

元代青花瓷变形莲瓣纹艺术特征研究及应用

周峻葵, 钟蔚

(武汉纺织大学, 湖北 武汉 430073)

摘要:通过对元代青花瓷中的变形莲瓣纹进行研究,分析其艺术特征,挖掘其蕴含的历史文化内涵,不断创新和发展,探究其在现代设计中的应用价值。

关键词:变形莲瓣纹;元代青花瓷;艺术特征;设计应用价值

中图分类号:J527

文献标识码:A

文章编号:1673-0356(2020)02-0017-03

元代是我国青花瓷发展的繁盛时期,其数量和质量都达到了前所未有的水平,元青花装饰纹样丰富多彩,分别为主体纹饰和辅助纹饰,其装饰层次丰富,其中植物纹运用极多,最典型的为变形莲瓣纹。

1 元代青花瓷装饰纹样概况

若把元代以前的中国陶瓷比作百花争艳,那么元代青花瓷则是博采众长、别开生面,元代青花瓷的装饰纹样特征受伊斯兰文化的影响,层次多、构图饱满、留白少,装饰纹样十分繁复^[1]。但整个画面并未让人感觉琐碎、繁缛及凌乱,反而各个层次之间的沟通装饰有一定关联性,整体画面十分和谐^[2],具有极高的欣赏价值^[3]。其主要纹饰受中国传统文化的影响,辅助纹样受伊斯兰文化的影响^[4]。主要纹饰大体分为人物纹、植物纹、动物纹,也有以整副画为主体,具有故事情节与寓意的画面,元代青花瓷中人物纹十分别致经典,将著名的历史人物故事相结合,将中国戏曲融合其中,呈现的画面极具感染力^[5]。人物纹通常绘制在瓶身较大的器物上,诸如玉壶春瓶、梅瓶、盖罐等。选择题材主要有周亚夫细柳营、文姬归汉、蒙恬将军、昭君出塞、三顾茅庐、萧何追韩信、敬德救主、陶渊明爱菊等^[6]。动物纹主要有鸳鸯卧莲纹、孔雀纹、龙纹、麒麟纹、鹿纹、海马纹等。元代龙纹极具特色,龙头呈扁长形,身躯细长如蛇,张口露齿,细长颈,双角,四腿细瘦,分张有力,肘毛、筋腱凹凸,爪生三指、四指或五指,尾鬃皆呈火焰状。植物纹主要有菊花纹、松竹梅纹、月梅纹、缠枝牡丹花纹、莲花纹等。除此以外,在组合图案中还出现月季花、枣花及萱草、灵芝、牵牛花、芭蕉或竹石葡萄、瓜

果、山茶花、海棠花、草虫等作画面衬托。辅助纹样中出现最多的是变形莲瓣纹,其次为波涛、云肩、锦纹、回纹、卷草纹、钱纹、菱纹、蕉叶等^[7]。

2 元代变形莲瓣纹艺术特征

莲纹大量进入中国工艺美术中是在南北朝时期,当时佛教盛传,莲在佛教中象征纯洁、美好,它祥和的寓意很快被运用于装饰艺术之中,并迅速风格化、图案化。单就莲瓣而言它是从莲花的基础上演变而来的,从而形成了一种独立的装饰纹样。莲瓣纹的形态主要分为两种,一种属于写实型,另一种则为写意型,不言而喻,写实则是从现实的莲瓣形态中描摹出来,保持其本身的自然形态;写意型则是将写实基础上的变形莲瓣纹进行变形,图案化加工再创新,因此被称之为变形莲瓣纹。至元代,方肩尖拱型的莲瓣纹大量出现,其形状与伊斯兰教清真寺的拱门形制相近,通常装饰在器物的顶端、胫部和肩部,若在矮型器物中则内部外部皆有装饰。变形莲瓣纹是对传统莲瓣之形态的继承与创新,造型独特,与传统纹样相比,具有突破性与设计感,变形莲瓣纹的出现是我国工艺美术史上的重大突破。

2.1 造型特征

从元代变形莲瓣纹的整体形态来看,风格较为粗犷,笔法豪迈有劲,瓣与瓣之间较为疏散,单瓣个体较大,很少瓣瓣相连。轮廓多用双勾,并在内填充各类纹样。元代变形莲瓣纹分为仰瓣莲与俯瓣莲,瓣肩宽于瓣蒂成喇叭状,随器型的收口或收底造型而组成仰瓣莲或覆瓣莲,花瓣肩部平衡,中心略略尖出收口。其造型外线粗而内线细,中心收口处常转向瓣内收口,或者由两个相向的三瓣叶组成。纹样内常装饰有如意云头纹、忍冬纹、石榴纹、莲花纹、折枝牡丹纹、火焰珠等,这些纹样仅是重复排列组合在一起,形成一定的节奏感

收稿日期:2019-12-07;修回日期:2019-12-13

作者简介:周峻葵(1995-),女,硕士,主要研究方向为服装创新思维理论与实践。

与韵律美,构成元代特有的装饰纹样之造型艺术特征。

通过元代青花瓷之变形莲瓣纹造型特征来看,其外轮廓粗而厚实,内部轮廓纤细,粗线条的描绘方法为双沟轮廓线后直接填涂,或者直接涂抹,内侧线条则直接勾勒,瓣与瓣之间留白较多,其描绘的其他纹样,与之相互结合,相互衬托。在绘画风格上分为工笔与写意两种,这两种风格与器物的主体纹饰及器物的造型相一致。从元代变形莲瓣纹的大体造型上看,形式较为固定,变化并不是很多,大体相仿,但在细节之处又存有异同。

变形莲瓣纹有一种顶部瓣尖向里或向外突出,莲瓣顶部的折肩或圆或方,另外还有一种变形莲瓣的顶部到两侧的线条呈曲线状弯曲,或者呈波浪状,有的则平直或斜直状向上。瓣尖细如针状,或缩成一团。从纹饰题材来看云纹出现最多,通常为两层或者三层居多。云纹通常为一大一小组合,形态各异,植物类以花卉居多,通常有菊花、莲花、牡丹。牡丹和莲花常以单独的形式出现,其他花卉则以组合的形式出现(如图1)。

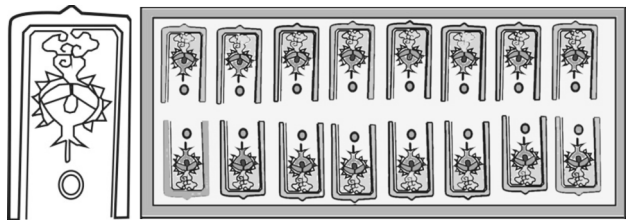

图1 变形莲瓣纹组合排列

2.2 审美特征

元代青花瓷是我国古代人们智慧与劳动的结晶,是民间工艺品的一种,其创作主题和灵感与制作者的匠人精神、情感密切、生活经历密切相关,蕴含着悠久的东方文化色彩以及浓厚的民族气息,反映了当代的社会生活背景,传达了中华文化的民族特色和魅力,表达了东方文化的审美文化。元代青花瓷中的变形莲瓣纹多以饱满及对称的构图形式出现,层次丰富、色泽淡雅、留白少,给人视觉上的享受,体现了其色泽美与独特的留白美。虽然当时的构图风格不断受伊斯兰文化影响,但主要表现着一种浓郁的民族情怀,体现了元人的艺术追求与审美趣味,以及当时社会生活背景下,民众对美好事物的追求,对世间一切圆满的向往(如图2)。

3 在现代设计中的应用价值

元代青花瓷中的装饰纹样看似繁复实质有一定规律,将其与现代产品设计相结合是对古代文化最好的

传承。当今,全球化的趋势越来越明显,人们对时尚与审美价值的追求也越来越高,将中国传统文化应用到现代设计当中,使其进入国际化市场,让更多的人认识它,充分实现自身的应用价值,同时也是对中国青花瓷装饰纹样的一种弘扬和不断创新发展。

图2 元代青花瓷装饰纹样之变形莲瓣纹(《中国青花瓷》)

3.1 产品设计领域

产品的外观能刺激人的视觉感官,增添产品自身的魅力,青花瓷的装饰纹样能传递人们内心的审美情感与艺术追求,并赋予一种强烈的感情因素与对美好生活的寄托。从纹样上看,元代青花瓷纹样以其丰富的文化内涵和独特的思想表达,通过图形、色彩等视觉元素的建立与运用传达出一种“丰富但不繁琐,简洁却不简单”的视觉美。元代青花瓷纹饰中的变形莲瓣纹,象征着对纯洁、美好的向往,蕴含着丰富的文化因素。当下,传统精神文化深深根植在民众心中,将现代艺术设计融入青花瓷纹样的传统风格,将更能让民众接受,也能体现中国文化的传承与发扬,更加符合中国人的审美及艺术情感追求(如图3)。

靠枕

手机包

图3 产品设计

3.2 现代服装中的应用

在日益多元化的社会文化思潮下,各类文化逐渐渗透到服装中,中国工艺美术中的传统纹样所具有的

装饰性,对现代服饰设计的创新和运用也带来无限的灵感启发^[8]。元代青花瓷中的传统纹样为现代服饰艺术设计带来了无限的灵感源泉,增添了中国传统审美趣味与价值观,使现代服饰时尚具有深厚的历史文化背景,增强了服饰的整体气韵。变形莲瓣纹是由若干个点线面构成的装饰纹样,将其制作成面料纹样,并应用于现代礼服之上,将传统与现代时尚相结合,体现了人体曲线美在服装上的大面积应用设计,能够产生强烈的视觉效果,体现纹样的独特性(如图4)。

图4 礼服成衣设计图

4 结语

中国元代青花瓷纹饰中变形莲瓣纹具有源远流长的历史,是我国艺术的瑰宝,充分展现了中国文化魅力,我们应当将中国传统文化发扬和传承,将其与现代设计相融合,以展示中国的传统艺术文化。当代设计师应当扎根于中国深厚的历史文化中,潜下心来去感受

并挖掘中国元代青花瓷中的传统文化的深刻底蕴及社会内涵,这也要求我们对中国传统纹样的认识绝不能仅仅停留于表象,而要对其中蕴含的历史文化内涵予以深入的领悟和把握。将自身的体会升华到现代设计当中,探源传统纹样对现代设计的启发,合理应用和传承中国优秀传统文化,让青花瓷中变形莲瓣纹这种古老而又蕴含寓意的装饰纹样在现代世界中大放异彩。

参考文献:

- [1] 张培培.元代青花瓷纹饰的形成及艺术特征[D].西安:西安美术学院,2013.
- [2] 杨冰,赵肖肖.浅析元代青花瓷的艺术特征[J].景德镇陶瓷,2015,(4):28-29.
- [3] 张春浪.论元代青花瓷构图形式与情感表达[J].景德镇陶瓷,2011,(6):4-5.
- [4] 孟夏,肖福科.论元代青花瓷的基本特征及其造物思想[J].陶瓷科学与艺术,2008,(3):72-74.
- [5] 丁斌,王莹.元代青花瓷装饰艺术的研究[J].中国陶瓷,2009,(1):75-77.
- [6] 黄萍.元代青花瓷的历史背景及纹样特征[J].赤峰学院学报(汉文哲学社会科学版),2013,(7):242-243.
- [7] 朱虹.元代青花瓷器装饰纹样研究[D].杭州:中国美术学院,2017.
- [8] 欧阳心力,左曼丽.青花瓷图案在T恤设计中的应用[J].艺海,2011,(1):82-83.

Study on Artistic Characteristics and Application Value of Deformed Lotus-petal Pattern on Blue and White Porcelain of Yuan Dynasty

ZHOU Jun-kui, ZHONG Wei

(Wuhan Textile University, Wuhan 430073, China)

Abstract: Through the study of the deformable lotus petal pattern on the blue and white porcelain of Yuan dynasty, its artistic characteristics were analyzed. The historical and cultural connotation of deformable lotus petal pattern was excavated. Its application value in modern design was explored.

Key words: deformed lotus petal pattern; blue and white porcelain in Yuan dynasty; artistic feature; design application value

欢迎投稿 欢迎订阅 欢迎刊登广告