

柿蒂纹:从太阳崇拜到当代时尚

此次LV诉“茉莉奶白”案,涉及到的图案是四瓣花,近似传统纹样中的柿蒂纹。这类由中心向四周发散,呈十字形构图的花形纹样,在纹样研究领域有过较多学术性的探讨,例如称之为“方华纹”或“方花纹”,亦有研究称其为“天穹之花”。在中国传统纹样中,它有着清晰的源流。

张晓霞教授告诉记者,这种四瓣纹或四叶纹造型,在彩陶时期的河姆渡文化中就已出现在陶器之上。到了春秋战国至汉代,它用处更广,铜镜背面的钮座周边也常用这样的四叶纹。“起初它具有太阳之光芒的意象,后来这种纹饰逐渐向花的形态转变,特别是到汉代,它和莲花的意象相结合,在汉画像石上,它常与鱼纹组合出现。”张晓霞说,这种纹饰因形附名,被称为“柿蒂纹”后,也承载了“事事如意”的吉祥寓意。

柿蒂纹并未沉睡在博物馆。柿蒂纹十字对称的简约图形,除了被变形用在LV图标上外,还被认为梵克雅宝四叶草的灵感源头。南京云锦博物馆推出的《红地织金百鸟朝凤柿蒂妆花吉服》,就是以明代柿蒂纹为基底。在国际舞台上,柿蒂纹同样大放异彩。在广交会首次设立的时尚饰品专区,浙江某珠宝品牌打造出的“四时合美”系列饰品,就是以东方柿蒂纹为底。家居产品中,成双成对的燕子在柿蒂纹间盘旋的抱枕,寓意“四季顺遂、诸事如意”;在辽西走廊的葫芦岛,东大杖子战国古墓出土的柿蒂卷云纹饰件被唤醒,成为文创设计核心。

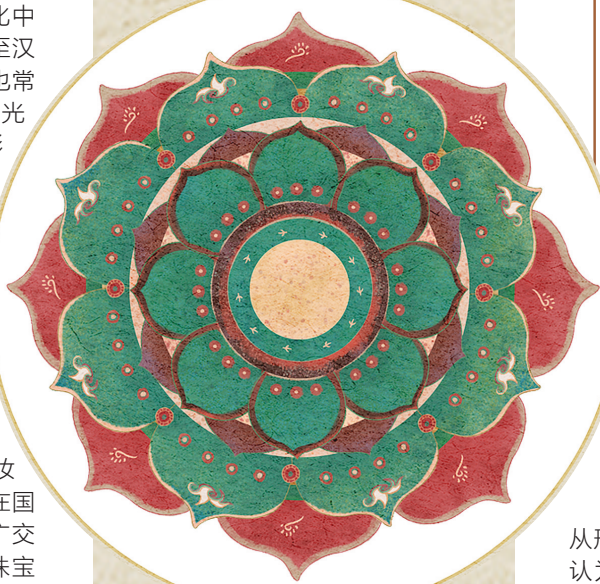
除柿蒂纹之外,更多传统纹饰正以各种方式融入日常生活。宝相花便是其中最具有代表性的纹样之一。张晓霞介绍说,隋唐时期流行的宝相花与柿蒂纹有结构上的关联,“由这种四出的形,这种叶纹形态,可以延伸出很多复杂的花卉形态,从而形成一种中心向四周发散的团花”。宝相花是一种以莲花为基础,荟萃牡丹、忍冬等多种花型,经过艺术加工创造出来的理想化组合型装饰纹样,具有吉祥富贵、圣洁庄严、美满团圆的寓意。宝相花随朝代更迭不断演变,造型根据构图需求变化,结构灵活、层次丰富。现藏于日本正仓院的紫檀木画槽五弦琵琶,据说是唐玄宗与杨贵妃赠予日本的国礼,其背部华丽的宝相花纹样,与LV图标上的四叶花卉、菱形排布、对称构图几乎一脉相承。2025广州时装周上,以宝相花为灵感的宝莲花图腾成为新年战袍核心元素;湖北美术学院学生在2025年“真皮真自我”全球学生设计大赛中夺得中国大陆赛区服饰组季军作品,同样以宝相花为灵感。

中国传统纹样中的经典:龙纹、凤纹,至今也活跃在日常生活中。只是设计师们,对其造型做了抽象化、几何化的处理,更贴合当代审美。张晓霞说:“龙纹、凤纹有最基础的,模式化的图形,但我们又要把它改造,不断地创作出一些符合当代时尚需求的新形式。”在现代标志设计中,龙纹、凤纹、祥云等传统图案被广泛应用。在这两年爆火的“苏超”赛场,十三市球队队徽上,也不乏龙、凤、云纹的身影。大众从中既能感受到传统文化的传承,也能体察到蕴含的现代美感。

此外,造型简洁的万字纹、八角花,柔曼婉约的云纹、缠枝纹,在当下也常见于碗碟、鞋品服饰上。从高端珠宝到非遗服饰,从家居布艺到智能家电,传统纹样用跨越千年的美学张力,证明自己从未过时,只要有合适的载体,它们就可重获新生。

近日,LV诉茶饮品牌“茉莉奶白”案引发轩然大波,是非曲直自有律法定夺,但它撕开的一个话题,让众多网友讨论不止:那些古老的传统纹样,至今还活跃在人们的日常生活。苏州大学艺术学院教授、博导张晓霞长期致力于装饰纹样艺术研究,她告诉记者:“活跃在现代的中国传统纹样,远不止四瓣花似的柿蒂纹,还有植物类的宝相花、卷草纹,动物类的龙纹、凤纹,以及一些抽象图形,数不胜数。”

扬子晚报/紫牛新闻记者 臧磊

「四瓣花」争议背后——

传统纹饰的现代新生

汉代柿蒂纹钮座瑞兽纹镜

宋代吉州窑褐彩卷草纹瓷瓶

传统纹饰为何有活力

纹饰为何能穿越千年?张晓霞从形式美学的角度给出了答案。她认为,像“柿蒂纹”这样的四叶形态“是一种基本型”,“其实,各个民族在装饰艺术萌芽之初,都意识到这种基本形态具有稳定性,都能感受到它自身具有的形式美,且很适用于装饰”。她说:“以基本型为原点,纹样通过变形、复合与重组,衍生出结构严密、层次丰富的图案体系,呈现出变幻无穷的装饰风貌。”

正因“基本型”纹饰有此特点,至今一直被使用。如今,它“国内也用,国外也用,经常重复,但仔细看,又能看到细微变化。”张晓霞说,我们经常混淆传统纹样的概念,“总是觉得这个也是柿蒂纹,那个也是宝相花,那个也是卷草纹。其实,每个时代有每个时代的团花,有每个时代的缠枝。说到团花和缠枝的时候,说的是它的结构。在不同年代,它们的样式都会有所改变,以适应时代潮流。”

近年来,传统纹样的应用迎来爆发。“各种新中式纹样运用于日常服饰和器物上,而且国家也在弘扬民族自信,所以中国的传统纹样在传承的基础上不断创新。从最近几年的应用看,效果还是不错的”。

纹样是古老的,也是年轻的。张晓霞说:“传统纹样简单基本的形式美感历经千年,于当下依旧符合大众的审美需求”。数千年来,传统纹样一直“活”在日常生活中,如今,国潮品牌服饰箱包、咖啡拉花、文创产品,都是传统纹样的载体。年轻人爱上纹样的理由是什么?答案或许就在那一件件融入日常的设计里,它不是博物馆里的标本,而是可以穿戴、可以使用、可以触摸的生活本身。

从饕餮纹在纺织品设计中的几何简化与抽象重组,到仰韶彩陶纹样在数字化服装设计中的创新应用;从唐代卷草纹在新中式家具中的几何抽象解构,到蝙蝠纹在新中式服装中的巧妙融入,千年纹样并未消失,它只是换了一种面貌,继续陪伴我们的日常。

(本文图片均来自视觉中国)

《种墨园》复刻的澄心堂纸是什么

最近,电视剧《种墨园》正在央视热播中,这是一部围绕传统宣纸产业如何传承创新的电视剧。在近期播出的剧情中,宣纸老匠人宣永年同意与翊星厂合作,联合研发澄心堂纸,由此展开了是要创新传承还是坚守古法之间理念冲突的剧情。

那么问题来了,两代宣纸手艺人拼尽全力都要复刻出来的澄心堂纸到底什么来头?澄心堂纸的传奇故事始于南唐后主李煜,他招募天下造纸巧匠,专门为他研制顶级宣纸,并贮藏于澄心堂中,因而这种纸被称为澄心堂纸。

北宋文人对这个来自帝王家的纸极为痴迷,因而宋朝纸匠们尝试仿制唐朝澄心堂纸,但总归是不如唐朝原版的,谁能得到一张澄心堂纸古纸,那可真是一件不得了的事。宋代诗人梅尧臣有一首《永叔寄澄心堂纸二幅》诗,讲的是好朋友欧阳修给自己送了两幅珍贵的南唐古纸澄心堂纸,梅尧臣大为惊叹,于是写了这首诗为澄心堂纸疯狂点赞,梅尧臣形容澄心堂纸是“滑如春冰密如茧”,顺便拉踩了其他纸都不如澄心堂纸,“蜀牋蠹脆不禁久,剡楮薄慢还可哈。”欧阳修自然也是相当宝贝这两幅来自不易的古纸,诗中有言“书言寄去当宝惜,慎勿乱与人剪裁。”便是欧阳修嘱托梅尧臣一定要好好珍惜,千万别给人乱裁剪了。

有运气好收集到了澄心堂纸的,也有试图“重金求代购”的。北宋书法家蔡襄的传世名帖《澄心堂纸帖》写的就是他求人代购澄心堂纸的事。这封信的内容很简单,就是委托人帮忙搜寻、购买澄心堂纸,信中描述澄心堂纸为“阔狭、厚薄、坚实皆类此,乃佳。”恳请人“使人只求百幅。”

南宋以后时局动荡,珍贵的澄心堂纸制造技艺和配方逐渐散佚,明代《天工开物》中说“澄心堂纸,前朝秘方,今已不可考。”不过依托于使用澄心堂纸创作的书法、绘画、刻本等珍贵文物,近几年来古法澄心堂纸已经成功复原,2025年9月,安徽宣城宣纸博物馆举行了“澄心堂纸艺术研究院揭牌暨南唐澄心堂纸复原”发布会,以五代南唐画家董源的《烟岚重溪图》原纸为范本,攻克技术难关,最终完成了澄心堂纸的古法复刻。这张“坚洁如玉,细薄光润”的澄心堂纸未来或将开发为文创,走向我们的日常生活。

扬子晚报/紫牛新闻记者 沈昭

