

基于中国传统服饰几何纹样的数码印花图案设计应用

李佳倩¹, 袁惠芬^{2*}

(1. 安徽工程大学 艺术学院, 安徽 芜湖 241000; 2. 安徽工程大学 纺织服装学院, 安徽 芜湖 241000)

摘要: 几何纹样在中国传统服饰装饰纹样中占有重要地位, 是我国传统文化与艺术设计的精华。数码印花图案设计随着数码印花技术和计算机辅助设计软件的发展, 图案设计有了更多的选择, 并且梦幻、写实、渐变的印花图案, 可以通过数码印花技术一一实现。通过对传统服饰几何纹样与数码印花的了解, 探讨传统服饰几何纹样在数码印花图案设计中的融合与创新。

关键词: 传统服饰; 几何纹样; 数码印花; 图案设计

中图分类号: TS941.2

文献标识码: A

文章编号: 2095-414X(2019)01-0032-05

几何纹样是将各种直线、曲线以及圆形、三角形、方形、菱形等构成规则或不规则的几何图形的装饰性纹样^[1]。据史料考证, 早在新石器时代, 几何纹样便在彩陶上大量使用, 而主要的抽象几何纹很有可能是从动物纹中简化演变而来, 李泽厚先生指出: “由写实的、生动的、多样化的动物形象演化成抽象的、符号的、规范化的几何纹饰这一总的趋向和规律, 作为科学假说已有成立的足够根据……^[2]” 沈从文说: “从彩陶纹饰上还可看到当时某些织物的几何花纹^[3]。” 因此, 几何纹样作为中国传统装饰纹样从新石器时期延续至今, 具有很深的文化底蕴和广阔的再创造空间。如何使传统服饰几何纹样运用到数码印花图案设计中, 是一个值得研究的问题。

一、中国传统服饰中的几何纹样

几何形纹样是源于生产生活, 是古人通过抽象思维对自然界客观事物或图形进行高度概括, 再进行有意识的重复排列、扭曲变形、多重组合的艺术创作行为, 最终形成了具有韵律感、装饰美的几何纹样。而几何纹样作为传统服饰装饰纹样重要部分, 是凝聚着中国古代劳动人民独特的艺术审美力和无穷的想象力。

(一) 经典几何纹

万字纹: 早在新石器时期, 马家窑彩陶纹样中, 就有很多关于万字纹为主纹的构图。在中国传统服饰中, “卍”字形常以二方连续做花边纹或以四方连续做底纹再配以吉祥纹样出现。“卍”字本是古代宗教符号, 后来经过历代发展演变, 成为象征着坚固、永恒不变意义, 具有驱邪弼福、吉祥万福的寓意(如图1a)。

云雷纹: 据研究表明, 云雷纹很有可能是由新石器晚期漩涡纹演变而来, 兴盛于商周时期, 以主纹方式出现。云雷纹有两种形式, 一种称圆弧形卷曲为云纹, 另一种称方折回旋为雷纹。在构图上常以二方连续或四方连续方式展开, 象征着中华民族对自然界云雷崇拜以及具有高升如意的寓意(如图1b)。

柿蒂纹: 顾名思义, 柿蒂纹原于成熟柿子背面凹陷处的花蒂, 一般以对称的四瓣居多。它起源于商周时代, 兴盛于春秋战国, 流行于秦汉时期是具有一定时代特色的装饰纹样, 象征着团聚兴旺、欢聚一堂、传承祥瑞的吉祥纹样(如图1c)。

联珠纹: 在历史文物中, 现存最早、保存最好、具有连续性的联珠纹是波斯帝国的“函授鸟”绶带, 是经过丝绸之路带来的一种具有浓重波斯风味的外来纹样, 也是唐代最具特色的纹样。联珠纹一般用作主纹的分栏线或作为兽面纹的边饰。联珠纹象征着太阳光辉四射, 是人们对太阳崇拜的表现(如图1d)。

*通讯作者: 袁惠芬(1972-), 女, 教授, 研究方向: 服装数字化技术、服装结构设计等。

龟背纹:又称锁纹或灵锁纹,是古人模仿龟背上的纹理,呈六边形为基本单元作四方连续的网格,继宋元之后被广泛运用,是中国传统服饰中的吉祥纹样。龟在中国是长寿的象征,是典型的吉祥纹样,有希望健康长寿、延年益寿之寓意(如图1e)。

锁子纹:在《中国纹样史》中记载道:“锁子是由浅弧形组成三角联环的一种几何纹,因形如链锁,故名。锁子纹仿自锁子甲,亦称锁甲、锁骨、锁子铠。锁子纹因其链环相勾连,而又相拱护,故有联结不断之意^[4]。”在具有锁子纹的服饰中发现,一般绘有锁子纹的形象多为仪仗或神像,用于仪仗场合。在元代,常做仪卫服饰纹样,也作丝织图案出现(如图1f)。

方胜纹:由菱形纹发展而来,是两个菱形的其中一角略微重叠组合而成,是自明清以来吉祥图案中常见的纹样之一,在传统服饰中,常与十字纹、菱形纹、万字纹等组合出现。方胜纹是对称、均衡、连续的构图方式,交错透叠的形式,具有强烈的层次和秩序感,常作为爱情中男女的信物,具有同心吉祥之意,象征无穷无尽的美好与吉祥的寓意(如图1g)。

回纹:由古代陶器和青铜器上的雷纹演变而来,因其形像“回”字而得名。回纹样式单纯、简洁、规整、秩序构成独特的外部轮廓,在传统服饰中常作辅助纹样或边饰。由于纹样整齐划一且延绵丰富,被后人赋予绵阳长远、富贵不断头的美好寓意(如图1h)。

中国传统服饰中的几何纹样还有方纹、锯齿纹、间道纹、十字纹、杯纹、棋格纹等。经过数千年的时间发展,传统服饰几何纹样经历了从具象—抽象,从理性—感性演变的过程,传统服饰几何纹样的种类变得丰富多彩,形成了独树一帜且具有中华民族特有的装饰纹样。

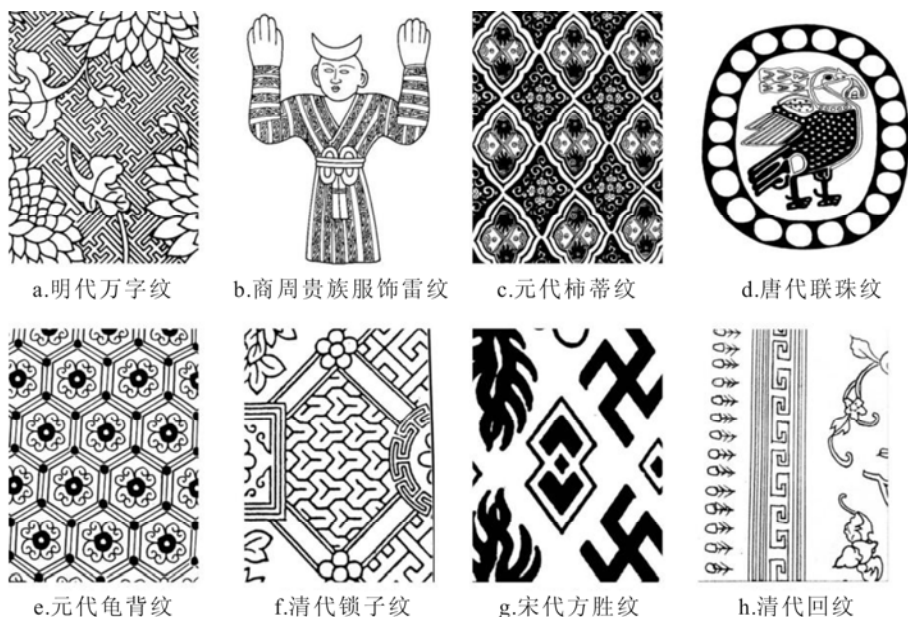

图1 传统服饰几何纹样

(二) 艺术表现

我国古代是丝绸大国,丝织品的种类、图案纹样、印染技术、绣花技术都趋于世界领先水平。服饰纹样是一个集技术与审美为一体的艺术设计行为,几何纹样从新石器时期纯粹简易到奴隶社会简洁粗犷,再到封建社会与花鸟虫鱼、飞禽走兽等多种纹样融合,能够反应出相应时期人们独特的艺术审美观。

传统装饰纹样在服饰中位置一般为居中式、对称式、呼应式、满地式等形式,是受中国古代服饰制度化、程式化制约的表现。其中几何纹样题材丰富,体现出古人设计思维灵活多变,且高度成熟,不拘泥于单一的几何框架。中国古代服饰几何纹样形式大致可分为三类:一是几何纹内填充各种人物、植物、动物、几何形的组合纹样;二是散点式重复排列的小型几何纹样;三是多种几何的组合纹样。

二、数码印花与数码印花几何图案

(一) 数码印花概念

数码印花是通过扫描仪、数码相机等输入设备,把所需的图案数码化后输入计算机,或者通过设计师

灵活运用计算机辅助设计软件技术在电脑上进行设计,经过计算机分色制版软件编辑处理,由电脑直接控制特定设备将染料印制到纺织品上,印出所需印花图案一种技术^[5]。

数码印花技术作为新型的印花方式,又与计算机辅助设计软件相结合,因此,数码印花图案设计水平也日益提高,内容丰富,花色繁多。目前,CorelDRAW、Adobe Illustrator、Adobe Photoshop、Painter 等是设计师常用的数码印花图案设计与制作软件。不同的计算机辅助设计软件有不同的优势,在进行具体的图案设计时,首先是设计师设计方法的运用,强调创意;其次要了解各个设计软件的特点和操作;再次充分利用不同软件的优势,选择一种或多种软件相互配合来达到预期效果,实现数码印花图案设计。

(二) 数码印花几何图案

随着近些年科技水平的提高,数码印花技术的进步和计算机设计软件的更新换代,推动了数码印花图案的多样化和个性化。国内数码印花技术相较国外起步稍晚,但国内的数码印花热潮只增不减,出现了大量的数码印花图案设计的门户网站和专业花型设计公司,如瓦栏文化创意、米印、花样世界等,各类门户网站都提供了数码印花图案可视平台,同时也会同步分享数码印花图案的流行趋势以及国内外的最新数码印花资讯。

纵观各类门户网站,几何图案一直是时尚界的宠儿,不仅造型千变万化,而且颜色也是丰富多彩,同时,带给我们各种不同的视觉体验和冲击力,是适用于各个人群服饰的经典图案。因此,数码印花几何形图案设计可概括为四种:一是摹仿编织效果设计的几何形图案;二是从现实具象物中抽象、简化而成的几何形图案;三是使用基础的几何形进行重复、排列、拼贴等设计的几何形图案;四是几何混搭风格图案。

三、传统服饰几何纹样在数码印花图案中的创新设计

无论是传统还是现代,几何纹样的设计都是通过一定的艺术手法,经过构思、布局、造型等进行形式美的设计,是具有一定表现力和装饰性的,是适用于数码印花图案上的几何纹样。从内容、形式和涵义来看,传统几何纹样构成方式有两种,一是由点线面构成纯粹几何纹样;二是对自然形态进行高度抽象概括寓意几何纹样。古人以自然界事物为基础,或写实,或抽象,或组合等构成方式,以对美好生活的向往的浪漫主义手法转换成几何纹样。本文采取现代计算机辅助设计软件和数码印花技术优势,通过解构重组、自由变形、立体空间、集合组合的四种方法,将传统服饰中的几何元素再设计,应用到现代数码印花图案中,创造出具有高度现代化的图案。

(一) 解构重组

解构是用对选择的图案进行肢解打散后,进行拼接,形成新的图案,具有一种不稳定、分裂的视觉效果。如图 2 所示,是以“卍”字纹为主的数码印花图案设计,试图在解构和色彩中找到某种契合点。因此,万字底纹数码图案设计打破了原有的形象。首先,是以万字底纹的进行解构,再重组;其次,利用数码印花优势,选用渐变着色,使得几何骨骼框架明显;再次,在此基础上,制作两个或两个以上的万字底纹解构图案再配色,在计算机辅助设计软件里进行多图层融合叠加划分等功能,制作想要的效果。解构以及绚丽渐变色彩的应用,万字底纹图案显得更加活泼、现代、自由,淡化其原有的象征意义。

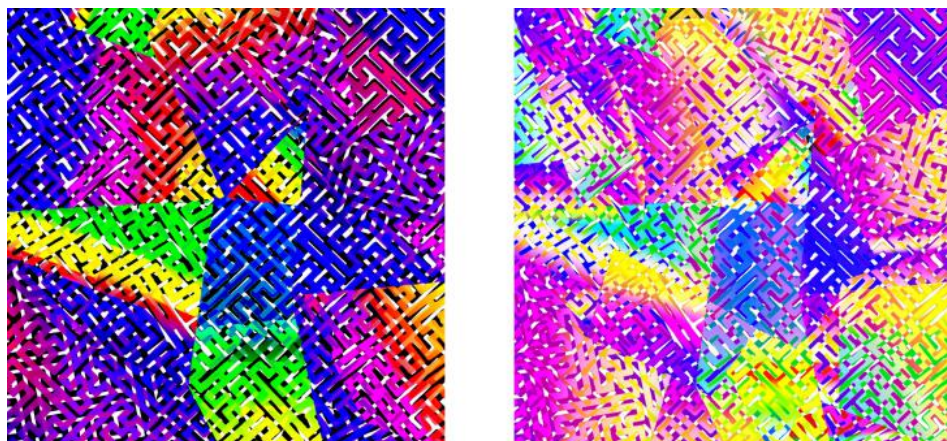

图 2 “卍”字纹

(二) 自由变形

变形是指对原有的图案进行扭曲或改变原来的形态。变形主要有局部变形、整体变形、动态变形等,增强纹样的艺术效果,打破传统的几何纹样形态。如图3所示的龟背纹即采用了变形的手法,利用计算机辅助设计软件扭曲变形的功能,将传统龟背纹进行再设计。该图将龟背纹从原有的边饰、底纹等语境中抽离出来,置入现代带有节奏韵律的审美语境中,利用现代人奇特瑰异的审美趣味,进行语境变形。将原有的排列整齐的的龟背纹进行扭曲、变形、缩小、放大等自由变换,改变其原有的形态,形成视觉上的连绵不断,进行形态变形。图案整体设计呈现自由律动,让具有希冀健康长寿、延年益寿寓意的龟背纹转变为现代风格,正所谓是在现代的审美观中寻找一条创新之路。

图3 龟背纹

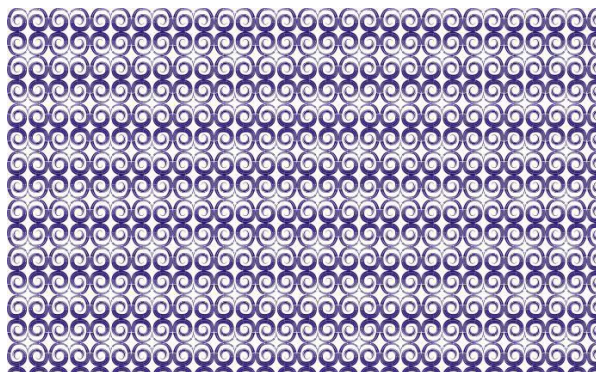

图4 云雷纹

(三) 立体空间

立体空间,是使平面的图案呈现出立体的空间视觉效果。当同一种颜色处于具有立体空间感时,人们对这种颜色的认知是不同的。如图4所示云雷纹产生了空间视错觉感。通过设计软件中的云雷纹的描绘,进行艺术笔触的使用,对云雷纹的原形产生改变,调整效果、选择颜色,进行艺术处理,再以云雷纹为单元进行有序四方连续,表现出了具有波澜荡漾的视错效果,表达出图案的视觉深度。用数字化图案设计技术,对单元纹样的原形做了处置,将单元纹样有序、合理排列,在二维空间中制作出三维的效果产生疏密有度的空间感,强调了韵律美。结合数码技术,将传统几何纹赋予新的生命力,也是数码印花技术的价值体现。

(四) 集合组合

集合组合是指将多种元素组合在一起形成新的图案,如集合数种花和数种鸟于一体的凤凰,或集合数种动物于一体的龙等。如图5所示,羽毛图案是集合多种传统服饰几何元素组合而成新的图案。利用计算机辅助设计软件的优势,将传统服饰几何纹样云雷纹、龟背纹、勾连纹、条形纹、席草纹、回纹、万字纹、锯齿纹等进行简化处理,集合于多种传统服饰几何纹样,在设定好的空间内共处,用不断重复的基本传统服饰几何纹样来创作,设计出新的图案。该图疏密有度,进行均衡分配,在量感和视觉上没有明显的失衡。同时,通过不同的组合、渐变、交错、起伏来表现节奏和韵律。羽毛图案展开色彩装饰,再进行连续操作,实现传统与现实的融合,使数码印花图案既具有民族韵味,又具有时尚感。

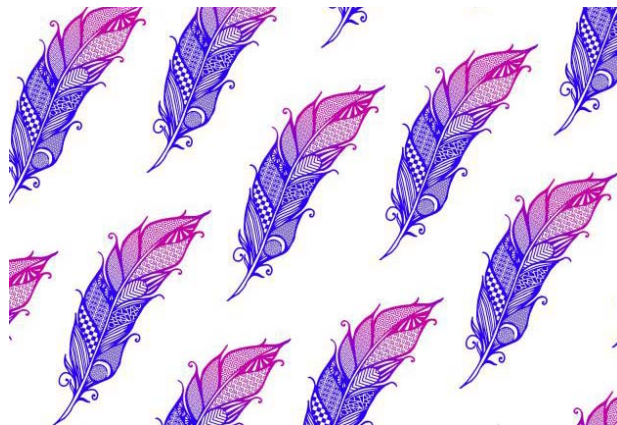

图5 集合羽毛

四、数码印花图案创新设计的重要性

相对于传统印花,数码印花大大缩短打样时间,简化印花流程,突破了传统印花套色的限制,具有高

精度、快反应、无污染等优势。随着市场需求的变化,数码印花满足小批量、个性化、周期短、快时尚的消费观念,受到年轻人的追捧。在数码印花图案设计过程,设计师通过图库、扫描、摄影或计算机制作等手段,以及设计软件的使用,能够快捷的进行色彩组合创建,快速变化颜色,轻松完成色彩渐变以及高精度的写实照片的图案设计。正因如此,数码印花图案容易造成千篇一律,如出一辙,设计缺乏个性这一弊端就会显露。互联网的发展,网站共享素材的丰富,使得设计师过分依赖于网站,忽视了对自身创新能力的挖掘,此时,雷同图案的出现也是不可避免的。数码印花的最大竞争力和优势在于图案的创新设计,如果没有图案的创新设计,数码印花就会失去色域广、高精度、小批量、个性化生产存在的意义。因此,数码印花图案的创新设计显得尤为重要。

中国传统服饰几何纹充满了神秘的东方色彩,凝结了中华民族的智慧和精神,是承载着民族思维方式和历史记忆的图案。随着时代的变迁,其原始内涵也许不复存在,但会成为以装饰性为主要功能的纹样。所以它形成了独特的民族风格和设计语言,将数码印花优势与传统服饰几何纹样相互融合,实现数码印花图案的设计创新。

五、结语

现代的数码印花图案设计中,中国传统服饰几何纹样的出现,往往会给设计师带来设计灵感,更是一种现代化的转型,应该合理的运用传统服饰几何纹样,再利用数码印花技术和计算机辅助设计软件技术,进行开拓、设计具有个性化、符合现代文化审美需求的数码印花图案,这将对我国传统服饰几何纹样最好的传承与弘扬。

参考文献:

- [1] 李奕. 原始几何纹样的朴素之美[J]. 工程科技, 2009, (8): 110.
- [2] 李泽厚. 美的历程[M]. 天津: 社会科学院出版社, 2001. 37.
- [3] 张志春. 中国服饰文化(第一卷)[M]. 北京: 中国纺织出版社, 2001. 2-69.
- [4] 田自秉. 中国纹样史[M]. 北京: 人民美术出版社, 2000. 6-281.
- [5] 徐谷仓. 我国数码喷墨印花技术的发展[J]. 纺织导报, 2005, (2): 22-26.
- [6] 沈从文, 王玕. 中国服饰史[M]. 西安: 陕西师范大学出版社, 2004.
- [7] 班昆. 中国传统图案大观[M]. 北京: 人民美术出版社, 2002. 6.
- [8] 李霞云. 服饰图案设计[M]. 北京: 中国纺织出版社, 1999. 7.
- [9] 薛雁, 吴微微. 中国丝绸图案集[M]. 上海: 上海书店出版社, 1999. 9.
- [10] 梁惠娥, 胥箐箐. 中国传统服饰中的几何纹样及其艺术魅力[J]. 艺术百家, 2010, (7): 184-187.

Design and Application of Digital Printing Pattern Based on Geometric Patterns of Chinese Tradition Costumes

LI Jia-qian¹, YUAN Hui-fen²

(1. College of Art, Anhui Polytechnic University, Wuhu Anhui 241000, China;

2. College of Textile and Garment, Anhui Polytechnic University Wuhu Anhui 241000, China)

Abstract: Geometric pattern plays an important role in Chinese traditional dress decoration pattern and is the essence of Chinese traditional culture and art design. With the development of digital printing technology and computer-aided design software, pattern design has more choices. Those gradual, illusory, and complex printing patterns can be achieved through digital printing technology. This paper discusses the integration and innovation of geometric pattern of traditional dress in the design of modern digital printing pattern.

Key words: traditional costume; geometric pattern; digital printing; pattern design