

DOI: 10.19333/j.mfkj.2017060240505

传统吉祥纹饰在针织毛绒复合地毯中的应用

徐跃帼, 尚亚力

(常州纺织服装职业技术学院, 江苏 常州 213164)

摘要: 采用文献资料法、案例分析法和生产实践, 研究针织毛绒复合地毯对传统吉祥纹饰的传承与应用。根据传统吉祥纹饰的表现题材和寓意, 概括出毛绒复合地毯图案多以植物花卉吉祥纹饰为主, 几何纹饰为辅, 主要分为写实性植物花卉、藤蔓类缠枝纹、宝相花3类, 且传承了古典毛织地毯构图样式。在毛绒地毯的生产实践中, 根据针织毛绒面料特点, 针对针织毛绒地毯生产过程中花型受不同因素影响而变化的问题, 总结出针织毛绒地毯图案设计要考虑外底无花纹部分面积的大小、边框线型、伸缩率、图案简洁等4个方面。

关键词: 吉祥纹饰; 毛绒地毯; 表现形式; 纹饰应用; 图案设计

中图分类号: TS 186.6 文献标志码: A

Application of traditional auspicious ornaments in composite knitted plush carpet

XU Yueguo, SHANG Yali

(Changzhou Textile Garment Institute, Changzhou, Jiangsu 213164, China)

Abstract: This paper reported the inheritance and application of traditional auspicious ornamentation in knitted plush composite carpets by literature review, case study and production practice. According to the theme and meaning of traditional auspicious ornaments, this study showed that the main application of traditional auspicious ornaments in compound knitted plush carpet are plants and flowers decoration, which have three categories of realistic plant flowers, vines and treasure and fairy flower. When designers design the pattern of a carpet, the geometric decoration is applied as supplement decorations, and the pattern of classical woolen carpet are also taken into consideration. In the production of plush carpet which based on the characteristics of knitted plush fabric, as the pattern of the decoration is changing due to different factors in the knitting plush carpet production process. The conclusions indicated that the pattern of knitted plush carpet design needs to consider four parts: the size of the outer background (no pattern), border style, stretch rate and simple pattern.

Keywords: propitious ornamentation; plush carpet; expression; ornamentation application; pattern design

针织毛绒复合地毯是以印花或素色毛绒面料与海绵及针刺非织造布复合而成的块毯, 可供局部铺设^[1], 毛绒面料材料以腈纶和涤纶为主。随着生活水平和文化素养的提高, 人们更加注重生活品质和居室环境的改善, 家用地毯成为不可或缺的软装饰品, 它不但让居室生活更加舒适, 同时图案的选择更能表达出文化内涵及生活情趣, 为室内营造出温馨优雅且时尚的氛围。传统吉祥纹样作为我国传统文

化的重要组成部分, 也是针织毛绒复合地毯花型设计中的重要元素。本文根据中国传统吉祥纹饰在针织毛绒复合地毯中的应用, 对中国传统吉祥纹饰丰富的文化内涵进行阐述, 并结合生产实践总结出设计过程中的要点, 以满足生产过程中产品品质和花型视觉效果的设计要求。

1 传统吉祥纹饰

中华优秀传统文化源远流长, 传统吉祥纹饰绚丽多彩、寓意祥和, 表现了中华民族的聪明才智, 素有“图必有意, 意必吉祥”之说, 包罗了政治、经济、文学、历史、风俗、宗教等各方面的中华文明^[2], 有着

收稿日期: 2017-06-26

第一作者简介: 徐跃帼, 高级实验师, 本科, 主要研究方向为针织产品设计与开发。E-mail: xuyueguo112@126.com。

深厚的文化底蕴,传承千年而成为中华传统文化的象征。在漫长的历史发展过程中,文人画家和民间艺人创造出很多祈福平安、健康长寿等寓意吉祥的纹样,表达了人们对美好生活的憧憬和对理想的追求。这些纹样通过借喻、比拟、双关、谐音、象征等手法寓意吉祥,这种具有历史渊源、富于民间特色,又蕴涵吉祥期盼的图案称之为中华传统吉祥图案。纵观中国传统吉祥图案的发展史,起源于原始人文,始于商周,高速发展于宋元,到明清时期达到高峰^[3-4]。吉祥纹饰作为中国传统文化中的重要部分,历经岁月的洗礼沉淀,不断演变传承至今,仍有顽强的生命力,成为中华文化的瑰宝和遗产并得以发展。其题材涉及广泛,而植物花草纹饰在针织毛绒复合地毯中应用较为广泛,各具特色且具有象征意义的植物花草吉祥纹饰成为美好寓意的化身,运用于毛绒地毯中,达到了托物言志、借物传情的艺术效果。地毯柔软的质感、多变的吉祥纹饰使室内环境呈现出浓郁的文化艺术气息,令人精神愉悦。

2 传统吉祥纹饰在毛绒地毯上的应用

地毯特殊的装饰性与艺术性对家装风格、美化环境起着重要的作用,具有丰富文化内涵和吉祥寓意的地毯图案,可使环境增加文化艺术气息,赏心悦目。针织毛绒复合地毯是用现代纺织材料与技术工艺经机械加工而成,其生产工艺与我国传统毛织地毯不同,但图案样式却传承了我国古典毛织地毯的特色,不仅富有其自身特点,同样也继承了我国古典毛织地毯传统吉祥纹饰寓意,来表达现代人们对美好生活的向往。

2.1 古典毛织地毯图案样式分类

我国古典毛织地毯图案样式分为京式、美术式、东方式,三大地毯图案形成鼎立之势^[5],但对传统吉祥纹饰寓意传承的主要为京式和美术式2种。

京式地毯具有典型的中国特色,所选素材多为我国传统吉祥纹样,有着程式化的纹样结构,图案构成大多采用传统的“四菜一汤”形式。图案纹样分别由夔龙、抱角、边饰3部分组成,夔龙以圆形或椭圆形图案摆放在纹样中心位置,四周环绕的边饰由外边、大边、内边3层组成。大边运用较为厚重的大花纹装饰,4个角花为抱角^[6]。构图为规矩对称的格律式,结构严谨,布局主次有序。尽显雍容华贵敦厚古朴的特质,且寓意吉祥美好。古典京式地毯构图见图1。

美术式地毯是由西方装饰纹样与传统京式地毯完美融合而成,所表现题材以写实性植物花卉为主,

图1 古典京式地毯

整体构成上多采用婀娜多姿的卷曲形纹样,卷曲图案形成几道花环围绕着中心图案,边饰与地内花形连成一体,但没有固定形式,边饰纹样也不受线框的局限,形成活泼多变、自然生动、富有韵律感的风格特点^[5]。构图形式上仍沿袭了京式地毯对称平稳的格律体,灵活多变且形态优雅,赋予中西合璧的现代装饰趣味。图2为具有欧式风格的美术式地毯。

图2 美术式地毯

2.2 吉祥纹饰的表现形式

针织毛绒地毯是现代纺织材料经现代工艺技术加工而成的产品,对传统吉祥纹饰的应用多为植物吉祥纹饰,主要有写实性植物花卉、藤蔓缠枝、理想宝相花等形式,由几何纹饰作分栏,根据毛绒产品特性,将各种吉祥纹样打散、变形、重新组合,构图仍采用均衡与对称、变化与统一的艺术法则,突出整体形式的美感,反映出我国典型的传统审美情趣。

2.2.1 传统植物花卉吉祥纹饰

从商周时期开始,人们通过谐音、含蓄曲折的手法,组成具有一定吉祥寓意的纹样,该类纹样中很多是花草植物,其中不乏真趣与深情,人们借助花草植物,以谐音来传递祥和美好的祝福^[7]。取材于自然界的植物纹样种类繁多,形式多样,变化多端,人们还根据植物的自然特征而借喻某种气质、品质,寄予吉祥与美好祝愿。如梅花,梅开百花之先,喻为报春报喜的吉祥象征,其有五花瓣,亦称五福梅;不同时代表达的吉祥寓意不同,但都包含人们给予美好的祝福,梅花冰肌玉骨、凌寒留香被喻为民族的精华,也象征着坚韧、高洁、谦虚的品格;从古至今人们赞赏、咏叹,一直被人们视为传统吉祥寓意纹样之一。迎春花因百花之中最早开花,亦为“雪中四友”之一,花色端庄秀丽,具有不畏寒冷,适应性强等特质,且花后即为百花齐放的春天,而成为人们所喜爱的

纹饰。牡丹是中国传统名花,因其花形饱满艳丽,层次丰富,姿态尽显雍容华贵,被誉为“国色天香”,又有“百花之王”“富贵花”之称,喻示富贵吉祥,繁荣昌盛。月季也是中国传统名花之一,花形缤纷,色泽艳丽,被称为花中皇后,因月季是百花中唯一能四季常开的花卉,又称“月月红”,在传统吉祥纹饰中为四季的代表,其纹饰则寓意春光长在、富贵吉祥。这些传统花卉类吉祥纹饰在毛绒地毯上以折枝、缠枝等多种形式呈现,表达了人们追求美好幸福、吉祥如意心理及精神诉求。

2.2.2 藤蔓缠枝吉祥纹饰

藤蔓缠枝纹是中国古代具有典型民族风格的传统装饰纹样之一,俗称“缠枝花”,又名“万寿藤”。常以金银花、葡萄、卷草等藤蔓为缠枝原型骨架,与其他吉祥花草结合寓意连绵不绝、生生不息、吉祥永恒。

缠枝纹装饰纹样也经历了漫长的发展演变过程,早期为忍冬纹,东汉开始出现,流行于南北朝。忍冬纹呈翻卷状侧面三叶样式,主要为连续形波状结构,具有写实性,因其凌冬不凋,而比作人的灵魂不灭,轮回永生的吉祥寓意,后历经时代演变发展而成蔓草纹,逐步被取代。蔓草,其形态特征为滋长延伸、蔓延不断,寓意茂盛、长久,蔓草纹饰以蔓生植物的枝茎作连续的“S”形波状曲线排列,形成波卷缠绵的基本样式,层次分明^[8],给人以缠绵不绝的形式美感。其构图繁简疏密,姿态婉转优美,至隋唐最为流行,称为“唐草”,寓意繁荣昌盛、绵延不绝,成为一种富有特色的装饰纹样。随着历史和装饰艺术的发展,在延续前代传统纹样形式的基础上把各种吉祥寓意的花朵结合在缠枝纹里,逐渐形成缠枝花纹样。毛绒地毯多以藤蔓缠枝吉祥纹饰做边围装饰,烘托主花卉纹饰特质和寓意,形成协调统一富有韵律美的地毯图案。图3为中国古代吉祥图案中蔓草的形态演变。

图3 中国古代蔓草吉祥图案

2.2.3 宝相花吉祥纹饰

宝相,是佛教徒对佛像的庄严称呼,宝相花作为一种象征,是魏晋以来伴随着宗教传播而盛行的,集中了莲花、牡丹、菊花的特征,经艺术处理而成的更圣洁、更端庄、更美观的理想花型^[9]。宝相花是富

贵、圣洁、美满、吉祥的象征,纹饰一般以花卉为主体,中间连有其他花叶,花蕊和花瓣基部用圆珠作规则排列,构成花心饱满结实,花瓣轮廓清新且富于变化,经艺术处理而形成的理想之花。宝相花形态千娇百媚仪态万千,将美的形式与富贵端庄、美满幸福的吉祥寓意相结合,成为寓美于形的传统吉祥纹饰,是我国传统纹饰中最具特色的宝花。中国的吉祥图案不追求自然形象的逼真摹写,而追求具有吉祥意义的抽象美和音律美,重视结构形式的律动和生命感^[10]。这种吉祥图案的审美特征在宝相花纹饰中得以体现,其美的艺术形式和符号内涵形成具有浓郁的民族文化现象,几经发展与演变传承至今。图4为宝相花藻井图,以花草组合的宝相花图案,寓意春满乾坤、如意吉祥。

图4 中国古代宝相花藻井吉祥图案

2.2.4 几何纹饰

传统吉祥纹饰应用于毛绒地毯图案,常由道边纹饰将整幅图案分为几个区域,形成层次分明、内外呼应、对称平衡的图案样式,道边图案大多应用几何纹饰,同样寄予相应的吉祥寓意。如由一串彼此相连的圆形或球形组成连珠纹,象征光明与希望;由古代云雷纹演变而来的回纹,具有整齐划一绵延丰富,寓意福寿吉祥、深远绵长,民间称作“富贵不断头”;由两菱形压脚相叠,寓意优胜、优美、同心的方胜纹等;这些几何纹样简洁、连续、反复,具有强烈的装饰感,既起到主纹分栏线的作用,又烘托主纹华美形态,使整幅图案结构清晰,层次分明,富有节奏和韵律,同时与主纹饰吉祥寓意相呼应,展示出中华文明丰富博大的文化内涵。

2.3 吉祥纹饰的应用

传统吉祥纹饰在毛绒地毯上通常将吉祥纹样组合使用,构成具有特定意义的新图案,抒发情感,寄予吉祥,使设计图案的文化底蕴和审美内涵得到丰富和深化,同时也满足现代人的审美要求。

图5为富贵迎春针织毛绒地毯。构图传承了中国传统美术式地毯样式,保持了传统京式地毯图案规矩对称的格律式,但边围纹饰又富于变化,主要由写实性花卉折枝牡丹、迎春花、卷草纹组成。3道边

将花卉图案分隔为 3 个区域:中心区域为折枝牡丹,区域边角和边围由迎春花暗纹组成;第 2 层区域在垂直及四角均有折枝牡丹和迎春花暗纹与中心花卉对应,内框底纹配以迎春花,寓意迎春花开,中间细道边采用连续的几何纹饰方胜纹,为地毯图案整体效果增添了华美之感,使主体图案更加鲜明突出,寓意同心相连、优胜祥瑞、延续不断;花卉外围第 3 区域由蔓草纹环绕,四角由蔓草环绕折枝牡丹,外道边由春芽细小图案围绕,体现出春意盎然、富贵花开、幸福绵长的美好祝愿。整幅图案花型对称均衡、内外呼应、统一和谐。牡丹花雍容华贵,迎春花细春芽充满生机,蔓草婀娜多姿、生动优美,整幅图案充满了富贵吉祥、生活美满、幸福绵长的美好祝福。适合放置在客厅沙发主位,使整个空间充满了浓浓的吉祥寓意和传统文化气息。

图 5 富贵迎春针织毛绒地毯

图 6 为吉祥富贵子孙绵延针织毛绒地毯。构图样式采用京式地毯格律式,用简化的道边将图案分为 2 个区域。中心图案为传统京式地毯最为常用的吉祥花卉宝相花,中心采用八瓣对称连珠作基部,以构成宝相花花瓣元素桃形忍冬纹,勾卷瓣、云曲瓣为花瓣^[11];边围区域采用简洁的缠枝葡萄纹样。宝相花饱满华美,寓意福寿吉祥美满,葡萄枝叶蔓延婉转,盘旋流畅,富有动感,葡萄果实累累,纹饰极具装饰美感,表达了人们祈盼富贵吉祥、家庭兴旺、子孙绵延的美好愿望。整幅图案结构对称协调,结合针织毛绒产品特性,打破京式地毯多道边的严谨格式,进一步简化而又不失其平衡统一,整体图案简洁明快,将吉祥文化尽释演绎。

图 6 吉祥富贵子孙绵延针织毛绒地毯

针织毛绒地毯绒面纤维具有一定长度,柔软细腻,花型图案的表现形式更为粗放,在对古典地毯图案的传承中,其结构框架基本一致,突出整体美感,

而花型细节更多是删繁就简,使纹样更简洁。图 7 为古典毛织地毯。图 8 为仿古典毛织地毯的针织毛绒地毯。

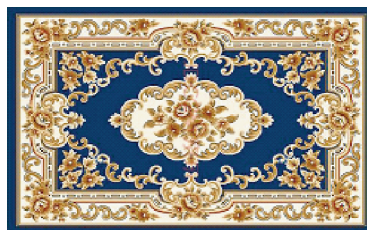

图 7 古典毛织地毯

图 8 仿古典毛织地毯的针织毛绒地毯

毛绒地毯有别于传统古典毛织地毯,其以绒毛形式呈现,印花后经后道整理加工工艺,花纹细节无法呈现,因而需根据毛绒产品的特点将毛织地毯图形进行简化变形,以符合毛绒地毯特点,经简化后的结构图案的形、神与原图案一致,同样表达出相同的吉祥寓意,亦可以变形延伸。图 8 针织毛绒地毯,构图形式为美术式,中心区域为 1 簇折枝 5 瓣月季,椭圆形忍冬纹环绕其中;再由矩形忍冬纹和变形的连珠纹道边将图案分为 2 个区域;第 3 个区域由蔓草纹环绕,垂直和四角由蔓草环绕折枝月季,寓意春色永驻、富贵吉祥、五福绵长、福满四季。

3 针织毛绒地毯花型设计要点

3.1 边框效应

花形设计时,应尽量减少边框长线条或直线,以不规则、细小图案代替,减少生产过程中因产品边框歪斜影响质量。

针织毛绒地毯的毯面因针织物毛绒组织的弹性和延伸性特点,在生产过程中会出现伸缩变形,尤其在上浆定形过程中拉伸、超喂放松时伸缩率的变化会影响到花型尺寸,出现边框歪斜现象。图案变形可影响产品美观和正品率,给生产造成难度。在后道毛绒面料与海绵非织造布的火焰高温复合工序中,同样会出现拉伸变形,从而影响产品的整体质量,因而在图案设计过程中应注意边框效应的要求,以满足生产过程需要和产品质量要求。京式地毯因边饰为直线型形式,生产过程中易出现边框歪斜花型变形,在不影响总体视觉效果前提下,适当加大外

底面积可稍加改善花型变形,而美术式地毯边饰以花草与变化图案相互穿插,更适用于毛绒地毯图案。因而,针织毛绒地毯在图案设计过程中需将传统地毯京式与美术式结合,也是一种继承与发展。

3.2 花型外底面积

在花型设计中整体花型四周要留有足量的外底部分(无花纹纯底色)。外底面积过窄会影响地毯花型的美观;其次,在针织地毯生产过程中,经印花、定形、梳、烫、剪等多道工序,及检验、复合、裁剪、包边等一系列工序后,布两边基本上会各裁掉5 cm左右,因而花型整体设计中四边应留有足够的外底面积,以便生产的成品花型图案符合设计要求和整体花型美观的视觉效果。

3.3 花型图案尺寸

花型设计图案尺寸应充分考虑产品最终尺寸、印花尺寸长宽缩率的变化及花型的变形,做好最终花型效果和整体布局。

3.4 花型设计

根据毛绒产品绒感粗放型的特点,经印花后绒面整理,精细花纹无法再现,有别于传统毛织地毯图案纹路细小花纹表达精确,其花型图案设计中,图案更趋于粗放,体现形与神的表达,简洁明快,块面形图案偏多。

4 结束语

中国传统吉祥纹饰源远流长,是中国传统文化的重要组成部分,蕴含着深厚的民族文化内涵和精神蕴意。将古老的传统吉祥纹饰应用于针织

毛绒地毯,是传统吉祥纹饰艺术与现代材料及工艺技术相结合的产物;将古典美的形式和意境与现代文化和审美相碰撞,赋予新的时代气息,传递出美好和真挚的情感,彰显温馨的生活意境和人们营造美好幸福生活的追求和向往;通过现代产品得以展示,焕发出新的艺术魅力,同时也是对传统文化的传承和发展。

参考文献:

- [1] 徐跃帽,尚亚力. 针织毛绒复合地毯生产工艺[J]. 上海纺织科技, 2010, 38(11): 36-38.
- [2] 尚亚力. 毛织地毯对传统吉祥纹饰的传承与应用[J]. 毛纺科技, 2015, 43(4): 63-68.
- [3] 王晟. 中国吉祥纹饰趣谈[M]. 北京: 金盾出版社, 2008.
- [4] 沈鸿. 吉祥图案: 民俗艺术中的美丽意向[M]. 北京: 中国广播电视出版社, 2011: 7.
- [5] 钱志阳. 地毯样式与地域文化[J]. 东南文化, 2006(1): 86-90.
- [6] 宋润博. 探析京式地毯图案设计风格特征[J]. 现代装饰(理论), 2014(10): 84-85.
- [7] 海贝视觉. 中国吉祥图案集[M]. 北京: 人民邮电出版社, 2010: 44.
- [8] 李晴,戴向东,袁进东. 唐草纹装饰图案演变研究[J]. 家具与室内装饰, 2009(4): 86-87.
- [9] 许康铭. 中国古代吉祥图案[M]. 长沙: 湖南美术出版社, 2008: 762-768.
- [10] 郑军,魏峰. 中国吉祥图案设计艺术[M]. 北京: 人民美术出版社, 2009.
- [11] 刘双. 唐代宝相花纹样小考[J]. 设计, 2016, 23: 22-24.