

祥云纹与现代家居软装饰纺织品设计

尚亚力

(常州纺织服装职业技术学院,江苏 常州 213164)

摘要:现代家居装修主张回归自然,家居软装饰在其中扮演着时尚的角色,广受消费者青睐。随着家居装修“新古典”、“新中式”的流行,装饰设计上古典的织锦、印染、刺绣、雕花等与现代科技手段相结合,赋予了室内空间更多的文化底蕴和现代情感。祥云纹经过数千年的演变形成了不同样式的云纹,凝聚着丰厚深邃的文化内涵,成为了人们心目中超凡脱俗和心趋高远的象征。

关键词:祥云纹;家居软装饰;纺织品设计

中图分类号:TS941.7

文献标识码:A

文章编号:1673-0356(2015)01-0055-04

祥云纹凝聚了中国先民无数岁月的文明成果和智慧结晶,承载着民族文化和精神之魂。现代家居装修主张回归自然,时尚大方且不落俗套,因此家居软装饰在家居装修中所占比例不断增加,并因潮流变化而方便更换,扮演时尚角色深受消费者青睐。目前在现代家居软装饰纺织品如窗帘、壁挂、地毯、家具覆盖物、床上用品等设计中,呈现出现代与传统相融合的设计理念,纹样设计尤为突出。乘着这股以传统引领时尚潮流的东风,祥云纹与现代家居软装饰纺织品设计给人们带来了唯美的心灵冲击。

1 祥云纹的文化蕴涵

祥云纹以丰厚深邃的文化内涵传递着东方文化所独有的“面”和“线”的飘逸洒脱,传递着天地自然、宽容豁达的人文精神和喜庆祥和的美好愿望。云纹装饰以极大的时空跨度和极其丰富的形象姿态,显示了中华民族对“云”文化的兴趣和审美热情,显示了中华文明把自然现象提升为文化和艺术形象的创造力量^[1]。

1.1 祥云纹“天人合一”的思想

“天人合一”思想强调人与自然的统一,实现人和自然的和谐发展。人类乃至世间万物的生存无不依赖于云和雨。《河图帝通纪》:“云者天地之本也”。云的变幻莫测也使古往今来诸多的美丽神话传说附会于云,但凡神灵莫不是彩云烘托、祥云缭绕,以五云之物辨吉凶、水旱、丰荒。云纹的产生出于古人对自然现象的敬畏和崇拜,云纹在中国先民心中乃是生机、灵性、

精神及祥瑞等的载体和象征。它已不再是对天上之云的客观写照,而是主体对自然现象的观念认识和情感态度,是人、物合一的产物,是中国人心中之云的表达。为表达人们驾驭自然力量的精神寄托和情感意愿,从而将云纹呈现在生活的各种载体中。

1.2 祥云纹与民间传统文化

云是水的结晶,经阳光斜照时会反射出五彩斑斓的色晕,美丽而神圣,飘动着而变化无穷,让人心旷神怡。人们由这绚丽的云霞联想到天上遨游于云彩之颠逍遥自在的神仙。人终极一生始终都怀着祈福消灾、驱邪避凶的民俗信仰和观念,而祥云纹所蕴含的吉祥文化与民众平安幸福生活观念有着非常强烈的共鸣,它的出现是人们求吉观念的升华。祥云纹作为人们心中吉祥符号的象征,在与龙、凤、神仙佛道、瑞兽祥禽图案结合衍变中融合了群众的欣赏习惯,反映了人们善良美好的思想情感,逐渐成为人们心目中求吉辟邪的护身符。各种民间生活用品装饰云纹,成为庇护和保佑百姓的法宝,如云纹和“卍”字结合,寓意“万事如意”,云纹结合石榴、“卍”字和蝙蝠,寓意“永留万福”等诸如此类纹样^[2]。

2 传统服饰祥云纹的演变

传统服饰装饰技法主要为直接织花(织锦)、印染、刺绣及其他方法。由黄帝垂衣裳而治天下,到周代形成完备的服饰制度,尤为突出的是皇帝祭祀穿着的冕服:玄衣上日、月、星、山、龙、华虫等6个章纹,采用彩绘装饰技法;纁裳上宗彝、藻、火、粉米、黼、黻等6个章纹,采用刺绣装饰技法。12个章纹图案各有其特殊的象征意义,无不彰显皇帝的尊严和权贵。该章纹历经数千年期间朝代更迭,其政治符号之意亘古不变。吉

收稿日期:2014-10-17

基金项目:江苏省教育厅2013年度高校哲学社会科学基金资助项目(2013SJB760002)

作者简介:尚亚力(1964-),女,山西芮城人,副教授,研究方向:纺织史、纺纱新技术及纺织品设计,E-mail:jszysh@163.com。

祥云纹在人们心目中的寓意亦如此。

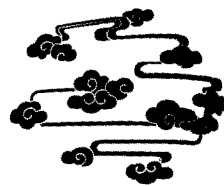
2.1 服饰织锦装饰

织锦与中国数千年发展的丝绸文化紧密相关。不同朝代因政治、经济、文化背景的差异,创造出了各种意蕴纹饰、色彩风格迥异及加工技艺相异的锦缎。西周至魏晋南北朝丝绸纹饰是通过经线起花织造技法形成的,隋唐至今丝绸纹饰是通过纬线起花织造技法形成的,与运用经线起花的传统织法完全不同。所以后世汉锦被称为“经锦”,唐锦被称为“纬锦”。纬锦织机较为复杂,但操作简单,更利于图案的换色与花纹的细腻表现,能织出复杂的装饰花纹和丰富的色彩效果^[3]。

原始时期织锦的云纹受彩陶文化的影响,西周织锦的云纹受青铜文化的影响,云纹由原始时期的旋纹演变为云雷纹。春秋战国时期云纹摆脱了商周时期神秘和井然有序的风格,演变为线条流畅、舒展且富有强烈动感的卷云纹或涡纹。汉代织锦纹饰最具特色的是云气纹夹杂鸟兽纹和寓意吉祥的文字颂语^[3]。在魏晋南北朝时期,织锦图案受外来文化及个体思想和人格的影响,改变了汉代云气纹高低起伏的不规则变化格式,运用简单率真的线条,豪放的用笔和清秀的造型构成简洁、质朴、率性、自然的流云纹,如图1(a)所示。盛唐文化是中国历史上璀璨多姿的文化之一。汲取国内各地的优秀文化与外来文化的精华,将圆浑与尖俏、丰腴与清秀、稳定与变动、敦厚与飘逸等对立的物质交融为一体形成简洁的朵云纹^[1]。朵云纹和如意云纹历经宋元、明清,尽管各朝云纹艺术风格迥异,但其形未变,一直沿用至今。宋代云纹逐渐向小巧精致发展,向静态内向、符号化发展。元代的云纹在格式上比较散漫,写意性的,以平和、沉静为主,却又洋溢着生气。明代的云纹呈多种样式并行发展趋势。有线条舒展的卷云纹,空灵蕴藉的如意云纹(见图1(b))、朵云,以及各式各样的团云纹等。清代云纹装饰更为丰富多彩,除一些卷云纹、朵云、团云、如意云纹、灵芝云纹(见图1(c))等外,叠云纹是这一时期发展起来最具时代特色的云纹装饰^[1]。叠云纹是一种以面状展开,颇为铺张,繁杂的云纹类型。与明代云纹相比,清代的云纹装饰构图更加丰富,多与福、寿等题材组合构图,吉祥如意更加明显。

南京云锦则集历代织锦工艺之大成,元、明、清三朝均为皇家御用品贡品,因其丰富的文化和科技内涵,被学界称作是中国古代织锦工艺史上最后一座里程碑,亦是中华民族和全世界弥足珍贵的历史文化

遗产之一。历代云锦纹饰中的云纹有不少以四合云为主体的纹饰,即由四朵云组合在一起,四边连着流云,各朝着一个方向作回旋状。东西南北,四方联合,象征着祥和一统,意同“六合同春”。有的与龙凤相组合,有的与八仙、八吉祥等组合,或者间以蝙蝠、花卉等。用金线和彩线织成的云纹,同各种寓有吉祥内容的形象交错在一起。画面生动,金碧辉煌,不知是在天上还是人间天堂。南京云锦艺人的创作口诀:“行云绵延如流水,卧云平摆像如意。大云通身气,小云巧而生灵”,道出了织锦艺人对大自然的细致观察和对生活的深刻感受^[4]。云锦中常用的云纹如图2所示。

(a)流云纹

(b)如意云纹

(c)灵芝云纹

图1 几种代表性云纹

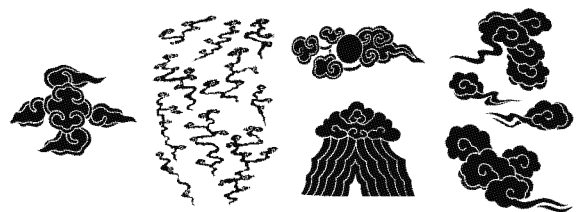

图2 南京云锦中的云纹图案

2.2 服饰印染装饰

在旧石器时代晚期,北京周口店山顶洞人已经能够用赤铁矿粉将麻布染成红色。马王堆汉墓出土的大量丝织品则是历史的考证。汉代在春秋战国时期线条流畅、舒展的卷云纹或涡纹基础上,侧重视觉动感和气势,出现了极具时代感的云气纹。构形元素除了依然作为主体的勾卷形外,云气纹中还出现了“云尾”这一新的成分。它在纹样构成中起着加强力量感和速度感的作用,渲染了汉代云气纹特有的一种气势^[1]。如马王堆一号汉墓出土的印花敷彩纱是目前世界上发现最早的印花与彩绘相结合的丝织品(见图3),云气纹与蔓草嫁接,蔓草滋长繁茂、连蔓不断,因此人们寄予它昌

盛、长久的吉祥寓意。以后几千年印染装饰的云纹和织锦同出一辙。

图3 马王堆一号汉墓出土的印花敷彩纱

2.3 服饰刺绣装饰

刺绣也是人类数千年来装饰服饰的重要技法。刺绣是艺人巧匠在已织好的织物上,以细针添附各色彩线,犹如画师的彩笔,绣出绘画一般细致而神似的花纹。湖北马山砖厂一号墓出土的各种绣品可谓是历史的佐证。马王堆一号汉墓出土的绢地“长寿绣”纹样(见图4),以锁绣针法绣出变形云纹、花蕾、枝叶及鸟头图案。它是云气纹与茱萸植物嫁接的纹饰,汉代十分流行用此植物作为装饰纹样,民俗文化使然。人们认为茱萸可以免灾辟邪,延年益寿。如同织锦一样,各种造型的云纹仍在各民族间流传、再创造和广泛应用着。

图4 马王堆一号汉墓出土的长寿绣纹样

3 现代家居软装饰纺织品设计的传承

云纹装饰经历几千年的发展演变,不断创新、发展、丰富和完善。云纹具有广泛的传承性和适应性,蕴

含着无限演变和发展的必然性,成为生活中常见的艺术表现主题。如今“重装饰,轻装修”的趋势愈演愈烈,简洁的装修不仅能给今后的装饰留下足够的弹性空间,而且还能使家居充满变幻的情趣,使消费者可因潮流随心而变。传统吉祥文化将被设计者解码,通过织锦、印染、刺绣、雕花等与现代科技手段相结合,广泛应用于床上用品、窗帘、地毯、背景墙、沙发套及椅套等家居软装饰艺术品中,赋予室内空间更多的文化底蕴和现代情感。

3.1 窗帘设计

窗帘在后期家居配饰中占据着重要的地位,窗帘的色彩、纹饰(图案)及形状设计原则是给居家人营造轻松和谐、温馨舒适的生活环境;同时还应借鉴床上用品、地毯、沙发套等面积较大的布质物品的流行趋势。如添加了现代元素的卷云纹、流云纹等以其舒展的线条、流畅的动感及吉祥寓意,适合应用于清淡素雅的窗帘,因为它不需要太多的色彩来装扮。而且它可以使较小的空间扩大,消除人们的压抑感,心情随仙气飘逸的云饰而舒缓。

3.2 床上用品设计

人们选购床上用品主要追求美化生活、艺术品味、色彩情调、独特风格、身心健康等要素。朵云纹、如意云纹、灵芝云纹、叠云纹等常单独应用或与其他吉祥纹饰组合,如龙凤呈祥婚庆四件套,祥禽瑞兽穿云或行或飞,仿佛天外仙客驾云而来祝福新人美满幸福。还有儿童卡通床上用品,常用朵云纹或写实云纹来衬托,儿童喜动而选择宁静淡雅的色彩、富有趣味的纹饰,使儿童仿佛置身于童话故事里。

3.3 地毯设计

近几年家居软装饰悄然兴起,华丽的地毯这一古老的艺术品重新被人们欣赏,并用来点缀温馨的家居空间和公共场所。地毯是中国传统吉祥纹饰的载体,卷云纹配上亮丽的黄色被用作宾馆、酒店走廊的满铺地毯,使旅途疲劳的客人走在其上脚步轻盈,心情愉悦。云纹还可与其他吉祥纹饰结合,作地毯的主纹饰或边饰,如云纹与蝙蝠组合作地毯的边饰,寓意“福自天来”、“流云百福”、“洪福齐天”。云纹也可作吉祥文字团囍、团福(见图5)、团寿纹饰的骨架,直接寓意吉祥喜庆。

3.4 背景墙设计

在家居装修设计中,背景墙也是体现主人个性化的一个特殊空间。其设计主要考虑材质及色彩选择、

纹饰的寓意等要素,且要与空间环境的风格及其他软装饰格调相谐调。背景墙色彩的选择要与整个环境的色调相一致,否则会影响置身于其中的人的感观和情绪。

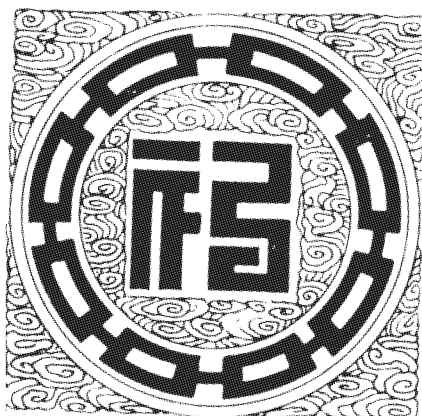

图 5 云福齐天吉祥纹饰

一般淡雅的白色、浅蓝色、浅绿色、明亮的黄色、红色及浅浅的金色都是首选的色调,太深太刺眼的色调容易让人心情沉重、情绪紧张。背景墙软装饰材料目前流行的有布艺(纺织品、非织造布)、人造皮革或真皮等几种,它们不仅具有质地柔软、色彩柔和、纹饰清朗等特质,而且还富有柔化空间氛围的特效,同时具备随时间迁移人产生审美疲劳而易于快速更换的特点。纹饰的寓意主要围绕吉祥、富贵、平安、和谐等来设计,图 6 是笔者设计的一款富贵如意背景墙纹饰效果图。它由象征富贵吉祥的牡丹和欣欣向荣的卷草纹构成,两种纹饰均以各种动感飘逸的云纹虚实相生,构成神态气韵动静和谐的团花牡丹和团卷草。团卷草以改变传统 S 形波状二方连续的唐卷草样式,形成了动静结合

的圆形卷草纹。它们以旋绕盘曲、似是而非的花枝叶蔓得祥云之气,形成形似象征富贵如意的纹饰。

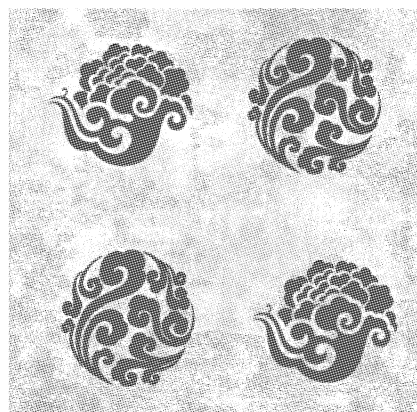

图 6 富贵如意吉祥纹饰

4 结语

吉祥云纹不显赫,但重要;不富贵,但高洁。吉祥云纹装饰永远超凡脱俗,心趋高远。随着纺织工艺技术的发展,如 CAD 设计、数码织造、数码印染等新技术的采用,为吉祥云纹的应用提供了崭新的空间。

参考文献:

[1] 郑 军. 中国历代云纹纹饰艺术[M]. 北京:人民美术出版社,2010. 4—7.
 [2] 董 锦. 陕西民间刺绣中云纹纹样的载体及文化意蕴[J]. 太原大学学报,2009,10(3):59—59.
 [3] 高 阳. 中国传统织物装饰[M]. 天津:百花文艺出版社,2011. 15—20,28—30.
 [4] 王文章. 南京云锦[M]. 北京:文化艺术出版社,2012. 85—86.

Design of Propitious Cloud Pattern and Modern Household Soft Decorative Textile

SHANG Ya-li

(Changzhou Textile Garment Institute, Changzhou 213164, China)

Abstract: Modern home decorations advocated a return to the nature. Household soft decorations played the role of fashion. With the increasing popularity of neoclassical and neo Chinese-style decorations, the interior space of a house could be given more cultural meanings and modern emotions by combining modern technologies with classical brocade, dye printing, embroidery, carving and so on. Thousand years of evolution created more varieties of cloud patterns with rich and deep cultural connotations. Cloud patterns became the symbol of nobleness and loftiness.

Key words: propitious cloud patterns; household soft decorations; textile design