文化承载于包装设计中, 以产品的形式传播, 形成以受众为主体的传播模式^[10], 使受众在潜移默化中认

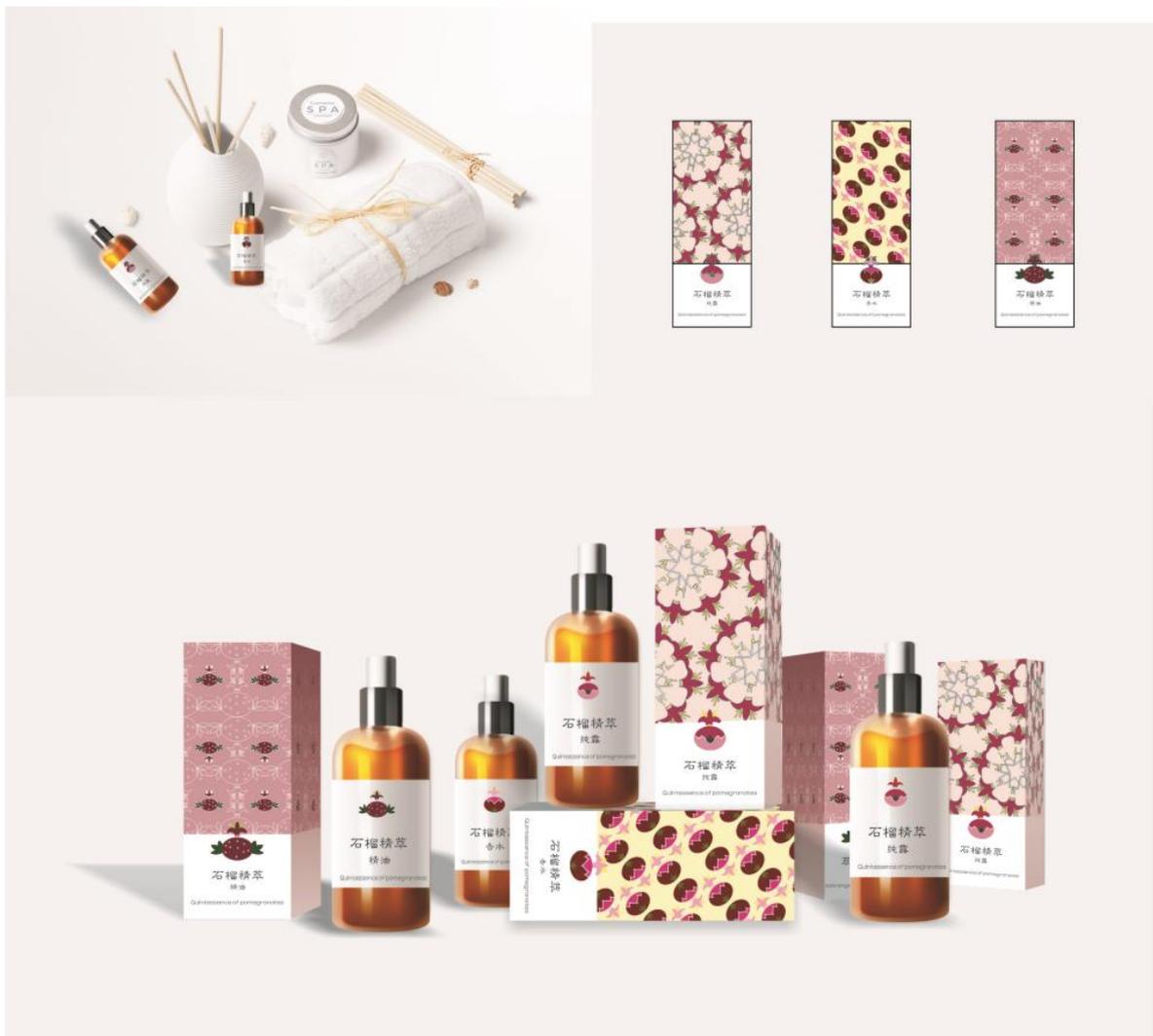

图 8 “石榴精萃”包装设计效果
Fig.8 Packaging design effect of "pomegranate extract"

知、接受并传播秦绣文化。

6 结语

秦绣石榴纹样地域性、民族性和独特性的特点,反映了一定时期的历史社会现状,也展现了同时期人民的生活信仰,是极其宝贵的文化遗产。对其纹样视觉元素的研究和提取、设计,以“石榴精萃”包装设计为载体,使之与现代审美相交融,被大众广泛接受,也为现代包装设计带来了新灵感和新思路,为设计增添了文化价值。

参考文献:

- [1] 秦娅娜. 传统秦绣图案艺术形式比较研究[D]. 西安: 西安工程大学, 2006.
QIN Ya-na. A Comparative Study of the Artistic Forms of Traditional Qin Embroidery Patterns[D]. Xi'an: Xi'an Engineering University, 2006.
- [2] 米高峰, 赵鹏. 腾讯互动娱乐的IP跨媒介出版策略研究[J]. 出版广角, 2017(15): 57—59.
MI Gao-feng, ZHAO Peng. Research on IP Cross-media Publishing Strategy of Tencent Interactive Entertainment[J]. Publishing Wide Angle, 2017(15): 57—59.
- [3] 易平. 文化消费语境下的博物馆文创产品设计[J]. 包装工程, 2018, 39(4): 85—88.
YI Ping. Design of Museum Cultural Creation Products in the Context of Cultural Consumption[J]. Packaging Engineering, 2018, 39(4): 85—88.
- [4] 孙斐. 非物质文化遗产“秦绣”的传承创新与产业化研究[J]. 美术大观, 2016(7): 104—105.
SUN Fei. Research on Inheritance, Innovation and Industrialization of Intangible Cultural Heritage "Qin Embroidery"[J]. Art Grand View, 2016(7): 104—105.
- [5] MILLER D. Material Culture and Mass Consumption[M]. Oxford: Basil Blackwell, 1987.
- [6] 周璐璟. 民族服饰图案在艺术设计中的应用探索[J]. 包装工程, 2018, 39(4): 268—271.
ZHOU Luo-jing. Exploration of the Application of National Costume Patterns in Art Design[J]. Packaging Engineering, 2018, 39(4): 268—271.
- [7] 秦娅娜. 传统秦绣图案在现代平面设计中的创意实践[J]. 包装工程, 2016, 37(6): 37—40.
QIN Ya-na. The Creative Practice of Traditional Qin Embroidery Patterns in Modern Graphic Design[J]. Packaging Engineering, 2016, 37(6): 37—40.
- [8] 付莎莎. 李白文化在现代创意产品中的设计再生[J]. 包装工程, 2017, 38(12): 236—240.
FU Sha-sha. Li Bai Culture's Design and Regeneration in Modern Creative Products[J]. Packaging Engineering, 2017, 38(12): 236—240.
- [9] 米高峰, 段洁. 数字媒体艺术与电视剧艺术创作的互动性[J]. 中国电视, 2017(10): 73—76.
MI Gao-feng, DUAN Jie. The Interaction between Digital Media Art and TV Play Art Creation[J]. Chinese TV, 2017(10): 73—76.
- [10] 米高峰, 李思美. 全民阅读语境下图书资源整合与共享平台设计研究[J]. 出版广角, 2018(6): 61—63.
MI Gao-feng, LI Si-mei. Research on the Design of Library Resources Integration and Sharing Platform in the Whole Reading Context[J]. Publishing Wide Angle, 2018(6): 61—63.