

DOI: 10.19333/j.mfkj.2018050210104

满族文化对现代纹样创新设计的影响与渗透

刘 达

(北京服装学院 北京市数字与交互重点实验室 北京 100029)

摘 要:通过分析满族生活中的吉祥纹饰、服饰造型和闲暇生活中的文化元素, 撷取满族吉祥纹样艺术设计手法、服饰造型和拼接、满族闲暇文化素材, 以及几何纹与具象纹、传统纹、西方纹组合等纹样设计技法, 探讨该艺术元素和艺术手法在现代设计中的应用价值, 并尝试将满族生活元素、拼接形式、混搭纹饰嵌入到流行时尚图案设计应用中。满族文化为现代纹样创新设计提供了丰富素材来源和设计灵感, 可为当代纹样设计增加民族元素和文化精神, 对图案、服饰的设计创新有较大应用价值。

关键词: 满族文化; 设计灵感; 拼接组合; 闲暇文化; 时尚

中图分类号: TS 941.12 文献标志码: A

The penetration and influence of Manchurian culture on modern pattern innovation design

LIU Da

(Beijing Key Digital and Interactive Laboratory, Beijing Institute of Fashion Technology, Beijing 100029, China)

Abstract: By analyzing auspicious patterns, modeling of costumes and cultural elements in Manchurian lives, we can retrieve the art design techniques of Manchurian auspicious patterns, modeling and splicing of costumes, leisure cultural materials and geometric patterns, figurative patterns, traditional patterns, western tattoos and others. The application value of the artistic elements and techniques in modern design was discussed. Manchurian elements of lives, splicing forms, mixed patterns were inserted into the application of fashion design. Manchurian cultures provided rich sources of materials and inspiration of design for innovation of modern pattern design and increase national elements and cultural spirit for contemporary design, and had great application value to the innovation of contemporary patterns and costumes. Manchurian cultures are worthy of in-depth exploration and research for contemporary designers.

Keywords: Manchu culture; design inspiration; splicing combination; leisure culture; fashion

满族是一个充满神奇色彩的民族, 该民族经历了数千年的繁衍生息, 产生了独特的生活方式和民族文化。无论是满族生活、服装配饰、图腾纹饰都极具自己的民族特色, 表达了该民族的神韵, 具有极高的艺术价值和较深的文化内涵, 值得当今设计师借鉴和传承。本文通过对清朝满族生活的研究, 从满

族吉祥纹样、服饰造型和闲暇生活撷取具有文化特色的设计灵感元素和设计技法, 并用现代设计语言和创新方式重新演绎满族文化和满族精神, 对当代图案、服饰的商业化创新有重要应用价值。

1 从满族生活中撷取设计灵感

清代满族的生活无论是物质生活还是精神生活都包含了较强的故事性和艺术性, 蕴含了该民族的文化形态, 尤其是吉祥纹饰、服饰文化和闲暇生活能给设计者提供非常多的设计灵感。

1.1 从吉祥寓意纹样中撷取

满族的吉祥纹样基本上能达到“图必有意, 意

收稿日期: 2018-05-22

基金项目: 国家科技支撑计划资助项目(2103BAH41F00);
北京市数字与交互重点实验室资助项目(AJ2013-18)

作者简介: 刘达, 讲师, 硕士, 主要研究方向为纺织品图案及面料设计研究, E-mail: 609254557@qq.com。

必吉祥”的境界,纹样蕴含着美好、富贵、吉祥的寓意^[1],是满族极具特色的精神文化之一。从满族吉祥纹样撷取灵感主要表现在以下几个方面:

①虚与实的设计手法。传统吉祥纹样作为体现设计心理的一种纹样,更多的是通过“实”的纹样去展现“虚”的寓意。满族传统吉祥纹样中的每一个图案如萨满图腾纹,日月星辰纹,喜相逢纹等自身都有完整的意义^[2],都是通过纹样表达所要传递的信息。

②平行透视重叠的构成方式。满族的吉祥如意纹样,如榴开百子、吉庆有余、葫芦盘长等民俗剪纸经典纹样,最大的特点是采用平行透视重叠的构成方式,构图上讲究透视自由,采用平行透视,不受焦点透视束缚;内容上不受客观规律和空间的限制,可以把不同空间的物像重叠组合在一个画面中。

③“米字格”和“九宫格”的格律形式。满族的帝王、贵族富商的相关物品,如服饰、建筑装饰中的十二章纹、山水纹、方胜纹等吉祥如意纹样基本都采用“米字格”和“九宫格”的格律形式,其特点是采用平视体和立视体为主宰,平视体是依据“九宫格”的平行线和垂直线来布置画面,无论人物、景物都互不掩盖,重叠,均在一条装饰带上伸展、延续,表现重复感和条理节奏感;立视体则是依据“米字格”45°斜角作为形的侧面和顶面构成的依据,把自然的前后左右归于方寸之中,容量巨大^[3]。吉祥纹样在清朝发展到了高峰期,虽然这3种艺术设计手法自古以来就有,但是在清朝时期满族应用非常多而广泛,值得借鉴。方胜纹见图1。

图 1 方胜纹

1.2 从服饰造型中撷取

满族服饰是中国服饰发展阶段的一个重要组成部分,是满族文化的精华,它不仅能彰显社会等级和地位,而且服饰的造型具有鲜明特色^[4]。满族服饰的造型如盘扣、首饰、荷包等受西方洛可可艺术的影响,造型出现S型、C型和贝壳型,节奏感和韵律感强^[5],每一件服饰的外形都是一个非常好的灵感源。满族服装一般在领口、袖头、衣襟、下摆处用不同的花边图案与前胸后背的主体花型拼接组合,形成一件完整和谐的衣服。虽然花边大多用绣花工

艺,甚至与主体花型有着不同的风格和色彩,但是在色彩或者图形上有呼应关系,所以显得协调精致。这种拼接形式既可以把相同或相似的形象、内容进行组合,也可以将不同的视觉、内容通过合理的画面排列组合在一定的空间里,形成新的空间。服饰的造型和图案拼接是满族多年沉淀下来的精华设计,撷取任何一个元素都可以带来较好的设计效果。大红缙丝团鹤暗八仙女夹袍见图2。

图 2 大红缙丝团鹤暗八仙女夹袍

1.3 从满族闲暇文化中撷取

满族是一个富于休闲情趣的民族,闲暇文化包括运动文化、岁时节令文化、庙会文化、游艺文化等^[6],这些文化再现了满族群众鲜活的生活特点,具有强大的生命力,每一个生活场景、人文故事和隐喻的精神文化都是值得借鉴和挖掘的素材。图3作品是从满族狩猎的生活场景中提取灵感,用现代装饰设计方法表现,整个画面充满了时尚感和现代感,把满族闲暇生活狩猎淋漓尽致地表达出来。

图 3 现代满族狩猎图

2 从满族纹样中撷取设计技法

满族纹样内容丰富、设计技法多种多样,几何纹与具象纹组合,传统纹与西方纹组合这2种设计技法使满族纹样设计具有独特性,是非常经典的表现方法。

2.1 几何纹与具象纹组合

几何纹样与各类花卉、动物、器物等纹样的组合

在清代满族最具特色,图案细密、繁而不乱,比单纯的几何纹显得更为华美。几何纹有圆、有方,表现空间非常大,以几何纹作框架,里面填充花鸟鱼虫等具象纹,具象纹在几何纹曲折的空间蔓延穿行,忽上忽下,纹样层次重叠,是极富空间感和灵活度的设计技法之一,如万字、方胜、连珠、回纹等都填充了各类花卉,是几何纹与具象纹结合的经典纹样。几何纹与具象纹动与静,抽象与具象、简与繁的对比组合形成矛盾的画面,使花色设计语言处于非此非彼,亦此亦彼,此中有彼,彼中有此的模糊状态,这是一种混沌模糊的美学方式。

2.2 传统纹与西方纹组合

西方装饰艺术中的多曲边缠绵 S 线、C 线的卷叶纹、大洋花纹具有浓郁的洛可可风格,这些抽象风格的花卉在清朝时期进入了满族上流社会,深受满族喜欢,对满族传统图案有一定的影响。同样满族传统图案中的花鸟与枝叶的结合对西方图案也有着影响。在满族传统图案中,经常会看到满族纹饰与西方纹饰的组合,如缠枝莲纹、缠枝牡丹,花头是满族传统纹样,花叶是西方卷草花纹,或者花头是西方纹,花叶是满族传统纹样。满族纹与西方纹样的结合是将满族花型或者西方花型进行截取、分离,然后将这 2 种不同风格、不同技法的花型进行结合,形成一种实与虚、紧与松的浪漫风格,这种混搭的艺术风格值得借鉴^[7]。清代童子攀枝妆花缎见图 4,是用带有洛可可风格的西方纹与满族的童子相结合的图案。

图 4 清代童子攀枝妆花缎

3 满族文化融入流行时尚设计的表现

满族文化作为一种具有典型艺术价值的民族文化,融入流行时尚设计中,能促进民族文化的传播。从满族生活撷取灵感和图案技法进行时尚设计,可以唤起本土设计的民族性、风格性,给设计带来强大的生命力,同时满足现代人的审美需求^[8]。

3.1 生活元素嵌入时尚图案

满族的吉祥纹样、服饰造型和闲暇文化反映了

满族人的生活方式和精神文化,把这些元素嵌入到时尚图案中,能创作出既有历史韵味,又充满时尚感和现代感的新图案。将清代服饰中的生活元素应用于现代设计,如将旗头、衣服、盘扣、项链、香囊、鞋履等服饰元素及如意纹、缠枝纹、牡丹纹、回纹组合在一个画面上,用抽象、简炼、点线面以及洛可可风格的 C 型、S 型的设计手法和平行透视重叠的现代构成方式进行表现,色彩用满族早期雅致的粉调、粉蓝绿调,整个画面既充满满族的生活文化气息,同时非常具有现代感。清代服饰及在现代设计中应用见图 5。

图 5 清代服饰及在现代设计中应用

3.2 拼接形式融入时尚图案

满族衣服上图案的拼接艺术形式给现代图案设计带来很大的启发^[9],现代消费者比较注重情感诉求和表达的多样性,单调的图案内容和形式无法满足年轻人的表达欲望,他们更希望在一个画面中通过不同的方式表现多个内容和更多的信息。满族服饰图案拼接形式可以在一个画面中进行多个主题和不同内容的表现,女式袍服中用现代时尚的几何纹、漩涡纹、祥云纹、肌理纹等进行组合,构图上局部采用“九宫格”和“米字格”的格律形式进行不同图案的拼接,整体拼接组合成为了一张时尚图案,服饰整体感觉时尚、现代,表达的信息多,艺术形式强。满族服饰拼接形式与时尚图案的融合对于面料设计和其他领域设计具有一定的启发作用。现代女式时尚袍服见图 6。

3.3 混搭纹饰引入时尚图案

传统纹饰与西方纹饰的混搭带来了一种巧妙

图6 现代女式时尚袍服

的设计结合,创作出了一种新的,既有东方民族韵味又有西方浪漫风情的图案,把这种混搭设计理念引入到现代时尚图案中,不仅能创作出一种新的视觉效果,打破人们传统的审美习惯,更重要的是能把满族文化更好的表达出来。用满族的萨满图腾、龙纹、虎纹、马纹等吉祥纹样,卡通形象的满族女子与西方马赛克纹进行结合,用夸张、解构、打散、重组等现代方式进行设计^[10],使作品既充满了满族文化的神秘感和故事性,同时又有西方文化的浪漫感和现代性。现代混搭纹样见图7。在时尚图案中引入东西方文化设计元素,这种碰撞和交融也是设计发展趋势之一。西方马赛克纹见图8。

图7 现代混搭纹样

图8 西方马赛克纹

4 结束语

本文通过对清朝满族生活中所蕴含的文化元素进行深入研究,从满族生活中撷取出3类设计灵感,即从吉祥纹样中撷取出具有特色的3种构图形式,从服饰造型中撷取出服饰外形和图案拼接,从闲遐生活中撷取出生活场景、人文故事和隐喻的精神文化等素材;同时还从满族纹饰中撷取出几何纹与具象纹结合、传统纹与西方纹结合的2种设计技法。并尝试将撷取的设计灵感和图案设计技法应用于现代时尚图案设计中,即分别将生活元素、拼接形式、混搭纹饰与时尚图案相结合,最终设计出具有满族文化精神的现代图案。古往今来,创新设计一直在变与不变之间取得平衡,变的是外在形式,不变的是内在的精神。纹样设计同样如此,必须有自己不变的文化精神,如果没有文化精神,设计将是空洞的,必然会失去生命力,所以在纹样创新的过程中,需要考虑文化的传承与渗透。满族文化给现代留下了宝贵的财富,如何理解、总结和领悟它的文化精华,并将其真正渗透到现代设计中,更好地应用于现代创新中,需要设计者们进行深入地探索和研究。

参考文献:

- [1] 刘君.中国古典服饰纹样的文化表现形态[J].丝绸, 2009(7): 52-54.
- [2] 冯丽莎.满族装饰纹样中的萨满文化元素研究[D].齐齐哈尔:齐齐哈尔大学, 2013.
- [3] 高文.试析米字格和九宫格的美学意义[J].浙江艺术学院学报, 2005(12): 96.
- [4] 曾慧.满族文化变迁研究[D].北京:中央民族大学, 2008.
- [5] 苏晨.洛可可艺术风格和中国瓷器的契合[J].视觉艺术理论研究, 2010(3): 22.
- [6] 赵红伟, 吴俊杰.满族休闲文化的特色与演进[J].满族研究, 2011(2): 4-5.
- [7] 张晓霞.中国古代染织纹样史[M].北京:北京大学出版社, 2016: 366-380.
- [8] 薛苏楠.民族服饰对现代服装设计的影响[J].毛纺科技, 2017, 45(10): 56-58.
- [9] 罗桂兰.服饰面料再造设计及艺术表现形式的研究[J].毛纺科技, 2017, 45(11): 62-64.
- [10] 肖立鹤.服装设计中的民族元素及其艺术表现[J].毛纺科技, 2017, 45(9): 72-79.