

朝鲜族传统纹样在城市商业街景观中的应用研究

孙姝钰, 崔虎杰*

延边大学, 美术学院, 吉林 延吉

收稿日期: 2024年1月5日; 录用日期: 2024年1月25日; 发布日期: 2024年4月22日

摘要

朝鲜族传统纹样是我国非物质文化遗产之一, 纹样作为一种文化符号, 有着其自身的人文价值, 朝鲜族传统纹样中记载着朝鲜族的风俗习惯和文化信仰, 凝聚着朝鲜族广大人民的心血与智慧, 经过了历史的锻造, 人们生活习惯和审美特征的改变, 发展出了丰富多彩、形式多样的装饰纹样。本文通过对中国朝鲜族传统纹样演变的过程和类型进行研究, 总结出中国朝鲜族的传统纹样在人居环境中的设计应用与融合方法, 在总结与反思部分, 我们可以看到传统纹样在现代设计中已经取得了一定的传承与发展。一方面, 传统纹样以其独特的艺术魅力和文化内涵, 在现代设计中发挥着不可替代的作用, 为设计作品增添了独特的韵味。另一方面, 现代设计师们通过不断创新, 将传统纹样与现代设计元素巧妙结合, 使传统纹样在现代设计中得以焕发新的生命力。

关键词

朝鲜族传统纹样, 城市商业街景观, 区域文化

Research on the Application of Korean Traditional Patterns in Urban Commercial Street Landscape

Shuyu Sun, Hujie Cui*

Academy of Fine Arts, Yanbian University, Yanji Jilin

Received: Jan. 5th, 2024; accepted: Jan. 25th, 2024; published: Apr. 22nd, 2024

Abstract

Korean traditional patterns are one of the intangible cultural heritages of our country. As a cul-

*通讯作者。

文章引用: 孙姝钰, 崔虎杰. 朝鲜族传统纹样在城市商业街景观中的应用研究[J]. 设计, 2024, 9(2): 472-479.

DOI: 10.12677/design.2024.92234

tural symbol, Korean traditional patterns have their own humanistic value. They record the customs and cultural beliefs of the Korean people, embody the effort and wisdom of the Korean people, change people's living habits and aesthetic characteristics after history and develop rich and diverse decorative patterns in various forms. By studying the evolution process and types of Chinese Korean traditional patterns, this paper summarizes the design application and integration methods of Chinese Korean traditional patterns in human settlements. In the summary and reflection part, we can see that traditional patterns have achieved certain inheritance and development in modern design. On the one hand, with its unique artistic charm and cultural connotation, traditional patterns play an irreplaceable role in modern design, adding a unique charm to the design works. On the other hand, modern designers cleverly combine traditional patterns with modern design elements through continuous innovation, so that the traditional pattern in the modern design can be refreshed with new vitality.

Keywords

Korean Traditional Pattern, Urban Commercial Street Landscape, Regional Culture

Copyright © 2024 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 研究背景

本研究聚焦于朝鲜族传统地域文化,这是中国丰富多彩的民族文化宝库中的重要一环。源起于十七世纪明末清初,朝鲜族从朝鲜半岛迁移至中国,与本土文化相互融合、影响,共同孕育出独特的文化形态。随着时间的推移,朝鲜族文化在中华文化的熏陶下,逐渐形成了具有多元特征的文化体系。然而,现代化浪潮中,这些传统文化面临着逐渐消失的风险,故保护和传承这些文化变得尤为重要。

朝鲜族的传统纹样,作为文化的重要组成部分,集农业、狩猎、巫俗、自然崇拜及儒释道等多元文化元素于一体,不仅在艺术构图上独树一帜,更在色彩设计上展现出深刻的哲学思考和美学理念。首先,其构图表现为对称纹样、三角构成纹样、偶数连续纹样、中轴线不规则纹样等特征,秩序表现为均衡与对称的视觉形象特征,传统服饰色彩具有阴阳五行学特征。其次,传统纹样在现代设计中的应用也将进一步拓宽,不仅限于服饰、家居等领域,还可能涉及到广告、包装等其他设计领域,为现代设计带来更加丰富的创意源泉。

此外,这些纹样的演变也见证了朝鲜族在不同时期的社会经济状况和文化交流。在现代社会,朝鲜族传统纹样的应用超越了纯粹的装饰功能,成为传承文化、表达民族身份和历史记忆的重要媒介。通过对这些传统纹样在现代设计中创新应用的探索,本文旨在桥接传统与现代,展现朝鲜族文化的持久魅力和现代价值,从而为现代设计领域注入新的活力和创意。

2. 朝鲜族传统纹样的题材类型

延边朝鲜族纹样将纹样与吉祥如意完美结合,成为了一种文化形式,表达了生活情趣、艺术审美和人民智慧。通过对延边朝鲜族服饰、器物、民居与建筑的纹样进行采集,便可得出此结论,从元素的构成和设计的法则两个角度进行分析,来了解延边朝鲜族纹样的代表性图形符号和视觉思维。朝鲜族的血脉文化传承,使得其所追求的健康长寿的思想也在延续,因此纹样的主题多以长寿的形象为主要特征。

1) 几何元素的运用:几何纹样以简洁流畅的线条和点线面等抽象元素进行排列组合,形成一种有秩

序美感的图案(见图1)。通过不同元素的排列搭配, 延边朝鲜族纹样能够产生不同的感觉和表达不同的文化内涵。原因在于几何纹样的适用范围广泛, 既可以作为独立的元素存在, 又可以通过对称、旋转、重复、叠加等方法形成具有节奏性和韵律感的新图形。例如方格纹、万字纹、用字纹、田字纹、条形纹、井字纹、亚字纹、龟背纹、钱币纹等纹样都可以在延边朝鲜族的日常生活中见到。常见的应用在服饰、装饰物、家具和传统民居等方面, 适用范围很广泛。

2) 植物元素的运用: 延边朝鲜族纹样中的植物元素种类繁多, 成为人们喜闻乐见的纹样题材。常见的植物纹样包括花草、树木与农作物, 例如: 梅花、兰草、莲花、桃子、石榴、灵芝、水稻等。此外, 草木、叶片、枝桠等纹样也常与花卉纹样相结合出现(见图2)。在延边朝鲜族的文化中, 植物纹样常被用于服饰、装饰品、家居用品等方面。这些植物纹样不仅展现了延边朝鲜族对大自然的热爱和感激之情, 也以其美丽的形态和象征意义, 丰富了纹样的视觉效果和文化内涵。

Figure 1. Geometric patterns

图1. 几何纹^①

Figure 2. Floral pattern

图2. 花卉纹^①

3) 动物元素的运用: 龟和鹤作为长寿的象征, 经常被作为纹样元素而使用, 而寿命长的动物形象符合朝鲜族所追求的长寿健康。仙鹤被朝鲜族视为高洁清雅、仙风道骨的神鸟, 象征着祝福、长寿和幸福(见图3)。鱼纹在朝鲜族日常生活中非常常见, 代表着平稳、喜庆和繁荣(见图4)。在朝鲜族传统婚礼或孩子周岁庆典上, 人们经常摆放鱼和鱼形的糕点。老虎形象自古以来代表着勇猛善战, 在朝鲜族的传说中被视为神圣存在, 它是守护村落、祛灾辟邪以及祈福的象征。虎纹经常出现在头巾上, 因此被称为“虎头巾”。

4) 自然元素的运用: 延边朝鲜族传统纹样中广泛运用了云纹、山纹、日纹、石纹、水纹、火纹等自然元素。这些元素都传递着吉祥的意味。云纹代表着风调雨顺, 象征着顺利和幸福(见图5)。火纹代表家庭像火苗一样红火, 象征着家庭兴旺和繁荣。在朝鲜族人民的心目中, 水是神圣而纯洁的, 能够洗涤万物, 带来好运, 因此水纹被视为吉祥的象征。自然元素的运用使得延边朝鲜族的纹样更加贴近自然环境, 展示出人们对自然的敬畏和感恩之情。这些纹样不仅美观, 而且寄托了人们美好的祝愿和期望。

5) 字符元素的运用: 朝鲜族传统的字符纹样是由吉祥文字组成的装饰性纹样, 例如“福”、“禄”、“寿”、“喜”、“康宁”、“多子”等, 以及一些蕴含哲理的字词, 如“孝”、“悌”、“义”、“礼”等(见图6)。这些字符通常采用中轴线不对称的构图方式, 并辅以装饰性元素, 以表达朝鲜族对美好生活的追求和向往。字符元素的运用在延边朝鲜族的纹样中起到了重要的装饰作用, 不仅使纹样更具传统文化特色, 还传递着人们对幸福、富裕和传统价值观的追求。这些字符纹样以其独特的形式和寓意, 展示

了朝鲜族人民对美好生活的向往和对传统文化的珍视[1][2]。

Figure 3. Crane pattern
图 3. 仙鹤纹^②

Figure 4. Fish patterns
图 4. 鱼纹^②

Figure 5. Moire
图 5. 云纹^③

Figure 6. Xizi pattern
图 6. 喜字纹^③

3. 朝鲜族传统纹样的艺术特征

1) 多种不同的组合方式和构图规律被运用于朝鲜族纹样, 包括对称纹样、三角构成纹样、偶数连续纹样以及中轴线不规则纹样等。这些构图形式多样化, 并广泛应用于各种物件上, 如房屋装饰、袖管、飘带、荷包和鞋面等生活用品。纹样的位置往往与其功能密切相关, 因此在不同的部位采用了不同的造型和构图方法。朝鲜族纹样的构图特征为其增添了独特的美感和个性。通过精心设计和安排纹样的位置, 可以让物件展示出不同的视觉效果和功能内涵。而这些纹样的构图形式则能够丰富延边朝鲜族的文化表达, 并反映出人们对艺术和美的追求。

2) 秩序特征的运用: 朝鲜族纹样常以对称构图为主要特征, 通过不同的组合和搭配, 产生不同的秩序感。均衡与对称的视觉效果, 展现了秩序性的特征。这种有序感并非简单的复制和组合, 而是通过改变纹样的类型和形状, 运用各种大小的对比变化, 增添趣味和灵动性, 使纹样更富有生命力和活力。通过运用秩序特征, 朝鲜族纹样展现出独特的艺术之美。通过精心的设计和构图, 纹样不仅呈现出整齐有序的形象, 还展示了丰富的变化和动态。朝鲜族纹样的秩序特征使其更具吸引力和观赏性, 同时也体现了人们对于美与艺术的追求[2]。

3) 色彩特征。朝鲜族的传统服饰具有鲜明的色彩特征, 同时承载着朝鲜族的美学观念和精神价值。朝鲜族传统服饰的色彩受到了阴阳五行学说的影响, 惯用黄色为中、青色为东方、红色为南方、白色为西方、黑色为北方的色彩搭配来表现五行。朝鲜族的传统婚礼很好地展示了五行学说在朝鲜族色彩特征中的应用。首先, 朝鲜族新郎服饰以蓝色与紫色作为基本色调。蓝色, 寓意日出的东方, 从属五行中的木, 使人对碧海蓝天有所联想, 同时蓝色是阳气旺盛的象征, 代表天、水、生命迹象等, 寓意新生和希望。其次, 新娘服饰的基本色调为红色, 里面是蓝色, 这始于五行的色彩观, 服饰中红色象征高贵, 蓝色意为吉利。圆衫应用五行相生的说法, 面子用蓝色, 里子用红色。然后, 彩缎为五种颜色, 同样依据阴阳五行相生的顺序排列, 象征着无穷无尽的发展。大礼床上都会铺上青红色绸缎, 寓意祈求夫妻感情和谐的同时, 也是为了辟邪。

4. 朝鲜族传统纹样在城市商业街景观中的应用价值

朝鲜族传统纹样在商业街景观中的存在价值不单是一种装饰元素, 更是表达区域文化特色的绝佳符号。本文从以下方面分析其应用价值。

1) 满足景观装饰功能。在商业街的各类景观中运用朝鲜族传统纹样装饰, 不仅能营造民族气氛, 也可以增加设计的艺术感, 公共环境设计或建筑立面中出现朝鲜族传统纹样使商业街的景观细部变得更富有层次和表现张力, 满足其景观装饰功能。

2) 反映区域文化特色。地方文化特色的出现需要历史的积淀以及艺术的滋养, 商业街在表现地方文化特色时必然会应用到纹样元素。纹样在商业街景观中只是一个装饰符号, 但通过这些符号, 我们能够了解和感受更多景观想要表达的文化内涵和独特的环境氛围。

3) 利于民族文化遗产。商业街作为城市的地标, 通常会吸引更多的人来浏览, 朝鲜族传统纹样在其中的应用能扩大当地民族文化的传播范围, 增加人们对民族文化的认识, 对游览的游客也有潜移默化的熏陶和感染, 这样在一定范围内对民族文化有保留和继承的作用。

朝鲜族传统纹样不仅是艺术表达的一种形式, 更深刻地反映了朝鲜族的历史沿革和社会发展。这些纹样起源于朝鲜族的农耕文明, 随着时间的推移, 融合了多种文化元素。在不同历史阶段, 这些纹样的演变反映了朝鲜族社会结构和信仰体系的变迁, 还在现代设计中找到了新的表达方式, 成为连接过去与未来、传统与现代的桥梁。

5. 朝鲜族传统纹样在城市商业街景观中的应用原则

1) 尊重区域文化特色。每个城市都有自己独特的地域人文环境, 当地的自然、社会和经济的发展是形成这种环境的基础, 同时它们也会传递出关于当地人的生活方式、风俗习惯、思想意识和价值观念等方面的信息。根据这些心思, 我们在商业街景观中应用朝鲜族传统纹样时应该注意服从当地的地方特色。基于对每个城市地域人文环境的尊重。应该考虑到城市自身甚至是接到自身文化的不同, 结合地方各自的特色, 才能形成真正的具有地域文化性的商业街景观。

2) 整体局部统一。城市商业街景观是由多种景观要素组成的共同体, 它需要提供各种相应的功能以

满足人群的需求,同时也具备一定的地方特色。整个空间环境中各种景观要素的整体和局部统一造就了商业街和谐一致的景观效果。朝鲜族传统纹样在商业街景观中的应用该以景观整体到局部,再从局部回到整体这种方式进行全局性的把控,是商业街整体呈现一种统一的风格特色,这种特色具有鲜明的地域文化性。

3) 造型多样创新。如今城市的发展日新月异,商业街景观也逐渐地在更新改变,不论是现代风格的商业街还是具有文化特色的商业街都需要紧跟时代的潮流。朝鲜族传统纹样有基本的纹样题材和艺术特征,在保留这些基本特征的基础上,伊斯兰装饰纹样可以进行各种各样的变化与创新,形成与传统装饰纹样风格不同的纹样造型。城市商业街中的各种构成要素应该适当结合一些创新多变的伊斯兰装饰纹样来增加整个街道的景观变化,令商业街在表现伊斯兰文化的同时也能让人感受到城市化发展的进程。

6. 朝鲜族传统纹样在城市商业街景观中的应用载体

朝鲜族传统纹样在商业街中所选择的载体一般为公共服务设施或商业街建筑的立面装饰,通过上述案例总结出城市商业街中常见的纹样应用载体。公共环境设计的载体一般有:标志设施、服务设施、景观小品、照明设施、道路设施、休息设施等。表现方式多由造型、色彩、雕刻为主。建筑立面及附属物的载体一般有:商业街建筑立面、宗教建筑立面、娱乐建筑立面、店面招牌、导视牌等。表现方式由造型、色彩、雕刻、浮雕为主[3]。

7. 朝鲜族传统纹样在城市商业街景观中的材质表现

城市商业街景观中蕴含了多样化的元素,其中各种材料对朝鲜族传统纹样的展现形式和表达技巧产生了独特影响。针对不同民族的文化特色,地域特征显著的景观建筑及其使用材料各有差异。朝鲜族传统纹样与不同材料的巧妙结合不仅丰富了商业街的文化层次,还增强了其文化表现力和吸引力。

1) 木材。木材是中国传统建筑中常用的材料之一,木材的质感与色调给人温暖,古朴的感觉,木雕则在中国传统木结构建筑装饰中有举足轻重的地位,主要应用方式即是建筑立面装饰或环境设施中的木质浮雕、透雕和彩绘[4]。

2) 石材。石材也是中国传统建筑中常见的材料种类。在商业街中它们的应用主要集中在建筑或建筑物上。时才可以单独作为景观设施出现,其中的灯具、座椅、小品等都可以应用石材进行装饰变化。

3) 砖及金属。建筑上的装饰可以用砖直接拼砖花装饰,有三角花格、菱形斜格、棋盘格等图案纹样,也可以预先制作花砖模子,之后再行拼砌。金属材料在商业街中的应用十分普遍。商业街景观中常见的金属材料包括钢、铁、铜、铝合金等,这些材料都有极强的可塑性,可以弯曲成各种不同的形状,配合金属自身的质感,成为坚固耐用的景观装饰。

4) 玻璃。玻璃因其特殊的材质属性较少作为单独的景观设施出现,通常会与木材、砖或金属材料配合形成景观元素,如窗户、橱窗、幕墙等。朝鲜族传统纹样在玻璃上表现形式主要为磨砂、贴图或彩绘。玻璃材质的装饰即是既定的纹样造型装饰在玻璃表面,利用玻璃本身透明的特点,呈现出或朦胧或通透的纹样效果。

8. 朝鲜族传统纹样在城市商业街景观中的应用方法

商业街中的传统纹样不但要体现出相应的文化特色,还要兼顾商业街景观要素的构成特点,这对朝鲜族传统纹样在商业街中的应用是一大考验。结合案例,我们可以简单地把这些方法归纳为:直接提取、纹样兼容、抽象提炼、打散重组和概括归纳五种。

1) 直接提取。直接提取,就是将传统的朝鲜族纹样中的一些构图优美、造型简单且富有一定文化内涵的图形直接应用于商业街景观的构成要素中(见图7)。

Figure 7. Direct extraction of geometric patterns [5]

图 7. 几何纹样直接提取[5]^④

2) 纹样兼容。对于纹样兼容, 是指将不同文化体系的纹样进行融合形成的一种新的纹样的方法。例如朝鲜族传统纹样吸取中国儒家文化、道家文化的特点融合在一起, 形成的新的纹样特色。

3) 抽象提炼。抽象提炼, 就是把复杂纹样简单化。抽象提炼出的纹样会具有现代感。一般将纹样母体提取之后, 再用勾线的方式对图形进行抽象概括处理, 最终应用到景观要素中去。在应用抽象提炼法时要保留朝鲜族传统纹样最基本的文化底蕴, 根据需要抽取线条和图案(见图 8)。

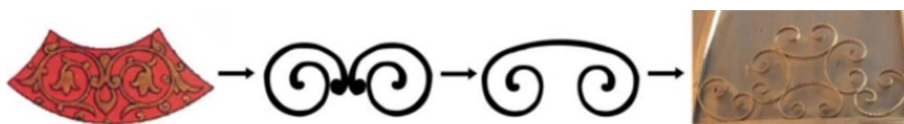

Figure 8. Abstract extraction of patterns [5]

图 8. 纹样的抽象提炼[5]^④

4) 打散重组。打散重组时, 纹样的另一种创新方式, 由于朝鲜族传统纹样可以是多种纹样母体排列组合而成的, 所以也可对其进行打散重组。将原有的纹样图案按一定的规律或结构拆分成单独的装饰母题, 再将一个个母题重新按照一定的顺序或规律进行组合, 创造出新的纹样造型。新纹样保留了朝鲜族传统纹样的特点, 并区别于原有纹样, 有助于满足商业街景观中数量庞大的装饰纹样需求(见图 9)。

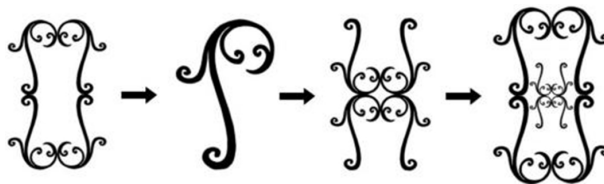

Figure 9. Scattering and recombination of patterns [5]

图 9. 纹样的打散重组[5]^④

5) 概括归纳。概括归纳应用方法与抽象提炼有些相似, 它是对纹样整体结构和外形的一种归纳概括。运用这种方法能够在复杂的纹样中抓住图案的本质, 忽略周围的繁杂细节, 找出规律, 突出主体的形象, 用简单的线条即能概括出纹样的大致走向和轮廓, 这是在纹样变形中经常用到的一种方法。这种方法提

Figure 10. Summary and induction of pattern structure [5]

图 10. 纹样结构的概括归纳[5]^④

炼出纹样的结构和外形, 最终得出的轮廓或线条适宜应用在装饰面的边缘或作为纹样形体出现, 简单又抓住了朝鲜族传统纹样的精髓(见图 10)。

9. 结语

朝鲜族, 作为中国 56 个民族之一, 其独特的文化传统丰富了中华文化的多样性。朝鲜族的历史、艺术、语言和风俗习惯不仅体现了其独有的民族特色, 同时也与中华文化的广阔画卷交织在一起, 共同构成了中华民族多元而统一的文化特质。这种融合展现了中国文化的包容性和多元性, 强调了朝鲜族文化在中华文化宝库中的重要位置。

本研究结合铸牢中华民族共同体意识精神, 深入分析了朝鲜族文化在促进民族团结和文化多样性方面的重要作用。研究中对朝鲜族传统纹样及其在现代设计中的创新应用进行了探讨, 展现了这一文化的独特价值和在强化民族共同体意识中的重要角色。同时, 研究也突出了文化融合与传承对于丰富中国民族文化和促进民族间理解与尊重的重要性。此外, 研究还强调了通过教育和文化交流加强对朝鲜族文化遗产的保护, 同时提出了深化对朝鲜族文化特征及其在现代社会作用理解的研究方向。鼓励进行实证研究和跨学科合作, 为朝鲜族文化的未来发展和传承提供清晰的策略和方向。

注 释

- ①图 1~2 来源: 网络
- ②图 3~4 来源: 国立中央博物馆
- ③图 5~6 来源: 网络
- ④图 7~10 来源: 《伊斯兰装饰纹样在城市商业街景观中的应用研究》<http://www.cnki.net>

参考文献

- [1] 李锦海. 中国朝鲜族“十长生”纹样研究——以吉林省延边朝鲜族自治州为考察中心[D]: [硕士学位论文]. 济南: 山东工艺美术学院, 2020.
- [2] 申玲, 舒怡. “纹以表意”——延边朝鲜族纹样再造与文创衍生设计研究[J]. 中国民族美术, 2022(4): 16-19.
- [3] 王敏菡, 周建华. 历史文化街区公共环境设施应用探讨——以重庆磁器口古镇为例[J]. 西南师范大学学报(自然科学版), 2016(11): 107-114. <https://doi.org/10.13718/j.cnki.xsxb.2016.11.018>
- [4] 赵君. 基于城镇化背景下的围墙景观人性化研究[D]: [硕士学位论文]. 福州: 福建农林大学, 2016.
- [5] 王敏菡. 伊斯兰装饰纹样在城市商业街景观中的应用研究[D]: [硕士学位论文]. 重庆: 西南大学, 2016.