

中国传统吉祥纹样意象表达的数字化诠释路径

李欣华^{a,b}, 潘思宇^a

(浙江理工大学, a. 服装学院; b. 浙江省丝绸与时尚文化研究中心, 杭州 310018)

摘要: 传统吉祥纹样是中华优秀传统文化的重要组成部分。“纹必有意,意必吉祥”,是中国传统吉祥纹样的构成特征,表现为具象纹样中蕴含着深厚的吉祥寓意。文章以中国传统吉祥纹样作为研究对象,运用文献法、图像资料分析法与数字演绎法,从纹样的具象形式和意象表达方式入手,结合数字技术,对吉祥纹样的寓意、意象表达方式和情景意域进行了数字构建和演示。研究发现:运用三维数字技术可以对传统吉祥纹样构成元素进行立体形塑,并对其表达方式和寓意进行数字诠释,实现了吉祥纹样有声、有体、有形、有文、有意的动态展演与诠释。该研究旨在为中国传统吉祥纹样在当代的传承保护提供新的参考路径。

关键词: 传统吉祥纹样;意象表达;立体形塑;数字化;诠释

中图分类号: J51;G206.2

文献标志码: A

文章编号: 1673-3851(2025)02-0094-10

A digital interpretation path of traditional Chinese auspicious patterns' imagery expression

LI Xinhua^{a,b}, PAN Siyu^a

(a. School of Fashion Design & Engineering; b. Zhejiang Provincial Research Center of Silk and Fashion Culture, Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou 310018, China)

Abstract: Traditional auspicious patterns are an important part of the excellent traditional Chinese culture. That "patterns must have meanings which must be auspicious" is the constitutive characteristic of traditional Chinese auspicious patterns, which is manifested in the deep auspicious symbolism contained in the figurative pattern carriers. Taking traditional Chinese auspicious patterns as the research object, the article, using the literature method, image data analysis method and digital deduction method by starting from the figurative form and imagery expression of patterns and combining with digital technology, digitally constructs and demonstrates the symbolism, imagery expression and situational domain of auspicious patterns. It is found that the use of three-dimensional digital technology can provide three-dimensional shaping of the constituent elements of traditional auspicious patterns and digital interpretation of their expressions and meanings, which realizes the dynamic performance and interpretation of auspicious patterns with sound, body, shape, text and meaning. This study aims to provide a new reference path for the inheritance and protection of traditional Chinese auspicious patterns in contemporary times.

Key words: traditional auspicious patterns; imagery expression; three-dimensional shaping; digital; interpretation

收稿日期:2024-04-23 网络出版日期:2024-10-16

基金项目:浙江省“十四五”研究生课程思政示范课程项目(syjskc2023079);浙江省大学生创新创业孵化项目(2024R406C082)

作者简介:李欣华(1975—),女,山西忻州人,副教授,博士,主要从事服饰文化、服饰文化传播方面的研究。

传统吉祥纹样是人们从生活中选取素材来表达吉祥寓意的图案,被运用于多种领域中,如织品、服饰、书画、建筑、器物等。深入了解传统吉祥纹样的意象表达,能够有效推动中国传统吉祥纹样的现代化发展之路。当前,关于传统吉祥纹样的研究主要体现在三个方面:一是基于符号学理论,研究传统纹样的现代创新与传承运用。张玉婷等^[1]借助符号学语境,从传统纹样“构成元素的提取”“价值内涵的输出”“设计应用的创新”三方面论证了传统纹样的创新设计新途径。贾夕平等^[2]基于符号学理论解读了传统吉祥纹样的设计表现,总结了吉祥纹样的甄选规律与系统化再设计方法,为传统吉祥纹样的美学价值探索了赋能和拓展应用场景的路径。二是基于现代设计理念和方法,研究吉祥纹样在服饰、文创产品、平面设计中的应用^[3-5],进一步明确传统纹样的应用方法。三是基于数字技术,研究传统纹样的现代设计。梅华^[6]探讨了植物纹样在数字技术下的模拟与应用,对保护与传承自然美学提出了新的要求。杨紫薇^[7]将数字交互技术与经典纹样融合,探寻了吉祥文字在数字化语境下的应用与表现。综上所述,关于传统吉祥纹样研究的内容主要聚焦在应用领域,然而探讨数字技术在传统纹样意象表达中的应用研究较少。传统纹样意象表达的数字化诠释,可以使中国传统吉祥纹样的构成及寓意以有声有色且立体生动的方式展现,激发大众对中华优秀传统文化的情感共鸣与共融,有助于大众传播传统吉祥纹样蕴含的文化。本文通过对中国传统吉祥纹样的发展历程、类别及其意象的表达方式进一步梳理和分析,探讨传统吉祥纹样意象表达在文化传播中的局限性及新机遇,探索传统吉祥纹样意象表达的数字化诠释路径,以期为实现纹样意象表达的数字化诠释提供一个新视角。

一、传统吉祥纹样内容概述

(一)传统吉祥纹样的起源与发展

吉祥,是好运、祥瑞、吉利之意。《说文解字》曰:“吉,善也。从士,从口”“祥,福也,从示羊声,一云善”。唐代成玄英做过这样的释义:“吉者,福善之事;祥者,嘉庆之征”。吉祥一词承载了人们对未来美好生活的追求和向往。纹样,是花纹图案的总称。所以,吉祥纹样可以解释为具有吉祥寓意的花纹图案。

传统吉祥纹样是中华优秀传统文化的重要组成部分,反映了中国民众的风俗习惯、审美情趣、文化风貌以及吉祥愿望。中国传统吉祥纹样的起源可追

溯到原始社会时期。原始社会时期,生产力水平低下,生活环境恶劣,生存无疑是当时最为紧迫且关键的问题。人类采用积极的方法应对死亡,精神期盼成为求生的重要因素之一。由此,朴素的祈福攘灾、趋吉避凶的思想随之产生,祈福纹样由此诞生。原始时代的吉祥纹样,多以陶器、岩石为载体,如,原始岩画中的狩猎图和舞蹈图,原始彩陶上的人面纹、鱼纹、几何纹等。春秋战国时期,随着生产力的不断发展,大量吉祥纹样作为装饰元素出现在青铜器、漆器、染织品等不同介质上。龙凤纹、蟠螭纹、鸟兽纹、人物纹是当时流行的装饰图案。秦汉时期,受宗教神学的影响,吉祥纹样的寓意与避凶趋吉、祈求祥瑞直接相关。这一时期的纹样除了应用在青铜等器具上,在瓦当、画像石等工艺品中也能看见纹样的身影,其中的吉祥纹样多为祥禽瑞兽和流云纹。隋唐时期,人们的经济生活得到很大程度的改善,开始亲近自然,丰富精神世界。此时吉祥纹样转向以各种花草为主的植物鸟禽纹样,常见的有团花纹、卷草纹、宝相花纹、缠枝纹等。宋元时期,纹样偏写实风,花禽纹仍为主要纹样。明清时期是传统吉祥纹样发展到高峰的鼎盛时期,这个时期的纹样题材最为广泛,包含了植物、动物、文字、风景等,形成了“图必有意,意必吉祥”的文化现象。本文将中国古代不同时期的代表性吉祥纹样进行整理,如表1所示。由表1可见,自原始社会初期,人们便将朴素的标记符号装饰于彩陶之上,不同符号历经演变,逐渐形成繁复绚丽的纹样。

(二)传统吉祥纹样的图案题材

中国传统吉祥纹样具有多种类别,按照其特征可大体分为三类:一是纹样形象类,包括几何纹样、动物纹样、植物纹样、人物纹样等,具体分类如表2所示;二是文化寓意类,包括福、禄、寿、喜、财、吉六类主题,具体分类如表3所示;三是依据应用领域,可分为印染织绣类、建筑装饰类、容器类、家具类等,具体分类如表4所示。不同的类别运用了不同题材的吉祥纹样,体现了不同的文化寓意。

(三)传统吉祥纹样的内涵价值

1. 文化价值

中国传统吉祥纹样具有鲜明的民间特色和丰厚的历史文化价值,是传统文化中不可或缺的宝贵财富。从不同时期的传统吉祥纹样可以窥见当时的社会风貌和民众生活方式。古人把内心崇尚的信念转化为简洁的图形,并将谐音、比拟、象征等手法糅合其中,借图案的形式表达人们对美好生活的期盼、向

往和追求。历经千百年的不断演变,中国传统吉祥纹样衍生出了千变万化、丰富多彩的形态造型,为现代设计提供了取之不竭的素材和灵感来源。作为优秀传统文化的一部分,传承和创新中国传统吉祥纹样尤为重要。传统吉祥纹样不仅承载着人们对美好生活的向往,更以其独特的艺术风格和鲜明的民族

特色,成为了非物质文化遗产中的瑰宝。事实上,中国特色社会主义的蓬勃发展与我国深厚的文化底蕴紧密相连,而这些充满代表性、蕴含深厚传统意义的中华优秀传统文化载体,如传统吉祥纹样等,在我国提升文化软实力、推动文化创新发展的进程中,发挥着举足轻重的作用。

表 1 吉祥纹样的历史演进

编号	时期	纹样来源	实物图例	纹样图例 ^①
1	新石器时代	鱼纹彩陶盆		
2	春秋战国	龙凤相蟠纹绣		
3	汉代	陶白虎纹瓦当		
4	唐代	三彩宝相花纹盘		
5	宋代	珍珠地牡丹腰圆枕		
6	清代	蓝色暗花缎绣四季花卉纹女袄		

表 2 吉祥纹样形象类别

纹样类型	题材
吉祥几何纹样	回纹、万字纹、云纹、如意纹、方胜纹、龟背纹
吉祥动物纹样	鱼、蝴蝶、狮子、鹿、大象、龙、凤、麒麟、孔雀、喜鹊、蝙蝠、猴、鸡、龟、蟾蜍
吉祥植物纹样	梅、兰、竹、菊、桃花、牡丹、荷花、莲花、石榴、葫芦、松树、竹、桂树、万年青、常春藤、寿桃、虞美人、宝相花
吉祥人物纹样	财神、寿星、女娲、嫦娥、和合二仙、尧、舜、禹、诸葛亮、老子、孟子、孔子、送子观音、八仙、玉皇大帝、西王母

表 3 吉祥纹样文化寓意类别

纹样类型	纹样名称	文化寓意
福	五福捧寿、福在眼前、福禄双全、一路荣华、富贵多子	期盼幸福、安定、富贵
禄	一路连科、官上加官、马上封侯、五子连科、加官受禄	祈望高官厚禄
寿	延年益寿、八仙过海、麻姑献寿、龟鹤齐龄、鹿鹤同春、松菊犹存	祈望身体健康、长命百岁
喜	喜在眼前、喜上眉梢、喜相逢、百鸟朝凤、莲生贵子、麒麟送子、喜鹊登梅	繁衍和喜庆之情
财	招财进宝、金玉满堂、年年有余、本固枝荣、日进斗金、恭喜发财	纳福招财
吉	吉庆有余、万事大吉、三阳开泰、大吉大利、麒麟献瑞、双鱼吉庆	辟邪镇妖、消灾驱邪

① 本文表中纹样图例均为笔者自绘。

② 图片来源于中国国家博物馆官网: https://www.chnmuseum.cn/zp/zpml/kgfjp/202107/t20210719_250710.shtml。

③ 图片来源于成都博物馆官网: <https://cdmuseum.com/xinwen/202201/2622.html>。

④ 图片来源于故宫博物院官网: <https://www.dpm.org.cn/collection/impres/232030.html>。

⑤ 图片来源于大英博物馆官网: https://www.britishmuseum.org/collection/object/A_1947-0712-27。

⑥ 图片来源于故宫博物院官网: <https://www.dpm.org.cn/collection/ceramic/227648.html>。

⑦ 图片来源于俄勒冈大学艺术博物馆官网: <https://jsmacollection.uoregon.edu/mwebcgi/mweb?request=record;id=5439;type=101#>。

表 4 吉祥纹样应用领域分类

应用领域	纹样名称
印染织绣	联珠纹、落花流水纹、狩猎纹、缠枝牡丹纹、缠枝莲纹、百蝶纹、冰梅纹
瓦当	四神纹、鹿纹、兽头纹、双鱼纹、忍冬纹
漆器	云龙纹、云兽纹、对鸟纹、凤鸟纹、锯齿纹
彩陶	鱼纹、人面纹、漩涡纹、花瓣纹、鸟纹
瓷器	缠枝纹、海水纹、如意纹、萱草纹、回纹
青铜器	兽面纹、云雷纹、蟠虺纹、饕餮纹、夔龙纹
家具	博古纹、八吉祥纹、灵芝纹、蝙蝠纹、古钱纹

2. 实用价值

传统吉祥纹样体现了高度的语言概括和生动朴实艺术形象,带给人们广阔的想象空间。从古代宫廷生活至百姓寻常生活,吉祥纹样被广泛应用于绘画、刺绣、剪纸、陶瓷、染织等各个领域,受到各阶层群体的认可和喜爱。在文化多元化的今天,颇具民族特色的传统吉祥纹样被赋予了新的时代价值。在现代设计的不同领域中,传统吉祥纹样都有不同程度的应用和体现,如在染织领域,许多现代服装设计师多采用具有祈福纳吉的吉祥纹饰;在建筑领域,传统吉祥图案以其外形美观、寓意美好的优势丰富了现代建筑装饰风格。

二、传统吉祥纹样的意象表达方式

朱光潜曾说:“美感的世界纯粹是意象的世界。”^[8]中国传统吉祥纹样不仅具有通常意义上的审

美功能,其深厚的文化内涵亦是人民大众思想意志的集中表达,反映了在不同历史时期、不同社会阶层以及不同文化环境中人们对于同一事物的理解和认知。传统吉祥纹样通过不同的表达方式,巧妙利用象征法、比拟法、谐音法、借喻法、文字法及表号法等不同的表现手法将情、景、物融为一体,传达人们对美好生活的向往,寄托思念与祝福。通过对传统吉祥纹样的不同的意象表达方式分析和整理,本文将其总结为如下几种:

(一)表号法

“表号”一词源自民国时期著名图案家陈之佛先生出版的《表号图案》一书,可以理解为以所表事物的简便之形,或其具有代表性的部分,作为所表事物的符号。原始人一开始就采用画图形符号的方式将图腾崇拜、生殖崇拜和自然崇拜等思想表现出来,在考古挖掘出的原始彩陶纹饰中、后世出现的丝绸纹样中均可见到表号踪影^[9]。

陈之佛先生在其著作《表号图案》中例举并说明了如意、佛教中的“八宝”“八吉祥”“金刚杵”等图案、道教人物“八仙”等表号形象^[10]。此外,十二章纹、博古纹、明清时期的补子纹样、万字纹等都是典型的表号,如,“如意”是一种器物,以竹、骨、铜、玉等制成,用以搔痒,可如人意,因而得名。人们将按如意形做成的纹样统称为如意纹,寓意“称心”“如意”。本文列举了采用表号法表现意象的相关代表纹样,如表 5 所示。

表 5 表号法代表纹样

纹样名称	表号元素	意象理念	表号纹样举例
八吉祥纹	轮、螺、伞、盖、花、罐、鱼、长	法轮寓意生命不息;法螺好运遍及;宝伞遮蔽苦难;白盖解脱贫病;莲花远离污染;宝瓶福智圆满,积存善德;金鱼似眼辨善恶;盘长寓意长命百岁	
暗八仙纹	葫芦、团扇、渔鼓、宝剑、荷花、花篮、横笛、阴阳板	平安、长寿、幸福、团圆	
博古纹	鼎、尊、彝、瓷瓶、玉件、书画、盆景等	清雅高洁	
如意纹	如意	称心、如意	

(二)谐音法

谐音是语言学中的修辞手法,是利用汉字同音或近音的条件,用同音或近音字来代替本字。因汉

字有许多读音相同、字意相异的现象,从而为一些抽象的吉祥概念找到了归宿。许多传统吉祥纹样也正是因为其名与吉祥寓意音相同或相近而产生,使无

声的图形寓意视觉化,抽象的文字寓意形象化^[11]。

同音谐音的有蝙蝠的“蝠”与“福”,梅花的“梅”与“眉”,“鱼”与“余”,“羊”与“阳”,“莲”与“连”等。近音谐音的有“鹿”与“六”,“鹤”与“合”,“鲶”与“年”,“羊”与“祥”等。人们借助谐音将动物、植物化为吉祥物来表达纹样的吉祥内涵,使整个理解的过程充满趣味性和深刻性。如“喜上眉梢”,因“眉”与“梅”同音,故将两只喜鹊站在梅花的枝头,通过谐音表达“喜上眉梢”,寓意喜事连连。本文列举了采用谐音法表现意象的相关代表纹样,如表 6 所示。

表 6 谐音法代表纹样

纹样名称	谐音元素	意象理念	谐音纹样举例
五福捧寿	“蝠”谐音“福”	多福多寿	
喜上眉梢	“梅”谐音“眉”	喜事来临、喜从天降	
事事如意	“柿”谐音“事”	事事顺心	
鱼纹	“鱼”谐音“余”	富裕和多子	
鹿纹	“鹿”谐音“禄”	官场得志、“禄”运亨通	
蝴蝶纹	“蝴蝶”谐音“福迭”	福气重重迭迭,连绵不尽	
葫芦纹	“葫芦”谐音“福禄”	福禄吉祥、健康长寿	

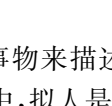
(三)象征法

象征是采用类比联想的思维方式,借助于事物间的某种联系,以具体事物本身所显现的外在特征,联想到与之相关的抽象意义,从而来传达特定的寓意。简言之,就是用具体事物表示某种抽象概念或思想感情。与谐音的手法相比较,象征手法更有深意,经过细细咀嚼和品味之后,方能领悟其中的意蕴,让人更有回味感^[12]。

中国人向来习惯含蓄地表达思想和情感,因此在传统吉祥纹样的表现中常使用象征手法,如以乌龟、仙桃、柏树象征长寿,以石榴多籽这一形态来象征儿孙满堂、人丁兴旺,以元宝、古钱、牡丹象征富

贵,以鸳鸯、连理枝象征爱情等。使用象征手法的纹样较多,但这些象征意义的形成,并非一蹴而就,而是经过漫长历史岁月的积淀。这些象征意义的形成过程,深深根植于对文化集体认同的基础上,经过时间的洗礼,最终演变成约定俗成的文化符号。本文列举了采用象征法表现意象的相关代表纹样,如表 7 所示。

表 7 象征法代表纹样

纹样名称	具象形态	象征理念	象征纹样举例
桃纹	成熟的桃子	长寿、幸福	
石榴纹	石榴多籽	多子多福	
牡丹纹	牡丹花	繁荣昌盛、美好幸福	
鸳鸯纹	鸳鸯成双人对、形影不离	忠贞的爱情	

(四)比拟法

比拟是把一个事物当作另外一个事物来描述、说明。比拟可分为拟物、拟人两种。其中,拟人是将物当作人,赋予物以人的思想感情或动作行为。拟物包括两类:一是把人当作物,使人具有物的情态或动作;二是把一个事物当作另一事物。

中国传统吉祥纹样通过此类手法赋予某物特殊寓意,通过利用自然物本身形式、色彩、结构等方面的特点,展开丰富的艺术想象,如松树四季常青,竹子经冬不凋,梅花迎寒而开,人们认为它们都有骨气,值得效法与之为友,故将其比作“岁寒三友”。类似题材的还有被称为“花中四君子”的梅兰竹菊,用以比拟文人君子身上所带有的美好品格。兰,生于偏幽之处,用于比拟不以物喜的隐士;菊,清丽淡雅,不与群芳争艳,用于比拟恬然自处、傲然不屈的高尚品格。本文列举了采用比拟法表现手法的相关代表纹样,如表 8 所示。

(五)文字法

文字法是运用文字构成吉祥纹样的方式,通过将文字图案化、形象化和符号化,形成不同造型的纹样。中国的汉字最早就是通过仿照实物不断变形而形成独特的图案,汉字的结构遵循了图案的造型法则,笔画的疏密、转折、长短,富于变化又有韵律,再加上自身还具有象形、形声、会意等特点,因此汉字也具有有良好的装饰性。

用文字来表现纹样的手法主要有四种:第一种

是以单个的文字出现,如喜字、福字、寿字等;第二种是文字和文字组合的方式,如百寿图、百喜图等;第三种是文字与其他图案的组合,如五福捧寿纹、花寿纹、万寿长春纹等;第四种是文字的变形,如团寿纹、回纹等。运用文字构成的吉祥纹样既能起到装饰作用,也能够直白地表达祝福。本文列举了采用文字法表现手法的相关代表纹样,如表 9 所示。

表 8 比拟法代表纹样

纹样名称	比拟元素提取	比拟理念	比拟纹样举例
松纹	松树四季常青,生命力极强	延年益寿、常青不老	
竹纹	竹子挺直秀丽	勇往直前、坚强向上、正直高洁	
梅花纹	梅花老干发新枝,御寒开花	不老不衰	
兰花纹	兰花幽香清远	淡泊、高雅的精神	
莲花纹	莲花出淤泥而不染,濯清涟而不妖	最高的纯洁	

表 9 文字法代表纹样

纹样内容	意象理念	文字纹样举例
喜字	喜庆	
福字	福气、福运、幸福	
寿字	长寿安康	
回纹	连绵不断、吉利永长	

三、传统吉祥纹样意象表达在文化传播中的局限性及新机遇

数字时代,新技术、新媒介使传统文化传播有了质的飞跃。数字技术与传统吉祥纹样视觉、寓意的结合,可以扩大受众范围,吸引更多人关注和欣赏,为传统吉祥纹样的展示和传播提供了更多的可能性。

(一)传统吉祥纹样意象表达在文化传播中的局限性

传统吉祥纹样意象表达在固有的文化传播中具有一定的局限性。第一,传统展示场所对纹样的展

示面临空间和馆藏资源的双重限制。在博物馆、展览馆、图书馆中,文化传播虽然具有真实、易于感知、让受众短期获益等优势,但因空间有限、收藏的资料信息有限,导致传统吉祥纹样的视觉形象和文化内涵无法得到充分的传播与展示,从而影响其生命力和影响力。第二,传统的传播方式亦面临挑战。过去的传播渠道以传统媒介为主,如以电视机为主的影视媒体、以文本为主的纸质媒体等,这些传播方式缺乏互动性和参与性,传播过程单一、单向、固化,受众处于被动接受状态,难以产生共鸣和深刻理解。传统的传播方式无疑会限制传统吉祥纹样的接受度与持续创新发展的机会。第三,在传统吉祥纹样意象表达方面,缺乏准确生动的视觉动态演绎传播方式,包括意境、情境及现代传承创新认同导向,导致大众对传统文化精髓的认知不够深入,难以形成广泛而深刻的认同。

(二)数字化时代为传统吉祥纹样意象表达提供了新机遇

数字技术的迅猛发展为中国传统吉祥纹样的意象表达带来了新机遇。第一,在传播媒介方面,通过利用数字媒体平台如小红书 App、微信公众号、微博等,传统吉祥纹样不再受时间和空间的限制,能够更加便捷、广泛地传播给观众。同时也可以借助媒体,将传统纹样与音乐、动画等其他艺术形式相结合,使其更具现代感和吸引力。这有助于扩大传统吉祥纹样的影响范围,吸引更多人了解和关注传统文化。第二,在技术方面,在数字时代的今天,传统吉祥纹样的“意象”表达已不再局限于文字的描述或图片的展示,而是跨入了立体、动态甚至是虚拟的领域。首先,3D 技术赋予传统吉祥纹样更广泛的语言表达机制——从二维平面至三维立体,从静态到动态。以往获取纹样相关信息只能通过书籍或摄影形象等二维平面,现在三维数字技术的发展为传统纹样的展示带来了更多生动、立体化的内容。设计师可以在虚拟环境中创建纹样相关的三维模型,通过旋转、放大等操作,从各角度审视和优化相关设计。更为重要的是,数字技术还使纹样意象表达实现动态演示,使传统吉祥纹样的意象进行有声、有形、有文、有意的动态展演与诠释。这种立体、动态的纹样意象诠释,无疑为传统吉祥纹样的发展带来了新的可能性。最后,虚拟现实技术(VR)、增强现实技术(AR)、混合现实技术(MR)等新兴技术的兴起,使得吉祥纹样意象表达实现沉浸式和交互式体验,设计者与观众都能对传统文化有更加

直观的理解和体验。如故宫博物院与腾讯联合主办的“纹”以载道沉浸式数字体验展中,在全场无一件实体文物的情况下,通过融合虚拟影像、数字还原、VR交互等新媒介技术,将图案的线索扩大,重新组合,从而呈现出一幅几千年来流传至今、但从未在大众眼前真实出现的大型吉祥图案实景,带领观众沉浸式体验了藏品中的纹样世界^[13]。由此可见,三维立体展示技术和虚拟、增强现实应用技术等,为传统吉祥纹样的意象表达提供了技术

支撑和更为有效的传播路径。

四、传统吉祥纹样意象表达的 数字化诠释构想

传统吉祥纹样是中国优秀传统文化的组成部分。结合现代审美和技术,对吉祥纹样寓意进行数字化诠释符合当下时代背景的需要。笔者从实际操作层面,对传统吉祥纹样的意象表达的数字化诠释路径进行了探索,思路和构想如图1所示。

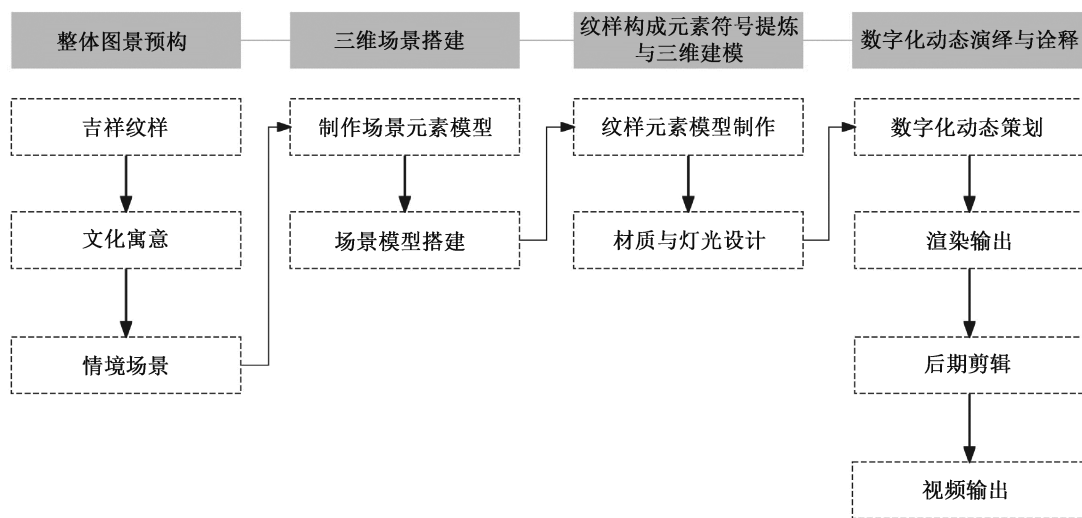

图1 传统吉祥纹样意象表达数字化诠释思路 and 构想

注:图中箭头表示递进关系,虚线框内表示具体步骤。

由图1可见,传统吉祥纹样意象表达数字化诠释构想主要包括整体图景预构、三维场景搭建、纹样构成元素的符号提炼与三维建模、数字化动态演绎与诠释四个步骤。

第一,整体图景预构。根据吉祥纹样的文化内涵、表达方式、寓意、故事效应等,分析传统吉祥纹样,收集其包含的典型文化元素,并预构整体图景。

第二,三维场景搭建。利用相关软件相应的特效建模技术,对场景模型进行搭建。可利用不同软件的建模特效技术对场景模型进行制作与搭建,如:Nomad、Maya、Blender、3DsMax、SketchUp、Cinema4D等。

第三,纹样构成元素的符号提炼与三维建模。该部分所运用到的软件以Blender和Adobe photoshop CC(简称PS)为例。首先构建原始模型,利用Blender添加网格功能创建原始模型,结合简易形变、表面细分、置换等修改器对纹样模型进行完

善,并结合雕刻技术进行细节刻画,使其具有更高的真实性;然后绘制纹理,用Blender软件中的展UV工具,将制作完成的元素模型展开为平面,采用PS软件进行贴图绘制后,在Blender的着色编辑器中利用node wrangler插件功能导入材质贴图,调整混合、亮度/对比度、伽马等节点;最后设计光效,运用Blender添加灯光效果,如添加日光、点光、聚光等,营造场景中的明暗关系,打造自然阴影,得到最终的3D展示效果。

第四,数字化动态演绎与诠释。吉祥纹样意象表达的动态演绎,涉及骨骼绑定、逐帧动效技术等(即通过添加关键帧的形式达到顺畅的转场效果),运用的相关应用软件包括Maya、Cinema4D(C4D)、AE、3DsMax等。完成吉祥纹样意象表达的数字化动态演绎后,进入后期制作阶段,需进行渲染和剪辑处理,可借助Adobe Premiere Pro、剪映等视频编辑软件,对短片进行最终的剪辑处理。制作完毕后,即可进行视频输出。

五、传统吉祥纹样意象表达的数字化 诠释研究实践:以“连年有余”为例

中国的“鱼文化”源远流长。传统纹样中大量鱼元素的应用,既是民俗文化的一种体现,也是人们祈求富贵、求吉纳福的一种精神寄托。鱼谐音“余”,用来象征富裕,寓意金玉满堂、富贵有余。因而在观念上,人们便将鱼与富裕画上了对等符号,即鱼意味着

富裕,富裕就意味着有鱼。鱼纹在发展过程中出现了很多与民间文化结合的吉祥图案,流传至今,其中运用率较高的有“连年有余”纹样。该纹样以鱼、莲花、孩童等元素组合做成装饰纹样,寓意着新的一年,年年富余,丰衣足食。图 2 所示的“连年有余”纹样三幅图是其在不同载体上的具有代表性的造型样式。本文以“连年有余”为例,对传统吉祥纹样意象表达的数字化诠释路径进行探索研究。

图 2 “连年有余”纹样

(一)设计过程

1. 图景预构

场景主要元素为莲花和鱼,参考纹样示例如图 3(a)所示。场景布置以苏州拙政园的古典园林艺术作为载体,将流水、石头、古亭的动静之景与莲花、荷叶、鱼这三大元素进行融合,呈现鱼儿奋力跃出水面抢食莲花之景,形成动静相交的交融情景,表达人们对生活富裕、幸福美好的祈愿。笔者在三维模型建造之前进行二维线稿设计,如图 3(b)所示。使用 PS 软件初步勾画草图,构思场景,画出线稿,并着色。色彩以中国传统海棠红为基调,绿色作为点缀,寓意财富与希望。

2. 三维场景搭建

以软件 Blender 为主要媒介,在虚拟空间中架构场景基础模型,建造符合“连年有余”纹样意象表

达的物境空间。整个场景设计中,除了纹样元素外,其他元素主要有古亭、石头。整体场景建模从水面、亭子、石头展开,借助 Blender 软件添加平面功能创建原始模型,针对点、边、面三种模式进行操作,通过精确地挤出、倒角和缩放等功能,结合阵列、镜像等多种修改器,完成场景塑造。图 4 所示的场景内元素模型,均为笔者运用 Blender 软件制作。

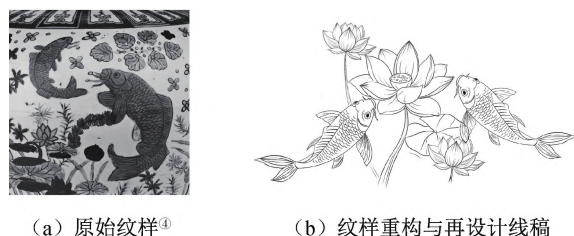
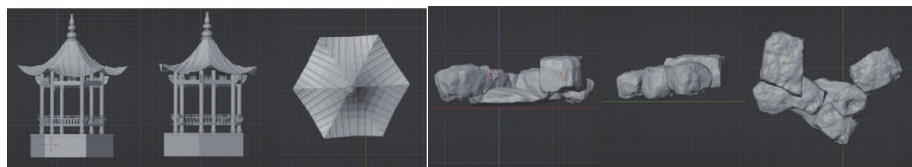

图 3 纹样元素变形与再设计

(a) 亭子模型三视图展示

(b) 石头模型三视图展示

图 4 场景内元素模型

3. 纹样构成元素的符号提炼与三维建模

对传统纹样“连年有余”中的荷叶、莲花、鱼符号进行提炼和三维建模。建模时,运用 Blender 添加

网格功能创建原始模型,使用点、线、面进行建造,结合简易形变、表面细分、置换等多种修改器对纹样元素模型进行调整和完善,制作不同的纹样元素模型;

① 图片来源于民族服饰博物馆官网:http://biftmuseum.com/collection/info?_sid=2980&colCatSid=6。

② 图片来源于中国国家博物馆官网:https://www.chnmuseum.cn/zp/zpml/kgdjp/202111/t20211116_252353.shtml。

③ 图片来源于故宫博物院数字文物库:<https://digicol.dpm.org.cn/cultural/detail?id=0782c1e71ec742678b68422c44b2a248&source=1&page=1>。

④ 图片来源于中国国家博物馆官网:https://www.chnmuseum.cn/zp/zpml/kgdjp/202111/t20211116_252353.shtml。

结合雕刻功能,运用雕刻笔刷进行细节刻画,在细节上与真实形态保持相似。纹理绘制上,借助 Blender 软件中的展 UV 工具和 PS 软件,将制作完成的元素模型展开为平面,再借助 PS 软件进行贴图绘制。完成贴图绘制后,在 Blender 的着色编辑器中运用 node wrangler 插件功能导入材质贴图后,调整混合、亮度/对比度、伽马等节点,使模型更具备真实效果。纹样构成元素的三维建模步骤展示如表 10 所示。所有的模型完成制作和着色后,运用 Blender 添加灯光功能,添加日光、点光、聚光等,营造场景中的明暗关系和自然阴影,得到最终的 3D 展示效果,如图 5 所示。

表 10 纹样元素模型制作步骤展示

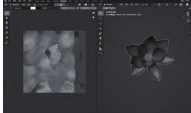

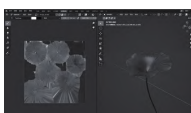

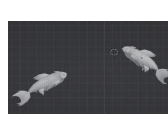
纹样元素	模型制作	贴图绘制	效果展示
莲花			
荷叶			
鱼			

图 5 最终 3D 展示效果

4. 数字化动态演绎与诠释

运用 Blender 软件对“连年有余”纹样意象进行动态演绎与诠释。在三维场景的基础上,运用关键帧和摄像机功能,设置不同关键帧处场景元素属性,创造出鱼咬莲花的生动瞬间。制作完毕后,所有的场景设计都需要进行渲染操作。调整渲染属性,运用渲染窗口对短片渲染后,再对整体作品进行画面的合成以及剪辑处理。剪辑过程需辅以剪辑软件剪辑,将制作好的片段导入进行剪辑操作,为视频添加镜头间的转场效果、音乐和音效^[14]。最终将观者拉入场景中,使其身临其境地感受到“连年有余”纹样

意象表达带来的愉悦、喜庆的氛围。制作完毕后进行视频输出,为观众打造视觉与听觉的双重享受。纹样意象表达的动态演绎与诠释的关键制作步骤如图 6(a)——(d)所示。

图 6 动态演绎与诠释的关键制作步骤

(二) 实践展示

使用三维数字化技术实现“连年有余”纹样意象表达的数字展示与诠释,通过场景搭建、纹样构成元素的符号提炼与三维建模、纹样意象动态演绎与诠释,丰富纹样意象表达的视觉效果,突出纹样所要传达的吉祥寓意。图 7 为纹样意象表达数字化动态效果平面展示。纹样意象动态演绎具体效果通过扫描二维码展示,二维码如图 8 所示。

图 7 动态效果平面图展示

图 8 动态效果展示二维码

六、结 论

数字技术重新定义了文化传播的主体与时空,为中华优秀传统文化的传播提供了广泛的传播主体和广阔的传播空间。中国传统文化自身蕴含着诸多丰富的元素,如人物、建筑、故事等,当这些元素与数

字技术结合时,为构建数字沉浸场景提供了巨大优势与无限可能^[15]。对传统文化意境、气韵等精神层面的提取和“虚拟仿真”,以数字人文的优势,最大限度地接近审美意义上的“意会”与“言传”,将有助于中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展。本文以“连年有余”纹样为例,探讨和实践了吉祥纹样意象表达的数字化诠释完整路径。本文研究的不足之处在于:文章内容以传统吉祥纹样意象表达的数字化诠释路径的可行性为主,依托数字技术展示纹样寓意的整体演示效果如音效、视觉、构图设计方面,还有进一步完善的空间。

参考文献:

- [1] 张玉婷,张瀚文.符号学语境下传统纹样视觉元素的创新设计研究[J].设计,2024,37(4):10-13.
- [2] 贾夕平,杨杰.基于符号学视角的传统吉祥纹样设计表现研究[J].美术教育研究,2023,14(10):109-111.
- [3] 李季珍.传统吉祥纹样在现代服装设计中的运用[J].化纤与纺织技术,2021,50(12):128-130.
- [4] 王琦.文创产品设计中传统纹样的应用研究[J].包装工程,2023,44(16):352-355.
- [5] 何晋.传统吉祥纹样在现代设计形式下的应用研究[J].艺术品鉴,2021,11(32):100-101.
- [6] 梅华.数字技术下的植物纹样模拟与应用:虚拟的自然[J].分子植物育种,2024,22(3):973-978.
- [7] 杨紫薇.基于福禄寿喜财文字纹样主题设计的数字化转型研究[D].济南:山东工艺美术学院,2023:20-35.
- [8] 朱光潜.谈美[M].北京:金城出版社,2006:98.
- [9] 周慧.论中国古代丝绸纹样的主要寓意方式[J].丝绸,2008,53(10):49-51.
- [10] 张抒.陈之佛及其《表号图案》探析[J].南京艺术学院学报(美术与设计),2019,42(4):160-165.
- [11] 段发华,王聪华,宋维亮.谐音吉祥图案的表现形式及其文化内涵[J].开封教育学院学报,2016,36(3):252-253.
- [12] 陈文婷.现代审美视角下的中国传统吉祥图案创作研究[D].苏州:苏州大学,2021:11-14.
- [13] 喻丽霁.新媒介语境下满族纹样的数字化表达研究[D].大连:鲁迅美术学院,2022:34-38.
- [14] 姜传凯.基于青绿山水画风格的三维场景动画设计研究[J].鞋类工艺与设计,2023,3(15):189-191.
- [15] 王育济,李萌.数字赋能中华优秀传统文化“两创”的产消机制研究[J].山东大学学报(哲学社会科学版),2023,73(3):41-50.

(责任编辑:陈丽琼)