

Exploration of the Beauty of Order in Traditional Decorations

Shengzhou He¹ Wenjing Yang²

1. Jingdezhen Vocational University of Art, Jingdezheng, Jiangxi, 333000, China

2. Ji'an Preschool Education College, Ji'an, Jiangxi, 343000, China

Abstract

Traditional decoration is an important part of China's history and culture, which has a long history and rich cultural connotation. In the long-term development process, traditional decoration has formed a unique sense of order, which reflects the ancient people's cognition and pursuit of nature, society and life. This paper explores the aesthetic sense of order in traditional decoration, analyze its connotation, characteristics and aesthetic value, in order to provide inspiration for modern design. The order beauty of traditional decoration is an important embodiment of the excellent cultural tradition of the Chinese nation, which has a high aesthetic value and cultural heritage. In the modern society, we should continue to inherit, carry forward and innovate the order beauty of traditional decoration, so that it can bloom new glory in the new era, and contribute to the realization of the Chinese dream of the great rejuvenation of the Chinese nation.

Keywords

traditional decorative patterns; the beauty of order; aesthetic value; modern design

传统纹饰中的秩序美探究

何圣州¹ 杨文静²

1. 景德镇艺术职业大学, 中国·江西 景德镇 333000

2. 吉安幼儿师范高等专科学校, 中国·江西 吉安 343000

摘要

传统纹饰是中国历史文化的重要组成部分, 具有悠久的历史和丰富的文化内涵, 在长期的发展过程中, 传统纹饰形成了独特的秩序美感, 这种美感体现了古代人们对自然、社会和生活的认知与追求。论文对传统纹饰中的秩序美感进行探究, 分析其内涵、特点和审美价值, 以期在现代设计提供启示。传统纹饰的秩序美感是中华民族优秀传统文化传统的重要体现, 具有极高的审美价值和文化底蕴。在现代社会中, 我们应当继续传承、发扬和创新传统纹饰的秩序美感, 让其在新时代中绽放出新的光彩, 为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

关键词

传统纹饰; 秩序美感; 审美价值; 现代设计

1 引言

纹饰是指装饰于器物表面, 具有装饰性的图案。纹饰作为一种艺术形式, 在不同的历史时期和社会背景下, 其发展演变呈现出不同的面貌。纹样题材的发展, 可以分为几何时期、花章时期和多样化时期^[1]。

从原始时代至今, 纹饰大致可分为三个阶段: 一是以动物为纹饰; 二是以植物为纹饰; 三是以几何形纹饰。而从这三种形式中也能看出原始时代的生活、生产和思想观念的主要特征。

从原始时代至今, 中国古代社会经历了由野蛮到文明、由原始到成熟、由封闭向开放的演变过程。从物质层面来说, 人们在长期的生产实践中形成了比较稳定的生产技术和生

活习俗, 这也是中国古代文化得以延续、发展并不断丰富的主要原因。从精神层面来看, 从原始社会过渡到封建社会以后, 人们所信仰的东西逐渐发生了变化。在原始时代, 人们对鬼神之说深信不疑。而在封建社会, 人们对统治者的崇拜也达到了前所未有的高度。因而, 纹饰在古代社会中扮演了十分重要的角色。

传统纹饰是中国民族文化的重要载体, 反映了古代社会的风貌、民俗文化和审美观念。秩序美感作为传统纹饰的核心要素, 既表现了自然界的规律, 又体现了人类对美好生活的向往。在现代社会, 传统纹饰的秩序美感对于提升审美品位、丰富设计语言具有重要的意义。

2 传统纹饰中的秩序美感内涵

传统纹饰是中国文化中非常重要的组成部分, 蕴含着深厚的秩序美感内涵。这种美感主要体现在以下几个方面。

【作者简介】何圣州(1989-), 男, 中国江西上饶人, 硕士, 助教, 从事陶瓷艺术设计研究。

2.1 自然规律性

中国传统纹饰往往遵循一定的规律和秩序进行设计。例如，几何纹饰通常以重复、对称的方式出现，形成强烈的节奏感和秩序感。而自然纹饰如云纹、水纹等，也常常以规律的波浪、螺旋等形状进行排列，使整个图案显得和谐统一。具体如图1所示。

图1 明代织锦——水纹，万字纹

2.2 对称性

对称是中国传统纹饰设计中一个非常常见的元素。无论是人物、动物、植物还是抽象图案，往往以中心点或对称轴为基础，呈现出左右对称或上下对称的形态。这种对称性给人一种稳定、平衡的美感。具体如图2所示。

图2 唐代时刻纹——双波线相交

2.3 层次感

中国传统纹饰的设计往往富有层次感，通过不同的纹样、颜色和大小进行有序排列，使得整个图案层次分明，富有立体感。例如，在锦缎、刺绣等工艺品中，常常采用多层次的纹饰，使图案更加丰富多彩。具体如图3、图4所示。

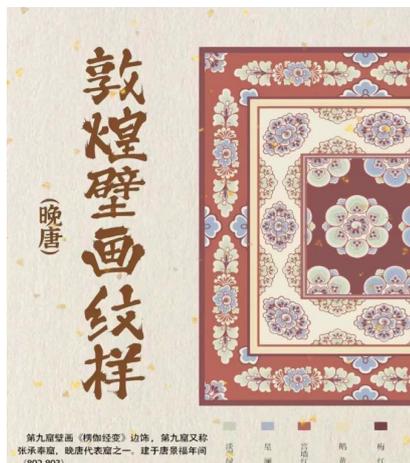

图3 晚唐织锦——宝相花

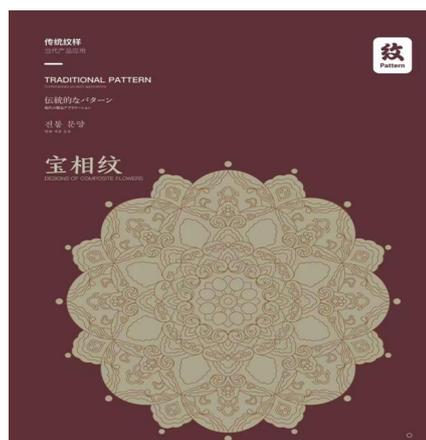

图4 唐晚期——宝相纹

2.4 寓意与象征

吉祥图多配有一句浓缩成四个字的吉语祥词，给人以吉祥，令人心驰神往^[2]。传统纹饰往往富含深厚的寓意和象征意义。王抗生、蓝先琳编著的《中国吉祥图典（上下）》概括介绍中国吉祥图案的渊源、发展及基本内容，全书围绕吉祥图案的五大主题福、禄、寿、喜、财来解析中国吉祥图案的艺术特点、造型手法和设计规则^[3]。这些纹饰通过有序的排列和组合，形成了富有深意的秩序美感，传统纹饰中的秩序美感内涵丰富，体现了中国古代艺术家对规律、对称、层次、寓意和和谐等方面的独特把握。这些纹饰不仅是装饰品，更承载着中华民族的精神信仰和道德观念，具有很高的艺术价值和文化内涵。

2.5 色彩与质感

在色彩运用上，中国传统纹饰注重色彩的对比和调和，常用金、银、漆红、翠绿等明亮且对比鲜明的色彩，通过色彩的有序搭配，增强了纹饰的视觉冲击力和美感。

2.6 和谐统一

中国传统纹饰的设计注重整体和谐统一。在图案组合上，各种元素之间相互呼应、协调，形成一个有机的整体。这种和谐统一的秩序美感，体现了中华民族对自然、社会和人生的深刻理解。

综上所述，传统纹饰的秩序美感体现在其规律性、层次

性、循环性、寓意性和色彩搭配上，它们共同构成了中国传统文化独特的审美特征，反映了古代中国人对美的追求和对世界的理解。

3 传统纹饰秩序美感的审美价值与意义

传统纹饰作为中华民族几千年文明史的载体，不仅反映了历史文化的变迁，更体现了民族独特的审美观念和审美价值。其中，秩序美感是传统纹饰中一个重要的审美价值。秩序美感表现在传统纹饰的规律性、对称性和层次性上。传统纹饰往往具有严格的规律性，如二方连续纹样和四方连续纹样，它们以重复和变化的手法，形成了一种富有节奏和韵律的视觉效果。这种规律性给人以和谐、稳定的感觉，体现了古人对自然界规律的尊重和对社会秩序的重视。对称性是传统纹饰秩序美感的重要体现。在中国传统文化中，对称被认为是一种理想的美，它体现了天地万物的平衡与和谐。如传统的建筑、家具、服饰等，都广泛运用了对称手法。这种对称性不仅在视觉上给人以美的享受，更在心理上给人以安全感和舒适感。层次性是传统纹饰秩序美感的另一个重要特征。传统纹饰往往通过线条、色彩和形状的变化，形成丰富的层次感。如明清时期的雕漆工艺，通过多层次地雕刻和染色，使纹饰呈现出立体感和深度感。这种层次性使纹饰更加丰富多彩，引人入胜。总的来说，传统纹饰的秩序美感体现了中华民族对美的追求和对世界的理解。这种秩序美感不仅具有很高的审美价值，更是中华民族优秀传统文化的体现。

传统纹饰的秩序美感也在现代社会中得到了新的诠释和应用。现代设计中的许多元素，如重复的图案、对称的造型、层次分明的构图，都无不体现出传统纹饰秩序美感的影子。这种美感不仅符合现代审美需求，更在某种程度上满足了现代人对于和谐、平衡生活的向往。同时，传统纹饰的秩序美感也在不同领域的跨界中得到了展现，如时尚、家居、建筑等，使得传统纹饰的审美价值得到了更广泛的认可和传承。

此外，传统纹饰的秩序美感也承载着一定的文化寓意。许多纹饰都有其特殊的象征意义，如龙凤呈祥代表着吉祥如意，福寿双全寓意着幸福和长寿。这些寓意丰富的纹饰在装饰的同时，也传递了中华民族的传统美德和美好愿望。

综上所述，传统纹饰的秩序美感不仅在视觉上给人以美的享受，更在文化、心理等方面具有深远的意义。这种秩序美感是中华民族优秀传统文化的重要组成部分，值得我们继续传承、发扬和创新。在现代社会中，传统纹饰的秩序美感依然具有独特的审美价值和文化魅力，为实现中华与现代审美的有机结合提供了丰富的素材和灵感。

传统纹饰的秩序美感还具有很强的包容性和多样性。不同的地域、民族和时期，其纹饰的样式和寓意都有所不同，体现了中华文化的多元化和丰富性。如四川的锦绣纹样、广东的潮州纹样、江浙的苏绣纹样等，各具特色，但都遵循着秩序美感的原则，展现了中华民族对美的独到理解和精湛技艺^[4]。

传统纹饰的秩序美感在现代社会中，不仅有助于弘扬

和传承中华文化，还对于推动现代设计理念的发展具有重要的启示作用。现代设计越来越注重回归自然、追求和谐，而传统纹饰的秩序美感恰恰符合这一趋势。通过对传统纹饰进行创新和转化，可以为广大设计师提供源源不断的灵感，为现代设计注入新的活力。

总体来说，传统纹饰的秩序美感体现了中华民族对美的追求和对世界的理解。这种秩序美感不仅具有很高的审美价值，更是中华民族优秀传统文化的体现。

4 对当代人的启示

4.1 文化传承

传统纹饰承载着丰富的历史文化信息，是中华民族优秀传统文化的象征。通过对传统纹饰的传承和发扬，可以增强民族自豪感和文化认同。

4.2 审美教育

传统纹饰的秩序美感具有很高的审美价值，可以引导人们追求和谐、平衡的美学理念，提升审美品位。

4.3 设计创新

传统纹饰的秩序美感为现代设计提供了丰富的灵感来源，将传统元素与现代设计相结合，可以创造出具有独特魅力的作品。

通过对传统纹样经典图形及含义解析，学习和借鉴、形式语言的分析运用于今天的设计活动中^[5]。传统纹饰的秩序美感在现代社会中，不仅有助于弘扬和传承中华文化，还对于推动现代设计理念的发展具有重要的启示作用。现代设计越来越注重回归自然、追求和谐，而传统纹饰的秩序美感恰恰符合这一趋势。通过对传统纹饰进行创新和转化，可以为广大设计师提供源源不断的灵感，为现代设计注入新的活力。

在未来，传统纹饰的秩序美感将继续发挥其独特的魅力，成为中华民族文化的瑰宝。我们应当继续挖掘、传承和发扬这一美学特质，让传统纹饰的秩序美感在现代社会中焕发出更加璀璨的光芒。同时，我们也应把握时代发展的脉搏，将传统纹饰的秩序美感与现代审美相结合，为中华民族文化的创新发展贡献力量^[6]。

5 结论

传统纹饰中的秩序美感是中国民族文化的瑰宝，具有很高的审美价值和实用价值。在现代社会，我们应该继续挖掘和传承传统纹饰的秩序美感，将其融入现代设计，为提升人们的生活质量和审美水平作出贡献。

参考文献

- [1] 田自秉,吴淑生,田青.中国纹样史[M].北京:高等教育出版社,2003.
- [2] 乙力.中国传统吉祥图案[M].兰州:兰州大学出版社,2004.
- [3] 王抗生.中国传统吉祥图典[M].沈阳:辽宁科技出版社,2004.
- [4] 郑军.中国装饰艺术[M].北京:高等教育出版社,2001.
- [5] 李娜.中国传统纹样与现代装饰艺术设计[M].天津:百花文艺出版社,2011.
- [6] 夏燕靖.中国艺术设计史[M].沈阳:辽宁美术出版社,2001.