

传统瓦当纹样 在当代艺术设计中的应用研究

□ 丁莉婷 张新江

摘要 瓦当是中国传统建筑屋檐构件。瓦当装饰纹样丰富、时代特征鲜明,体现了实用与装饰的有机结合,也体现了独特的审美情趣。文章在梳理瓦当类型和纹样的基础上,探索瓦当纹样在当代艺术设计中的应用,并赋予新的时代意义,从而更好地推动中国传统文化艺术在当下的传承发展与创新应用。

关键词 瓦当纹样; 艺术设计; 传统文化

DOI:10.20084/j.cnki.1002-4867.2024.17.004

Abstract Wadang is a traditional Chinese architectural eaves component. The decorative patterns on the tile are rich and the characteristics of the times are distinct, reflecting the organic combination of practicality and decoration, as well as the unique aesthetic taste. On the basis of sorting out the types and patterns of tile patterns, this article explores the application of tile patterns in contemporary art and design, and endows them with new historical significance, in order to better promote the inheritance, development, and innovative application of traditional Chinese culture and art in the present.

Keywords tile pattern; art and design; traditional culture

作为中国传统建筑的独特构件,瓦当兼具着实用性与审美性。一方面,瓦当因为嵌于建筑屋面的显眼位置,不仅能有效发挥防水作用,还延长了檐口部位的使用寿命;另一方面,瓦当纹样以其丰富多样的题材,巧妙融合了各个时代所特有的艺术精髓,展现了深厚的文化内涵。因此,传统瓦当纹样是创作设计不可多得的历史文化资源,对当代艺术设计有着重要的启示与借鉴。

一、瓦当及其纹样特征分析

1. 瓦当类型与历史发展

早期瓦当形制多为半圆形,如齐国的双鹤半瓦当和燕国的独兽纹瓦当均为半圆形瓦当,该形制流行于西周中晚期,直至战国时期仍占据主流。到了秦汉时期,政治、经济和人文的空前发展,为瓦当的进一步发展提供了有力支撑,瓦当制作迎来了新的高峰,主流形制也逐渐由半圆形变为圆形(见图1),这一转变的根源是为克服中国传统木建筑易遭自然或人文等因素的破坏的特点,契合当时的审美风尚和社会发展的需求;此外,还有大半圆形瓦当,目前只在秦遗址中出现。

瓦当因纹饰题材的广泛性与丰富性,成为窥视历史长河的重要载体。据考古发现,截止目前,瓦当的常见纹样有文字纹、云纹、几何形纹、饕餮纹、动物纹和植物纹等。

动物纹瓦当的兴起可追溯到春秋战国时期,其中最为人称道的便是汉代所见的四神纹样——青龙、白虎、朱雀、玄武,这些纹样亦被誉为“四灵纹”;植物纹瓦当在战国中晚期已有其雏形。在秦汉时期,瓦当艺术达到了巅峰,尤其在汉代,无论是装饰的华美还是制作工艺的精湛,都达到了最为璀璨夺目的境地。到了魏晋隋唐之际,由于社会动荡,人心不稳,佛教文化渐盛,这一时期的瓦当纹饰以莲花荷叶纹为主,大多数植物纹多与佛教相关,呈现出别样的文化风貌;文字纹瓦当是在继承秦瓦的基础上进一步的创新。

纵览瓦当之演变,不同时代背景赋予其各异风貌;



双鹤瓦当



都司空瓦



战国夔龙纹瓦当

图1 瓦当主流形制由半圆形变为圆形

横向观之,瓦当亦因制作工艺之异与审美意识之变而呈现多样变化。

2. 南方瓦当纹样分析

瓦当纹样随着时代发展和社会风俗的影响不断丰富,每个时代都留下了鲜明的文化印记。下面以南方地区为例,阐述瓦当纹样的艺术特征和审美价值。

1) 花卉纹

在唐代,南方地区的花卉纹还十分稀少。然而,从宋代遗址中出土大量的花卉纹标本来看,得知花卉纹在宋代开始流行,以浙江地区为例,出土的宋代瓦当纹饰大多以花卉纹为主,最典型的是宁波国宁寺东塔遗址的花卉纹瓦当,这些瓦当的面径在14~16 cm之间,边轮内有弦纹一周,花卉有菊花、牡丹、荷花等^[1]。在湖州地区出土了南宋时期的花卉纹瓦当,南方地区的瓦当在外观造型上皆为圆形,装饰上以凸弦纹作为当面的边界,在花卉内容题材的选择上,菊花是主流,同时也不乏莲花纹、牡丹纹和石榴纹等多样元素(见图2)。根据资料的收集和整理,发现这些内容题材的兴起可能与宋代花鸟画的发展和活跃有着重要的关系,受当时的审美观念影响,人们萌生了对自然、田园的向往之情;因此,花卉纹瓦当作为一种独特的纹样,在长江南北地区广泛流行开来。

东汉时期,佛教传入我国,与佛教思想相关的经文、

图像等得以传播,莲花因其洁净的象征意义深受民众喜爱,因此在瓦当纹饰中备受推崇。特别是唐宋时期,在我国南方地区,莲花纹占据着十分重要的地位,且不同时期的莲花纹样式各异。

莲花花瓣的形状丰富多彩。初唐时期,以菱形莲瓣为主,至中晚唐时期梭形及椭圆形莲瓣逐渐增加,直至北宋时期,梭形莲瓣呈现出大量普及的趋势^[2]。莲花纹瓦当的中央,大多呈现出乳钉或莲蓬状的图案,其中以莲蓬状图案更为常见,其莲瓣设计简约,主要为单瓣形式,数量上多以八瓣为主,偶尔也会出现六瓣的样式,在瓦当的边轮与主体莲花纹饰之间,往往装饰着一周的连珠纹和凸弦纹,形成了别具一格的艺术风格(见图3)。

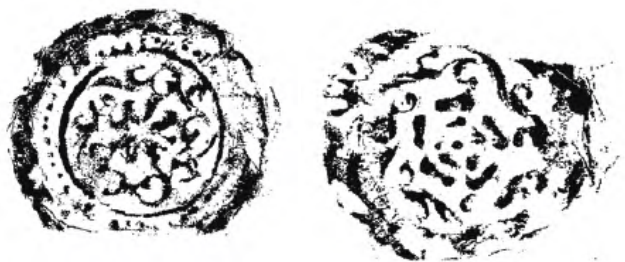
2) 兽面纹

相较于北方地区,南方出土的兽面纹瓦当数量较少,并且这种瓦当的样式随着时代发展也发生了一定的变化。具体来说,兽口由最初的张口状态逐渐演变为抿嘴呈“一”字型的形态;须髯的装饰也从早期的疏朗风格转变为晚期更为浓密的风格。在《颜氏家训·风操》也提到“画瓦书符,作诸厌胜”^[3],人们使用兽面纹作为瓦当的纹饰,意在起到威慑邪恶、祈求安康的作用。

值得一提的是,在南京地区出土的六朝兽面纹瓦当,主体纹饰展现了生动的兽面形象,通过调整双目、獠牙、鼻梁等要素之间的比例,使得整体形象更加生动灵活,其线条的运用巧妙地勾勒出了兽面的轮廓,这与



宁波国宁寺东塔遗址瓦当



湖州南宋时期风车口墓瓦当

图2 南方地区的花卉纹样瓦当



菱形花瓣瓦当



莲蓬型瓦当



多瓣形瓦当



联珠纹瓦当

图3 主体花卉和周边装饰纹瓦当

北方地区以块面手法构图、风格豪放粗犷的兽面纹瓦当形成了鲜明的对比（见图4）。

瓦当纹样在南方地区展现出独特的艺术特征和审美价值。花卉、莲花和兽面等纹样随着时代发展不断演变，每个时代都在其上烙下了鲜明的文化印记，这些纹样不仅美化了建筑，还反映了当时的社会风俗和人们的精神追求。在当今设计中，瓦当纹样仍然具有很高的应用价值和审美意义，为传统与现代的完美结合提供了新的视角和灵感。

二、瓦当纹样的艺术特征

1. 纹样审美性

瓦当的形制多样，常见的有圆形、方形、梅花形等。瓦当的制作工艺考究，其原材料一般为陶土或石灰石等材料，制成的瓦当形态精美。瓦当纹样丰富、雕刻细致，有各种各样的立体雕刻和线刻纹样，其浮雕和凸起的纹样能够给建筑物带来独特的美感，营造出典雅的风范。

在当代艺术设计中，瓦当元素可以呈现出丰富的形式和效果。瓦当线条流畅、圆润，没有尖锐的角度，给人以柔和、温馨的感觉，这种美感使得瓦当元素在当代艺术设计中具有很强的表现力和感染力。瓦当纹样灵活多样，在结构上大多讲究对称形式，而中国自古以来以对称之美，对称结构形成均衡、和谐的形式美感，在视觉上满足大众的审美需求。当然，其中也不乏讲求自由结构的瓦当，相较于对称形式更具有韵动之美，如，动物纹瓦当在图案布局中更加自由，为原本沉闷的建筑带来活力与韵律，其纹样细腻精美，堪称艺术品。

瓦当是古建筑屋檐的装饰构建，也是实用与美学结合的产物，其装饰纹样艺术特征鲜明，不仅展示出人们对美的渴望，而且蕴含着人们对精神文明的追求，是人民的、民族的、时代的思想与审美凝结。

2. 纹样寓意性

从古至今，人们善于用视觉符号来传达思想情感，瓦当是中国传统建筑的重要组成部分，承载着丰富的历史文化内涵。在瓦当文化中，纹样图案作为典型的视觉符号，记录着生活并表达着审美意识。瓦当的造型常常具有独特的创意和表现力，有的通过借用动植物形象、符号等来表达特定的主题或寓意，这种创意和表现力也为当代艺术设计提供了新的灵感和视角。将瓦当元素应用于当代艺术设计，不仅可以提升作品的艺术价值，还能传递中国传统文化的信息和价值观。

不同时期的瓦当纹样也是各时期文化传统影响下



南方地区兽面纹



北方地区兽面瓦当

图4 兽面纹样瓦当

的产物，汉代是瓦当发展较为鼎盛的阶段，在延续秦代瓦当特点下将内容的寓意发展到极致。汉代初期出现“四神”瓦当，人们认为“四神”具有祛邪、避灾等作用，以此祈福生活顺遂安康；因此，瓦当传统图案饱含着民众对美好生活的期盼，与“天人合一”的思想观念一脉相承。此外，还有“延年益寿”文字瓦当，表达了人们对长寿永生、福祉延绵的祈愿^[5]。

三、瓦当传统文化元素在当代设计的意义与应用

1. 瓦当纹样的设计意义

当今设计从20世纪30年代发展到现在，已经差不多有90年的历史^[4]，随着信息化革命的到来，商业化设计也随着泛滥；然而，优秀的设计离不开文化的支撑，而文化则需要通过设计来展现其独特的魅力。作为中华优秀传统文化的代表，瓦当艺术在当代艺术设计中，将以其鲜明的时代特征、独特的审美情趣和丰富的装饰纹样融入时代的洪流，并被赋予新的意义，它以崭新的姿态，更好地推动中国传统文化艺术在当下的传承、发展与创新应用。

1) 推进文化传承与创新

瓦当作为中国古老的文化符号，承载着丰富的历史信息 and 深厚的文化底蕴，是中华文明的重要组成部分。

在当代设计中融入瓦当元素，不仅是对传统文化的尊重和传承，更有助于弘扬民族文化，增强文化自信心。通过提取瓦当纹样的核心元素，并结合现代设计手法和材料工艺，可以实现传统与现代的完美结合，创造出既有古典韵味又不失现代感的全新设计风格。这种创新不仅满足了现代审美需求，也为传统文化的传播和发展提供了新的路径。

2) 展现传统文化艺术魅力

瓦当纹样独特的造型和丰富的图案，展现了中国古代工匠卓越的技艺和创造力。这些纹样或雄浑豪放，或精致细腻，具有极高的美学价值。在当代设计中运用瓦当元素，可以提升设计作品的艺术性和审美层次，瓦当纹样不仅具有装饰性，更富有深厚的象征意义和寓意。

3) 提升文化创意附加值

设计是一门交叉学科，融合了多个学科的文化精髓；同时，设计也是文化意识形态的产物，同一时期的设计风格体现当时的意识形态。不同时期的文化背景下，瓦当纹样也体现了不同时代的鲜明特色，从瓦当设计中，可以窥见古代社会生活的各种故事，它如同一面镜子，映照出时代的风貌。设计与文化密不可分，将瓦当这一传统文化元素融入设计中，可以显著提升设计作品的文化品位。在当今时代，文化亦是商品^[6]，设计赋予瓦当文化新的活力，不仅是对文化价值的认同，也是实现文化附加值提升的有效途径。

2. 瓦当纹样的设计应用

现代设计中，艺术家和设计师根据不同的空间或功能，通过各种对称、均衡、疏密等形式规律，将瓦当及纹饰进行设计创新。把握了瓦当的特殊功能，展现了民间性和审美性，揭示了中国传统审美情趣。

1) 在室内装饰设计中的应用

在室内装饰领域，通过瓦当元素的巧妙点缀，不仅能够营造古朴的环境氛围，还能使室内装饰风格与中国传统元素和谐相融。例如，“长安APM”文化商业中心休闲空间的设计元素就是从秦汉瓦当文化中提取的，设计师利用瓦当装饰元素，在空间中进行排列分组，打造视觉上的形式美感（见图5）。

2) 在产品设计中的应用

在产品设计中，突出瓦当造型可以为消费者带来别具一格的视觉体验。以瓦当灯具为例，这是一款专为古建筑屋顶量身打造的照明灯具（见图6），独具匠心之处在于其巧妙地将瓦楞与瓦当融为一体，

实现了完美的一体成型设计。更值得一提的是，瓦当灯具的大小和图案均可根据古建筑的具体需求进行定制，既保留了建筑原有的风貌特色，又实现了照明亮化的功能，为古建筑增添了一份独特的魅力。

在标识设计中，北京大学校徽设计（见图7）堪称古今传承的典范之作，它巧妙地运用形似“宫”字的瓦当走势，寓意“三人成众”的哲理，精准地捕捉了传统纹样的审美精神，丰富其表意内涵，推进文化产业的发展^[7]。



图5 瓦当原型及空间吊顶、卡座区域效果



图6 瓦当灯具



图7 北京大学校徽

3) 在文创产品设计中的应用

经过深入的调研分析发现,瓦当装饰元素在文创产品设计中得到了广泛的应用,设计师们不断从瓦当纹样中汲取设计灵感,巧妙地将其融入到现代文创设计中,从而创作出深受观众喜爱的文创产品。南京创意设计中心研发推出一款“会跳舞的瓦当”(见图8),是在馆藏瓦当中提取具有代表性纹饰,以六朝瓦当人面、兽面为设计切入点,将瓦当纹饰提取再设计后应用在产品设计中,瓦当纹饰经过变形,突破固有的图案样式,增加人们对瓦当纹样的记忆点。

中国考古博物馆也设计出龙年系列的瓦当版画冰箱贴(见图9),其设计灵感源自文物青龙纹瓦当。这款冰箱贴巧妙地将乳丁元素融入中心,龙躯则以乳丁为核心,盘绕成弓形。龙口大张,舌头伸出,头部高昂,爪子伸展,仿佛正在腾云驾雾,疾驰而来,展现出威严而凶猛的姿态。该产品采用版画形式进行设计,使得这款冰箱贴别具一格,新颖独特。博物馆将瓦当与文创设计相结合,应用于各个领域,让瓦当传统文化走进大众视野和日常生活,使人们透过文创产品了解古代瓦当的千年发展史,如图10所示的瓦当紫砂壶,便体现了实用性与审美性的完美结合。

结语

优秀传统文化是一个国家和民族传承和发展的根本,瓦当传统文化作为中华民族传统文化的重要组成部分,讲好瓦当故事是设计师的职责所在。在当代艺术设计中,瓦当元素的应用展现出独特的艺术特征和审美价值,其寓意深远的纹样承载着丰富的历史文化内涵,能够引发人们的共鸣和思考。设计师应在深入把握瓦当精髓、充分汲取瓦当文化的基础上,结合现代设计原理进行推陈出新,将瓦当文化元素巧妙融合进现代设计中,



图8 南京六朝博物馆文创产品中的瓦当元素



图9 瓦当版画冰箱贴



图10 瓦当紫砂壶

形成具有中国特色的设计语言,更好地讲述中国故事,传播中华优秀传统文化。

参考文献

- [1] 申云艳. 中国古代瓦当研究[D]. 中国社会科学院研究生院, 2002.
- [2] 高义夫. 南方地区唐宋时期瓦当与滴水研究[D]. 吉林大学, 2015.
- [3] 贺云翔. 南京出土六朝兽面纹瓦当再探[J]. 考古与文物, 2004.
- [4] 吴楠. 当代设计与艺术关系及其未来发展的趋势[J]. 艺术科技, 2019.
- [5] 黄纓, 谷育瑶. 瓦当纹样在现代平面设计中的应用研究[J]. 美术教育研究, 2023(18):112-114.
- [6] 李阳. 设计与文化关系探析[J]. 现代装饰(理论), 2013.
- [7] 宋玉远. 非遗工艺美术的再创新设计与研究[J]. 天工, 2022(15):17-19.

(作者单位: 湖州师范学院艺术学院)

(收稿日期: 2024-07-22)