

明清缠枝花卉纹的文化内涵及其创新应用研究

王守东

长春理工大学文学院, 吉林长春, 130000;

摘要: 明清缠枝花卉纹是中国传统装饰艺术瑰宝, 广泛应用于多工艺领域, 承载深厚文化内涵与工艺价值。本文梳理其历史演变与艺术特征, 挖掘其象征意义、文化观念及中外交流内涵, 分析其现代设计应用现状与现存问题, 提出文化转译、创新转化、场景适配及工艺融合的策略, 为该纹样的当代传承与设计创新提供借鉴。

关键词: 纹样; 缠枝花卉; 设计; 传统文化

DOI: 10.64216/3080-1516.26.02.075

引言

明清缠枝花卉纹是明清时期极具代表性的传统装饰艺术瑰宝, 深深植根于当时的社会文化土壤, 广泛应用于瓷器、织绣等各类工艺, 凝聚着时代审美、工艺智慧与文化寓意。然而, 在现代社会, 这一传样面临文化内涵挖掘不深、创新转化滞后的问题, 难以充分融入当代生活与设计。因此, 对其展开研究兼具现实意义与文化价值: 既可为传承优秀传统文化筑牢根基, 又能为现代设计注入独特文化活力。本研究聚焦其文化内涵与现代创新应用, 旨在探索传统与当代的融合路径, 为传统文化创造性转化与设计行业发展提供有益借鉴。

1 明清缠枝花卉纹的历史溯源

1.1 缠枝花卉纹的起源与发展脉络

缠枝花卉纹的起源可追溯至新石器时代, 当时人们出于对自然花卉植物的崇拜, 在彩陶上绘制简洁质朴的花瓣纹, 如仰韶文化彩陶, 体现了先民对植物的初步认知与模仿。商周时期, 青铜器上出现雷纹、勾连雷纹等几何化植物纹样, 图案逐渐复杂化, 展现出线条的流畅与规整, 反映出人们对自然花卉形态的进一步抽象与提炼。

汉代, 随着丝绸之路的开通, 中西方文化交流频繁, 缠枝花卉纹受到外来文化影响, 开始出现连枝连叶、相互缠绕的形态, 但整体仍较为简洁, 如汉代画像石上的花卉纹样, 体现了对生命连绵不绝的追求。魏晋南北朝时期, 佛教文化盛行, 莲花等佛教象征性花卉成为主要题材, 缠枝形态更加多样化, 常与忍冬纹等元素结合, 形成具有宗教意味的装饰图案, 如云冈石窟中的缠枝忍冬纹。

隋唐时期, 社会繁荣, 花卉纹样发展达到新高峰。缠枝花卉纹构图饱满, 花卉种类丰富, 包括牡丹、莲花、宝相花等, 枝叶繁茂, 形成繁复华丽的风格, 如唐代何

家村金银器上的缠枝花卉纹。宋元时期, 文人文化兴起, 绘画艺术对缠枝花卉纹影响增大。宋代瓷器上的纹样线条柔和流畅, 注重意境表达; 元代青花瓷上的纹样构图宏大, 色彩对比鲜明, 体现文化融合。

明清时期, 缠枝花卉纹步入成熟鼎盛阶段, 其发展深受商品经济、外来文化与工艺革新的影响。明代早期, 缠枝花卉纹呈现规整简洁的风格, 如景泰蓝中的缠枝莲花纹, 花朵饱满、大花大叶, 铜丝粗硬且器物质地有光泽^[2]; 明中期, 受市民文化兴起影响, 纹样趋于繁杂, 色彩琐碎、釉色灰暗, 缠枝莲的莲花头变小、花瓣尖瘦; 明晚期, 万历年间的纹样呈现繁缛特征, 色彩搭配多样化, 万字纹、寿字纹等吉祥元素与缠枝纹组合, 寓意祥瑞。清代早期沿袭明代风格, 康熙后期釉色改善、色彩丰富; 清中期达到鼎盛, 乾隆年间的缠枝花卉纹色彩考究、装饰性强, 镀金技艺与景泰蓝结合, 部分纹样融入西方洛可可风格, 呈现中西合璧的特点; 清晚期社会动荡, 纹样质地下降, 但造型上有所突破^[3]。

1.2 社会文化背景对缠枝花卉纹的影响

政治上, 明清封建等级制度森严, 缠枝花卉纹成为区分等级的符号。皇家器物多用牡丹、宝相花等富贵花卉, 构图宏大、色彩鲜艳, 如故宫太和殿的缠枝牡丹纹, 彰显皇权威严; 民间则以石榴花、菊花等寓意吉祥的花卉为主, 风格简洁质朴, 寄托百姓对美好生活的向往。

经济上, 明清商品经济繁荣, 手工业(瓷器、织绣、景泰蓝、漆器)蓬勃发展, 为缠枝花卉纹的广泛应用提供了物质基础。景德镇瓷器、苏绣织绣、北京景泰蓝等工艺的革新, 使缠枝纹样在不同材质上的表现更为丰富, 如景泰蓝的掐丝、施釉、烧制工艺, 让缠枝莲纹呈现出独特的质感与色彩效果。

文化与宗教方面, 文人文化兴盛, 文人画的“诗书画印”理念融入缠枝花卉纹, 使其注重意境表达, 梅兰

竹菊“四君子”与缠枝纹组合,成为文人情怀的载体;佛教的莲花、道教的吉祥观念深刻影响纹样寓意,莲花象征纯洁神圣,缠枝的循环形态寓意“因果轮回”;市民文化兴起,雅俗共赏的审美取向使缠枝纹样既有皇家的华丽,也有民间的质朴,吉祥主题成为核心^[3]。

明清社会文化背景为缠枝花卉纹发展提供了丰富土壤,使其风格和主题呈现多样性和独特性,成为当时社会文化的重要象征和艺术代表。

1.3 明清缠枝花卉纹的艺术特征

在构图方面,它以连绵不断的枝蔓为骨架,将花卉、果实等元素巧妙串联,形成循环往复、富有韵律感的图案,布局灵活多变,既有对称规整的圆形、方形构图,也有自由舒展的S形、波浪形构图,展现出规整与灵动的完美结合。造型上,缠枝花卉纹的花卉主体多样,既有写实的牡丹、莲花、菊花等,也有经过艺术夸张的宝相花等,花瓣和叶片线条流畅自然,枝蔓蜿蜒曲折,富有动感,展现出生机与活力。

色彩方面,明清缠枝花卉纹的搭配丰富多样,既有传统的青花蓝白对比,也有五彩、粉彩等绚丽多彩的色彩运用。青花缠枝花卉纹通过青花的浓淡变化表现花卉的层次感和立体感;五彩和粉彩则更加注重色彩的丰富性和层次感,通过多种颜色的搭配,使图案更加华丽生动。

工艺方面,明清缠枝花卉纹工艺精湛,无论是瓷器上的绘画、织绣上的针法,还是漆器上的雕刻,都达到了极高的艺术水平。瓷器上的缠枝花卉纹多采用手工绘画,笔触细腻,线条流畅;织绣则通过不同针法表现出花卉的质感和层次感;漆器则通过雕刻、填漆等工艺,使图案具有立体感和质感。

明清缠枝花卉纹以其独特的艺术特征,展现了中国古代装饰艺术的高超技艺和深厚文化底蕴,成为中国传统装饰艺术中的经典之作,至今仍具有极高的艺术价值和文化意义。

3 明清缠枝花卉纹的文化内涵

3.1 象征意义解读

缠枝花卉纹蕴含多样象征意义,是明清社会精神追求的集中体现。牡丹象征富贵繁荣,常用于皇家器物与建筑装饰,寓意国家昌盛、人民富足;莲花代表纯洁神圣,多与佛教文化结合,景泰蓝中的缠枝莲纹便承载着“超凡脱俗”的教义;石榴花、葡萄寓意多子多福,是民间常用题材,寄托家族繁衍的祈愿^[4];蝙蝠与“福”谐音,常与缠枝纹搭配,构成“福寿双全”“五福捧寿”

等吉祥主题。

3.2 文化观念的反映

明清缠枝花卉纹深刻反映了当时的文化观念,尤其是儒家、道家和佛教思想。儒家的“天人合一”思想在缠枝花卉纹中体现为自然与人文的和谐统一,花卉枝叶的自然生长姿态与精美的工艺设计相融合,象征着人与自然的和谐共生。道家崇尚自然、追求无为的理念也影响了缠枝花卉纹的风格,其简洁流畅的线条和灵动的造型,展现了自然之美与艺术之美的完美结合。佛教文化则通过莲花、忍冬等象征性花卉的运用,传达了对生命、宇宙的深刻理解和对精神世界的追求。这些文化观念的融入,使缠枝花卉纹不仅是一种装饰艺术,更是一种文化载体,承载着明清时期人们的思想情感与精神寄托。此外,商品经济发展推动了“雅俗共赏”的文化观念,缠枝花卉纹既满足皇家贵胄的审美需求,呈现华丽繁缛的风格,也适应民间日常生活,展现简朴清新的特质。这种文化观念的融合,使缠枝花卉纹突破了阶层界限,成为全民认同的文化符号。

3.3 民俗文化关联

明清缠枝花卉纹与当时的民俗文化紧密相连,广泛应用于民间生活与传统节日中。在婚礼庆典中,缠枝花卉纹常被用于婚庆用品,如喜字纹与花卉纹结合,象征婚姻美满、子孙兴旺;在寿宴上,缠枝花卉纹与寿桃、蝙蝠等吉祥图案搭配,寓意福寿双全、长寿安康^[5]。此外,缠枝花卉纹还常见于民间刺绣、剪纸等传统手工艺中,成为表达民间信仰、祈求平安与幸福的重要符号。这些民俗文化的应用,不仅丰富了缠枝花卉纹的表现形式,也使其在民间社会中具有了更广泛的影响力和文化认同感。

4 明清缠枝花卉纹的现代创新应用现状

4.1 现代创新应用的多元场景

在平面设计领域,缠枝花卉纹通过数字化设计手段得到了广泛应用和创新。在标志设计中,设计师常将缠枝花卉纹简化为简洁的几何图形或线条,保留其核心元素,如缠枝骨架和花卉轮廓,以适应现代标志简洁明了的要求。例如,“花西子”标志以缠枝莲纹为基础,结合品牌名称,兼顾传统韵味与现代审美;老凤祥珐琅高级定制产品的图案,融合缠枝纹、云纹等,通过空间重组形成时尚设计^[2]。

在海报设计中,缠枝花卉纹常被用于背景填充或主题装饰。例如,电影《满江红》的宣发海报中,以金色

灯笼为轮廓,四周配合使用云纹和缠枝花卉纹,通过色彩对比和层次感设计,使传统纹样与现代海报设计完美融合。此外,设计师还通过造型延展法,将文字与缠枝花卉纹结合,创造出独特的视觉效果。

在包装设计中,缠枝花卉纹通过数字化重构,形成二方连续或四方连续的图案,用于包装的表面装饰。设计师通过调整色彩和简化线条,使其既能体现传统文化,又能满足现代包装简洁、美观的需求。一些高端茶叶包装采用缠枝花卉纹作为装饰,通过烫金或彩色印刷技术,提升了产品的文化内涵和艺术价值。

在家具与室内设计中,新中式风格家具采用缠枝纹雕刻、镶嵌工艺,如实木屏风上的缠枝莲纹浮雕,与现代家居环境契合;酒店装饰中融入掐丝珐琅缠枝纹元素,提升空间的文化格调。

国潮品牌将缠枝纹与现代服装剪裁、面料结合,如“盖娅传说”的时装秀,采用缠枝牡丹纹、缠枝莲纹刺绣,搭配丝绸面料与现代廓形;李宁品牌的T恤,将简化后的缠枝纹与品牌LOGO结合,采用撞色设计,迎合年轻消费者审美。

通过这些创新应用,缠枝花卉纹不仅保留了传统韵味,还适应了现代平面设计的简洁性和信息传达性要求,吸引了现代消费者的关注,提升了设计作品的文化内涵和艺术价值。

4.2 现代创新应用中存在的问题

4.2.1 文化内涵挖掘流于表面

多数设计仅借鉴缠枝纹的外在形态,对其背后的历史文化、宗教寓意、民俗内涵挖掘不足。如部分花茶包装仅简单复制缠枝纹,未结合花茶“健康、吉祥”的属性,导致作品缺乏情感共鸣;景泰蓝批量生产中,纹样模仿经典样式,缺乏对吉祥寓意的现代转译,难以打动消费者。

4.2.2 创新转化方式单一,同质化严重

创新多集中在简化、变形、色彩调整等基础层面,缺乏突破性思路。如许多包装设计中的缠枝纹均采用数字化重构与烫金工艺,造型与表现手法高度相似;服装设计中的缠枝纹多为印花、刺绣形式,缺乏与新型面料、智能科技的结合,同质化严重。

4.2.3 工艺传承与创新失衡

传统工艺面临失传风险,年轻传承人稀缺;同时,部分设计过度依赖数字化技术与工业化生产,忽视传统工艺的独特价值,作品缺乏手工温度。传统工艺与现代

技术的融合不足。

4.2.4 对外来文化借鉴的偏差

部分设计盲目模仿西方风格,将缠枝纹与西洋元素生硬拼接,导致“不中不西”;部分首饰设计中,缠枝纹与西洋人物造型结合,缺乏文化逻辑,丧失了传统纹样的核心特质。

5 结论

在现代设计领域,缠枝花卉纹通过数字化设计、跨界融合、材质与工艺创新等手段,成功实现了从传统到现代的华丽转身。它不仅在平面设计、产品设计、室内设计等众多领域展现出新的生命力,还通过简化、变形、重构等方式,满足了现代设计的简洁性与功能需求,同时保留了传统韵味,吸引了现代消费者的关注。

明清缠枝花卉纹作为中华民族传统文化的重要载体,在文化自信与国潮兴起的背景下,拥有广阔的发展前景。未来,随着人工智能、大数据等技术的进步,缠枝纹的创新应用将更加多元。AI算法可生成个性化设计方案,VR技术可打造沉浸式文化体验;在跨文化传播中,缠枝纹将成为中国文化走向世界的重要符号,通过与国际设计理念的融合,打造具有全球影响力的东方美学品牌。

同时,缠枝纹将与可持续发展理念深度结合,成为倡导环保生活方式的载体,为构建人与自然和谐共生的社会作出贡献。通过深度挖掘文化内涵、创新转化方法、平衡传统与现代、推动工艺融合,缠枝花卉纹必将在当代社会焕发出新的生机与活力,为传统文化的创造性转化与创新性发展提供有益借鉴。

参考文献

- [1] 李先瑞. 明清时期动植物传统纹样分析研究[J]. 中国民族博览, 2021, (16): 211-213.
- [2] 赵益菲. 明清景泰蓝纹样在当代设计中的应用[J]. 美术教育研究, 2022, (16): 111-113.
- [3] 张晓霞. 明清植物装饰纹样探析[J]. 苏州教育学院学报, 2007, (03): 44-46.
- [4] 凌博. 谈中国传统花卉纹样在花茶包装设计中的运用[J]. 中国包装工业, 2015, (10): 35-36.

作者简介: 王守东(2002.01—),男,满族,河北承德人,设计硕士学历,长春理工大学在读,研究方向:传统纹样发掘与转化。