

您现在的位置: > 简体版 > 设计视角 > 设计论文 > 平面设计 > 传统图案中二方连续的形式语言浅析

所有文章快捷检索

传统图案中二方连续的形式语言浅析

Go [高级检索] 提示: 关键词间使用空格

发布时间: 2008-03-27

廖琼 供稿

[未经书面授权, 严禁转载任何内容!]

Page: 1

-- 廖琼 吴卫 (湖南工业大学 包装设计艺术学院, 湖南 株洲 412008)

摘要: 二方连续图案是中国传统图案中的典型代表形式, 是具有历史意义的图像文化。二方连续图案中统一的表现形式和多变的骨骼结构、灵活的色彩搭配给我们留下了深刻的印象。研究二方连续图案的成因、发展演变及其形式美法则对我们理解中国传统图案有很重要的意义。

关键词: 传统图案; 二方连续; 美学特征; 图像文化

1 背景

图案教育家、理论家雷圭元先生在《图案基础》一书中, 对图案的定义综述为: "图案是实用美术、装饰美术、建筑美术方面, 关于形式、色彩、结构的预先设计。在工艺材料、用途、经济、生产等条件制约下, 制成图样, 装饰纹样等方案的通称。[1](P.3)而传统图案则是由历代沿传下来的具有独特民族艺术风格的图案。中国传统图案的最早记录是原始社会的彩陶图案, 距今已有6000~7000年的历史。

2 传统图案中的二方连续

2.1 二方连续的概念

图案按组织形式分有单独图案、角隅图案、适合图案、边缘图案和连续图案。二方连续和四方连续即属于连续图案, 也是具有民族艺术风格的传统图案。以一个或一组单位纹样向上下、左右循环往复、无限延长的连续纹样称为二方连续。一般二方连续纹样呈带状, 上下连续称为"纵式", 左右连续称为"横式", 对角连续称为"斜式"。四方连续则是上下、左右四方无限反复、扩展的纹样。[2](P.19)由于二方连续和四方连续只是不同方向上的连续, 所以下文以二方连续为主, 着重分析它的形成原因、发展演变和形式美法则。

2.2 二方连续的形成原因

二方连续的产生, 使单个简单图案连续成带状的方法随着年代的更替慢慢传播, 并逐渐成熟起来。那么是什么促使中国的传统图案由单一走向连续, 由分散走向密集, 由平淡走向神奇呢? 这就要回到二方连续最早的表现形式--彩陶图案去探寻了。

彩陶图案是新石器时期的先民们根据自己的生活经验和感受来表现对生活的赞美、追求和幻想, 他们用简陋的工具创造出了优美的图案, 充分显示了他们对美好生活的向往。彩陶图案一直沿用至今, 具有很强的生命力。最初的彩陶图案并不是连续的, 而是单个的几何形或者动植物旋纹(见图1A, 图1B), 这些纹饰的组合富有弧线的美, 装饰在器皿那膨胀的腹部上, 既显得整体造型丰满, 又给人一种圆转流畅的感觉。[3](P.7)真正成熟的连续纹样的出现是在距今约六千年的仰韶文化早中期的庙底沟型的彩陶纹样(见图1C), 晚期的马家窑型彩陶还出现了连续水纹和植物纹(见图2)。从考古所掌握的资料来看, 新石器时代遗址大地湾类型二至四期, 相当于仰韶文化的早、中、晚期。大地湾二期常见的彩陶花纹多宽带、直边、三角、平行线和折线, 基本上不用曲线和弧线, 显得简朴平直, 而宽带纹一般饰于直口钵的上口沿外部。[4](P.39)

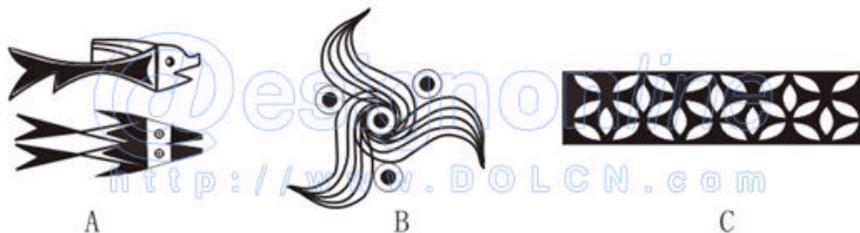

图1 彩陶图案

图2 马家窑型彩陶纹样

从图形的演变窥视二方连续纹样的形成原因，可以总结出以下几点：

第一，自然景观的启示。新石器时期的先民们生活在几乎是第一自然的世界。他们接触的是纯自然的没有经过人为加工的事物，如天上的星星、云朵，地上的水纹、植物、兽群等，这些自然景观都启示着先民们开始模仿，长时间的模仿促使人们对自然事物的反思，继而开始解构、重组，将几何纹样聚集成团，排列成行；第二，生活的感受，经验的积累。原始社会的先民们从事的社会活动多数处于生存层面，如捕鱼、狩猎等，这些活动所要用到的工具如鱼网、绳子、编织物等等，都是由单元的个体反复排列成面构成的。这些形式的反复出现使先民们自然而然地在造物过程中也加入了重复排列的概念；第三，与造型的吻合。新石器时期的生活用品大多是杯、碗、盆、罐等等，造型都是以圆形为主，尤其是圆形沿口的位置往往需要一定的装饰。这就很自然的将单一的图案沿着圆形沿口环绕形成了带状的连续图案。加上几何图案之间很好的连接性和无限的伸展性，促使了连续图案的产生和发展。从视觉角度看，当时的人们的生活方式都是席地而坐或席地而卧，视线高度离地面不远，所以在陶器的装饰上，中上部分的装饰比较多，这是一个造型和生活方式的结合；第四，装饰效果的加强。从前面的图案我们可以看出新石器时期的单一图案比较简单质朴，基本以单独的点或面存在，表现力和艺术张力都比较单薄。因此，在形式上单体的重复排列形成的带状连续，可以产生视觉上的拓展和延伸，装饰效果也加强了。可以说这是原始先民的一个再创造的过程。

如果说单一图案是先民们对自然世界的模仿，那么，带状连续图案的产生就说明了先民们不止停留于模仿阶段，而是在模仿的基础上能加以变化、打散和重组。这是原始艺术创作的萌芽，也为后面图案的各种变化奠定了基础。

2.3 二方连续的发展演变

纵观其发展历史，可以将涉及到二方连续的纹样，从题材、工艺和风格等方面总结如下：

时期	器物	纹样题材	装饰工艺	构成手法	色彩	风格	连续纹样代表
新石器时期	彩陶	动植物、人物纹、几何纹	抽象、线性	环绕、二、四方连续	红黑白橙黄	淳朴简洁优美	舞蹈纹
商周时期	青铜器	动物纹、几何纹	阴阳共存	对称、带状	青铜色	沉重、威严、神秘、凶猛	饕餮纹、乳钉纹、窃曲纹
战国时期	漆器	动物纹、几何纹、云纹	弧线、斜线	对称	黑朱黄金	活泼、精巧	云纹、蟠螭纹
汉代	瓦当	人物纹、动物纹	浅浮雕	适合形	青红白黑	浑厚、宏大、活泼	四神纹、卷云纹
南北朝	瓷器、佛教建筑	仙女、佛教植物纹	刻画	单独式、二、四方连续	纯色	流畅、舒展、自由	飞天、忍冬草、莲花纹
唐朝	丝织、铜镜	花鸟纹、瑞兽纹	刺绣、印花、镶嵌、彩釉	波浪式、二、四方连续、团花式	艳丽、金银色居多	丰满、华贵、富丽	卷草纹、缠枝纹、宝相花
宋元	瓷器	花卉纹、动物纹	剔刻、彩绘	适合形	单色、青色居多	淡雅、清秀、精巧、流畅	莲花、牡丹
明清	瓷器、景泰蓝	花卉纹、动物纹、人物纹、风景纹	雕刻、掐丝、彩釉	适合形、二方连续	红绿黄青蓝黑金	华丽、丰富、繁缛	莲花、缠枝纹

表1 各时期纹样特点总结表

从上表可以看出，最原始的二方连续源于新石器时期的彩陶，随之演变成对称型的带状纹样。后期的独立式和适合形都是在连续图案的基础上独立出来之后，形成一种更丰富饱满的艺术表现形式。

3 二方连续的形式美分析

二方连续图案应用范围十分的广泛，不仅可以独立应用，还可以与其他艺术形式同时应用在各种介质上。这和二方连续图案的构成是分不开的。下面就从二方连续的骨骼、色彩和构成三方面分析其形式美。

3.1 骨骼分析

二方连续的骨骼结构主要有以下几种：（见图3）

- 散点式：以一个点为主要单体重复构成，具有密集效果，显得整齐、有序。
- 直线式：①有明确的方向性，可垂直，可水平，可向上或向下，也可以上下交替；②倾斜排列，有并列、穿插等形式；③以折线的形式排列，有直角、锐角和钝角的排列方式。整体效果干脆利落。

3、波纹式：以波浪线为骨骼，其他纹样依附波浪线，分为单线波纹和双线波纹两种，可同向排列，也可反向排列。节奏起伏明显，动感较强。

4、一整二破式：中心位置有一个完整形，上下或者左右各有一个半圆形。以此组合为单元体排列。

5、综合式：几种形式叠加在一起。

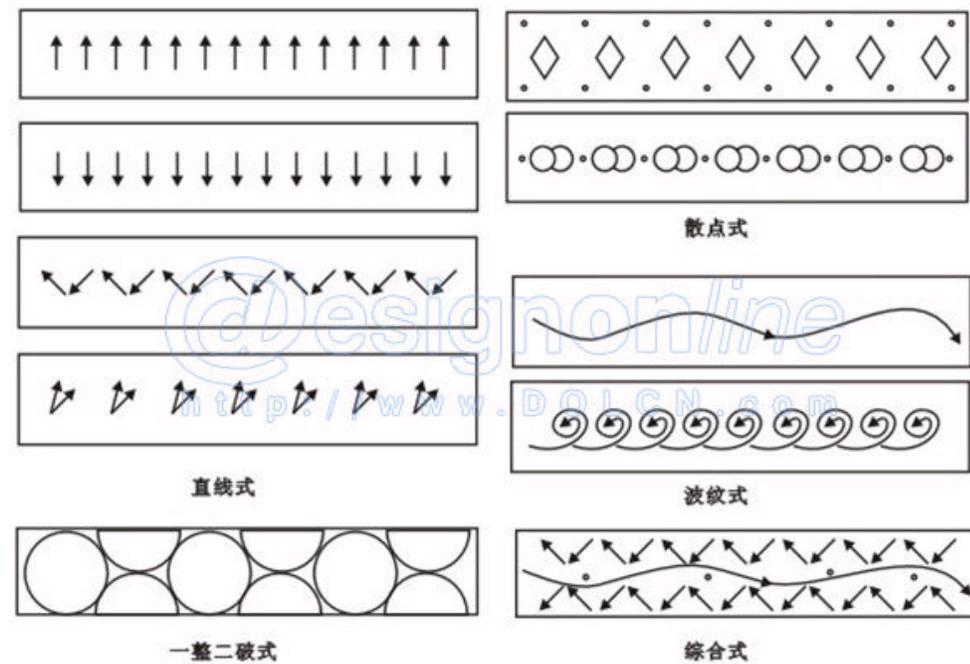

图3 骨骼结构图

从二方连续的骨骼结构我们可以看出，二方连续的基本构成形式是线。无论是点、圆、长线、短线最终汇集而成的都是带状的群线。群线的组合可聚集可分散，可交叉可循环，这样才可以无限反复排列，形成带状图案。线的魅力在于不论直线曲线都能给人的心理带来强烈的反应。直线的干脆利落，曲线的波澜起伏都给人们带来视觉上的享受。这正是中国传统图案中对线的最初运用。由于每个民族对线的排列重组在理解和表现手法上不同，才有了这些多变的元素组成形式统一但韵味不同的连续图案。因此，二方连续才得以成为一种具有民族艺术风格的传统图案而流传至今。

3.2 色彩分析

客观的说，二方连续图案的关键是其骨骼构成，由于二方连续图案不能独立存在，它必须依托某些载体或者介质来表现。所以，二方连续在某些载体或介质上的色彩就显得尤为重要。这时，色彩往往成为一种手段，使图案更加形象生动--即达到“以色扶形”的目的。

色彩对比是指两种或两种以上的色彩并置在一起时产生的色彩差别。[5](P.72)其中，三原色即红黄蓝之间的对比是最强烈的色相对比，他们之间的对比视觉冲击力最强。利用色彩的明暗程度形成的明度对比也能使传统图案呈现出规律的色彩梯度变化，产生调和的效果。中性色的加入是传统配色中的常用的调和手段。在金、银、黑、白等中性色的缓冲配合下，有着强烈对比色的图案呈现出富丽堂皇、简洁大方、淡雅秀丽等各种不同的风格。如图4A中所示，在高纯度的蓝橙对比下加黑色底缓冲视觉，中间的橙色圆点跳跃而不刺眼，活泼又不失庄重，很好地将黑蓝橙中的和谐延续着；图4B中采用明度调和的手段，通过改变同一种色相的明暗来达到调和的目的，显得清新秀丽；图4C中的连续图案色彩丰富，运用了多种原色对比，其中加入了同一颜色--白色来达到调和的目的，这种同一色相的调和手段使整幅图案不至于显得刺眼与杂乱，补色在相互混合的对比中统一。

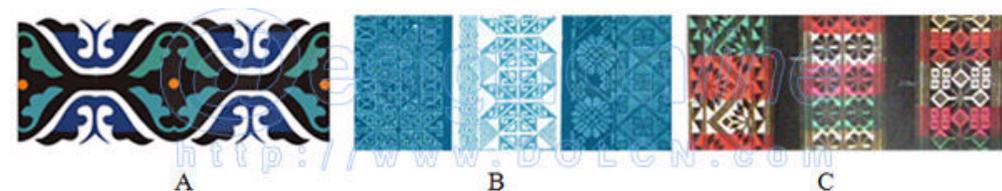

图4 色彩丰富的二方连续图案

3.3 形式法则分析

图案的构成是根据点、线、面以及色彩的视觉心理，运用形式美的原则，结合材料、工艺、技术及功能等方面进行总体意匠。在二方连续图案中体现着许多造型艺术共同的美的规律和法则。

①、变化与统一。变化是指图案中各组成部分的差异，统一是指各个部分之间的配合、关联和一致性。二方连续图案正是由富有条理的排列形式不断重复着一个基本元素。如前文所述，连续的反复的纹样更加有装饰效果，并且显得井然有序、气势磅礴。另外，排列的形式多样也增加了二方连续图案的趣味性和多样性，使得二方连续图案在能够统一制作的同时更具有观赏性。由于二方连续图案的形式、排列方式、色彩等都是有序的，整体上说，二方连续图案是趋于统一的。但我们不能忽视隐藏在统一中的形象、色彩等要素的差异。各种形象、色彩和造型之间的矛盾、冲突和对比，最终造成在形、色、质、空间和量上的相对平衡，这就形成了一种和谐的、主从的、平衡的统一。这种多样性的统一，使二方连续趋于和谐。

②对称与均衡。对称是二方连续图案中最突出的构图形式，任何单个二方连续图案都是对称的，二方连续图案以单一的纹样无限重复、扩展，形成绝对的平衡。而均衡则是相对的平衡，二方连续中存在一些跳跃性的元素，给人以同量不同形的感觉，实现了心理量上的平衡。同样，在色彩上，也通过在明暗、纯度、亮度上的对应，体现对称，虚实动静的结合，实现了视觉效果上的统一。

③节奏与韵律。二方连续图案中的反复排列和色彩的明暗、色相的重复注定了其具有很强的节奏性。和谐为韵，规则为律。这些直线的速度、波浪线的流动，形状高低长短的变化形成了节奏的延续，卷曲的草纹、飘动的火纹，丰富的内部结构，鲜明的层次、阶梯的色彩等等都从不同方面体现了韵律的美感。

总之，二方连续的设计者善于把生活中感受到的对称、平衡、变化、统一、节奏、韵律等现象，用点、线、面组织成抽象而优美的种种“母题”。并用反复出现的艺术手法，给观众带来愉快，就像原始的音乐舞蹈，激荡在人们的心中。[6](P.14)

4 结语

二方连续图案中不变的表现形式和多变的骨骼结构、灵活的色彩搭配给我们留下了深刻的印象。人们不断地创新二方连续的造型内容，丰富它的人文内涵，使它从古老、质朴、生动的彩陶图案发展到现在多样、绚丽、鲜活的各种纹饰，且不同时期不同民族的二方连续图案都各有特色。

从传统纹样的发展演变可以看出，二方连续是我国传统图案中的一种基本构成形式。从对二方连续图案形成原因的推断可知，原始的二方连续图案记载着人们对自然事物再创造的过程，更记录着先民们的生活环境、生活方式和思想动态。二方连续图案形式美的分析中，线的构成给人的心理带来强烈的反应，线的直曲不定构成了多种图案美。也正是因为这样，以不变应万变的二方连续纹样才给我们对历史文化的理解带来了广阔思考空间和无限的想象空间。

参考文献

- [1]马高骧，王兴竹：现代图案教学，长沙，湖南美术出版社，1998年4月，第3页
- [2]关尚卿：基础图案，石家庄，河北美术出版社，1999年2月，第19页
- [3]华梅，要彬：中国工艺美术史，天津，天津人民出版社，2005年4月，第7页
- [4]孙天健：仰韶彩陶艺术的综合研究，中国陶瓷工业，1999年6月，第6卷第2期，第39页
- [5]吴卫，肖晟：色彩构成，北京，北京理工大学出版社，2006年6月，第72页
- [6]雷圭元：中国图案美，长沙，湖南美术出版社，1997年6月，第14页

作者简介：廖琼（1982-），女，江西赣州人，湖南工业大学包装设计艺术学院在读硕士。研究方向：视觉传达。湖南工业大学科技大楼1109-1110，412008。

吴卫（1967-），男，湖南常德人，清华大学美术学院设计艺术学博士，湖南工业大学包装设计艺术学院院长、教授、硕士生导师，湖南省包装设计艺术与技术研究基地首席专家。研究方向：传统艺术符号文化和高校艺术教育理论研究。湖南工业大学科技大楼1109-1110，412008。

Brief analysis on two sides continual formal language In traditional Image

Liao Qiong Wu Wei

(School of Packaging Design and Art, Hunan University of Technology, Zhuzhou 412008, China)

Abstract: Two sides continual image are model represent form in the Chinese tradition image, it has the historic importance image culture. In two sides continual image the unifie manifestation and the changeable skeleton structure, nimble color matching have made the profound impression to us. Studies the origin, the development evolution and the beauty of form principle of two sides continual image can make us understood that the Chinese tradition design has the very vital significance.

Key words: Traditional design; Two sides continual; Esthetics characteristic; Image culture

相关链接

» None.

Page: 1

责任编辑: dolcn

设计在线链接代码

@esignonline

@esignonline
http://www.DOLCN.com

正式启用CNNIC官方中文域名
设计在线.CN; 設計在線.CN; 设计在线.中国

© 1997-2008 DesignOnLine

关于我们 | 豁免条例 | 广告赞助 | 网站地图 | 活动支持 | 友好同盟 | 返回首页