

中国传统纹样特点及其与书籍装帧融合的设计研究

孙云云 张超 孙梦

(山东服装职业学院, 山东泰安 271000)

摘要: 随着当今社会科技的快速发展,人们对书籍装帧艺术设计的欣赏价值诉求日益强烈。纹样是指按照一定的结构规律,经过抽象、变化等方法所形成的规则化、定型化并应用于人们实际生活中的图形,是书籍装帧设计的素材。我国素有爱惜字纸的传统,在书籍装帧方面尤其舍得下功夫。中国传统纹样与书籍装帧的融合,是当下追求书籍装帧艺术设计的欣赏价值的重要途径,也是民族复兴的重要方面。本文从传统纹样概念、分类、特性入手,对传统纹样与书籍装帧融合的设计方法进行如下研究。

关键词: 中国传统纹样;书籍装帧设计;传统文化;民族性

我国传统文化为现代书籍装帧设计提供了丰富的创作元素,富有独特的民族特色。网络时代使得设计师们设计工具更为出色、设计素材更为多样、见闻更为广博,为书籍装帧适应科技的发展与时代的需求提供了新思路。书籍装帧设计师们吸收借鉴中国传统设计理念,将其与现代设计手法和审需求相融合,应用到书籍装帧设计中,既能形成本民族的设计风格,又能弘扬优秀传统文化,推动我国书籍装帧设计的发展。

一、传统纹样概念及分类

传统纹样是指利用结构美观的图形将自然界以及社会生活中事物再现,形成具有美好寓意的图案。中国传统纹样作为我国传统文化的重要组成部分,在历朝历代的发展中已形成了鲜明的民族特色。中国传统纹样是中国传统文化的精华,汇聚着中国人民的智慧与精神。

中国传统纹样种类繁多且表现形式多样,根据其应用途径可分为陶瓷、服饰装饰、建筑、家居等几个大的装饰纹样类别;根据其题材可分为器物、人物、几何、动物、吉祥、花鸟等几个大的装饰纹样类别。其中,几何纹是当前应用最为广泛,也是出现最早的传统纹样,可以分为曲折纹、条纹、云纹、回纹等几个种类。

动物纹样分为蝙蝠纹、龙凤纹、鱼纹、虎纹等,常被赋予各种吉祥寓意,如蝙蝠纹样寓意幸福、龙纹象征着权力、凤纹象征着吉祥美好等。

人物纹样,顾名思义是以人的形象为题材所设计的纹样,在整个的发展过程中从最简单的线条人物逐渐转向复杂的人体图。

器物纹样是在器物上呈现出来的纹样的统称,比较具有代表性的有山水纹、波浪纹、博古纹等,至今应用仍然广泛,并随着时代发展注入新的创意。

花鸟纹常用的事物有喜鹊、锦鸡、鹤、燕、石榴、牡丹花、兰花等;虫纹常用的事物有蝴蝶、蜘蛛等。

吉祥纹样构图方式与其他几种纹样区别较大,其富含寓意。如福禄寿禧纹样含义在福寿方面讨个好彩头的意思,寓意多福多寿、富贵吉祥。人们习惯将这类纹样分为福、禄、寿、禧四个主题,

又将之进行组合形成寓意更为丰富的福禄双全纹、福寿双全纹、福禄寿三星纹等几个综合性更强的主题。福禄双全纹以蝙蝠、鹿、钱串组成图案,寓意幸福和俸禄双收。福寿双全纹以蝙蝠、桃、双钱为主要元素,寓意获得长寿和幸福,表达了人们对长长久久的幸福的期盼。福禄寿三星纹以蝙蝠、梅花鹿、寿桃为主要元素组成图案,寓着意福、禄、寿。常用的有三羊开泰纹、连中三元纹、福禄寿禧纹、竹报平安纹等。

二、传统纹样特性

传统纹样的内涵和形象与现代设计相结合,不仅可以呈现出其元素的独特性还能丰富其表现形式。

(一) 传统纹样的民族性

每个国家都有自己独特的历史文化,每个民族也有自己的文化传统,在文化认同的差异,是当地人民的爱好、习俗、生活环境等方面的体现。在历史文化演变的过程中,各民族形成了自己独特的民族艺术。中国文化讲究“天人合一”,源于自然又回归于自然,这也是艺术的最高理想。与西方文化相比较,中国传统纹样更注重描绘对于自然本质的感觉,而不是自然的本质现象。以花卉纹样为例,中国传统纹样主要考虑其装饰性,常选择梅花、莲花、牡丹等花卉,采用隐喻、象征等手法进行表现。而西方文化注重的是花卉的造型及色彩,常见的花卉主要有向日葵、玫瑰等。

(二) 传统纹样的符号性

美国哲学家美学家苏珊·朗格说:“艺术中使用的符号是一种终极的意想,一种诉诸于直接的直觉意象,一种充满了情感、生命和富有个性的意象,一种诉诸于感受的火热东西”。符号性是中国传统纹样重要特征之一。传统纹样通过生活经验与视觉、联系相结合,兼顾审美表现图形、传达寓意等,且寓意稳定。如吉祥纹样中的“凤纹”常与“龙纹”并用,象征着吉祥美好。封建统治时期“凤纹”强调高贵、庄严,而民间则把“凤纹”象征幸福、爱情,成为人们约定俗成的认识。

(三) 传统纹样的地域性

由于地理环境、民族习俗不同,传统纹样呈现出较强的地域

性特点。我国地域辽阔、民族众多,南北东西之间民俗习惯不同,禁忌喜好也不同,有些地区受到宗教影响较深,呈现出地区差异性,如泰山书法、西藏唐卡、陕西皮影、敦煌笔画等等。对于中国人和西方人来说,地域文化差异更大,纹样差异也就更大。如国外贝壳纹样象征着幸运,经常用在沙发、椅子的靠背或者柜子门面上;中国传统纹样中“龙纹”象征着权力,而国外纹样中“月桂树”象征着权力。

(四) 传统纹样的传承性

我国传统纹样延续至今,历史发展的不同阶段都有新鲜血液注入,不断加以创新赋予了更加深刻的寓意,图案样式也更加精美。对优秀传统文化的传承一直是文化领域里的主流思想,但很多书籍装饰设计师忽略了中国传统纹样。中国书籍装帧设计并非没有好作品,只是在受到西方国家设计思潮的影响下被阻断了传承的有效性和成为经典的可能性。将传统纹样与现代设计相结合,这是发扬中国传统文化的重要途径。

三、传统纹样与书籍装帧融合的设计方法

书籍由封面、封底、腰封、书脊、内页等构成,通过图形、色彩、文字和版式设计营造出内外兼顾空间设计,直观反映书籍内容,满足读者审美需求。传统纹样作为图形元素之一,可以通过直接应用、再造想象、二次设计应用到书籍的版式设计中,激发读者阅读兴趣,调整阅读节奏。

(一) 传统纹样直接应用于书籍封面设计中

书籍内容在相同情况下由于出版社不同,书籍设计呈现出不同效果,读者会根据书籍设计尤其是封面选择书籍。书籍封面一方面反映书籍内容,一方面起着美化书籍的作用,好的书籍装帧设计还可以有效促使书籍具有收藏价值。传统纹样直接应用于少数民族文化书籍中可增强其民族性,突出民族文化性;也可根据书籍内容选择与其相关的传统纹样,根据版式设计应用于书籍封面。直接应用是书籍设计中最常用的一种设计方法,在版面的左、右、上、下以及对角线位置应用传统纹样。如古月的《国粹图典纹样》一书的封面中直接平铺古代建筑纹样,封底将传统纹样放置于视觉中心位置,与整本书的内容相融合,营造出古朴、典雅的氛围。

(二) 传统纹样再造想象应用于书籍内页设计中

传统纹样可通过再造想象应用于书籍内页中。根据传统纹样的图案表现形式,找出各个纹样的特点、共性,从而将其组合起来,借助于图形创意方法,联想创造出新的图案形式。或借助于平面构成设计方法中的借助于形和形的八种关系,重复构成、特意构成等组合成新的图案形式,应用于书籍内页设计中。

如曲闵民与蒋茜的书籍装帧设计作品《乐舞敦煌》将中国传统文化与现代设计巧妙融合,本书先后获得2014年“中国最美的书”“靳埭强设计金奖”和“2015 One Show”铜奖。在内页设计上,

借助于图形创意残缺化设计方法表现敦煌壁画图案,还原敦煌的百年沧桑。在书籍内页中巧妙的融入传统纹样,激发读者对传统纹样的兴趣,对传统文化的兴趣,从而传承我国传统纹样。

(三) 传统纹样二次设计应用于书籍页眉中

精良的书籍设计可以给人耳目一新、眼前一亮的感觉。页眉在书籍中应用广泛,起到烘托作用。传统纹样融入书籍页眉设计中,根据每章内容不同,可以通过图案区分。采用图形创意中的分解重构、位移等设计方法,在原有图案的基础上分解,保持其局部特征不变的情况下重新组合或者变形。根据每章节的文字内容选择适合且突出该章节特点的传统纹样融入其中,可以强化突出内容,读者在阅读内容时可以通过纹样区分其内容,提高阅读效率。我国古书籍设计中融入传统纹样,古书韵味则会更加突显。

四、结语

而言之,近年来各大行业所掀起的国潮风,重现了中华民族风格,在“潮流”与“传统”之间找到新的增长点,实现了将传统文化与各个领域的巧妙融合。书籍作为文化传承的重要组成部分,更应该顺应国潮风,重拾大众对传统文化的美好记忆。传统纹样在历史的发展过程中不断创新,其丰富的文化内涵,可为书籍装帧设计提供丰富的创作源泉。选择合适的传统纹样融入到书籍装帧设计中,增强我国书籍的民族性,促使大众重拾对纸质书籍的喜爱,弘扬我国传统文化。

参考文献:

- [1] 黎丽, 武珊. 中国传统纹样艺术发展流变研究 [J]. 美术教育研究, 2012 (1): 22-23.
- [2] 张辉. 中国民间美术图案实用教程 [M]. 北京: 中国水利水电出版社, 2011 (3): 21-119.
- [3] 古月. 国粹图典纹样 [M]. 北京: 中国画报出版社, 2016.
- [4] 张岱年. 中国文化概论 [M]. 北京: 北京师范大学出版社, 2019.
- [5] 陈健. 世界传统纹样的源流及阐述 [J]. 丝绸, 2001 (01): 36-40.
- [6] 苏珊·朗格著 滕守尧朱疆源译. 艺术问题 [M]. 北京: 社会科学出版社, 1983.

通讯作者: 孙云云, 山东服装职业学院。