

云纹在现代设计与教学中的应用

杨 明

云纹源于云气。云气神奇美妙,引人遐想,其形态的变幻有独特的魅力,令人神驰无限。云纹是我国丰富多彩的装饰纹样中的一个种类,具有深厚的文化内涵和丰富的象征意义,被广泛应用在建筑、雕刻、装饰、日用器具及各种工艺品上。云纹形态多样,蕴含着中华民族文化理念和审美精神,表现的是喜庆、乐观、吉祥的愿望和生命的美好境界。祥云的文化概念在中国具有千年以上的历史,经过长期传承、创新和发展,形成了独具民族风格同时又保留各时期特征的艺术形式,与龙纹、凤纹、太极图一样,都是具有代表性的中国文化符号。

一、云纹的传承、流变

云纹在各个时期的形式及特点,因当时流行地域、信仰、喜好、工艺、技术手段等诸多因素的差异而各不相同。如商周时期的云雷纹,以单线回绕盘旋的回纹为主,作为饕餮、夔龙、夔凤等动物图案的底纹,具有变化莫测的神秘色彩;战国时期的百家争鸣促进了工艺美术的繁荣,云纹也由循规蹈矩、严谨刻板的云雷纹发展成为形式活泼、不拘一格的卷云纹,显得生动流畅,富有动感和曲线之美;秦汉时期云纹备受统治者的青睐,在宫殿、服饰上得到了广泛应用,其中最有特色的是羽状云纹——色彩艳丽,舒展自如;魏晋南北朝时期受佛教文化的影响,流行飘带云纹,常常作为装饰绘画中菩萨、龙凤、飞天的衬托,画面中缭绕的祥云轻盈飘逸、多姿多彩;隋唐时期的朵状云纹,写实、丰满、优美,既富于装饰性,又使画面生动活泼,体现了盛世富足的大众审美情趣;宋代时期,由如意纹与灵芝纹相结合的如意云纹,既可单独使用,又可和其他图案巧妙组合,赋予新的涵义,被广泛用于建筑、陶瓷、刺绣、服饰、壁画等许多方面;明代最具特色的是团云纹,云纹日趋精致、复杂,秩序感和对称性很强,出现了双勾等细致入微的装饰处理,进入了高度图案化的境地;清代推出了铺张、繁复的叠云纹,叠云纹以均匀细密的波折曲线、层叠重复的弧旋勾卷和自由多变、连绵不断的组合形式加以形态上的改进,形成自身的特色——既保持着

平面化结构,又表露出对“厚度”的追求,它具体表现为从内向外涟漪般层层推移扩张的同形反复,这种形式对云纹的处理巧妙、立体感强。

从抽象的混沌到拟形的清晰,从简洁的单体到复杂的组合,从生动流畅的活泼到定型的程式,上下数千年的云纹形态,宛如行云流水,不息演变。然而,发端于原始旋纹的构形元素和结构模式,却在历代云纹样式中文脉绵绵,不曾断流。

二、“奥运祥云”的运用

2008年,充满着中国云纹元素的造型在北京奥运会中被广泛运用,引起人们对云纹的广泛关注。“祥云”火炬——象征华夏文化符号的云纹图案与承载中国五千年古老文明的纸张、代表中国文化精髓的卷轴形式构成了奥运火炬的完美造型;“金镶玉”奖牌——丝带朱地云纹与比德之玉构成的喜庆祥瑞;“玉带祥云”的颁奖台——明黄色的祥云图案使颁奖台成为“金镶玉”的绝妙搭档;获奖证书——古老绢帛工艺及宣纸托裱证书上衬以祥云图案构成“化干戈为玉帛”的寓意,传达了中国人对和平的美好企盼;中国代表团领奖服上红、黄两色“升腾”而起的祥云图案,足以表达国人的喜悦心情。祥云图案作为北京奥运会的核心造型元素,可谓无处不在,但在不同使用领域内又不尽相同,没有因重复运用而产生审美疲劳,这也是云纹和其他图形元素的不同之处。

传统云纹在我国的装饰艺术中经历数千年而不衰,首先是因为云纹蕴含着中华民族崇尚自然的观念,它是先民对自然崇拜的一种图形形象,倘若没有比较稳定的观念作支撑,一种纹样形式既不可能如此持久地被运用,也不可能获得如此广阔的空间。正是云纹深厚的文化内涵,使云纹具有了持久的生命力。其二是云纹历久弥新的吉祥美好寓意。祥云纹样是自然的,在视觉上给人无拘无碍、恬然自得的美好感受,也体现了和谐不争的人生理想境界。其三是云纹的美学价值。云纹经数千年的发展演变,形成了丰富多彩的样式,变化上可简可繁、亦线亦面、或密或

疏、能长能短,虽纷繁多姿,但又万变不离其宗,云纹收放自如的整体美感是一般图形难以企及的。

北京奥运会以“祥云”为核心的诸多造型设计,无论是云纹图形的变化处理,还是产品的外观、质地、材料、色泽、配置,都倾注了设计工作者大量的心血,取得了空前的成功,带来了巨大的经济效益。更重要的是,以中国传统符号为元素,结合时代审美特点,利用高科技设计制作华美“云纹”,以新奇的角度向世界展现历经五千年的中华文明依然能发出璀璨的光芒,极大地提升了民族自信心,也使外国友人进一步认识中国。无形的效益和价值将会在有形的设计中不断得到扩展。

北京奥运会中大量中国传统纹样、符号、元素的成功运用,吸引相当一部分本土设计者回眸本土优秀文化,重建打破抽象、单一、共性的国际设计局面的信心,力图将传统文化元素和现代审美元素进行改造糅合,设计出新颖别致、内蕴丰富、时尚精美、受众喜闻乐见的作品。只有民族文化中最优秀与最能体现真、善、美的元素最终才会成为世界性的元素。因此,当代文化应该是民族性、世界性与现代性的共融。“奥运祥云”正是以其深厚的传统、吉祥的寓意及崭新的面貌,越来越受到世界人民的喜爱,成为人类共同的文化财富。

三、祥云纹样在现代设计教学中的作用

“奥运祥云”的成功,是一次难得的机遇。作为高校设计专业的教师,应借此引导学生,将云纹引入设计当中。以此为良好开端,将更多的优秀民族传统文化元素,进行挖掘、分析、归纳、创新,给现代设计带来新的契机。

其一,要将传统文化元素推陈出新,首先要对传统经典的文化元素进行深入了解。每个时期的经典都是当时人类文明的优秀代表,也是一种文化得以维系不坠的基本支撑点。只有通过深入的阅读理解和躬行践履,才能充分领会经典的妙处,从而择优而用、用得其所,让经典在设计中“活”起来。“奥运祥云”这种新的艺术设计模式,就是从传统云纹中汲取了优秀的成分,并恰如其分地契合了时代的需求,同时也兼顾了时代的经济技术条件的承载力,“奥运祥云”才得以成功。当然,中国的现代设计是中国民族文化的一部分,也是建立在传统基础上的当代文明的

组成部分,应该是既有深厚的中国文化内涵,又是符合世界设计潮流的崭新样式。

其二,要将优秀文化元素与当代科学技术综合地加以运用。比如祥云火炬,其创意灵感来自“渊源共生,和谐共融”的祥云图案,祥云图案为其核心元素,火炬造型的设计灵感则来自中国传统的纸卷轴,纸是中国四大发明之一,人类文明随着纸的发明得以快速传播、传承。红色与银色的色彩对比产生醒目的视觉效果,有利于各种媒体传播。火炬上下比例均匀分割,祥云图案和立体浮雕式的工艺设计,使火炬整体上显得高雅华丽、内涵厚重、精致而庄严,合乎东方传统的审美特点。此外,祥云火炬也大量运用了现代高科技,是艺术与科技的完美结合。

其三,设计的实践和教师的垂范。教师要多做虚拟化的设计训练,在一定限制和相当难度下,多在设计方案上下功夫,提高学生的设计水平。教师的典型示范历来是提升学生设计水平的重要途径。笔者在教学中以“祥云”图案为元素,对某防伪印务有限责任公司的标志进行了设计。该公司是一家印刷企业。创意上利用汉字“印”为主体形象加上中国传统如意云纹。“印”字突出了公司的行业属性,“如意云纹”表现公司名称的“祥瑞”内涵,标志图案外形方中带圆,犹如印章,喻示公司既有合法诚信的“方”,又有灵动权变的“圆”。标志总体给人以飘逸、清新、高远之感,两朵如意云纹一上一下破形而出,向上表示企业追求“更高、更精、更美”的印刷品质,向下意味顾及客人最细微的要求和对本质工作兢兢业业、精益求精的企业精神。标准色为洋红色、橘黄色和粉蓝色,喻示祥瑞、诚信、发展。借助传统的如意云纹元素及造型上的方圆寓意,再加上现代设计和色彩观念,标志达到动静结合、形态灵动、简洁美观、寓意鲜明,得到了厂家的赞许。这一教学案例,是笔者经典示范的一次尝试,不但得到企业的认可,同时也引导学生将传统与现代结合,拓宽设计思路,以提高自己的设计水平。

本文是2008年西北师范大学教学研究资助项目(编号2008043B)成果

(作者单位 西北师范大学美术学院艺术设计系)

责任编辑 韦平