

唐代宝花纹图案在现代女鞋上的应用

郑芳琴¹, 李雪枫², 周莉英¹

(1. 陕西国际商贸学院 时装艺术学院, 陕西 西安 712046; 2. 合肥恒力装备有限公司, 安徽 合肥 230088)

摘要:对唐朝宝花纹的整体构架形式、局部组成要素和装饰色彩特征进行归纳分析, 整理和挖掘其艺术形式特征和传统文化内涵, 并结合现代女鞋设计原理, 通过整体图案提炼、局部要素变异、色彩元素演变等3种创新应用形式, 力求实现中国传统纹样在现代女鞋中的创新设计与应用。

关键词:唐代宝花纹; 现代女鞋; 传统服饰纹样; 设计应用

中图分类号: TS 941.11 **文献标志码:** A **文章编号:** 2096-1928(2017)03-0241-04

Application of the Floral Medallion Pattern of Tang Dynasty in Modern Women's Shoes Design

ZHENG Fangqin¹, LI Xuefeng², ZHOU Liying¹

(1. College of Fashion and Art, Shaanxi Institute of International Trade and Commerce, Xi'an 712046, China; 2. Hengli Eletek Co., Ltd., Hefei 230088, China)

Abstract: This paper summarized and analyzed the overall architecture form, the partial components and the decorative color characteristics of floral medallion pattern of Tang period, and explored its artistic form and traditional cultural connotation. Then the creative design and application of the Chinese traditional dermatoglyphic pattern design into Modern Women's Shoes were studied through the way of overall design pattern refinement, local element variation and color element evolution, based on the modern women's shoes design principles.

Key words: floral medallion pattern of Tang period, modern women's shoes, traditional dermatoglyphic pattern, design application

随着文化的多元发展, 本土化、民族化服饰元素频繁地活跃于国际舞台, 传统元素已成为一种显性需求, 适时地寻求既可满足现代设计需求又能传承本民族文化内涵。唐代宝花纹扎根于中华民族传统美学设计理念中, 是多种文化交融的产物, 综合了多种植物花卉元素, 是形式与内涵的完美融合。文中通过剖析宝花纹极具民族特色的艺术特征, 为女鞋的创新和设计应用奠定基础, 同时将宝花纹图案应用于女鞋的设计实践, 为当今的鞋靴设计者提供丰富的灵感源泉与设计思维模式。

1 唐代宝花纹概述

宝花纹是唐代对团窠花卉图案的一种称呼。

宝花纹和宝相花纹分别是花卉图案发展史上两个不同历史发展阶段(唐代和唐代以后)对图案花卉纹样的称呼, 虽然有发展上的因袭关系, 但二者之间也存在差异。唐代宝花纹多为正面俯视图案, 造型上侧重写生, 形态饱满圆润, 遵循一定的图案组织模式; 而唐代以后的宝相花纹多为侧视剖面图, 更具写生味^[1]。文中着重介绍唐代宝花纹, 宝花纹以莲花为母体, 多种植物花卉环绕, 造型上多为中心对称, 从中心点向四周逐层发散, 其中花与叶交错重叠, 相互穿插, 虚虚实实, 正面侧面交替出现, 具有强烈的装饰效果, 将人们美好的愿望融入纹样。随着团窠图案的逐步改进, 宝花纹经过与外来文化的充分融合, 形成了唐代特有的团窠花卉纹

收稿日期: 2017-03-21; 修订日期: 2017-06-08。

基金项目: 陕西国际商贸学院校级科研项目(SMXY201734); 陕西国际商贸学院横向科研项目(2017001)。

作者简介: 郑芳琴(1983—), 女, 讲师, 硕士。主要研究方向为服装与革制品艺术设计。Email: 254825985@qq.com

样,较之西域特征的团窠联珠环更加符合中国的审美。宝花纹样多用于织锦、绫、纱、绢类织物,采用的工艺多为提花、金银绣线、印染和彩绘等,另外比较复杂的工艺如蹙金、缂毛等也有应用。宝花纹颜色丰富,做工华美精致,具有传统的装饰风格,是对符号设计语言的充分运用。

2 宝花纹艺术特征

2.1 有序的整体构架

宝花纹整体图案构架严谨有序,题材为自然界中的植物元素,包括花瓣、花苞、花叶及果实,将这些元素提取出来进行凝练和演变,形成多层次、多样化的复合图案纹样。宝花纹的基础构架可分为“十”字(四出)、“米”字(八出)和“六”字(六出),以原点为中心,通过圆形辐射或正菱形辐射^[2],将所提取的元素(花瓣、花苞、枝叶等)向外逐层排列开来,遵循中心对称的原则,达到疏密适中、虚实交错的装饰效果。宝花纹的整体构架整齐有序、和谐统一,华丽饱满,具有对称祥和的美感。

2.2 丰富的组成要素

点线面的组成要素在宝花纹中的体现尤为丰富。点主要作为图案局部的小块状装饰,如宝花纹图案的原点位置;线主要作为图案边缘的细长形装饰,如各部分的描边线;面,主要体现在宝花纹整体的片状装饰,有色彩填充的部位,如云曲瓣的中间花瓣位置,这些点线面要素的综合运用组成了宝花纹形态各异的基础花瓣,简称“基瓣”^[3],基瓣多用曲线进行绘制,通过分割使其呈现不同的点状分布,再通过涂色的手法将不同的“基瓣”连成一个片状的整体。宝花纹的组成要素见表 1。表 1 中“对勾瓣”线条饱满圆润,“侧卷瓣”线条比较清瘦和程式化,“云曲瓣”线条简约写实,雍容大度,各种基瓣按照有序的构架组合在一起,便呈现出了点线面的集合体。

表 1 宝花纹的组成要素

图案纹样	纹样内容	组成要素
	宝花纹原点	点由中心向 8 个方向放射
	侧卷瓣	线条清瘦和程式化,中间部分填充为面
	对勾瓣	线条饱满圆润,空白部分填充为面
	云曲瓣	线条简约写实,中间部分填充为面

宝花纹图案根据人们不断发展的审美需求,一

步步趋于模式化,通过对点线面组成要素的分析和运用,可以归纳总结它们的不同样式和组成规律,并挖掘那些蕴含着人们对美好生活向往之情的图案元素。

2.3 富丽的装饰色彩

唐朝宝花纹的色彩丰富华美、富丽堂皇,具有浓厚的装饰效果。通过采用 1~2 种主色把握基础色调,再配以多种对比色或互补色呼应,并在此基础上运用金银色调和,寻求既艳丽辉煌又富丽饱满的效果^[4]。尤其是宝花纹的色彩与织锦面料相结合,通过红与蓝、红与绿的强烈对比,黄与白的中性调和,达到形式上由浅渐深的韵律效果,使花纹和底色既有对比又不失统一,既丰富多彩又不平庸艳俗,既有整体上的主色调又有局部的配色呼应,非常值得借鉴。唐代敦煌藻井中宝花纹样残片的复原如图 1 所示。图 1 中宝花纹样底色为大红,以浅蓝、深蓝、浅绿、浅黄、熟褐和白色显花,整个纹样主色调为红色,高明度绿色和低纯度蓝色作为主色的撞色小面积的分散在花瓣中,并配以中性色白色描边,协调和装饰了视觉上的冲突感,浅黄和熟褐的渐变丰富了花瓣的装饰效果,不同的色彩又在各个局部与主题花纹遥相呼应,使整体纹样色彩富丽炳焕、和谐统一。

图 1 敦煌藻井中宝花纹样残片复原图

Fig. 1 Restored map of the floral medallion pattern's fragments in Dunhuang caisson

3 现代女鞋中宝花纹图案的应用

宝花纹图案在现代女鞋中的应用,主要有整体图案的重组、基础图案的变异、色彩的形态转换 3 种方式。

3.1 整体图案的重组

整体图案的重组主要是指以整体图案为基础,通过改变其大小和位置、替换色彩,重新排列组合形成新的风格特征,并将其应用到女鞋的图案设计中。如唐朝宝花纹图案中提取出来的经典纹样可以直接用到女鞋的设计中,但直接应用并不等于照搬,而是通过“简其形,取其神”^[5],将出土的宝花纹进行还原处理,按照其纹样的结构进行描摹、延续

或者拓展,形式上通过重叠、反复、对比和留白形成符合现代审美的纹样,再结合针织提花、压印、数码印花等现代工艺,或者通过提花、编结盘绕等传统工艺来实现,让宝花纹在不改变基本形式的前提下也能焕发出时代的光芒。整体图案的重组应用如图2所示。其中,图2(a)将传统的错位结构宝花纹图案进行还原,描摹并提取其线条(见图2(b)),通过改变其大小、位置及排列组合等方式,得到全新的图案(见图2(c)),将其应用到女式鱼嘴鞋的图案设计中(见图2(d)和图2(e)),再通过现代压印、平纹印花技术等,得到符合现代审美需求的设计产品。重组后的图案既强调了图案的整体感和秩序感,又实现了整体组合图案的节奏韵律之美。

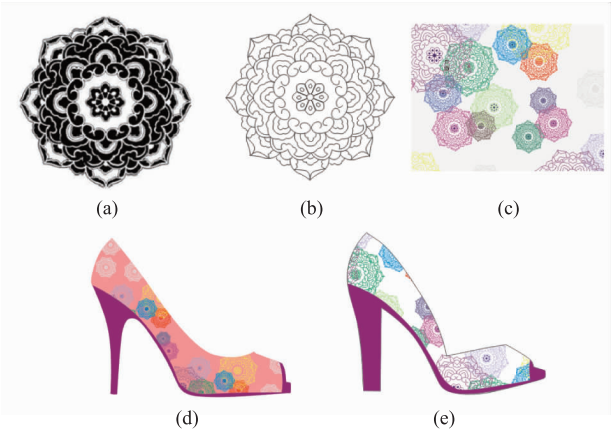

图2 整体图案的重组应用

Fig.2 Application of the overall pattern

3.2 基础图案的变异

基础图案的变异主要是指遵循“基瓣”图案的排列、组合规律,通过改变组成要素、替换载体(材质),组成新的女鞋装饰效果。通过分析宝花纹的基本组成要素,进行“形”或者“材质”的变异,归纳和提取基础“形”^[6],将原有的造型进行变化和演变,并转换圆周辐射规律形成符合女鞋设计主题的独特装饰。变异图案应用如图3所示。其中,“形”的变异首先是对组成宝花纹的基础“形”进行分析,找出花瓣的单个形状(见图3(a));然后将圆润的花瓣形状二次创作,进一步抽象为规则的几何线,在现有的“米”字八出圆周骨架上,演变为十二出的重叠排列组合骨架(见图3(b)),另外还可以有“材质”的变异,将纤细的线性材质转换为有透视效果的蕾丝材料,添加符合设计要求的其他装饰辅料,达到全新的图案效果(见图3(c));将二次创作的图案运用到春夏款的浅口女士单鞋的前帮上(见图3(d)),也可以用于深口中筒靴的靴筒上或者在女鞋的外踝和后弧位置。

通过改变宝花纹图案的排列骨架,重新组合圆周形的辐射排列,将其与女鞋的造型、色彩和材料结合起来,在减化了相对繁琐的宝花纹的同时,又传达了唐朝的传统文化,迎合了现代消费者简约、趣味的审美需求^[7]。

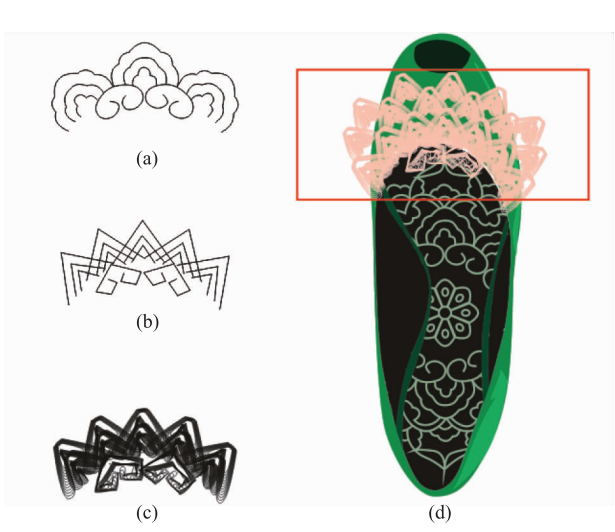

图3 变异图案的应用

Fig.3 Application of the variation pattern

3.3 色彩的形态转换

色彩的形态转换主要是指遵循宝花纹的色彩构成规律,利用数字技术将传统色彩分解、融合,转换为更“时尚化”的艺术形态,并将其应用到女鞋的鞋帮部位。将传统宝花纹中的色彩元素进行提取,分析宝花纹的用色规律和设计特点,结合女鞋的材质、款式和工艺进行色彩的变化和拓展^[8]。色彩元素的应用如图4所示。

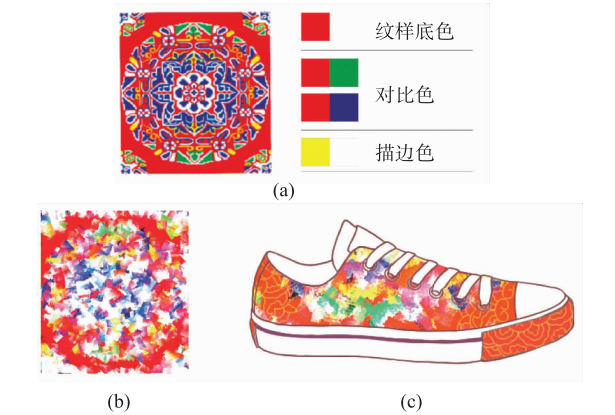

图4 色彩元素的应用

Fig.4 Application of the color elements

以红底宝花纹锦为例,将其中的红、白、蓝、绿和黄等色彩利用平面软件 CorelDraw 或者 Illustrator 中的吸管工具直接提取,放置到设置好的方格中(见图4(a)),归纳总结其色彩构成规律,得出纹样

底色为红色,颜色对比强烈的蓝和绿分散在纹锦图案中,将黄和白描边色与红、蓝、绿的对比统一起来;又通过平面软件中的位图菜单中的艺术笔工具,将归纳出来的色彩处理成“点彩派”效果(见图 4(b)),然后“精确裁剪”到鞋帮部位,在鞋帮部位大面积使用红色,绿色、蓝色这些撞色,最后使用黄色和白色进行调和(见图 4(c))。通过对提取宝花纹的色彩构成,总结其色彩搭配规律,使用对比和统一的形式美法则,使女运动鞋的整体色彩既丰富多彩,又充满特有的传统配色之美。

4 结 语

宝花纹作为我国唐代经典的传统纹样之一,具有独特的符号意义和浓厚的传统文化内涵。通过对宝花纹样的研究分析和设计实践,提炼出的新纹样不仅保留了传统宝花纹的文化精髓,同时又突破了传统纹样较为对称拘谨的形式法则,结合现代女鞋设计的原理,通过整体图案的重组、基础图案的变异和色彩的形态转换等方式形成新的图案元素。因此,挖掘传统纹样的艺术特征和文化内涵,是传承传统文化、实现创新应用的首要方法之一,这样既能设计出具有持久生命力的现代女鞋,又能彰显中国传统优秀文化的魅力。

参考文献:

[1] 高明. 敦煌唐代壁画中宝相花纹饰探议[J]. 装饰,2004 (11):81-82.
GAO Ming. Happy flower patterns in Dunhuang frescoes of Tang Dynasty[J]. Art and Design,2004 (11):81-82. (in Chinese)
[2] 韩君. 佛教纹饰与中国传统图形的融合性衍变[J]. 包

装工程,2011,16(8):123-125.
HAN Jun. The fusion evolvement of Buddhist patterns and traditional Chinese graphics[J]. Packaging Engineering, 2011,16(8):123-125. (in Chinese)
[3] 郑清璇. 唐朝服饰上的宝花纹在现代女装中的设计应用[J]. 丝绸,2014,51(8):51-56.
ZHENG Qingxuan. Application of floral medallion pattern on costumes in Tang dynasty in modern women's wear design[J]. Journal of Silk, 2014, 51 (8): 51-56. (in Chinese)
[4] 金花,杜少勋,王育星. 中国元素在鞋靴设计中的应用[J]. 皮革科学与工程,2012,22(6):40-41.
JIN Hua, DU Shaoxun, WANG Yuxing. Application of Chinese elements in shoes design[J]. Leather Science and Engineering,2012,22(6):40-41. (in Chinese)
[5] 李芳君. 唐朝装饰元素在现代鞋靴设计中的运用研究[D]. 西安:陕西科技大学,2013.
[6] 李荔韦. 剪纸艺术纹样与色彩在鞋靴设计中的应用[J]. 中国皮革,2015(4):123-127.
LI Weiwei. Application of paper-cut art pattern and color on shoe design[J]. Leather Science and Engineering, 2015(4):123-127. (in Chinese)
[7] 陈念慧,辛东升,岳海莹. 女鞋靴设计开发流程与方法[J]. 中国皮革,2014(22):137-141.
CHEN Nianhui, XIN Dongsheng, YUE Haiying. Process and methods of shoes designing and development for ladies [J]. Leather Science and Engineering, 2014 (22): 137-141. (in Chinese)
[8] 顾任飞. 论鞋靴设计中传统文化的运用[J]. 中国皮革,2013(6):122-124.
GU Renfei. Application of traditional culture on the design for shoes and boots[J]. Leather Science and Engineering, 2013(6):122-124. (in Chinese)
(责任编辑:张雪,邢宝妹)