

元代传统植物纹样在珠宝设计中的运用与研究

张云舒, 任新宇

南京林业大学家居与工业设计学院, 江苏 南京

收稿日期: 2024年6月24日; 录用日期: 2024年8月8日; 发布日期: 2024年8月16日

摘要

纹样作为一种装饰, 发明至今具有悠久的历史, 龙凤瑞兽、花草祥云可谓应有尽有, 典故寓意、涵义象征堪称皆已概全, 故而其作为一种实用价值兼观赏价值较高的装饰手法向来被人们所喜爱推崇, 也因此商品市场的应用有只增不减之势, 为传承弘扬传统文化并使其在生活中毫无保留地发挥作用和价值, 本文以古今中外的各式珠宝作为对元代传统植物纹样的承载物展开研究, 分析元代传统植物纹样的表现类型和审美特征, 为实现传统植物纹样在设计领域的应用提供一定参考价值。

关键词

植物纹样, 珠宝设计, 应用研究

Application and Research of Traditional Plant Patterns in Jewelry Design in Yuan Dynasty

Yunshu Zhang, Xinyu Ren

College of Furnishings and Industrial Design, Nanjing Forestry University, Nanjing Jiangsu

Received: Jun. 24th, 2024; accepted: Aug. 8th, 2024; published: Aug. 16th, 2024

Abstract

The invention of patterns has a long history. It includes dragon, phoenix and other auspicious animals, flowers, plants and auspicious clouds as well as all kinds of morals, meanings and symbols. Therefore, as a practical value and high ornamental value of the decoration technique has always been loved by people respected. Therefore, the application in the commodity market is only increasing, in order to inherit and carry forward the traditional culture and make it play its role and value in our life without reservation. This paper studies all kinds of jewelry as the bearer of the

文章引用: 张云舒, 任新宇. 元代传统植物纹样在珠宝设计中的运用与研究[J]. 设计, 2024, 9(4): 417-426.

DOI: 10.12677/design.2024.94491

traditional plant patterns of the Yuan Dynasty, analyzing the expression types and aesthetic characteristics of traditional plant patterns in the Yuan Dynasty. It provides some reference value for realizing the application of traditional plant patterns in the design field.

Keywords

Plant Pattern, Jewelry Design, Applied Research

Copyright © 2024 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 引言

新中国成立至今, 越来越多具有植物纹样特征的出土文物首饰逐渐进入到大众的视野, 前有苏州五峰山出土的“金蝉玉叶”簪, 它出土的位置在墓主人的头部, 一根 4.7 厘米长的银柄顶端有一银托, 银托中有一小孔使金蝉、玉叶、银托连成一体, 金蟾身形毕肖, 做工不胜精美; 后有浙江长兴县下莘桥窖藏出土的凤凰瑞鸟纹银花钗、三凤石榴纹银花钗和双凤纹银花钗, 三者钗头都采用了鎏金工艺, 整体略呈花叶形, 根部为层叠的叶瓣, 主体是精美的镂空缠枝纹, 上面饰有凤凰等纹饰。

根据实践调查及文献资料查阅不难发现, 植物纹样在珠宝设计过程中的应用已达到令人赞叹的出彩程度, 表现手法也能够针对不同的特点在多种工艺方式中进行选择, 作为设计师, 为了能够满足时代发展的需求, 迎合当下的审美, 不但对传统植物纹样所蕴含的艺术内涵与文化进行深入的探究是必不可少的, 还需要熟悉捕捉到时代潮流发展的变化, 将多方元素进行恰如其分地融合, 从而方可充分地展现出现代设计与传统文化的灵魂碰撞之妙。

2. 元代传统植物纹样概述

据不完全统计, 元代常见的纹样大概有四十余种, 其中植物纹样大概有十七种, 包括缠枝纹、万花纹、山茶花纹、牡丹纹、莲花纹、岁寒三友纹、海棠纹、团菊纹、宝相纹、瓜果纹、芭蕉纹(图 1)、忍冬纹、秋葵纹、石榴花纹、芍药纹、绣球纹、水仙纹, 每一种纹样都承载着与众不同的风格[1]。众多特点各异的纹样在绘画、纺织品、漆器、瓷器等物件中都有着广泛的应用, 其中元青花更如瑰宝般的存在, 其装饰由色彩、图案、纹样组成, 其中纹样具有题材丰富、技法巧妙的特点, 且“图必有意, 意必吉祥”, 作者常常用谐音和象征手法来寄托并表达吉祥美满的祝祷寓意。自然植物有一种浑然天成的美, 用作纹饰可以自然而然地展现出写生与变化、对称与统一、繁复与简练以及韵律与节奏等反差的美感, 这些别样的感觉在曲线的指引下, 用流动的线条将重复的单元构建绘制出来, 将温度传给冰冷的瓷器, 使得作品的视觉效果更加工整饱满, 目之所及令想象无限延伸。

尽管元代作为一个外来民族统领的王朝, 存在了也仅仅只有 98 年, 它却是一个多元文化并存的时代, 再加上唐宋已经把丰富的文化基础打好, 在利于生长的土壤, 纹样的样式也得到了更多融合创造的机缘, 就如万花纹(图 2)在《饮流斋说瓷》中所述: “瓷器满画花朵种种, 色色形状不一者谓之万花” [2]。形态各异、色泽瑰丽花朵铺满整个器物表面, 隐去枝干, 覆盖瓷底, 花儿好似漂浮在空中, “万花不落地”象征着吉祥如意和欣欣向荣。再如佛教流行图案宝相花(图 3), 则是集中了莲花、菊花和牡丹的特征经过

变形而成的纹样, 花蕊底部排列的圆像闪闪发光的宝珠, 极显富丽、珍贵, 整体造型高雅、圣洁, 寓意吉祥[3]。

Figure 1. Banana grain

图 1. 芭蕉纹^①

Figure 2. Designs of composite flowers

图 2. 宝相纹^②

Figure 3. Hundred patterns

图 3. 万花纹^③

3. 现代珠宝设计过程中传统植物纹样的主要表现手法

现代珠宝设计, 传统植物纹样的主要表现手法大概分为三种: 第一种是最为简单直接的表现, 在产品中, 在产品过程中将植物的形态作为饰品的主体, 保留原样或者在其基础上另行添加元素。与其他应用手法相比, 这样做的好处是能够最充分保留植物的原始样貌, 最大程度展现其本身所具有的自然及人文赋予的特质, 传达该种植物强大的艺术生命力和无际的审美深度。然而这种手法也存在缺点, 并不是所有珠宝的设计都能够完全适用于这种模式, 否则可能会与某种硬性需求发生冲突, 打个比方, 比起戒指、发饰, 项链则更适合形态稍繁茂些的植物, 如珊瑚、风信子。

在珠宝设计的过程中, 解构重组也是一种极为常见的设计方法, 即把植物的原有形态打乱, 保留设计者需要的形态或元素, 考量该种珠宝的限制与局限, 再与设计者构思好的其他部分进行审美融合。这

种方法就很好地补充了直接应用的短板,几乎能够相得益彰地应用在所有种类里,同时也存在“花非花、雾非雾”的意蕴,只取其神其魂的特点,既保留了植物本身的特点,使得传统文化得以继承和发扬,在设计师提供了更自由和更丰富的设计的同时,限制和局限也相对更少了。

还有一种方式是采用意境提取的形式,这种设计表现手法对设计师有较高的要求,不但要恰如其分地构思好最能表现出该植物特点的替代品,通过一系列的思维发散、联想延伸,暗示给消费者产生共鸣,比如颜色、气味、别名、花语等等,还要与所设计的珠宝融合起来,起到锦上添花的升华作用。虽然此种创作手法不能像以上二种直接了当地表达情感,但作为奢华之物进而充满了更进一层,耐人寻味的微妙情愫。

最后就是在材质方面用心思,直接把该植物作为材料应用在珠宝设计中。随着时代的发展,工艺技术也在不断地进步,比如在工艺市场占有一席之地新型材料,比如可自行分解的生物塑料、HPHT (high temperature high pressure treatment)合成钻石[4]等,此外,环保材料也更为迎合当下时代提出的绿色理念。这种方法对于工艺要求较高,意在取植物其表来衬托珠宝所传达的主题和内核,除产品本身外将工艺作为另一个突出的亮点。

4. 珠宝设计过程中传统植物纹样生动的表现特征

全世界的艺术创作者都有一个共同的灵感来源,那就是大自然,通过了解我国传统植物纹样发展的成熟度便可知植物传递给古代创作者源源不断的灵感。设计师们将生活中或古迹中的植物为原型来对以传统植物纹样为中心进行的珠宝作品进行创作表达,一方面得益于肥沃的创作土壤,我国从远古发展至今仅在清末经历过为时八年的外来侵略重创,总体来说文化根基并未受到过十分强烈的负面影响,强盛的国力和繁荣的经济环境促进了工艺美术的发展,工匠们在这样的背景下潜移默化地接受了优秀的文艺熏陶和安定氛围下对生活的热情倾注,间接促使作品在植物纹样的点缀下充满了生命力和灵动感。

在现代材料和工艺的辅助下,设计师可以借助作品来抒发大胆丰富的想象,就如同样是缠枝纹,有的设计师把设计重点放在布局(图4),利用其对称的结构性再采用二方连续的形式将缠枝纹中心对称,同时在戒面的缠枝纹部分添加一个盘扣既有并到一起的功能又有合二为一的美好寓意,这种简化传统纹样后进行概括变形的处理极大保留了传统植物纹样的对称结构特点,枝叶的延伸波动又代表着无限的祝福;有的设计师则将注意力更多聚焦在花瓣的设计上(图5),为使其更为饱满,着重考虑如何令每一片花瓣继续又舒展,层层递进的绛色宛如朝霞般充满热情与希望,花瓣间点缀的几粒小米珠如雨露挥洒其间,更为这件作品增添些许清新柔美之感,表达对新人结发执手,共度余生的长久祝愿;还有位采用银白色系表现缠枝纹的设计师,整体选用铂金、珍珠、合成立方氧化锆石材质(图6),三种材料的光泽统一又层次分明,设计运用中心对称的骨架结构,经过数次形状的缠绕调整,各金属部分的穿插交错而成,作品在各个角度下都呈现出错落有致的效果,整套珠宝通过对传统缠枝纹的创新设计打造出连绵不断的视觉体验,银白色调尽显高雅,镶嵌工艺难掩精致,彰显出现代珠宝的大气和时尚。

Figure 4. Continuous
图4. 莲棉^④

Figure 5. Lotus seed
图 5. 莲心[®]

Figure 6. Promise from Twine & Branch
图 6. 《缠·枝》的承诺[®]

5. 新时期珠宝设计过程中传统植物纹样的应用

随着社会思潮的变革,在经济持续发展以及我国在世界上的地位越来越高,人民各方面的自信都陆续得以提升的背景下,近年来我们能够发现不少民族自信引领文化自信的现象,如各大文创品牌的建立和崛起,越来越多民族特色在工商业产品上的应用和畅销,从传统元素中汲取灵感目前已成为了许多设计师创新的探索方式,谁都不得不承认我国上下五千年的历史所沉淀和蕴藏下的能量是活力无穷的,只不过现代的“古物应用”还暂未发展到很成熟的阶段,二者的结合仍需要时间来打磨,因此研究古文物中的自然纹样及其应用对现代器物传承发扬民族精神起到了不可或缺的作用。同时中国珠宝玉石首饰行业协会发布的《2023年中国珠宝行业发展报告》显示,2023年我国珠宝玉石首饰产业市场规模约为8200亿元,同比增长14%,创历史新高,珠宝在经济市场的占比依然强大。

新时期珠宝设计中植物纹样的应用主要包括三方面,一是雕刻,早在新石器时代已经出现了初具人形的陶塑人像,到了商周时期已然发展得较为成熟。此种艺术手法能够赋予被雕刻之物截然不同的审美观感,具有层次分明、鲜活灵动的特征,与植物纹样相结合可进一步升华意境和韵味(图7~9)。

Figure 7. Xiuyan jade carving peony hairpin
图 7. 岫玉雕牡丹簪^⑦

Figure 8. Green sandalwood wood carved peony hairpin
图 8. 绿檀木雕牡丹簪[®]

Figure 9. Golden branch plum hairpin
图 9. 金枝梅花簪[®]

发簪, 也称笄, 是中国古代汉族人民用来固定和装饰头发的一种首饰。因其簪首式样丰富, 既有花鸟鱼虫也含飞禽走兽, 又有结同心慰别离的特殊含义, 便一直被推崇并流传至今。

二是刺绣, 刺绣本身为我国传统民间艺术之一, 一方面其悠久的发展历史涵盖着我国传统文化的内涵与寓意, 另一方面还充分地体现出人类的本质审美情趣, 基于此, 将植物纹样与我国传统的民间艺术剪纸结合起来能够在很大程度上增强传统文化的影响, 并且还能够实现传统文化的传播。刺绣作为装饰, 自战国时期至今, 目前主要以刺绣的细腻精巧的特点进行珠宝装饰以及设计点缀的应用, 两者结合相得益彰, 更添彼意(图 10~12)。

Figure 10. Four-leaf clover enamel embroidered ring
图 10. 四叶草珐琅刺绣戒指[®]

Figure 11. Hollow-out lace with a sterling silver necklace
图 11. 镂空蕾丝纯银项链[®]

Figure 12. Goldfish embroidered crystal necklace
图 12. 金鱼刺绣水晶项链^⑫

三是通过采集、压制、干燥、密封制成标本的方法应用在珠宝设计中来进行传统植物纹样的表达, 利用自然界最原始的植物材料, 保留其纹理、颜色、形态展示不同植物独有的美学特征^[5]。Michael Michaud 在游历世界的途中亲手剪下花枝, 包裹在模具中加热, 待植物完全燃烧后, 原生的花瓣茎叶纹理, 甚至风霜洗礼的痕迹都被 1:1 逼真复刻了下来(图 13~15)。

Figure 13. Bamboo leaf necklace
图 13. 竹叶项链^⑬

Figure 14. Hydro flower earrings
图 14. 绣球花耳坠^⑭

Figure 15. Orange flower brooch
图 15. 橙花胸针^⑮

现代人最主要的饰物组成部分就是首饰,在我国传统珠宝制作中主要运用了雕刻手法,将不同种类的植物纹样呈现出来,当下的雕刻手法以机械手段为主,手工雕刻占的部分较少,机械雕相比起手工雕具有准确性和效率高的优势,可以通过流水线进行大批量的生产加工,同时也存在不够灵活和样式不够丰富的劣势,因此手工雕刻制作通常是限量定做的商业模式。此外,在珠宝加工行业还有一种主要的方式就是镶嵌,它是我国一项历史文化悠久的传统工艺,通过把不同材质、颜色、形状的装饰品组合到一起起到层次鲜明,画龙点睛的艺术效果,从而呈现出多元化的美学特点,现代工艺发展则要求更为全面细致,镶嵌手工造型、结构分析创作、抬压篆刻表现技法等等不胜枚举[6],悉数掌握各样技法方好传达被装饰者的审美态度和品味。

在潮流发展的过程中,珠宝风格的侧重点也在不断地发生变化,从二十世纪至今,简洁大方、精致优雅的点缀式珠宝占据了更大的市场份额[7],人们对于传统文化的态度也产生了积极的变化,开始认识到传统文化所蕴含的艺术价值以及传承和发扬的重要性和必要性。经济水平的急速提升使得人们在精神方面的消费水平也在很大程度上获得了上升空间,人们逐渐开始向往自然向上的生活风格,这与植物纹样本身就具有极强的自然特性相契合,就此,植物纹样开始逐渐回归到珠宝设计的过程中,从而达到了提高人们生活质量、审美需求的装饰目的。

6. 传统植物纹样在珠宝设计中的发展趋势

于某种程度而言,在现代珠宝设计的过程中融入传统植物纹样元素意味着对我国传统文化艺术内涵的传承和发扬,同时也充分体现了现代人对于装饰品的强烈需求和潮流品味的发展方向。得益于新时代更加先进的创新制作手法,传统植物纹样被赋予了鲜活的全新内涵及蕴意,我国的传统文化艺术也得以再继承延续。况且,现代珠宝设计所应用传统植物纹样的过程也并不是对过去应用方式完全地照搬照抄,而是在一定的基础上对前辈们的智慧结晶不断地深化提炼、精益求精,再加上设计师自身的思考创作百般磨砺打造而成。除此以外,在传统植物纹样现代化应用的过程中还存在着一种利用传统表现手法和艺术形式,使得设计的个性与理念显而易见的古纹新用之法[8]。

7. 结语

植物纹样从兴起发展至今已经具有源远流长的历史,最初只是在织物上作为装饰品,到最后延伸到商品市场的各方各面,这不能不说是我国人民在传统文化上智慧的结晶和成功的突破,并且在现代珠宝设计的审美方面融合传统植物纹样也十分符合我国新时代的美学与设计发展需求。

致 谢

入学至今已一年半余,家居院的各位老师严谨负责的教学态度令学生感激不已并深深铭记在心,我也在整个学习过程中明确体会到了研究生和本科生在学习状态和学习要求方面的差异,正因为此阶段的研究和钻研更为深入,所以需要学生更为自律和耐心地对对待,面对挫折和失败更加百折不挠、戒骄戒躁地面对,我也比从前更为成熟、认真了许多。我的导师任新宇给予了我莫大的帮助,所谓授人以鱼不如授人以渔,他从始至终把重点放在方法的引导和传授上,因此我获益良多,能够自主进行一些新知识的学习和入门的掌握。此外团队协作也占据了极为重要的部分,我的同门在信息互通和互相鞭策中从未拉下过我,或许平时没有太多的机会表露,但每一次我都是深受感动的,他们的刻苦、上进,致力于把每个细节都做到位的品质,使我感激外也满含敬佩。父母的支持更加无需多言,对于高等教育的支持他们比我还要积极,对于消极情绪的包容他们的应对也无可挑剔。相信在各位的扶植和陪伴下我的研究生生涯会稳步顺利地度过,也希望在整个过程中我能够为大家带来微薄的帮助和欢乐,感谢各位!

注 释

①图 1 来源: <https://mr.baidu.com/r/1lZWTNVCxHi?f=cp&u=f8b45f551d1af23c>

②图 2 来源: <https://baike.baidu.com/item/%E5%AE%9D%E7%9B%B8%E8%8A%B1/1659053>

③图 3 来源:

https://baike.baidu.com/item/%E7%99%BE%E8%8A%B1%E7%BA%B9/8077041?fromModule=search-result_lemma

④图 4 来源:

https://mp.weixin.qq.com/s?_biz=MzAwMjI4NTg4Mw==&mid=2652393810&idx=2&sn=4d3c2a341173aff48ead77ad79cfbe58&chksm=807115d7ac54b408379e9b042a327a47d50b5c6dcf6fd82f22e6129805692b5766c18f66c773&scene=27

⑤图 5 来源:

https://mp.weixin.qq.com/s?_biz=MzAwMjI4NTg4Mw==&mid=2652393810&idx=2&sn=4d3c2a341173aff48ead77ad79cfbe58&chksm=807115d7ac54b408379e9b042a327a47d50b5c6dcf6fd82f22e6129805692b5766c18f66c773&scene=27

⑥图 6 来源:

https://mp.weixin.qq.com/s?_biz=MzAwMjI4NTg4Mw==&mid=2652393810&idx=2&sn=4d3c2a341173aff48ead77ad79cfbe58&chksm=807115d7ac54b408379e9b042a327a47d50b5c6dcf6fd82f22e6129805692b5766c18f66c773&scene=27

⑦图 7 来源:

https://main.m.taobao.com/security-h5-detail/home?id=770523738680&sourceType=item&price=218.88&suid=18A62102-31CB-4B58-B22E-BA42A0EF4E6A&shareUniqueId=27429229093&ut_sk=1.Y5xCgk1G8JYDAP1Uf48eQ13Y_21380790_1720178887592.systemSharePanel.1&un=a1dfefa08380aec27818d8ca87f7ee9a&share_crt_v=1&un_site=0&spm=a2159r.13376460.0.0&tbSocialPopKey=shareItem&sp_tk=b3pBdjMwWGNrRuc%3D&cpp=1&shareurl=true&short_name=h.ghgITACQxMNbahx&bxsig=scdDZw12ZXs-PHY3XF-hTmdNI9KbCUKZsPqKynqzyyLhERdoa5TLlpRaAGOp2xS68Hfr7x2nQdSswzyn-lOeRssP9Mpo4_h-ILCovWuHZeVU736gPGTZCFk96gfpqVhSruv&app=baidu&fromNormal=true

⑧图 8 来源:

⑩图 10 来源: 网页引用, <https://www.xbiao.com/vancleefarpels/00000919/910.html>

⑪图 11 来源: 网页引用, <https://mr.baidu.com/r/1lZSbNvobRK?f=cp&u=7186e6dc0fa16e83>

⑫图 12 来源: 网页引用,

https://graph.baidu.com/pcpage/similar?carousel=503&entrance=GENERAL&extUiData%5BisLogoShow%5D=1&image=http%3A%2F%2Fmms0.baidu.com%2Fit%2Fu%3D681606411,323337727%26fm%3D253%26app%3D138%26f%3DJPEG%3Fw%3D300%26h%3D300&index=0&inspire=general_pc&next=2&originSign=12193db489d54df9d860a01723562728&page=1&render_type=carousel&session_id=14490337739048083841&shituToken=cb6c67&sign=12193db489d54df9d860a01723562728&srcp=crs_pc_similar&tn=pc&tpl_from=pc

⑬图 13 来源: 网页引用, <https://michael-michaud.com/collections>

⑭图 14 来源: 网页引用, <https://michael-michaud.com/collections>

⑮图 15 来源: 网页引用, <https://michael-michaud.com/collections>

参考文献

- [1] 茆先云. 宋元时期植物装饰纹样的文化解读[J]. 中国美术, 2010(1): 126-127.
- [2] 廖志丹. 浅谈古今青花瓷[J]. 景德镇陶瓷, 2016(4): 46-47.
- [3] 方博雅, 黄名哲, 习龙. 民族文化交融背景下的宝相花图案的发展与演变[J]. 轻纺工业与技术, 2021, 50(2): 36-37.
- [4] 朱红伟, 李婷, 李桂华. HPHT 合成钻石在首饰中的鉴别特征[J]. 宝石和宝石学杂志, 2014, 16(5): 28-33.
- [5] 李丹. 干花植物树脂首饰盒外观设计应用研究[D]: [硕士学位论文]. 重庆: 重庆师范大学, 2019.
- [6] 刘晓华. 珠宝首饰镶嵌技艺的传与承[J]. 上海轻工业, 2023(4): 26-29.
- [7] 田晶. 唐代铜镜植物纹样在现代首饰中的创新与应用——以首饰《缠》系列创意为例[D]: [硕士学位论文]. 西安: 西北大学, 2020.
- [8] 李鑫. 植物纹样在首饰中的设计应用——以吊坠为例[D]: [硕士学位论文]. 长春: 长春工业大学, 2020.