

民俗节庆纹样的视觉形式及创新分析

伍斯桐

广东工商职业技术大学, 中国·广东 肇庆 526100

【摘要】民俗节庆纹样属于中国传统文化的重要组成部分,蕴含着不少文化内涵和民族精神,本文通过剖析七夕,春节这类典型节庆纹样的视觉形式特征,联系现代设计理论,探究这些纹样在造型,色彩,构图等关键要素上的改变规律,研究成果表明,传统纹样正在借助解构重组,跨界融合等途径达成现代转型,在数字媒体,文创产品等范畴表现出了新的生命力,本文提倡创建“传统基因库+动态更新机制”这样的双轨发展道路,从而给传统纹样持续流传给予理论支撑。

【关键词】民俗节庆纹样;视觉形式;创新设计;文化基因;现代转化

【课题项目】肇庆市2025年度哲学社会科学规划项目《民俗节庆数字消费场景创新研究——龙母诞虚拟现实祈福系统设计》(项目编号:25GJ-241)。

2025年度广东工商职业技术大学科研规划项目《民俗节庆虚实共构视觉创新研究——以龙母诞H5设计为例》(项目编号:KYY2025004)。

引言

中国民俗节庆纹样属于非物质文化遗产的视觉表现形式,经过千年沉淀形成了独具特色的造型体系,从新石器时代的彩陶纹到明清时期的织绣纹,从敦煌藻井图案到民间剪纸艺术,这些纹样记载了先人的审美智慧,还蕴含着“天人合一”“阴阳相生”之类的哲学观念,文化全球化进程加快,传统纹样急需完成现代转型,本文把七夕、春节这类核心节庆纹样当作研究对象,通过细致剖析它们的视觉形式特点,探寻传统纹样同现代设计的融合途径。

1 民俗节庆纹样的视觉形式

1.1 造型符号的象征体系

七夕节庆纹样围绕“鹊桥相会”展开叙事,形成独特符号,故宫博物院藏明隆庆五彩鹭鸶鸳鸯纹大缸中的鸳鸯纹,成双出现的造型隐喻牛郎织女的忠贞爱情,“比翼鸟”造型在明清瓷器中广泛运用,西藏萨迦寺藏明宣德青花五彩莲池鸳鸯纹碗用对称式构图加强团圆意象,现代设计中某品牌七夕限定礼盒将传统鸳鸯纹拆解成几何模块,利用参数化设计生成动态视觉效果,既保留文化基因又符合当代审美^[1]。

春节纹样体系构建了“福-禄-寿”三维象征空间,蝙蝠纹作为“福”的视觉转译,在清苏绣中常常与寿桃、铜钱组合成复合符号,某文创品牌推出的“新五福”系列,将传统蝙蝠纹与二维码技术结合,扫描可得个性化祝福,完成传统符号的数字重生,这种创新不是简单的叠加,而是利用“蝠”与“福”的谐音,搭建传统语义与现代交互的

桥梁。

1.2 色彩配置的审美范式

传统节庆纹样按照“五色观”体系,产生独特的色彩编码,春节窗花以大红为主色调,搭配金色勾边,这种“正色”配置出自《周礼》“画绩之事,杂五色”的记载,现代设计当中,某个品牌的春节限定包装用Pantone年度色与朱砂红渐变过渡,既保存传统韵味又契合国际流行趋势,这样的更新显示,传统色彩基因可以凭借色相,明度,纯度的现代化改变来延续^[2]。

七夕纹样呈现出“青-白”冷色调体系。明代《天工开物》记载的“七夕染”,用蓝草、石灰制靛蓝染料,形成“青出于蓝”的视觉隐喻,当代设计师从中提取色彩基因,开发出“鹊桥蓝”渐变色系,用于数字界面设计,让传统色彩找到新载体。

1.3 构图法则的空间智慧

传统节庆纹样遵照“计白守黑”的构图哲学,宋代《营造法式》记载的“七朱八白”彩画制度,靠色彩比例来掌控空间节奏,这种法则在春节门神画里体现为“二分天地”的布局,上方祥云纹占1/3空间,下方武将形象占2/3,形成稳定视觉重心,现代平面设计模仿这种比例关系,在某品牌年货礼盒设计时,把传统门神元素变成几何图形,用黄金分割比例重新安排画面,做到传统构图的现代化转译^[3]。

七夕纹样体现“循环往复”的动态构图,敦煌莫高窟第61窟“牛郎织女”壁画用S形构图引领视线流动,产生时空

交错的叙事效果,当代数字艺术模仿这种手法,在VR展览里用粒子动画再现鹊桥搭建过程,观众可360度观赏纹样细节,这种沉浸式体验冲破传统构图的平面限制。

2 民俗节庆纹样的创新路径

2.1 解构重组:具象到抽象的转化过程

传统纹样要完成现代化转型就要经过“解构 - 重组 - 再生”这三步,这是冲破传统和现代审美障碍,做到文化基因活态传承的重要途径。

在解构阶段,数字化工具的应用给深入剖析传统纹样给予了强有力的支撑,传统纹样常常蕴含着丰富的文化内涵并有着繁杂的形态结构,借助高精度扫描技术,能够把纹样每个地方的细节都用数字化形式精确地记录下来。而图像分析技术可以进一步探究纹样的构成规律,像分析曲线走向,图形比例之类的事情,拿传统的云纹来说,设计师凭借这些技术手段,可以把云纹分解成包含起笔,转折,收笔这些重要形态特征的基本曲线模块,从而形成起传统云纹的“基因库”。

重组阶段是对解构元素的重新整合编排,设计师要根据不同的应用场景及设计主题,对生成的变异纹样进行精心挑选和搭配,不同的场景对纹样的要求也不尽相同,比如室内装饰更注重温馨、和谐的氛围营造,而电子产品外观设计则更强调科技感与时尚感,拿汽车设计来说,汽车造型需考量空气动力学、视觉美感以及品牌文化传达等多方面要素,传统云纹通过解构重组之后被用于车身涂装,设计师就要按照车身线条和曲面,把云纹做拉伸、扭曲以及拼接处理,使之与汽车造型融为一体,这样的跨界应用既给汽车增添了一种独特的文化味道,又使得传统纹样在现代工业产品当中焕发出了新的生机,完成了传统与现代、文化与科技的深度对话。

再生阶段是解构重组的最终目的,就是为了让传统纹样在新的环境里重生,经过解构重组的纹样,打破了以往的传统载体,被运用到了汽车、电子产品、建筑装饰等诸多领域,在建筑装饰领域,传统纹样可以应用到墙面、地面、天花板等地方,通过不同的材质与工艺表现,打造出独特的空间氛围感,在电子产品领域,传统纹样可以用在手机外壳、电脑屏幕等地方,给科技产品增添文化气息,这种跨界的再生,让传统纹样接触到了更多的人群,进一步扩大了传统纹样的文化影响范围,而且也传统纹样的

传承与发展赋予了更多的可能性,促使设计师持续探寻新的应用途径和表现手段,使得传统纹样得以与时俱进。

2.2 跨界融合:多维度创新实践探索

在当下,纹样创新呈现出了“科技+艺术+产业”融合的趋势,给传统纹样的传承与发展打开了新的道路。

科技与艺术融合给传统纹样带来新的表现形式,增强现实AR、虚拟现实VR、人工智能AI等前沿科技的运用,冲破传统纹样展示和流传的局限,拿传统剪纸艺术来说,凭借AR技术,把传统的窗花剪纸同数字动画结合起来,用户用手机扫描传统的窗花,就能启动3D动画,讲述七夕传说等传统文化故事,这种更新颖的表现方式冲破了传统剪纸的平面限制,使得观众仿佛置身其中,感受传统文化的魅力,吸引年轻一代关注传统文化,给传统艺术流传赋予新的途径,而且,科技手段能对传统纹样实施修补和还原,那些因为岁月侵蚀而变得模糊不清的纹样又重新焕发活力,给艺术研究和创作给予更准确的素材。

在产业层面传统纹样与现代设计结合给产业发展赋予新鲜力量,在时尚产业传统纹样应用至服装,配饰等领域,设计师把传统云纹,花鸟纹等同现代服装融合,创造出既有文化气息又顺应潮流的服装,家居产业也如此,传统纹样同现代家具设计,室内装饰设计相融合,把传统回纹用到家具边框上,给家具增添古雅味道,把传统山水纹放到墙面壁纸里,营造出安静深远的空间意境,这种融合既能符合消费者对个性化,文化产品的需求,又让产品附加价值和竞争力提升,给产业发展增添新的经济增长极。

2.3 动态传承:构建创新生态系统

传统纹样要实现可持续传承,创建“基因库+创新工场”的生态系统十分关键,这样才能保证传统纹样在时代变化中保持活力,“基因库”主要对传统纹样展开系统整理并存储起来,把各个时期的经典纹样全部收入囊中,这样就能给后来的研究和革新给予诸多素材,而且利用AI辅助设计工具来降低革新门槛,提高设计速度,从而吸引更多的设计师加入到革新当中。

而“创新工场”更注重开放合作与跨界融合,它创建了共创平台,集结全球设计师的聪明才智,促使不同文化背景的人们思想碰撞,迸发出创新灵感,优秀的设计作品可以得到展现、流传和量产的帮助,从而加快从设计到产品转化的速度。

两者相互促进,共同构筑起传统纹样动态传承的生态系统,在此期间,政府,企业,科研机构以及社会组织等各方应当团结协作,从政策扶持,产业应用,理论研究和宣传推广等诸多层面着手,促使传统纹样在新时代不断成长,焕发出新的光芒。

3 创新实践的挑战与对策

3.1 文化误读的规避

在传统纹样创新的漫漫征途中,要时刻警惕“形式剥离”的风险。传统纹样不是简单的图形符号,它饱含着文化、历史、情感等丰富的内涵,每一个纹样都是时代的产物,是特定时代背景下人们思想观念、宗教信仰的载体和象征。

要想有效地防止文化误读,创建“文化顾问+设计团队”的合作模式不失为一种聪明的选择,文化顾问有着深厚的文化学识以及丰富的传统知识,他们可以给设计团队给予专业的文化指引,帮设计师精确掌握纹样的文化含义及其应用场合,设计团队依靠自身的革新能力和设计技巧,可以把文化要素巧妙地融合进现代设计当中,二者彼此协作,互相取长补短,在革新作品产生之前,对它的文化正确性实施严格把控,免除因为文化误读而产生的争执,使得传统纹样革新既紧跟时代潮流又传承并发扬传统文化。

3.2 技术伦理的平衡

数字技术快速进步,数字技术在传统纹样传承和革新方面的应用愈发普遍,不过,数字技术的应用不是没有界限的,一定要尊重传统工艺精神,在技术创新和文化遗产之间找到恰当的均衡点。

传统工艺是前辈们的智慧结晶,每一工序,每种技法都承载着独特的艺术魅力和文化价值,像明代织锦所用的“通经断纬”工艺,通过巧妙的经纬交织,就能产生诸多色彩,细腻的纹理,使织锦具备无法比拟的美感,可当有人用3D打印技术模仿明代织锦纹样时,虽可做到外形的高度仿制,却失去了传统工艺独有的“手工痕迹”和工艺美感,这就体现出,技术创新不能只是追求外形的类似,更要为文化表达服务,要尊重并传承传统工艺的精神核心。

想要在数字化过程中维持传统纹样的工艺温度,就在技术应用里保存“手工痕迹”的模拟算法,凭借这个算法,数字技术能够在模仿传统纹样形态的时候,仿照手工制作时留下的细微差别和特别的质感,让数字化的作品也流露出传统工艺的人文气息和艺术魅力,这样就可以依靠数字

技术的优势,改善传统纹样的流传速度和设计灵活性,守住传统工艺的精神底线,做到技术创新和文化遗产的相互协调。

3.3 商业价值的转化

传统纹样若想达成可持续发展,商业价值的转化十分关键,形成可持续的商业模式,可以把传统纹样的文化价值转变为实在的经济效益,从而给传统工艺的流传与发展给予强有力的物质根基。

在市场转化时,形成文化价值与市场价值的对应关系很重要,拿某非遗工坊开发的七夕纹样丝巾来说,这个工坊采取“限量编号+设计师签名”的办法,给产品加上了特别的文化附加价值和稀缺性,消费者买这款丝巾,并不是单纯为了得到一件有用的东西,更多的是想要拥有一个独特的文化感受和收藏价值,这种“文化IP运作”模式把文化价值变成溢价能力,使得单件丝巾的售价达到传统产品的5倍,它给传统工艺的商业化给予了新的思路,就是深度发掘传统纹样的文化意义,塑造有特点的文化IP,提升产品的文化附加值,进而做到商业价值最大化,促使传统纹样在现代市场中兴盛起来。

4 结论

民俗节庆纹样的创新实践证明,传统文化的现代转化要遵守“守正创新”的准则,通过解构重组,跨界融合等手段,传统纹样正在数字媒体,文创产品,时尚设计等范畴焕发新活力,将来可深入探究1)创建传统纹样改良设计的量化评价体系2)研发支撑多种文化语境的纹样生成算法3)塑造传统工艺与现代制造协同革新的平台,在文化自信和科技自强的双层推动下,中国的民俗节庆纹样必然会绽放出新的时代光辉。

参考文献:

- [1] 牟美玲. 博格达奥拉民俗节庆元素在兴安盟大米包装设计中的应用研究[D]. 长春工业大学, 2025.
- [2] 尹金秋. 基于民俗节庆与八仙文化的高密剪纸创新设计研究[D]. 山东工艺美术学院, 2024.
- [3] 唐诗博. 传播仪式观理论下的侗族百家宴视觉创新设计与应用[D]. 桂林电子科技大学, 2023.

作者简介:

伍斯桐(1998.02-),女,汉族,广东肇庆人,硕士,研究方向:动态视觉转译与设计。