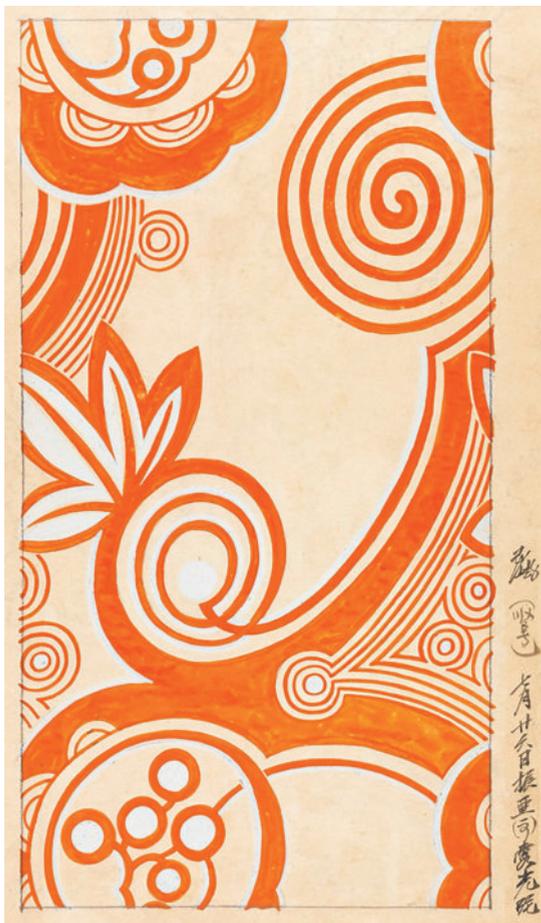

民国时期上海纺织厂里的织物图案。

传统图案里的春节意蕴

先人的智慧，挖不尽的宝藏

【文/青年报记者 丁文佳 图/受访者提供】

临近春节，大街上目之所及皆是热闹喜庆又非常熟悉的视觉元素，这无疑是在古往今来老百姓对美好生活的祝愿形式，在映入眼帘的视觉冲击之余感受满满的心理慰藉。“视觉文化能提供我们强烈的情绪价值，有了愿望就会无形中激励我们行动起来。”上海大学上海美术学院副教授李胜菊近20年的教学生涯都没有离开过图案研究，她说，“先人的智慧是我们挖不尽的宝藏。”

图案是人们对美好生活的展现

在李胜菊家的客厅里，挂着两幅来自一位满族非遗传承人的剪纸作品，她收到后就装裱起来，一挂就是十余年。一幅寓意“喜上眉梢”，线条勾勒的是站在梅花树枝头的一对喜鹊遥遥相望；另一幅则是孔雀开屏，于鸟尾处剪出各类镂空图案交织于一体，寓意着能获得贵人相助，并且有机会将自己的能力展现出来。“图必有意，意必吉祥”，这句俗语彰显着中国传统纹样的文化基因，也不难看出人们对美好生活的向往。“像春节这种热闹的重大节日所用的图案，就更加活灵活现了。”李胜菊举例，比如用金鱼来寓意金玉满堂、用鲤鱼来寓意年年有余、用柿子来寓意事事如意、用龙凤来寓意龙凤呈祥、用竹节来寓意步步高升、用牡丹来寓意大富大贵……而春节经常使用的中国结，其图案原型是盘长纹，寓意着源远流长、生生不息。

“这是老百姓向往美好生活的具体展现，视觉文化所提供的情绪价值是很难被代替的，吉祥寓意的深层次需求就是情感。”李胜菊表示，随着读图时代的到来，大众艺术正成为一场大型的视觉盛宴，很多场景都是跟图案息息相关的。“远观色，近看形”是大

众对视觉内容的基本反馈，“最先吸引人的是色彩对视神经的冲击力，短暂的一两秒后才会产生看清是什么图形的想法。”李胜菊介绍，即使色彩对视神经的刺激要比图形对视神经的刺激反馈更早，但大家最后还是会将更多注意力停留在形上，这也说明了图案的重要性。

从图案“考古”以往的生活场景

李胜菊在鲁迅美术学院读研期间，研究方向之一就是图案设计，至今也一直进行这方面的研究、实践和拓展等。“我读大学时，有门课程就叫图案，这是设计学类的必修课程之一，虽然如今不再是一门独立课程，但设计类的很多专业课程都离不开它。”前些年，李胜菊对民国时期上海纺织厂里1000多件织物图案进行了整理和研究，精选了236幅最具代表性的图案赏读，编辑成《五彩彰施：民国织物彩绘图案》一书。

这些图案大多被纺织厂投入了实际生产，也就是说在民国的老百姓大多身穿或者使用着印染这类图案的制品，时间跨度约40年。李胜菊介绍，织物图案种类集中在人物、动物、植物、风景建筑和一些小型几何图案等，龙凤呈祥、合和二仙、富贵花牡丹、梅兰竹

菊等有着美好寓意的图案比比皆是。

除了常见题材，亦有猎奇的图案，“当时有一幅图案让我印象特别深刻，江南水系发达，小桥流水很常见，当我看到赛龙舟场景推断应该是农历五月，但桥上一幕让我顿时感觉奇怪，因为有人牵着骆驼经过，这种西域沙漠的场景和江南水乡结合在一起，让人忍不住想问：骆驼为什么会在这里？”李胜菊介绍，每每看到这类不同寻常的图案，就要查阅相关资料进行研究，然后就会发现，表面看似简单的图案，它们其实在用线条讲述图案背后的隐喻，“图案是一个记录生活场景的载体。”

传承和创新都是文化自信心的流露

绘制这些织物图案的人群，除了本土艺术类学校培养的学生、师徒传承外，还涌现了不少从欧美和日本留学回来的学生，“尤其是这些欧美留学生，他们中一部分是为了去学油画，因此在图案设计中有油画的影子，像点彩派技法在几何图形的运用上，形式明显活泼了很多。”李胜菊介绍，国内以往的图案设计无外乎二方连续、四方连续、方套方、方套圆、圆套方等纹样规则，但留学生打破了这些束缚，画面构成形式更加灵动起来。

而如今的年轻人同样也在传承和创新，“比如年轻人喜欢的改良旗袍、对襟冬装等，面料多采用蚕丝、织锦、双绉等，上面也有与面料同色的提花，来自很多经典或创新图案的，你会看到年轻人文化自信心的增强，大胆展示自己的传统文化。”李胜菊还观察到“王者荣耀”“黑神话悟空”等风靡海内外的国产游戏中，角色“皮肤”多参照原始的历史人物重新设计，其服装图案也非常考究，“我们现在需要做的就是让传统图案应用在更多场景中，向世界分享中华文化，我相信年轻人会设计它、使用它、喜欢它、拥有它，文化自信会根植在他们心中，一代代传承下去。”