

摘要

近年来，中华民族传统文化深受国内外人们的青睐。民间装饰纹样是中华民族优秀传统文化中的一部分，在发展的进程中传达着美的韵律，表达人们对生活的热爱和追求。中国传统纹样蕴含着独特的审美观念和造型手法，不仅是造型艺术，还被认为是形成视觉韵律和动感的因素。瑞昌地区百花帐纹样作为中华民族传统文化的重要组成部分，同时具备着物质属性和精神属性，其造型特点、装饰色彩、工艺技法、材料属性等作为元语言组成其纹样体系，对其进行研究和创新应用具有重要的意义。

本课题的研究从瑞昌百花帐的发展历程、文化惯习的演变、纹样造型特点、文化寓意以及将其与创意旗袍的结合设计应用等方面进行研究。探究其文化内涵，并对百花帐纹样进行提取、创意设计得出新纹样后再与创意旗袍相结合进行创新设计。本文通过查阅文献资料和保留下来的实物以及对人物口述的理解，明确瑞昌地区百花帐纹样的定义，了解百花帐纹样的发展历程，解析其故事记忆、游春时间和空间、仪式供物以及帐帘等方面的文化惯习演变，研究其形式精美、题材多样、色彩丰富、做工精细的纹样造型特点，解读其祈福护生、驱灾辟邪、有求必应的文化寓意。在对百花帐纹样进行理论研究的基础上，探索传统百花帐纹样与创意旗袍设计的结合点，通过对百花帐纹样的造型特点、文化寓意与创意旗袍相结合的设计思维、设计方法等几个方面进行探索创新。最终实现百花帐纹样在创意旗袍中的创新应用，并希望通过此文，使作为传统文化的重要组成部分的百花帐能得到更多人的关注与喜爱，并传承和弘扬瑞昌地区百花帐传统文化。

关键词：瑞昌地区；百花帐纹样；创意旗袍

ABSTRACT

In recent years, the traditional culture of the Chinese nation is favored by people at home and abroad. Folk decorative pattern is a part of the excellent traditional culture of the Chinese nation, which conveys the rhythm of beauty in the process of development patterns convey the message of beauty and express people's love and pursuit of life in the course of development. Chinese traditional patterns contain unique aesthetic concepts and modeling techniques, which are not only plastic arts, but also considered as the factors of visual rhythm and movement. As an important part of the traditional culture of the Chinese nation, the flower account pattern in Ruichang has both material and spiritual attributes. Its modeling characteristics, decorative colors, technological techniques, and material attributes are as a language, which is of great significance for its research and innovative application.

The research of this topic focuses on the development process of Ruichang, the evolution of cultural habits, pattern modeling characteristics, cultural implication and the combination of the design and application of creative cheongsam. Explore its cultural connotation, and extract the baihua account pattern, the creative design of the new pattern, and then combined with the creative cheongsam for innovative design. This paper by consulting literature and retained physical and the understanding of oral characters, clear ruichang area definition of flowers account pattern, understand the development of flowers account pattern, resolving the story memory, spring time and space, ritual supplies and curtain cultural habit evolution, study the exquisite form, subject variety, rich color, fine workmanship pattern characteristics, interpret its blessing protect students, exorcism, responsive cultural implication. On the basis of the theoretical research on the flower account pattern, explore the combination of the traditional flower account pattern and the creative cheongsam design, and explore and innovate the modeling characteristics of the flower account pattern, and the design thinking and design method of combining the cultural implication with the creative cheongsam. Finally, the innovative application of Baihua accounting pattern in the

Abstract

creative cheongsam will be realized, and it is hoped that through this article, the Baihua accounting, as an important part of the traditional culture, can get more people's attention and love, and inherit and carry forward the traditional culture of Baihua accounting in Ruichang area.

Key words: Ruichang area, hundred flowers accounting pattern, creative cheongsam

目 录

摘要	I
ABSTRACT	II
第 1 章 绪论	1
1.1 研究目的与意义	1
1.1.1 研究目的	1
1.1.2 研究的意义	1
1.2 国内外研究现状及趋势	2
1.2.1 国内研究现状及趋势	2
1.2.2 国外研究现状及趋势	2
1.3 相关概念厘清	3
1.4 研究方法、重点、难点及创新点	4
1.4.1 主要研究方法	4
1.4.2 研究重点、难点	4
1.4.3 研究创新点	5
第 2 章 瑞昌地区百花帐的溯源与文化解析	6
2.1 瑞昌地区百花帐的溯源	6
2.2 瑞昌地区百花帐的文化惯习的演变	8
2.2.1 百花帐故事记忆的演变	8
2.2.2 百花帐游春时间与空间的演变	8
2.2.3 百花帐仪式供物的演变	9
2.2.4 百花帐的帐帘演变	10
2.3 本章小结	11
第 3 章 瑞昌百花帐纹样造型分析	12
3.1 瑞昌百花帐纹样造型	12
3.1.1 纹样造型生动	12
3.1.2 纹样对比强烈	13
3.1.3 纹样构图居中	14
3.2 百花帐纹样特点分析	15
3.2.1 突出花卉纹样	15
3.2.2 辅以其他纹样	16
3.3 百花帐纹样中的辅助纹样	16
3.4 本章小结	17

第 4 章 瑞昌地区百花帐纹样文化寓意	18
4.1 植物纹样文化寓意	18
4.1.1 花卉纹样	18
4.1.2 卷草纹样	21
4.2 动物纹样文化寓意	22
4.2.1 对鸟纹样	22
4.2.2 鸳鸯纹样	23
4.2.3 龙纹样	24
4.2.4 凤纹样	25
4.3 人物纹样文化寓意	26
4.4 吉祥文字纹样文化寓意	28
4.5 本章小结	32
第 5 章 创意旗袍的设计特性与应用分析	33
5.1 创意旗袍的概念界定	33
5.2 创意旗袍的设计特性	33
5.2.1 原创性	33
5.2.2 审美性	34
5.2.3 文化性	34
5.2.4 实用性	34
5.3 创意旗袍的案例分析	35
5.3.1 国内设计师创意旗袍案例分析	35
5.3.2 国外设计师创意旗袍案例分析	37
第 6 章 瑞昌百花帐纹样在创意旗袍上的设计实践	40
6.1 百花帐纹样在旗袍中的创意设计思路	40
6.2 从百花帐纹样寓意美的角度进行设计	40
6.2.1 具有寓意美的纹样设计	40
6.2.2 具有寓意美的纹样结合旗袍的创意设计	42
6.2.3 总结	43
6.3 从百花帐纹样造型美的角度进行设计	43
6.3.1 具有造型美的纹样设计	44
6.3.2 具有造型美的纹样结合旗袍的创意设计	46
6.3.3 总结	47
第 7 章 结论与展望	49
7.1 研究结论	49

目录

7.2 展望.....	49
致谢.....	51
参考文献.....	52
附录 图片来源.....	55
攻读学位期间的研究成果.....	57

第1章 绪论

1.1 研究目的与意义

1.1.1 研究目的

瑞昌地区百花帐是以刺绣工艺体现纹样，其文化内涵十分丰富，百花帐纹样是瑞昌地区刺绣纹样史上最具代表性的装饰纹样之一。目前，与瑞昌地区百花帐纹样研究相关的资料并不多，有关的学术论文和著作大多集中于历史归类和制作工艺方面的研究。

笔者拟在前人对百花帐文化研究成果的基础上，将瑞昌地区百花帐蕴含的历史文化背景及其纹样的造型特点、设计手法、装饰色彩、纹样素材和制作材料、制作程序、文化隐喻等多方面进行研究，并且将百花帐纹样形式与内涵结合现代审美进行创新设计，运用于创意旗袍之中，这与当今社会追求传统文化多元化的需求相符合。

探讨瑞昌地区百花帐传统纹样艺术文化，挖掘其纹样的形式与内涵，并与旗袍相结合，不仅有利于加深人们对瑞昌地区百花帐纹样艺术的认识，还有利于保留并更好地继承、弘扬瑞昌地区百花帐纹样艺术文化，促使民族传统文化丰富多样性，也为创意旗袍设计提供一种方法和路径。

1.1.2 研究的意义

1. 理论意义：现有对瑞昌百花帐的研究主要集中在百花帐的工艺制作和艺术文化涵义方面，本文着重对瑞昌地区百花帐的纹样进行研究，对其从造物思想、吉祥如意等理论方面进行梳理总结，为瑞昌地区百花帐纹样的理论研究进行补充，为百花帐理论的研究提供多元的视角。

2. 实际意义：对瑞昌地区百花帐纹样进行研究并创新应用于服装设计中，从一定程度上来看，可以提高瑞昌地区百花帐纹样在社会中的影响，推动当地旅游、文化产业的发展，可以提高百花帐的艺术价值，对当地文化的生产产生一定的经济效应。

1.2 国内外研究现状及趋势

1.2.1 国内研究现状及趋势

通过对中国知网数据库查阅，2009年至2021年与本课题相关的文献共有43篇，其中期刊论文40篇，学位论文3篇。文献内容大致分成以下几类：介绍概述类（28篇）、传承发展类（10篇）、创新设计类（5篇），其中占大多数的是介绍概述类，例如江西省瑞昌市文化馆王义桂所著的《瑞昌的俗神与剪纸艺术——元结与“百花帐”》等。

传统纹样的应用研究有东北大学艺术学院杨韞嘉所作的《花卉纹样在化妆品包装设计中的应用研究》（2022）、广州南洋理工职业学院李莉、大观所作的《中国传统花卉纹样在标志设计中的应用》（2019）、华中科技大学张仁静所著的《中国传统花卉纹样与现代数码艺术的研究》（2013）等。

对瑞昌地区百花帐与百花帐纹样的研究著作只有少数几篇，如朱怡芳和张小红共同所作的《瑞昌百花帐在社会传承中的文化隐喻和应变》（2019）中简要阐述了百花帐的制作工艺、制作造型、制作程序、制作材料、社会文化隐喻和使用功能，分析了关于百花帐在社会生产和管理形式的应变等问题和原因，提出了百花帐在当地的保护工作和传承研究所涉及的问题以及要重新审视百花帐在当代社会的意义。王义桂所作的《瑞昌的俗神与剪纸艺术——元结与“百花帐”》（2010）从剪纸的技巧和素养进行了分析，并得出民俗文化作为民族物质文化和精神文化是人与人之间的共同的信仰意识。百花帐艺术文化反映的是人对大自然、对社会和谐共处的美好道德的“法律控制”与信仰，并在此文中提出了百花帐文化艺术是一种具有宗教性道德教化的信仰意识。

现有瑞昌地区百花帐纹样的研究文献著作主要偏向于类别形态、纹样审美、纹样构造等，对于百花帐纹样在应用转化方面的研究还缺乏系统性和综合性的归纳与考量。因此本课题针对目前学术研究上的不足，基于前人的研究成果对瑞昌地区百花帐纹样研究及其在创意旗袍上的应用进行更深一步的分析与探讨。

1.2.2 国外研究现状及趋势

与纹样相关的国外书籍对本文研究也有很大的理论指导意义，国外学者对

传统纹样研究历来有之，比如城一夫（日）的《外国染织纹样史》（2001）、《东西方纹样比较》（2002）分别对国外相关的染织纹样发展作了详细的介绍和分析，以及对中西方的传统纹样进行本质与表象的比较，这对百花帐纹样研究提供很大的参考价值。此外，关卫（日）《东西方的传统纹样渐史》（2016）、苏立文（英）《东西方纹样艺术交流》（1998）、吉尔伯特·罗兹曼（美）《中国·二十世纪传统纹样研究绪论的现代化》（2018）、朴基顺（韩）《朝鲜时代后期花卉纹样研究》、李景美（韩）《韩国传统纹样所具备的象征性研究——以花卉纹样为中心》（1992）等著作提出了采用传统纹样图案进行时尚设计的建议。木云（日）《中国人为何把龙作为祥瑞的标志》（2000）对中国龙纹样的文化寓意进行探究。

国外的相关纹样研究主要集中于传统纹样与时尚设计的结合，主要体现在对传统纹样的造型结构、色彩图案等方面的研究。然而由于瑞昌百花帐属于地方性的特色文化艺术产物，其流传度和知名度目前还不够普及，国外对百花帐蕴含的文化内涵以及其纹样传承与创新相结合的综合研究成果还处于空白状态，目前检索到国外关于百花帐纹样的研究著作、文献也处于空白状态。

1.3 相关概念厘清

百花帐纹样是中国传统民间纹样中的一种，主要以花卉纹、动物纹、人物纹和吉祥文字纹作为主要题材。百花帐纹样多以具有吉祥寓意、美好象征性的图案构成以表达“护生求福、赐福避灾、有求必应”的吉祥寓意。瑞昌地区的百花帐多用于当地寺庙、宗祠里供主座案前的帐帘或者举办活动仪式时抬轿上的轿帘，在重要时节最为流行。瑞昌百花帐集结了瑞昌地区剪纸艺术和刺绣艺术，剪纸、刺绣艺术是中国传统艺术文化中的重要组成部分。

剪纸是瑞昌地区的特色民间艺术文化，经过长时间的不断发展，它已经成为当地一项十分重要的手工艺术文化。这门手工艺术经久不衰，早已深深地融入到百姓的日常生活中。在婚嫁、寿宴、农事等重要日子里，都会形成与之相关的民俗活动，也许正是因为瑞昌地区的民间习俗才支撑起当地剪纸艺术的传承。时至今日，瑞昌地区的剪纸文化从先前的乡野田间、村庄农舍逐渐进入到繁华的都市里，瑞昌的剪纸艺术成为了全国具有影响力的民间民俗艺术的品种之一。

刺绣艺术是中国传统手工艺术的代表之一。刺绣工艺蕴含了丰富的民族传统文化内涵，具有内在的审美性、艺术性、内涵性和实用性。刺绣图案精美，色彩丰富，多用于服饰、鞋帽、各类艺术纺织品中。百花帐的剪纸刺绣是瑞昌人民的劳动成果与智慧的结晶，不仅丰富了民间民俗活动，还美化了环境，瑞昌百花帐剪纸、刺绣女红是瑞昌传统艺术文化的重要组成部分，并与民间的民俗活动紧密相连。

1.4 研究方法、重点、难点及创新点

1.4.1 主要研究方法

在对瑞昌地区百花帐纹样进行研究的过程中，采用与百花帐的传承人和制作百花帐的手艺人进行交流访谈、收集图书资料和网络资料等途径获取信息，从而更有效的对百花帐纹样进行研究，主要运用口述法、文献收集法、调研法、归纳总结法以及实践法等多种研究方法。

(1)口述法。通过与研究百花帐文化相关的专家、学者或与当地的传承人、合作人以及百花帐的收藏家进行访谈交流，从他们的口述中得到信息并进行整理，为研究百花帐纹样提供基础。(2)文献收集法。收集知网中国内外学术期刊、著作以及课题相关资料，研究百花帐的来源与发展历程、内涵和文化、社会价值等；(3)调研法。实地考察瑞昌地区百花帐实物遗存，以及百花帐研究的实践成果，对瑞昌地区传统百花帐纹样案例进行研究。(4)归纳总结法。通过梳理文献资料与调研考察所得，对瑞昌地区百花帐及其纹样的历史、纹样造型与寓意进行归纳总结，对传统百花帐纹样研究与创新应用这两方面进行思考。(5)实践法。对瑞昌地区传统百花帐纹样的造型特征、色彩组成、装饰图案以及文化历史背景进行研究后将其创新应用在旗袍设计实践上，将百花帐传统文化在衣着上呈现出来，以期让当下年轻人能对百花帐纹样产生喜爱之情。

1.4.2 研究重点、难点

本论文以瑞昌地区百花帐纹样作为研究的对象，探讨如何将百花帐纹样运用于创意旗袍的设计中。主要从瑞昌地区百花帐纹样造型艺术形式、文化寓意、

纹样色彩特点以及创新设计等多方面进行研究，并结合创意旗袍的设计特性，将百花帐纹样与创意旗袍融合一体。

本文的重点及难点为第三章、第五章和第六章。由于目前对瑞昌地区百花帐纹样的具体研究分析的文献相对较少，为本课题查找相关的资料带来一定的难度。第三章对瑞昌地区百花帐纹样造型艺术形式特点以及文化寓意等方面进行深入研究分析。百花帐纹样主要以花卉、卷草、吉祥字、龙凤纹、人物纹样为主要元素，其蕴含的祈福护生、驱灾辟邪、有求必应的主要意象，以及多子多福、幸福平安、生活崇拜等构成的吉祥寓意。第五章是对创意旗袍的应用与创意旗袍的设计特性进行分析。

在新时代的文化背景下，瑞昌地区百花帐纹样以及创意旗袍背后蕴含的文化意象能否焕发出新的活力，值得发掘研究。第六章是有关于瑞昌地区百花帐纹样在创意旗袍上的创新设计实践，主要是在前人分析研究的基础上对瑞昌地区百花帐纹样进行创新设计，该部分内容的研究需要通过多次设计实验，多次分析和研究并进行修改，最后得出设计成果。

1.4.3 研究创新点

1. 研究对象的创新

现有对瑞昌地区百花帐的研究文献及成果非常少，本课题通过对瑞昌地区百花帐纹样研究及其在创意旗袍上的应用，对百花帐纹样的造型特点、纹样色彩、历史文化背景以及制作工艺等多方面进行系统梳理，以补充百花帐的研究成果。

2. 研究角度上的创新

关于瑞昌百花帐的研究，从纹样在服装上的创新运用角度来进行研究的成果几乎为零，本课题在研究瑞昌百花帐及其纹样特点的基础上，将纹样提取出来，经过重新设计，运用在创意旗袍上，使传统纹样与传统服装相结合，以现代设计语言加以诠释，呈现出时尚的面貌。

第2章 瑞昌地区百花帐的溯源与文化解析

2.1 瑞昌地区百花帐的溯源

民间艺术是民间的传统文化现象，它的存在与出现必然有着深厚的民俗基础和社会文化渊源，也必然与社会民俗文化活动有着千丝万缕的联系。剪纸与刺绣是瑞昌特有的民间文化现象，经过长时间的发展已经成为当地一项十分重要的手工艺，据工艺美术大师张小红女士调查，在先前的瑞昌南阳乡，从事百花帐手工艺活动的人近有数千人，并且这门手工艺能一直延续到现在，这说明它早已融入到人们的日常生活中。百花帐是一种综合了瑞昌剪纸和刺绣的手工艺活动，有着神话到纹样造型，再到仪式活动的一种民间艺术文化形式。

在古代，瑞昌属于楚国境地范畴，在三国时期属于孙吴的境地，后来又属于南唐境地。在旧时社会中，因为社会生产力普遍较低，人们又无法抵抗自然界的灾害，对自然灾害带来的苦难又束手无策以及对人的生、老、病、死的自然规律又缺乏科学解释，从而会感到恐惧，故而就会产生崇拜自然、神明说的信仰崇拜，创造出许多带有地域性的民间俗神。而所谓的民间俗神大部分都是历史上真实存在过的英雄人物或者有功德的大善人，这些人物与当地人民有过血肉的联系，他们在当地建立过功勋，恩泽过当地的百姓，在他们逝世后，当地百姓为了纪念他们，就会将他们神话化，并供奉为一方神明以此来福佑一方人。

同样瑞昌所谓的俗神也是在现实中真实存在过，是在当地真实生活过的历史人物，而“元福主”则是瑞昌的一方神明，元福主的人物原型可以追溯到唐代诗人“元结”。“元结”是唐代时期著名的诗人、文学家，生于公元719—772年间，字“次山”，号“漫郎”。曾经为了躲避安史之乱，带着妻子（名叫芑夫人）及他的两个孩子从河南逃到了湖北，又从湖北逃到了瑞昌南阳乡一带，寄居于胡姓、张姓、夏姓、董姓等四姓百姓聚居的排砂村。元结一家在当地兴办学堂，对贫苦子弟不收取任何费用，除了教书之外，还在当地悬壶济世。元结本身好修道，擅长行医治病，在村里深受百姓们的爱戴，元结逝世后，人们为了纪念他和芑夫人，报答元结夫妇二人的恩泽，将“次山书院”改建为“元公祠”（如图下2.1\左）。

瑞昌百姓还将“元结”和“苕夫人”塑成菩萨像，并供奉在元公祠（如下图 2.1\中）。尊元结为“元福主”菩萨，尊苕夫人为邹太婆或者邹氏娘娘。在瑞昌除了有元福主，还有其他福主比如于福主、龙福主等神明。“福主”即神明、福神，是瑞昌南阳乡一带的神灵，被当地的祖祖辈辈供奉崇拜。

又因苕夫人生前精通女红手艺，热爱剪纸、刺绣，于是当地百姓谋划制作百花帐用来纪念元结与苕夫人，在当地挑选一百名品行良好、刺绣剪纸技艺高超的未婚姑娘负责剪出方胜形（地方称菱形）的绣片式样，然后按照做好的纸样进行贴料刺绣，并书绣姓名花名交由寺庙，再由德高望重的手艺人将绣片缝合成百花帐（如图 2.1\右），由寺庙里最高管理者负责挂在元福主与邹氏娘娘的座案前作为帐帘。

图 2.1 左\元公祠 中\福主菩萨 右\百花帐

在瑞昌当地还会举办与福主菩萨有关的传统游春仪式活动，在游春的过程中会有抬轿子的形式，这些轿子是福主菩萨与邹太婆的坐轿，百花帐就会挂在游春的轿子上作轿帘。村民们抬着福主菩萨在当地的几十个村庄里进行游春巡视、赐福纳喜，因此百花帐在当地又称轿帘、轿帐或者帐帘等，百花帐成了南阳乡特有的民间传统文化并代代传承。

图 2.2 仪式活动的旧照

2.2 瑞昌地区百花帐的文化惯习的演变

2.2.1 百花帐故事记忆的演变

夏布绣非遗传承人张小红老师在瑞昌地区南阳乡排砂村对从事百花帐文化活动的留守老艺人进行访谈^①，从他们的口述中得知，他们对百花帐的历史故事始终持着深信不疑的态度，尽管不同的老艺人讲述的故事与先前的通识版本中的神话传说有些不同，但对百花帐的剪纸和刺绣所传达着不同的功能和目的的描述，并且对百花帐绣片更新与百花帐游春仪式活动等的程序时，这些老艺人之间互相争议，各抒己见。在这些众说纷纭、各持己见的讲述中，则侧面反映出百花帐的文化历史在长时间的发展过程中不缺乏创造性地生产。这些表述和认知理论经过后期加工生产代代相传，于是便成为了后人所理解的历史传说故事。

2.2.2 百花帐游春时间与空间的演变

据元公陵的新管理者陈会香老艺人讲述，她说在南阳乡，每年正月初一到正月十五这段时间是元福主游春的时间，在这期间里，南阳乡的人会提前做好百花帐并挂在游春时使用的每一组轿子上作轿帘，然后村庄会恭请元福主与邹太婆二位神主在南阳乡排砂村的几个村庄进行坐轿游春巡视，但陈会香又补充说这个游春时间和传说中的游春时间不同，传说中的游春时间是规定在每年的正月到二月初五之间，（陈会香也是从她上一辈人的口传中得知），说这个时

^① 朱怡芳;张小红. 瑞昌百花帐在社会传承中的文化隐喻和应变[J]. 中国艺术时空, 2019, (04):91-101.

间的变更是从上个世纪八十年代后直到二十一世纪初，随后因为有些文化观念上的原因，人们就将游春时间改在了每年的正月初一到正月十五。

在游春的过程中，因为轿子比较重，需要年轻力壮的人抬轿，因此村庄会请年轻力壮的小伙子负责抬轿，游春的主角是元福主与邹太婆，南阳乡有十几个村庄，每个村庄都设有人们自己的家族姓氏宗祠，元福主与邹太婆在游春的过程中会前往这些村庄去巡视、赐福纳喜，并在每个村庄的宗祠里停留过夜，护佑百姓平安幸福。随着时代的进步与社会的发展，村庄里的年轻人大部分都外出工作生活，导致游春时无人抬轿，致使轿子常年放在寺庙里，游春轿子也早已布满了尘土。

图 2.3 尘封在角落里的轿子

2.2.3 百花帐仪式供物的演变

传统上的百花帐一般是由技艺高超的绣娘亲历亲为绣制出来的，甚至有些纹样还是技艺高超的绣娘设计出来并进行绣制。而现在的人们不懂刺绣也不会这门手艺，对于不懂绣工但又必须要去行礼求福的供奉者来说，他们往往会去市场上购买机绣绣片或者定制绣片，通过物与物的交换形式向寺庙或者宗祠上交信物。有些供奉者还会用锦旗来代替百花帐去完成信物供奉仪式。

从先前一贯强调“绣”的这个举动发展到今天讲究的“心意”、“心诚”，简而言之就是供奉者送去祈福求愿的信物不再是讲究百花帐的形式、品质、技艺、题材的正宗和章法，而是讲究供奉者的“心意”、“心诚”这个举动。久而久之，大量的信奉者不得不去市场上购买机绣商品，或是直接购买并附上“有求必应”字样的锦旗或者匾额、红布带、缎面布料等形式来代替百花帐的形式需要。这也导致会剪纸绣花、懂仪式的能者在消减，百花帐的生产也处于被动

的状态。

图 2.4 匾额

图 2.5 锦旗

2.2.4 百花帐的帐帘演变

据南阳乡范镇村神仙洞的管理者周新妹讲述，原来用作元福主与邹太婆的百花帐轿帘如今也不在游春时期使用，而是常年放在寺庙或者宗祠里。现在游春轿子上的轿帘是用买来的机绣绣花布、印染花布来代替，不再是手工绣片组成的百花帐帐帘。轿帘不只是在材料上发生变化，在形式上也有变化，不同的地方百花帐的形式也是不一样。把周氏祖堂内的百花帐帐帘和神仙洞内的百花帐帐帘进行比较可以看出，周氏祖堂内的百花帐是由八十八片六边形的绣片缝合而成（如下图 2.8），据周爷爷说，一般在庙堂内的坐案左右两侧都会挂这种六边形的百花帐，只不过一面百花帐帐帘是由 50 片绣片缝合。而再看一下范镇村神仙洞内挂的百花帐是呈条串状形，每一条串帘由 10 片绣片缝合，一共有八条共计八十片绣片，这些串帘是还未缝合拼贴的百花帐绣片（如下图 2.7），而且这些百花帐串帘绣片不是按照传统习俗上的方胜形绣片或者六边形绣片的形式，而是按照八角边菱花形的绣片形式。

图 2.6 神仙洞

图 2.7 条串形百花帐

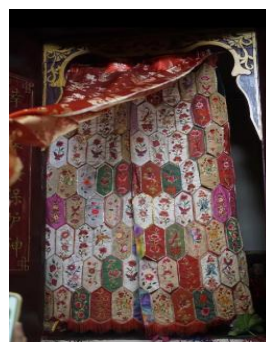

图 2.8 周氏祖堂内的百花帐

图 2.9 (中)周新妹

2.3 本章小结

随着时代的变迁，瑞昌地区的百姓对百花帐的客观需要和主观情感需求也在发生一些微妙的变化。对于南阳乡排砂村的老艺人来说，几十年来只要他们还能自己动手绣制百花帐作送去纪念、祈福的信物，他们基本上都会尽自己所能去传承这门手艺。这些老艺人讲好百花帐故事，口传百花帐的神话传说，用他们的行动做好百花帐的传承延续工作。因他们那一代的人曾经过着艰难困苦的日子，使得他们有虔诚的信仰，通过制作百花帐的形式来祈福求愿，保护人们免受灾难和痛苦，凭借着他们的剪纸、刺绣的高超技艺来积累手艺美、心灵美。通过百花帐来表达他们对美好生活的向往，也是创作者通过百花帐艺术的形式来疗愈、安抚自己的内心和灵魂。

第3章 瑞昌百花帐纹样造型分析

3.1 瑞昌百花帐纹样造型

“祈福护生、驱邪攘灾、有求必应”的内在寓意是瑞昌百花帐纹样存在的重要文化渊源。由于瑞昌民间艺术的活态传承以及百花帐纹样影响深远的特点，在现在的实物中，百花帐多变的纹样造型，斑斓的颜色、深厚的文化内涵以及丰富的形式美感，这些造型形式、文化内涵特征赋予百花帐纹样活态的灵魂，也是百花帐经久不衰的根本所在。

3.1.1 纹样造型生动

从收集的瑞昌百花帐实物中分析，百花帐纹样种类丰富，无论是从纹样造型还是色彩搭配方面来看，百花帐纹样都具有丰富的艺术形式美感。纹样造型、色彩搭配、形式姿态各不相同，这不仅使纹样生动，还为百花帐注入了灵魂。花卉纹是百花帐纹样中不可缺少的取材元素之一，百花帐花卉纹样有包括梅花、杏花、桂花、桃花、梨花等许许多多自然界中应有的花卉种类。百花帐纹样除了有花卉纹之外，还有人物纹、龙凤纹、动物纹（如十二生肖纹、金鱼纹、孔雀纹、蝴蝶纹、对鸟纹、鸳鸯纹等等许多自然界中应有的动物种类）、卷草纹、吉祥文字纹等具有祥瑞吉兆、正能量的纹样。百花帐纹样具有律动感的特点，如呈现生长的植物、绽放的花卉、对鸟和鸣、鸳鸯戏水、孔雀回眸、飞凤腾龙等纹样状态。

这不仅使百花帐纹样在整体视觉效果上显得更加生动趣味，还使得百花帐纹样在百花帐中占据着主体地位。百花帐纹样本身具有吉祥美好的意蕴，配上丰富多变的造型，使得纹样更加饱满、丰富，这也是瑞昌百花帐纹样的魅力所在。

图 3.1 瑞昌百花帐

图 3.2 百花帐绣片

图 3.3 左\周氏祖堂内的百花帐 右\对鸟纹

3.1.2 纹样对比强烈

瑞昌百花帐纹样运用对比的创作手法，区别于其它规整统一大小的传统花卉纹样，创作者通过在色彩、形状大小、线条上的对比，使百花帐纹样具有生动之感，增强百花帐纹样的视觉效果，这样可以让百花帐纹样看起来静中有动，动中有静，非常地生动有趣；线条与线条之间的粗细对比，颜色与颜色之间的对比，使纹样多姿多彩。（如下图 3.4\左）所示，花朵的形状大小、颜色的深浅仿佛时时刻刻都在生长变化，这就是瑞昌劳动人民的智慧所在。花瓣与花瓣之间也有虚实对比，（如图 3.4\中）右边部分的绣片花瓣轮廓明显没有勾勒打底线的痕迹，类似国画中的“没骨”画法，而左边部分的绣片牡丹花明显有花瓣勾勒的痕迹，给人一种警惕又放松的感觉，这种虚实对比手法在百花帐纹样中

运用较多。在色彩选用方面（如图 3.4\右），花卉纹色调对比强烈，在百花帐纹样中，大部分花卉与植物躯干呈红配绿的基调，这样一定程度上提高了视觉效果。创作者通过运用对比的手法使得百花帐纹样精美绚丽，在百花帐中占据主体地位，同时也丰富了纹样结构造型，使得百花帐纹样整体视觉画面更加活泼生动，趣味盎然。

图 3.4 左/线条粗细对比 中/花瓣虚实对比 右/色彩对比

3.1.3 纹样构图居中

瑞昌百花帐纹样在构图上大部分处于绣片的正中位置（如图 3.5\左），在视觉上，百花帐纹样处于绣片的中心位置，这样不仅可以体现出纹样的主导地位，还可以彰显百花帐纹样的优美与丰富性的特点，这样的分布形式主要来源于瑞昌百姓对于百花帐纹样的一种长期性的崇拜和敬仰。由于花卉纹是瑞昌百花帐纹样中的主要元素，在构图时花卉纹处于主体地位，其作用是使瑞昌百花帐的美好寓意能更好的表达出来，也是百花帐要呈现出“花”的现象。但也有少数百花帐纹样不处于中心位置（如图 3.5\右），比如有一些吉祥文字纹样构图，如一些“一帆风顺、祝你平安、双喜、爱、情、”等文字处于绣片图案的下方位置，这样可以达到文字纹样与其它纹样进行组合构图的协调统一。美好的花卉配上美好的祝福语，更加显得内涵饱满而丰富，寓意十分回味无穷。

图 3.5 左\纹样居于中心位置 右\文字处于下方位置

3.2 百花帐纹样特点分析

瑞昌百花帐纹样中的花卉纹是不可缺少的主体元素，由一百种不同的植物花卉纹组成，最常见的有菊花纹、荷花纹、梅花纹、牡丹花纹、芙蓉花纹、月季花纹、水仙花纹、杜鹃花纹、山茶花纹等等。而百花帐吉祥字纹样在百花帐纹样中属于从属地位，由于百花帐纹样长期流行于瑞昌民间，使得百花帐纹样不断被丰富化，在构图布局、色彩选用、组合搭配等方面都存在丰富多样的特点，使百花帐纹样形象生动，使得每一片百花帐绣片纹样具有独一无二的特点，从而构成丰富而精彩的纹样图案。

3.2.1 突出花卉纹样

由于花卉纹是百花帐纹样中的主要元素，也是百花帐被“花”的对象，因而在构图时花卉纹会通过一些处理方法突出其主体地位，使瑞昌百花帐纹样的美好寓意能更好的表达出来，更突出寓意。具体表现手法采用了对比的手法，如有意扩大或缩小花朵的占比面积以及有意缩减枝叶的占比面积，用意是使百花帐花卉纹样在视觉上产生大小对比，凸显纹样的主次地位，同时也具有律动感，仿佛正在生长一般，是动态美。百花帐纹样强烈的颜色对比在视觉上给人一种色彩视觉盛宴，整体看上去纹样极其突出，纹样如此精美、绚丽多彩，十分抢眼。又如在花卉纹样中运用粗细线条，使花卉纹在视觉上形成生动变化的曲线美，符合自然状态而赋有生命之感。

3.2.2 辅以其他纹样

百花帐纹样中的植物花卉纹多与动物纹、吉祥字纹相结合搭配。从现存的百花帐实物中可见花卉纹的形象非常突出，出现的花卉植物纹样种类也很丰富，但大都具有异曲同工之处，百花帐中的花卉纹与其它纹样进行组合运用，这使得瑞昌百花帐更能体现出乡土气息和亲和感，显得不会咄咄逼人之势，同时以瑞昌百花帐纹样为代表的花卉纹样在百花帐纹样中与其它纹样和谐共存，体现了百花帐创作者追求和谐共生的创作理念。

3.3 百花帐纹样中的辅助纹样

在百花帐纹样中也会选取一些辅助纹样作为搭配，在视觉上也增添了些许美感，同时在语意上也增添了几许吉祥。

灵活多变是百花帐辅助纹样的重要特征之一，创作者选取的素材都是根据创作者的个人喜好以及创作时突发其想的题材。因而百花帐纹样在创作者手中不拘一格，大量使用形式丰富、种类多样的具有吉祥寓意的纹样，融合了创作者个人自身的情感和想象，也使得百花帐纹样散发着生机与活力、希望与追求。如在象征长寿、康健方面的纹样中则多运用“寿”字纹样。在象征才气富贵方面则采用“福、禄、财”等字纹样，让人惊叹不已，不过这些纹样多以辅助纹样出现，所占数量比例较小，但是可以起到丰富百花帐纹样图案的作用，赋予百花帐纹样更具深层次的内涵。

百花帐的总体语意就是“求护生、赐福、驱邪、避灾、有求必应”，这与中国人向来追求吉祥好运的传统观念和对生活崇拜的信仰密不可分，在百花帐纹样中多用具有吉祥寓意的纹样，意在祈求好运吉祥、无病无灾、幸福美满、人丁兴旺。就好比石榴纹，在百花帐纹样中石榴果实硕大圆润，内部包含着肥硕的石榴籽，这种“多籽”寓意为“多子”，将百花帐纹样所蕴含的吉祥如意直观地表达了出来。

3.4 本章小结

瑞昌百花帐纹样造型多样、形式精美、色彩丰富、内涵深刻，充分展现了瑞昌人民的劳动智慧，其数量之多、造型独特、种类丰富、构图位置、色彩运用、材质选择等方面都具有众多可供参考的研究价值，还常用对比的创作手法使得百花帐纹样更加出彩生动。百花帐纹样在整个百花帐的画面视觉关系中多处于主体地位，属于“章”的对象，故其占用比例面积一般较大，所用色彩也较为鲜艳多彩。瑞昌百花帐纹样充分展现出了中国传统纹样一贯讲究的“图必寓意、意必吉祥”的审美理念，百花帐纹样展现了瑞昌民间特有的美术魅力，

百花帐纹样有其固定的造型特点。在新时代的文化背景下，百花帐纹样作为瑞昌民间刺绣纹样的流派之一，百花帐纹样有着较为稳重、精细、自由、灵动、多彩、朴实等特点。百花帐纹样在新时代女性绽放的背景下涌现着新的生命活力，造型较为弯曲、柔美且多变。由于瑞昌百花帐纹样受社会科技进步的影响，机器化生产几乎取代了手工生产，供奉福主的百花帐被机器化的纺织品代替，这使得供奉瑞昌俗神的信物时代工业感比较强，变得单一规整，失去了瑞昌原有的百花帐民间艺术文化独有的生动有趣与活力。

第4章 瑞昌地区百花帐纹样文化寓意

4.1 植物纹样文化寓意

4.1.1 花卉纹样

中国传统花卉纹样种类繁多，独具特色，历经各朝各代不断变迁，花卉纹样在不同的历史进程中不断丰富发展。花卉纹样作为刺绣纺织品中装饰的主要题材，在刺绣界里占据着主体地位，并经久不衰。

花卉纹样的历史可以追溯到春秋战国时期，战国时期的丝织物上就已经出现了相关的花卉纹样，直至汉朝时期，花叶纹和茱萸纹以及柿蒂纹成为当时刺绣的主要图案题材，并且那个时代的人们将茱萸纹视为具有驱灾避邪作用的象征性图案，于是使茱萸纹成为当时流行的装饰纹样。到了魏晋南北朝时期，因受外来文化和佛教艺术文化的影响，莲花纹与忍冬纹成为主要的装饰纹样，同时也开始出现了石榴纹与葡萄纹。唐代的花卉纹样在造型上更追求圆润舒展的审美，色彩也讲究多彩、华丽，充分展现兼收并蓄、雍容华贵的特点，植物花卉纹样成为主流题材，其中有菊花纹、牡丹花纹、海棠花纹、卷草纹、宝相花纹等花卉纹。后来，到了盛唐时期逐渐发展出了联珠纹、唐草纹、团花纹等图案形式。

到了宋代，花卉纹基本达到了一个成熟稳定的状态，不管是在造型、构造上还是在色彩等方面上，都有其独特的魅力，精湛的技艺以及独特的文化内涵都表现了纹样具有时代背景的特色。宋代的花卉装饰图案更加丰富，花卉纹样更是多姿多彩，有万寿藤、兰花、含笑花等花卉纹，以松、竹等观叶植物为辅，宋朝时期的花卉纹主要以折团花式、缠枝花式以及折枝花式等三种构造形式为主，但也有单独花卉构成形式，宋代的单独花卉纹样更趋向于写实，并且在形式上讲究简洁明了的审美。就比如从新疆的阿尔拉地区挖掘出土的文物宋代锦来看，可以看出锦上的花卉纹案是由两个反向且对称的荷花组合而成的“喜相逢”纹样，纹案是以散点的构成形式反复排列。这种单独花卉构成形式大多出现在小型刺绣丝织物中，如同百花帐小型绣片上的单独花卉纹样的构成形式般

那样。

到了明清时期，花卉纹样构成形式发生很大的演变。明清时期的花卉纹样审美更趋向于端庄雅致、严谨规整、高度写实的特征，或对花卉纹进行规整化的概括抽象，给人一种“理”性的申美感。在田自秉先生的《中国工艺美术史》中就有讲到明清时期的工艺美术是平易和典雅的艺术风格。由此可知，明清时期的花卉纹讲究典雅庄重、清淡柔和的审美风格。在现代的刺绣纹样中，花卉纹样依然占据着首要地位。

同样百花帐纹样在宋代花卉纹的基础上不断丰富与发展，其中花卉植物纹是百花帐纹样中的重要组成部分，自然界中的花卉千奇百态、形态各异、种类不计其数、色彩斑斓。创作者选用自然界中的各种花卉作为瑞昌百花帐的刺绣纹样，100块绣片就有100种各不相同的花卉植物纹样图案，百花帐花卉纹样以简洁明朗的形态出现在百花帐中，百花帐花卉植物纹样主要以万寿藤、兰花、含笑花、杜鹃花、莲花等自然界中各种花卉作为百花帐的纹样图案。只要是大自然中的花，百花帐的设计师以及绣娘们都会作为绣案绣在百花帐中。

创作者选用自然界中的花卉作百花帐纹样图案，这也是邹太婆鼓励南阳乡的妇女们要善于去观察自然界中的花卉，去发现自然界中的美，也是邹太婆鼓励当地妇女们要存有善良之心和美的心灵，不仅要工艺美，还要心灵美、品德美。也是表达了瑞昌百姓对美好人格化的教育从而达到幸福和谐、美满的生活状态，在百花帐中绣以不同种类的花卉纹样也是传达着人们对富贵吉祥，幸福平安、相亲相爱、健康长寿、和平美好等美好心愿。在百花帐纹样中，花卉纹样以优美、典雅柔和的形态出现在百花帐中，这不仅在视觉上提高了百花帐的观赏价值，同时还深化了百花帐优秀的文化寓意。瑞昌百花帐文化备受瑞昌人们的喜爱，并在长期的历史发展与延承中，逐渐形成当地独树一帜的风格与特点的纹样题材。

表 4.1 中部分百花帐花卉纹样

			
梅花纹	向日葵花纹	莲花纹	水仙花纹
			
荷花纹、芙蓉花纹、植物草纹		牡丹花纹	千层花纹
			
栀子花纹	芍药花纹	枇杷花纹	桃花纹
			

忍冬花纹、太阳花纹		曼陀罗花纹、忽忘我花纹、八角花纹	
			
猪婆花纹、腊梅花纹	木槿花纹	海棠花纹	王竹花纹

4.1.2 卷草纹样

卷草纹的历史最早起源于新石器时代的彩陶文化，新石器时期的陶器表面已经出现了简单的植物纹样，在几何纹样中也多出现涡旋状的曲线。有部分学者认为卷草纹样是中国本土艺术和外来艺术相结合的产物，田自秉先生在《中国纹样史》中写道，“如从纹样的发展演变来分，汉代可称之为卷云纹，魏晋南北朝称之为忍冬纹，唐代称之为卷草纹(唐草纹)，近代则称之为香草纹”^①。可见，卷草纹是在传统卷云纹的基础上结合忍冬等植物，容纳并吸收外来艺术文化，发展出丰富多变的卷草纹，最终形成了具有中国魅力的卷草文化。

从文化寓意的角度来看，百花帐卷草纹样以波状缠绵的“S”形式以及向上或向下的卷曲、向左或向右的“C”造型表现活跃在百花帐的视野中。百花帐卷草纹以连绵不断的波状结构和上下、左右翻转的结构造型，表达了瑞昌当地百姓对自然生命的律动赞美和对生命力的美好追求和向往，卷草纹在能为人们带来“祥瑞连连”的寓意的同时，还彰显着瑞昌当地百姓生生不息的精神品质。

^① 冯佳琪. 蜿蜒卷草 俯仰生姿——卷草纹在中国的样式演变研究[J]. 艺术品, 2017, (10): 62-67.

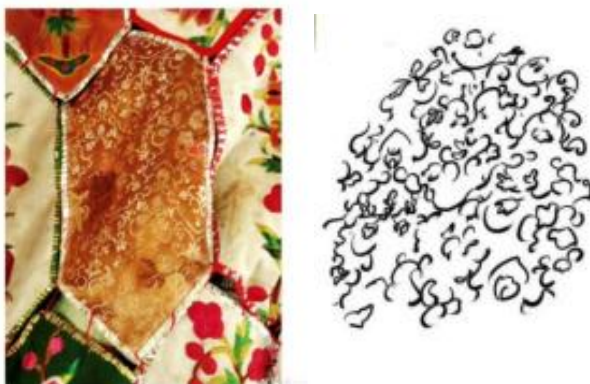

图 4.2 左\卷草纹样 右\卷草纹线稿

4.2 动物纹样文化寓意

4.2.1 对鸟纹样

关于对鸟纹的具体定义与明确说法到目前为止没有详细的资料记载。田自秉先生在《染织纹样史》中涉及到的原始时代的“双鸟纹骨匕”（如图 4.3）、秦代的“树纹对鸟纹锦”、唐代的“对雉鸟纹织锦”、清代的“对凤纹盘”等文物品名，也大致是以两只鸟、或是两只具体品种鸟为主要纹样的模糊称谓^①。本文的“对鸟纹”属于祥瑞范畴，是祥瑞对鸟纹。

图 4.3 左\双头对鸟骨匕首 右\双头对鸟骨匕线稿

从历代祥瑞“对鸟纹”的发展历程来看，瑞昌百花帐祥瑞“对鸟纹”的社会功能主要有“贺吉道喜、祈求圆满”等寓意象征。百姓为了能与上天神灵取得联系沟通，祈求来年风调雨顺，五谷丰登，形成了“对鸟纹”崇拜自然的意蕴，“对鸟纹”带有当地百姓强烈的主观意识。鸟儿鸣啼归息，翱翔于天地间，还可以逃避水灾、火灾，这些现象令当地百姓们觉之其有超自然的神力，将鸟

^① 《中国传统祥瑞纹样“对鸟纹”研究及设计初探 - 道客巴巴》

与自然图案进行组合构图，这无不与当地百姓“驱灾辟邪”意愿相符合。“对鸟纹”更是表现了瑞昌百姓对天地生灵的敬畏以及对美好愿望的祈求。

图 4.4 百花帐对鸟纹

4.2.2 鸳鸯纹样

在我国，鸳鸯纹早已被古人赋予美好吉祥的爱情象征寓意，在积淀下来的丰富多彩的艺术工艺品中，鸳鸯的形象通过各种缤纷的艺术形式被人们所呈现出来。汉代，鸳鸯被当作绣案绣在纺织品上。到了南北朝时期，经佛教艺术传入中国之后，鸳鸯图案常出现在佛教经典中，在佛教石窟、其它佛教艺术中也大量出现鸳鸯纹。隋唐时期鸳鸯纹得到充分发展，其中以敦煌石窟壁画与其他佛教出土文物为代表，不过每个时代的艺术都有着每个时代的文化特色。

早在 70 年代以前，瑞昌百花帐鸳鸯纹也多为出现并赋予美好爱情的象征寓意，百花帐鸳鸯纹是求福祈愿的男女信奉者们的抒情对象，鸳鸯纹出现在具有宗教的元公祠百花帐中，这符合了百花帐向信仰者赋予“情感、家庭、事业”吉祥的寓意。随着瑞昌百姓生活水平的不断提高，人们渴望在不同的阶段、不同的状态下，人生“情感、家庭、事业”皆能圆满顺遂，百花帐“鸳鸯纹”的寓意内涵也随之不断丰富，以百花帐“鸳鸯纹”为载体的寓意也在不断地扩大，其象征性的主题组合也应运而生，百花帐鸳鸯纹通过象形、会意、指事、假借等手法将其赋予人格化的品质，男女恩爱和婚姻幸福是瑞昌百姓人生永恒的主题。

“鸳鸯纹”无独有偶、成双成对、比翼双飞的习性和它那不离不弃、白头到老的婚恋夫妻观也是极度相似，自然而然“鸳鸯纹”逐渐被用于“元福主”向瑞昌百姓赐喜送福的民俗文化纹饰，并通过其谐音和象征的方式来表达其丰

富的主题。

图 4.5 鸳鸯纹 右\鸳鸯纹线稿

4.2.3 龙纹样

据学者考证，在山西吕梁山柿子滩的石崖上发现的“鱼尾鹿龙图”是目前所知最早的龙文化设计文物，时间为“距今约1万年前的新石器时代”，它的具体形象是有鹿角和鱼身的龙设计^①。早在商周时期，中国已经大量使用龙纹来装饰器物，尤其是对玉器和铜器的装饰。最初的龙形象具有很强的地域差特性，不同的地区，龙的形象也不同，有的地区龙形象是形似猪的、有的地区龙形象是形似鱼的、也有的地方龙形象是形似蛇的。到了商朝，因为“夔龙纹”的出现与流行，“龙”的最终形象被真正地确立了起来^②。

在中国传统文化里，龙是吉祥美好的代表，象征着祥瑞，龙在古代先民的心目中是施风布雨的神兽，是保护神。在汉朝时期就有“四神辟邪”的寓意之说，而在瑞昌百花帐纹样中，以龙纹作为纹样图案，表达了当地百姓祈求保佑、平安吉祥、辟邪避灾之意。除此寓意之外，龙还被人们看作是司法布雨的神灵，具有呼风唤雨的本领，中国作为农业大国，又因农作物需要雨水的灌溉，因而农作物的收成与阴雨天晴密切关联，农作物的丰收与否会直接影响到人们的温饱，所以祈雨一直以来是人们关注的首要问题。

《周易·乾卦》总结出“云从龙，风从虎”，人们一直相信龙具有掌控天气、兴风作雨的神通本领。在古代，人们会在各个地方建立龙王庙，以便人们在龙王庙里祈雨，祈求来年风调雨顺，五谷丰登。南方各地任何小县城，必有龙王庙，这与百花帐祈求美好生活之意相吻合。《埤雅·释鱼》中载：“俗说鱼跃龙门，过而为龙，唯鲤或然。”鱼跃龙门化成“龙”是传达了人们在经过刻苦努力学习、勤劳奋进后能够获得成功的共同愿望。在百花帐纹样中以龙纹作为吉祥的纹饰

^① 肖聪榕. 探究中华龙纹设计的历史流变[J]. 今古文创, 2021, (46): 92-93.

^② 在中国文化里，凤到底跟龙是一对还是跟凰是一对，凤有九子都是谁[G]. 2021

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/975034113013011044>