

云纹图案在服装上的我国与分析

◆侍 委

(长春工业大学 吉林省长春市 130012)

摘要:云纹历史悠久,是我国的古代的吉祥纹样,它是我国千年文化的一种积淀,是我国先人不懈努力的成果。它在我们的思想文化中占有极高的地位,在许许多多的方面都得以展示它的内涵,不断的为我们的生活注入新的活力。

关键词:云纹;演变;文化内涵;审美价值

一、云纹的起源及发展

(一)云纹的古老起源

云纹,古代我国的祥瑞纹样,象征高升和如意,应用广泛。与中国传统的思想文化中的意识图案同样,“云纹”源流颇深。悬浮于空中的云,被视为古代天帝降祸,或者是赐福的先兆。在原始社会,中国先民崇拜天,视山川大河为神灵。太公有传“云神司雨”,雨与五谷有着密切的联系,人民为此而进行了各种祈求保佑、消灾降福、和日子顺遂的仪式。图腾被视为祭祀所用的工具,我们的先民以此作为寄避凶趋吉,追求美好生活的愿望的神明寄托。因而,孕育出了能给人带来吉祥如意、风调雨顺的“云纹”。

(二)云纹的演变

在几千年的历史演变中,云纹不断融入各个时期的历史特色为,在其图案经过人民不断的丰富、修改与完善的过程中,逐渐演变,渐渐融入了各个时代的特色。中国云纹艺术从而显出它自身的特质,彰显着无限的魅力。通过分类总结云纹各个时期所具有的特征特点,可将其分为三个发展阶段——早期阶段、鼎盛阶段、成熟阶段。在云纹的发展过程当中,有一种纹样意义特殊,就是云雷纹。云纹的了其s形样式在商周时期就基本确定。它的特点便是早期粗犷豪放、中期精致优美、晚期简单纯朴。汉朝是我国云纹应用面最广,也是云纹形态最为丰富多彩的时代之一。汉代出现了具有“云尾”,虽然其主体构型元素仍然是勾卷。“云尾”使纹样在力量和速度感上有所提升,使汉朝云气纹特有的气势更加突出。此时云纹的演变进入了鼎盛繁荣阶段。魏晋南北朝的流云纹延续了汉代云气纹所具有的特质。流云纹使中国云纹最透彻精辟也最简练的感性阐释,它强化了自云雷纹以来的“简化”转变趋向到极致,使魏晋南北朝装饰艺术空间风起潮涌、情驰神纵。隋唐时代朵云纹最为流行,期间的云头与云尾组合与简化。此时云纹的是云头圆润富有饱满感、云尾飘飘依然。云纹形态的演化产生了转变:在原有的基础上,布局日益增强、造型日益多样、形象日益精致。这些可以归纳综合为精美化的发展趋势,主要体现了中华民族为满足自身审美需求所作的不懈努力。通过这段的变化规律可以看出,审美经验和表现在日益变化,当达到了一个之前想要达到的水平,就会突破所规定的范围和范畴,寻找演变出不一样的表达形式。

二、云纹的文化内涵

云纹一向是我国人民最喜欢的装饰图案之一,是我国林林总总的装饰纹样中典型之一,它存在的意义不但是具有审美价值和能带给我们视觉上的享受,而在于其蕴涵着民族的文化理念和和文化内涵。多用于装饰在古代房屋、衣物、器皿及各种手工作品上,云纹形态多样,有非常抽象的几何图形,也有形象逼真、栩栩如生的天然图形。在持久的收集和耕作实践中,先民们认识到云与雨的必定干系,和这类干系对人类以至于凡间万物的保存意义。由此构成了古代气论哲学思想,在前人的看法中,“云”与“气”实为一体,义本一向。先民曾试做这类气为生命万物之本源。从某一方面来,先民已必将宇宙生命的本质与之相联系。云气已经不只是自然之物,已经升华到,生物之灵,万物之根,宇宙之中,太虚之间,正如气哲论中视作宇宙大道为气化盛行、脉脉相生之历程的文化观念。

三、云纹的现代审美价值及运用

云纹的形态特点表现了中华民族所独有的一种的古典美,它绚丽多变的造型,生动而富有韵律的曲线,时常能够自由变形以适合于任一平面与空间范畴中,展现出一幅幅生机盎然、绚丽多

姿的画面,给人以美的享受,极其富有中国意蕴。如今,设计师们越来越喜欢将一些吉祥图案应用到现代设计中来,向世界展示属于中国的文化色彩。云纹其自身本就蕴含着中华民族悠扬醇厚的内在文化和审美观念,极易被大众解读和收纳。因而大多设计师偏向于将云纹应用到服装设计中。然而,任何东西仅靠生搬硬套都不是上上之选,应取其精华去其糟粕,应当对其另外加工优化,使其展现真正美丽的部分,真正表现出传统图案的内在,以便更好的展现出当代民族精神和文化理念。因此,设计师们便开始更加深刻地理解云纹图案所表现出的艺术意境和内在文化,并结合现代人们所特有的审美观念,在原有的基础之上进行适当的转化和内容意义的提炼,运用国际化的视觉交流语言,创造出新的具有当今时代特色的云纹图形。举个现在大家都知道的例子就是北京奥运会火炬祥云,其创意灵感就来源于我们传统的祥云图案,它既富含了我们的文化理念又体现了奥林匹克运动会精神。云纹与具有现代特色的火炬的结合即中国传统元素与现代特色相结合,使得源远流长的东方文明和与时俱进的奥林匹克精神再一次完美的融和。北京奥运会火炬在传扬奥林匹克精神的同时,也将我们的民族精神得以发扬,传递出人们希望拥有美好生活与和谐社会的愿望,而中国文明的源远流长也将在奥林匹克运动的史册上留下不了磨灭的痕迹。

四、云纹在服装设计中的运用

(一)古代

衣饰上的云纹在各个朝代中的特点也不尽相同,商周时代的云纹在衣饰上多为重复对称的连续图案组合,具有相当程度的秩序性,严谨不失精练。到了汉朝,以云气纹为代表的云纹风靡一时、蔚然成风,从而确立了云纹在中国服饰艺术上不可或缺的举足轻重地位。汉朝衣饰上的云气纹将原本已有的曲线形态引入更加散漫的格形式中作更自由“肆意”的演绎。它不仅仅是一个装饰纹样,更是当时人们的人文信仰和思想观念。除此之外,汉代云气纹是中国历史上最具浪漫最具艺术气质的云纹样式,其具备奔放而自由,任性而灵活,旷达中不失韵律的表现形式。它被大量地用作织锦、刺绣等衣饰的纹样中。雍容华贵、雄伟博大、饱满圆润的朵云纹是唐宋服饰中最常应用的云纹,因此成为充分体现彼时精神风貌的服饰纹样。朵云纹具备普遍的适应性和高度的灵活性。它既可作为单独应用的主纹,又可用作散点式的装饰,还可以作为边缘装饰。明清两代在服饰纹饰上取得了巨大的成功,表现在纹样取材之广泛、配色之丰富明快、组织之严谨活泼、色彩之品种多样。云纹在原有基础上,结构组成方式日趋加强、造型形式日趋多样、形象特征日趋细腻,地体现了中华民族为满足自身审美需要所做的不懈努力。

(二)现代

云纹在当代的衣饰当中也被普遍应用。最为常见的就是在受中国传统元素影响的中式礼服中的应用,因为云纹不但有很强的装饰性和审美性,吉祥富贵的传统寓意也蕴含其中,在出席一些较为传统仪式的现场,中式礼服所散发的特征可以更加渲染现场主题和人物形象。彰显出一种相得益彰的独有特质。除此之外,随着中国服装业的进步和改变,云纹图案也大量出现在当今日常服装中。如礼服、外衣、裙装、T恤等日用服饰都大量用到云纹元素,比如女装旗袍将云纹与现代款式相结合,很符合当下社会盛行的“民族风”。

云纹的大量出现并且最深入人心的莫过于北京奥运会上各式各样云纹创新的运用新式的变换。特别是将大量的云形图案应用在服装上。让中国传统吉祥图案在国际舞台上得以呈现,并获得大家的承认。

结论:

“只有民族的,才是世界的”,云纹作为东方人独有的服饰装饰物,体现了东方人独有的审美观,更是东方人千年文化的结晶,我们科学地把云纹运用到服装中的同时,还要将民族化的元素不断推广到权世界,因而使我们的现代设计地位位居国际水平先列,使之可以真正屹立于世界艺术设计之林。