

分类号: J524

单位代码: 10363

密 级: GK

学 号: 2220830145

题 目 基于界首彩陶纹样的动态图形设计研究

英文并列

题 目 RESEARCH ON DYNAMIC GRAPHIC DESIGN BASED ON JIESHOU PAINTED
POTTERY PATTERN

学生姓名: 陈家伟

校内导师: 李颖

校外导师: 高嵩

专业学位类别: 艺术硕士

研究方向 (领域): 视觉传达与信息设计

论文答辩日期: 2025 年 5 月 9 日

安徽工程大学学位论文原创性声明

本人郑重声明：我恪守学术道德，崇尚严谨学风。所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已明确注明和引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品及成果的内容。论文为本人亲自撰写，我对所写的内容负责，并完全意识到本声明的法律后果由本人承担。

学位论文作者签名：陈家伟

日期：2025 年 4 月 30 日

安徽工程大学学位论文版权使用授权书

学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅或借阅。本人授权安徽工程大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

保密 ☐，在 ____ 年解密后适用本版权书。

本学位论文属于

不保密 ☒。

学位论文作者签名：陈家伟

日期：2025年4月30日

指导教师签名：李颖

日期：2025年4月30日

基于界首彩陶纹样的动态图形设计研究

摘要

目前,随着现代化进程的加快和数字技术的发展,许多非物质文化遗产都有消失乃至被人遗忘的危险。传统手工艺品在生产和传承过程中常常受时间、地域、文化等诸多因素的影响,很难满足现代社会对手工艺品的要求与发展。所以我们有必要探索出一条保护与传承的新路子,对这些宝贵的非物质文化遗产进行保护与继承。通过界首彩陶纹样动态图形设计研究,能够较好的保护传承这一非物质文化遗产。动态图形以其生动性,在线性和交互性等特点得以迅速发展和蔓延,符合数字时代发展趋势,对传统图形设计产生巨大的影响,其对图形的设计形式进行了革新,同时还加强了图形信息的传播效率,在很多方面都有其优越性。界首彩陶历史久远,富有地域与人文特征。其图案在界首彩陶中占有重要地位,艺术价值较高。彩陶图案朴实的艺术特色使界首彩陶具有强烈的视觉美感与精神内核,表现出当地特有的风土人情、民间美术观念、传统工艺技法等,并反映出皖北艺术文化与美学理念。

本文以界首彩陶纹样为研究对象,探讨其动态图形设计的创新实践与理论价值。第一,通过文献分析、实地调研和创作实践等多种方法,系统的探索传统手工艺的现代化传承路径与方法,为后期的设计实践奠定理论基础;第二,分析了界首彩陶及非物质文化遗产的发展

现状，对界首彩陶的历史文化、造型、审美进行梳理与总结；第三，对界首彩陶纹样的特性进行深入研究，总结分析界首彩陶纹样用于动态设计实践的可行性；第四，将界首彩陶纹样与动态设计相结合，并探究其设计的优势和应用场景；第五，根据前期的研究内容进行动态图形设计的实践与总结。

在数字化技术的支持下，动态图形设计已广泛应用于信息传播领域，以其丰富视觉表现形式增强信息传播效果。将界首彩陶纹样的视觉设计与动态图形相结合，可以显著提升信息传播的效率。以动态的形式展现界首彩陶纹样，增强了观众的体验感，丰富了信息量和视觉效果。但随着动态设计形式的多样化，也带来了一些产品质量的问题，部分设计过于追求形式而忽视了内容深度。在设计过程中，应平衡好技术创新与文化内涵、时代价值的关系，避免本末倒置。界首彩陶纹样承载着深厚的文化底蕴，将其融入动态设计，可以促进传统与现代文化思想的交流与融合。是要在创新设计中保持文化精髓，实现技术与文化的共同发展。本研究成果不仅为界首彩陶的数字化保护提供范例，也为其他传统手工艺的现代化转化提供方法论参考。

关键词：界首彩陶，纹样设计，传统文化，动态图形，数字技术

RESEARCH ON DYNAMIC GRAPHIC DESIGN BASED ON JIESHOU PAINTED POTTERY PATTERN

ABSTRACT

At present, with the acceleration of modernization and the development of digital technology, many intangible cultural heritages are in danger of disappearing or even being forgotten. In the process of production and inheritance, traditional handicrafts are often hampered by many factors such as time, region and culture, and it is difficult to meet the requirements and development of handicrafts in modern society. Therefore, it is necessary for us to explore a new way to protect and inherit these precious intangible cultural heritage. This intangible cultural heritage can be better protected and passed on through the study of dynamic graphic design of the painted pottery patterns. Dynamic graphics with its vividness, linear and interactive characteristics to develop and spread rapidly, in line with the development trend of the digital age, the traditional graphic design has a huge impact on the form of graphic design innovation, but also strengthen the graphic information

dissemination efficiency, in many aspects have its advantages. Jieshou painted pottery has a long history, rich in regional and human characteristics. Its pattern occupies an important position in the painted pottery of the first section and has high artistic value. The simple artistic features of the painted pottery patterns make the painted pottery of Jieshou have a strong visual beauty and spiritual core, showing the unique local customs, folk art concepts, traditional techniques and techniques, and reflecting the artistic culture and aesthetic concept of northern Anhui.

This paper takes Jieshou painted pottery pattern as the research object to discuss the innovative practice and theoretical value of its dynamic graphic design. First, through various methods such as literature analysis, field research and creative practice, systematically explore the path and method of modern inheritance of traditional handicrafts, laying a theoretical foundation for later design practice; Secondly, it analyzes the development status of Jieshou painted pottery and intangible cultural heritage, and combs and summarizes the history, culture, shape and aesthetics of the painted pottery. Thirdly, the characteristic of the painted pottery pattern is studied deeply, and the feasibility of using the painted pottery pattern in dynamic design is summarized and analyzed. Fourthly, the combination of the boundary head painted pottery pattern and dynamic design, and explore its design advantages and application scenarios; Fifth, the practice and summary of dynamic graphic design are

carried out according to the previous research content.

With the support of digital technology, dynamic graphic design has been widely used in the field of information communication, enhancing the effect of information communication with its rich visual expression. The combination of visual design and dynamic graphics can significantly improve the efficiency of information dissemination. In the form of dynamic display of the first painted pottery patterns, enhance the audience's sense of experience, enrich the information and visual effects. However, with the diversification of dynamic design forms, it also brings some problems of product quality, and some designs pursue the form too much and ignore the depth of content. In the design process, we should balance the relationship between technological innovation, cultural connotation and times value, and avoid putting the cart before the horse. The painted pottery pattern of the boundary head carries profound cultural deposits, and integrating it into dynamic design can promote the exchange and integration of traditional and modern cultural thoughts. It is necessary to maintain the essence of culture in innovative design and realize the harmonious coexistence of technology and culture. The results of this study not only provide an example for the digital protection of Jishou painted pottery, but also provide a methodology reference for the modern transformation of other traditional handicrafts.

KEY WORDS: Jieshou Colored Pottery, pattern design, traditional culture, motion graphics, digital technologies.

目录

摘要	IV
ABSTRACT	VI
第 1 章 绪论	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究目的与意义	2
1.2.1 研究目的	2
1.2.2 理论意义	2
1.2.3 实际意义	3
1.3 研究现状	3
1.3.1 界首彩陶研究现状	3
1.3.2 数字技术与动态图形设计研究现状	5
1.3.3 基于传统文化的动态图形研究现状	7
1.4 研究方法	9
第 2 章 彩陶及界首彩陶概述	11
2.1 彩陶起源与纹样发展	11
2.2 界首彩陶起源与纹样发展	13
2.2.1 界首彩陶起源	13
2.2.2 界首彩陶纹样发展	13
第 3 章 界首彩陶纹样分类与特征分析	16
3.1 纹样分类	16
3.1.1 植物纹样	16
3.1.2 动物纹样	19
3.1.3 几何纹样	22
3.1.4 人物纹样	23
3.2 界首彩陶的造型特点	28
3.2.1 整体造型	28
3.2.2 线条美感	29
3.2.3 色彩表达	30
3.3 界首彩陶纹样的审美特征	31
3.3.1 造型与装饰的融合	31
3.3.2 具象与意象的融合	32
3.3.3 文化与艺术的融合	33
第 4 章 界首彩陶动态图形设计表现与原则	35
4.1 动态图形设计概述	35
4.2 动态图形设计的多元优势	35
4.2.1 丰富的视觉表现力	35
4.2.2 独特的叙事性功能	36
4.2.3 新颖的交互体验性	36

4.2.4 信息传递的有效性	37
4.3 界首彩陶动态图形设计的实践意义	37
4.3.1 丰富传统文化的展现形式	37
4.3.2 挖掘传统文化的思想内涵	38
4.3.3 赋予动态图形文化内涵	38
4.3.4 推进传统文化艺术与新媒体的融合创新	39
4.4 动态图形设计原则	39
4.4.1 统一性原则	40
4.4.2 创新性原则	40
4.4.3 审美性原则	41
4.4.4 文化性原则	41
5.1 设计方法	42
5.2 设计过程	43
5.2.1 主题设定	43
5.2.2 设计草图	44
5.2.3 静态设计	49
5.2.4 动态设计	49
5.2.5 动态设计作品数字技术实现方式研究	50
5.3 作品展示	51
5.3.1 动态展示	51
5.3.2 系列作品展示	54
5.4 用户体验研究	64
5.4.1 视觉体验	64
5.4.2 心理情感体验	65
第6章 结论与展望	67
6.1 结论	67
6.2 展望	67
参考文献	69
附录1 实地考察图片	72
附录2 作品及二维码	75

第 1 章 绪论

1.1 研究背景

在社会飞速发展，全球化不断推进的今天，许多非物质文化遗产都有消失乃至湮没的可能。做为民族智慧结晶的制作技艺和传承模式常常束缚于具体的时间框架、地域界限以及文化背景等因素，难以适应飞速发展的现代生活节奏以及全球化的市场需求。所以寻求和践行具有较强创新性和适应性的保护传承策略是维护这些珍贵人类文化遗产的重中之重。近年来，中国政府持续加大了对非物质文化遗产数字化的扶持力度，通过若干政策持续加强非物质文化遗产数字化保护工作，这一点在《关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》文件中得到了充分体现。从法律层面上看，我国 2011 年开始施行的非物质文化遗产法对非物质文化遗产数字化保护和传承做出了明确的规定，使文化部门加快了有图档案建设过程，开始了相关数据库建设。界首彩陶作为中国非物质文化遗产，它所特有的图案包含着丰富的人文历史与美学精髓，同时它还是地域文化身份认同的一个重要标志。

界首彩陶纹样的动态图形设计研究和再设计能够为该非物质文化遗产保护和传承提供一个新视角，它可以推动传统文化活态地运用，让传统文化在现代社会脱胎换骨。这一做法还能给其他传统手工艺品在传承困境中提供有价值的经验及启示，并推动促进形成一整套可复制，可普及的数字保护传承模式，共同守护好人类共同的文化遗产。数字技术发展为非物质文化遗产的保护提供了一条新的道路。这项技术有能力对非物质文化遗产进行全面和高精度的记录，涵盖了图像、音频、视频等多种格式，并能有效地避免因自然侵蚀、人为破坏或知识流失导致的文化遗产损失。更为重要的是数字化平台突破了时空的束缚，使传统手工艺品在展示和传播上突破空间限制而在全球受众中蔓延开来，大大扩宽了影响边界。借助虚拟现实和增强现实这类数字化技术能够让受众沉浸在手工艺品生产过程中，体会到手工艺品背后所蕴含的文化底蕴和匠人精神。动态图形设计作为数字时代数字化视觉表达形式之一，它能够通过动画，交互设计和三维建模实现静态

信息向动态和有魅力动态内容的转换。这一设计理念已经在广告，教育和文化娱乐等诸多领域显示出了极大的潜能，但是在非物质文化遗产尤其是传统手工艺品保护和传承中的运用还是一个新兴的并富有很大发展潜力的课题。动态图形设计能将传统手工艺品中的艺术魅力用全新的、空前的形式重新演绎，它能用动画模拟出界首彩陶生产过程，或者是将彩陶纹样图案以动态形式融入现代设计中，创造出既保留传统精华又符合当代审美的作品，来引发公众的兴趣与共鸣，提升参与度和体验感。

1.2 研究目的与意义

1.2.1 研究目的

本文对界首彩陶纹样进行整理、数字提取和创新动态图形设计的过程是对界首彩陶传统手工艺技艺与独特文化价值的准确记录和重现，是对其内涵和外延的深度挖掘与继承，是对界首彩陶工艺独特的纹样、精湛的技艺、丰富的文化资源以数字化技术手段加以永久性保存，对以后的研究、发展和创新设计提供坚实基础和丰富资源，起到有效推进这一非物质文化遗产可持续性传承与发展的作用。传统手工艺品的数字化保护和传承方式探索。数字化动态图形设计的界首彩陶纹样是对传统界首彩陶文化的呈现，可以有效探索数字化时代传统手工艺品保护与传承的新路径和新方法；同时借助动态图形设计原理，对界首彩陶纹样这一课题的探索，希望能够揭示数字化时代的传统文化手工艺，提高信息化传播效率，提升受众感知的互动体验感，实现受众群体的拓广，通过对这一动态图形设计过程的分析与总结得出相关的成功经验和遇到的问题以及相应的解决办法，为传统其他手工艺品的数字化保护提供相关的范例和方法，并能够在一定程度上推动整个传统手工艺品的数字化时代创新和发展。

通过将界首彩陶纹样进行数字化保护和设计动态图形的调研与创作实践，归纳得出一般适用性的数字化保护模式和工作流程，为其它的传统手工制品的数字化保护提供一定的借鉴。有利于提高传统手工制品的现代价值与市场竞争力，促进传统文化与现代社会的完美融合，推动传统手工制品在现代社会的发展繁荣。

1.2.2 理论意义

通过对界首彩陶纹样动态图形设计研究，对数字化时代下传统手工艺品的保护和传承规律、方法进一步的探索，对界首彩陶纹样本身所蕴含的界首彩陶的历

史文化背景、纹饰题材、艺术风格等研究,对我国传统文化的发展、历史渊源能够进一步的了解,为文化传承、文化交流提供必要的理论支持。

1.2.3 实际意义

对界首彩陶纹样的数字化提取、处理和动态图形设计,可以实现对传统手工艺品的有效保护和传承。为保护和传承中国传统手工艺品提供了新的途径和方法,也为其他传统手工艺品的数字化保护提供了参考和借鉴。动态图形设计也可以为界首彩陶的宣传和推广提供新的可供参考的手段和方法,以期得到更多人的理解与喜爱,从而得到更好的发展,并为其他传统手工艺品的数字化保护提供参考和借鉴。

1.3 研究现状

1.3.1 界首彩陶研究现状

近年来,界首彩陶作为中国传统手工艺的一颗闪耀明珠,受到学术界的广泛关注,研究领域不断拓展,逐步形成了较为完整的理论体系。学者们主要从艺术文化演变、纹饰特征、艺术价值、工艺技法、文化生态等多个领域进行深入研究,形成了比较全面的学术研究体系。

(1) 艺术文化演变

张朋川在《彩陶艺术》一书中阐述了彩陶图案的发展历史,揭示了彩陶艺术的文化演变过程。董晓萍在《民族文化学》中探讨了界首彩陶在特定民族文化背景下的民俗风情反映。黄文静从生产方式、自然环境、社会环境及文化内涵等多种因素的交互作用中研究界首彩陶的产生、发展的规律。许政通过文献考证与实地调研,分别对界首彩陶所处的历史地域环境、制作原料资源、地域民俗文化进行分析探究,明晰界首彩陶的地域文化内涵。

(2) 纹饰与艺术特征

荣建和刘凤琴编著的《中国彩陶图案的艺术形式探寻》对彩陶纹饰进行了细致的分类,尤其对人物纹样进行了细致分析。周晶晶在《界首彩陶》一书中系统的总结了界首彩陶的艺术特色,为学术界提供了详细的研究资料。唐宇婷和高峰以界首彩陶的纹饰艺术为研究的切入点,对其美学特征进行简要分析。李明雪和高峰从界首彩陶极具代表性的线刻艺术入手,以“刀马人”装饰纹样为例,追踪界首彩陶线刻艺术风格的成因,并分析界首彩陶线刻艺术的刻绘工艺,研究界首

彩陶线刻艺术的艺术特色和深层次的文化价值。姜楠楠从民俗学角度,分析了界首彩陶纹饰的象征寓意及民俗文化内涵;运用美学的研究方法,探究界首彩陶纹饰的形式结构和现代审美意义。王瀚生对界首彩陶戏曲人物纹饰的艺术特征进行了深层次的理解分析,并将其与现代艺术形式进行融合,创新对界首彩陶的动态发展和继承保护。

(3) 工艺技法研究

对界首彩陶手工艺的发展历程和艺术分期进行梳理归纳,分析归纳界首彩陶手工艺文化内涵和研究价值。王梅通过分析界首彩陶的制作技艺以此来了解界首彩陶在传承发展中的不足之处,为界首彩陶的未来提供新的发展路径。冯丹丹对界首彩陶制作技艺进行调研分析,探究其传承谱系,指出其生存状态及存在的问题。

(4) 文化生态与活态传承

冯天瑜在《中华文化史》中提出文化生态学的概念,强调文化、自然与社会环境的相互作用。唐家路教授在《民间艺术的文化生态论》中提出,民间艺术的传承需融入文化生态以更好地适应现代社会的发展。黄正泉教授在《文化生态学》中从哲学角度探讨文化生态与人类生存的关系,陈幸良、邓敏文和梁星分析了传统手工艺的地理环境、民族历史等因素,提出建设传统手工艺整体保护实验区的构想。高峰,探讨了界首彩陶文化生态情境下的保护策略。这些研究表明,界首彩陶的保护和发展需要关注其艺术价值,结合自然环境、社会经济环境和社会制度环境,形成综合性的保护思路。学者们还特别关注界首彩陶技艺的传承方式,提出应在传统师徒传承模式的基础上,结合现代教育体系,建立专业的培训机制,以确保技艺的延续。一些学者认为应关注界首彩陶的市场适应性,探讨如何通过现代设计理念和跨界合作,使界首彩陶在当代工艺美术市场中占据一席之地。通过结合现代审美需求进行创新设计,使界首彩陶具有收藏价值,也可以满足日常使用需求,从而扩大其影响力和市场空间。目前界首彩陶研究仍存在一些不足之处,对其起源和演变过程的研究较少,缺乏深入挖掘;在保持传统技艺的基础上进行创新,也是当前研究的重要课题。未来学者们应进一步加强这些方面的研究,结合现代科技手段和跨学科合作,以推动界首彩陶的传承与发展,拓展其更广阔的文化价值和市场空间。

1.3.2 数字技术与动态图形设计研究现状

国内：我国关于数字媒体领域的研究迅速，与计算机科学、新闻传播学、艺术学等学科联系紧密，国家有关部门在中国数字媒体技术发展白皮书中首次提出了数字媒体的定义。用中国知网数据库进行检索，主题为“数字媒体”的研究文献达 1.38 万篇，涉及了很多不同领域。互联网、大数据及人工智能的迅猛发展极大地促进了我国数字媒体研究的进步，它们与艺术文化的融合也在不断加深与拓展。

近年来，数字技术的快速发展为动态图形设计提供了全新的技术工具与创作范式。数字技术的核心特征正在重构艺术与设计的表达方式，动态图形作为数字媒体的典型产物，其设计流程已从传统的手工绘制转向算法生成与程序化驱动。生成对抗网络和参数化设计工具被广泛应用于动态图形的生成与优化，使得设计师能够通过数据输入和算法调整快速实现复杂视觉效果迭代。实时渲染技术的普及，使得动态图形设计不再局限于线性播放，而是能够与用户行为或环境变化实时互动，并形成动态反馈的沉浸式体验。交互技术的进步为动态图形设计注入了“用户参与”的维度。

动态图形设计作为动画设计和平面设计交叉融合的一个领域，在二十世纪艺术史上具有独特地位，并且因为其独特的表达方式和广泛的应用价值而受到大量关注和研究。不同学者们从多个角度对其进行了深入研究，揭示了其在创意表达、品牌推广等方面的应用前景和巨大潜力。

数字技术的革新推动了动态图形设计领域的蓬勃兴起。根据中国知网数据库检索结果，该领域已有 309 篇学术文献，其中包含核心期刊论文 188 篇、学位论文 65 篇，近三载新增研究成果 88 篇。研究热度自 2014 年起显著攀升，至 2018 年达到年度产出峰值，整体呈现持续增长的学术趋势。这些文献主要分为理论研究、艺术设计方法两个方面。在理论研究方面，李强通过分析品牌标识的表现类型和动态图形的构成要素，分析推导出了动态标志的不同表现形式。通过对品牌标志和动态图形的研究，归纳出六种动态图形表现形式，研究了动态标志的视觉冲击以及信息传达方面的优越性，为设计师设计动态标志提供了理论借鉴。在艺术设计方法方面，敖蕾通过研究电影动态海报的演变过程，提出了电影动态海报设计新方法。聂虹通过探讨了动态图

形的发展、类别和传播的优势，将其应用到动态插画设计实践中。这些学者探讨了动态图形在不同设计领域的设计方法，展现了动态图形设计在我国艺术与设计领域的广泛应用，为以后的设计师提供了更好的设计思路。

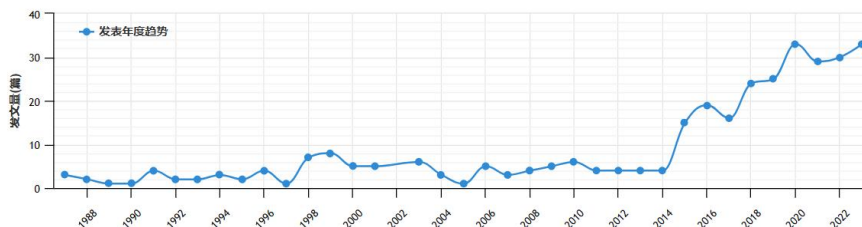

图 1-1

信息来源：知网

国外：二十世纪六十年代，美国动画师约翰·惠特尼创立了 Motion Graphics 的公司，首次使用术语“MotionGraphics”。现今，国外学者在理论与实践方面均已具有较成熟的研究成果。动态图形在理论研究方面主要分为理论基础研究、设计方法研究。关于理论基础研究，兰克·鲁克（Lan Crook）和彼得·比尔（Peter Beare）从设计基础角度详细介绍了动态图形相关理论和设计原则。全方位多领域阐述了动态图形相关理念，总结了设计原则，为后人研究提供了有力借鉴。斯宾塞·巴恩斯（Spencer Barnes）则从设计方法方面，将叙事结构运用在数字新闻中的动态图形之上，增强观众情感体验；通过探索视觉叙事语法理论，创新地将叙事结构运用到数字新闻之上，为新闻传播增添了生动性，为后人进一步探索相关设计方法提供了启迪。动态图形设计的实践在国际领域呈现多元化发展态势，其应用范畴覆盖全球并形成了鲜明的区域特色，其中北美、西欧和日韩等地区的创新案例尤为突出。国外的设计师常将动态图形作为品牌和文化宣传的主要媒介。像迪士尼的《曼达洛人》通过实时动态图形与虚拟场景的结合，实现了影视制作流程的革新。数字技术改变了动态图形的制作效率，通过跨媒介整合 AR、VR、全息投影，重新定义了视觉叙事的边界。

数字技术与动态图形设计的深度融合，正在从工具革新、创作范式转型、用户体验升级三个层面推动这一领域的变革：

工具革新：从线性制作到实时生成传统动态图形设计依赖逐帧动画制作，效率低且修改成本高。而数字技术 AI 生成工具、程序化动画引擎的引入，使设计师能够通过参数化调整快速生成复杂动画序列。Adobe After Effects 的表达式

功能允许设计师通过代码来控制动画属性，AI 工具可基于文本描述自动生成动态图形原型。这种人机协同模式大幅提升了创作效率，降低了技术门槛。创作形式转型：从静态表述到动态交互。数字技术打破了动态图形的单向传播特性，使其成为可交互的活体媒介。游戏引擎的普及使得动态图形能够与用户输入实时互动，形成用户主导叙事的体验。用户体验升级：从视觉感知到多感官沉浸交互技术与动态图形的结合，正在从单一视觉维度扩展到多感官协同。动态图形与触觉反馈设备的联动，可让用户在观看图形运动时同步感受振动或温度变化；AR 技术则将动态图形叠加于真实环境，形成虚实交融的沉浸式场景。

数字技术与动态图形设计的融合仍面临很多技术与创作的挑战。过度使用 AI 生成工具可能会导致设计同质化，过度的依赖交互技术可能减少图形本身的美学价值。设计师需要在科技使用与人文表达之间找到一个平衡点，避免陷入为技术而技术的困境。随着元宇宙、脑机接口技术的成熟，动态图形设计将成为连接虚拟与现实的核心媒介，进一步推动艺术、技术与文化的三者共生。

1.3.3 基于传统文化的动态图形研究现状

随着国民文化自信的不断加强，社会各界对传统文化的活态传承与创新传播日益重视。当前在动态设计领域，研究者们正基于符号语义转化、媒介适配性、用户交互体验等多领域展开深入探索，形成了兼具文化基因挖掘与数字媒介创新的研究范式。王姝晗在《大汶口彩陶纹样在动态插画中的视觉表现研究》中挖掘彩陶纹样的艺术价值与审美意识探讨彩陶纹样在动态插画中新的形式，陈子月《运河文化视角下扬州剪纸动态化表现与应用研究》中，以新媒体为切入点进行理论分析，对动态图形表现的视觉形式进行研究，以动态化的形式使观众对扬州剪纸的装饰风格有一个全新的感知，为其他运河相关文化遗产的保护与传承提供有益参考。刘梟楠《基于晋祠古建筑的动态海报设计与研究》中选取晋祠古建筑群中的典型元素及特殊建造技法，进行系列主题图形设计，王忠一通过对二十四节气的文化进行分析研究，将二十四节气与新媒体技术相结合，以此来创新二十四节气的呈现和展现方式，张钰在《论动态图形对朱子文化信息传达的研究》中，提出利用动态图形对朱子文化信息进行表达，从传达主体、传达符码、传达媒介等多个方面进行论述，构建朱子文化信息传达的新范式。

动态图形设计在国内的研究已十分成熟，随着新媒体时代的到来，动态图形

作为一种新兴的设计形式，其研究不再局限于单一的技术手段或表现形式，而是逐渐深入到理论与实践的双重探索中。在理论研究方面，国内学者对动态图形的设计原则、方法、表现形式以及其在各个领域的应用进行了广泛而深入的研究。有学者从认知心理学的角度探讨动态图形的设计方法，目的是提高受众的认知效率和接受度。有学者关注动态图形在新媒体环境下的传播特性、视觉趋势以及创新性研究，为动态图形的设计提供了丰富的理论支持。在设计实践方面，国内学者也进行了大量的探索和实践，通过具体的案例，将动态图形的设计理论应用于实践中，验证其可行性和效果。以中国传统节日为主题，设计了一套完整的动态图形案例，展现了动态图形在文化传承和表达方面的独特优势；将地域文化与传统节日相结合，设计出具有地域特色的动态图形，为地域文化的传播提供了新的途径。有一些设计师将传统文化为设计的基点，以二十四节气为主题，黄河为发起人，新青年设计师联盟为主办方，到现在已经征集了好几轮海报设计。有很多优秀海报设计和动态图形设计（如图 1-2）。

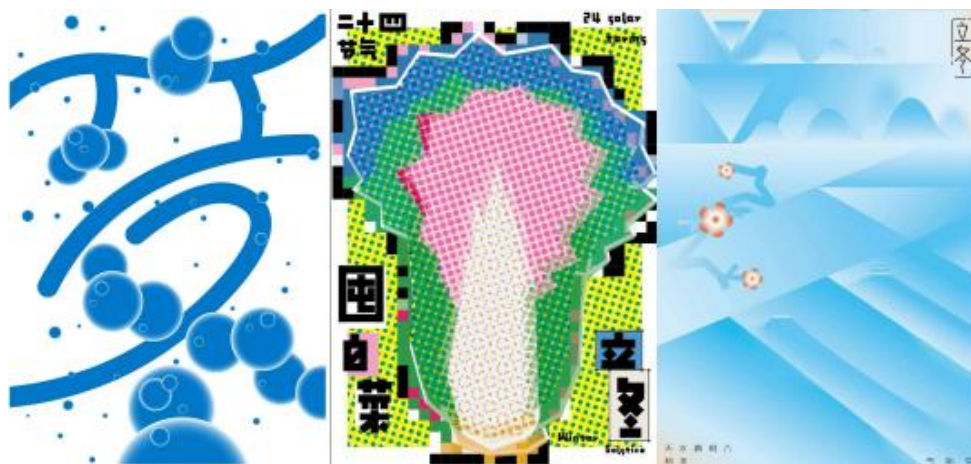

图 1-2 2024 中国传统文化复兴 · 二十四节气创作展

图片来源：图个进步公众号

动态图形设计在国内的研究现状主要呈现出两个特点，第一是理论与实践并重，第二是传统与现代结合。随着新媒体技术的不断发展和设计理念的发展，动态图形的设计研究将更加深入和广泛，为设计领域的发展注入新的活力和动力。近年来动态图形的相关应用也是日益增多，2022 年杭州亚运会动态体育图形设计使用主色彩“虹韵紫”的同时，遵循了体育图标的功能性指导原则，创新性地运用了数字技术作为设计的核心。通过关键步骤，动态运动过程的捕捉、背景元

素的融合以及定格展示，展示了体育运动的动态美与力量感，创造出连贯流畅的动画视觉效果。动态体育图标系统的动画动作精确、节奏鲜明、直观易懂。背景音乐巧妙融合了江南丝竹的悠扬旋律与鼓点，体现了江南水乡的独特韵味和体育竞技的力量，展现了体育项目本身的韵律与节奏之美，体现了时代精神与文化内涵(如图 1-3、1-4)。

图 1-3 杭州亚运会体育图标

图片来源：杭州亚运会

图 1-4 杭州亚运会体育图标

图片来源：杭州亚运会

1.4 研究方法

1. 文献分析法

通过查阅相关书籍、论文等资料，了解界首彩陶的历史、文化背景、纹样题材、艺术风格等方面的研究现状，通晓动态图形设计的基本概念、设计原理和应用领域的发展状况。

2. 实地调研法

前往阜阳界首地区进行实地考察，参观博物馆、文化馆和民间艺术，与传统手工艺人和传承人进行深入交流讨论，充分了解界首彩陶的制作工艺和纹饰特点，收集一手资料，为动态图形设计提供真实可靠的素材。

3. 案例分析法

选取具有代表性的界首彩陶作品，对其纹样进行深入分析，了解其艺术风格和文化寓意，为动态图形设计提供素材和参考。对其他相关的动态图形设计进行调研分析，了解他们的呈现方式和设计形式，探寻创新设计的突破点。结合界首彩陶的特点和文化内涵，通过运用动态图形设计的方法，进行创意实践，设计出具有独特艺术魅力的界首彩陶纹样的动态图形。

4. 比较研究法

通过横向对比不同地域，仰韶文化、凌家滩、马家窑文化等文化背景下的传统纹样，系统的分析界首彩陶纹样在题材、构图、色彩及象征寓意上的独特性与它们的共性。对比界首彩陶“刀马人”纹饰与皖北戏曲的表现手法，探究地域戏曲文化对纹样叙事性的影响，揭示出自然崇拜与民俗审美的差异。通过跨文化比较，明确界首彩陶纹样在传统手工艺中的艺术定位，为动态设计的创新提供跨学科参照。

5. 创作实践法

基于前期理论与纹样分析，开展动态图形设计的实践探索。首先，运用数字绘画工具 Procreate 对界首彩陶纹样进行解构与再创作，提取核心视觉元素并完成静态线稿设计；结合动态设计原则，利用 After Effects 软件实现纹样的动态化演绎，借助 H5 交互技术易企秀平台构建展示场景。验证理论框架的可行性，根据用户反馈来优化动态节奏，最终形成具有文化深度与现代审美价值的动态图形设计作品。

第 2 章 彩陶及界首彩陶概述

2.1 彩陶起源与纹样发展

中国彩陶纹饰艺术是一项历史久远的民族特色艺术。彩陶纹饰作为彩陶表面的装饰纹样，是古人创造出的精美绝伦的艺术作品，展现出高超的技艺水平，并且具有很高的艺术性和审美性。彩陶艺术可追溯到 3000~5000 年前，主要流行于黄河流域，尤其是位于黄河流域大部分地区的青海、甘肃、陕西南部等地区。彩陶艺术初期纹饰比较简单，基本都是抽象的几何形象，包括圆点纹、勾叶纹、锯齿纹、网纹、弧边三角形方格纹等（如图 2-1、2-2）。

图 2-1：菱纹网纹“万”字纹单耳杯

图片来源：古陶文明博物馆

图 2-2：葫芦形纹谷粒纹锯齿纹网纹双耳壶

图片来源：古陶文明博物馆

随着时间的推移，彩陶纹饰逐渐变得成熟起来。像马家窑文化的彩陶上广泛出现了精致的水波与涡纹，这些纹样图案匀称流畅，具有很大的美感。稍后的半山与马场类型的彩陶，其锯齿状、圆圈以及蛙形等图案纹饰更粗犷有力，这些变化映射出社会的变迁与人们情感的波动（如图 2-3、图 2-4、图 2-5、图、2-6）。

图 2-3：蛙神纹双耳

图片来源：青海省博物馆

图 2-4：涡纹双耳四系彩陶罐

图片来源：甘肃省博物馆

图 2-5：蛙纹钵

图片来源：青海省博物馆

图 2-6：彩陶旋涡纹双系罐

图片来源：瑞典远东古物博物馆

彩陶发展至晚期，纹饰丰富多彩，题材也更为广泛，包括动植物纹、人物纹，也出现了更加成熟的构图与配色。其中最具有代表性的彩陶纹饰当属西安半坡出土的动物纹彩陶和青海出土的舞蹈人物纹陶盆，远古先民卓越的艺术创作能力和观察生活的能力均能在这些彩陶纹饰中体现。而彩陶纹饰的题材范围也较为广泛，从几何纹到动植物纹、人物纹，再到一些神话故事的运用，增加了彩陶的装饰艺术美感，反映了先民们的生产生活与图腾信仰（如图 2-7）。

图 2-7：舞蹈纹彩陶盆

图片来源：河南省博物馆

作为民间土陶，界首彩陶所采用的装饰图案非常丰富，主要为人物纹、植物纹、动物纹和几何纹，其装饰题材受皖北人文地理环境的影响，从而呈现出鲜明的地域特色。对界首彩陶纹样进行设计研究，对进一步了解中国传统民间文化、艺术审美，研究界首彩陶的传统美学有一定的指导意义。

2.2 界首彩陶起源与纹样发展

2.2.1 界首彩陶起源

界首彩陶产生于豫皖两省交界处的黄淮平原上，是界首当地特有的一种民间工艺，具有深厚的文化底蕴。其继承唐三彩遗风，又吸收剪纸、木版年画的民间特色，在制陶技艺中自成流派。隋唐时期，界首开始立窑制陶，兴盛于明清，至今仍在传承。它属于北方民窑，产自文化底蕴深厚的界首，该地位于皖豫交界、中原要冲，颍河穿境而过，为彩陶提供了优质的泥料。界首彩陶在制作和装饰工艺上与北方其他民窑有很多相同点也有不同点，相同点包括两次烧成、采用刻划堆等装饰方法、纹饰取材于民间工艺、饰釉色彩相似等；不同点在于剔花技法应用的器物类型不同、产品类型不同。彩陶装饰纹样具有极高的艺术价值。界首彩陶作为当地民间艺术的代表，在 2006 年被列入我国第一批国家级非物质文化遗产保护名录。

界首彩陶现存的窑址主要分布在界首市颍河南岸，陶庄湖东北，距离界首市区约 9 千米的陶田营乡。据清末民初时在颍河南岸约有十三个村落，分别为计窑、卢窑、盆张窑、前计窑、巍窑、后魏窑、朱窑、尹窑、高窑、田窑、沈张窑、韩窑、王窑，人称“十三窑”。当地村民多以耕陶兼顾的方式经营，农忙时耕作，农闲时烧造陶器。“十三窑”所制陶器种类繁多，在造型、装饰、烧制方面各有所长。每个村精于制作一种或几种陶器，如精于制作大红盆、碗等敞口圆器；或广泛制作各种瓶罐器形。在装饰上，各村在刻花造型和题材上各有擅长，也有部分村落不做装饰。这些制作陶器的村落逐渐形成一个完整而造型风格多样的陶器生产系统。历史上“十三窑”辉煌时期，制陶者当有百户以上数百人之多。由于土窑不易长久保存，因此大部分窑址已经不复存在。

2.2.2 界首彩陶纹样发展

界首彩陶纹样有三个阶段发展阶段，第一个阶段，从隋唐至明末，界首彩陶的纹样以植物纹为主，在继承北方制陶工艺基础上，界首彩陶还巧妙地融入了地方特色的木版年画与剪纸艺术元素。此时期的界首彩陶，减少了堆塑、剔刻及彩绘等繁复的装饰技巧，转而更倾向于运用刻划线条与模印技法。其图案设计丰富多样，涵盖了卷曲的草叶纹、富贵的牡丹纹、灵动的鱼纹、生动的鸟纹和具有人情味的人物纹等纹样，整体呈现出一种质朴无华的艺术风貌。

进入清末民初，界首彩陶的纹样发展进入了第二个阶段。这是界首彩陶发展的重要时期，界首十三窑形成于清末间，动物纹饰上题材增加。界首彩陶的制作技艺相对成熟，在继承前期技艺的基础上，在装饰技法上，剔花成为了主流，使得器物的形态更加圆润饱满，釉料的也延伸至器物底部，剔花技艺更加广泛地被采用。由于深受民间戏曲艺术的影响，不仅涵盖了传统的花鸟鱼虫题材，还大量融入以民间戏曲故事为灵感的纹样设计。这些纹样的装饰风格深受当地剪纸与木版画艺术的影响，构图上疏密结合，重点强调人物形象和故事情节。第三个发展阶段是建国以来，界首彩陶迎来了政府的重视与扶持，进入了一个新的发展阶段。在这一时期，手工艺大师卢山义创作的三彩刀马人刻画纹样成为了具有代表性的艺术成就，标志着界首彩陶在纹饰的多样性、艺术风格以及烧制技术方面实现了历史性的飞跃。随着时代的进步，装饰技艺日益精进，审美观念也不断提升。在新的历史背景下，界首彩陶不断从过往实践中汲取经验，融合现代设计的先进理念，为其艺术的持续发展与创作注入了新的活力与机遇。

新中国成立后，手艺人卢山志和卢山义两兄弟进入中央美院艺术研究班学习，通过专业学习，吸收了现代艺术的精髓，这为后续的发展奠定了坚实的基础。1954年，卢山义的作品被前苏联的《造型艺术》杂志所刊登，展示了界首彩陶的国际影响力，20世纪60年代，界首陶瓷厂的重新建立，使彩陶生产步入专业化。20世纪80年代，韩美林在界首彩陶创作的作品以动物主题的刻花陶器和动物主题的雕塑，广受欢迎，出口到美国和东南亚等国。到了二十世纪90年代，中国雕塑家闫玉敏，深入界首彩陶厂，创作了大量精美雕塑作品，展现了界首陶艺特有的艺术韵味，《太白醉酒》《东方微笑》一系列作品充分展示了界首彩陶在雕塑塑造上的成就。界首彩陶于2006年被列入国家级非物质文化遗产名录，卢群山、卢莉华等一批的新一代传承人崭露头角，他们的作品受到了很大的欢迎，

进一步弘扬了界首彩陶的艺术魅力(如图 2-8、2-9)。

图 2-8 太白醉酒

图片来源:界首博物馆

图 2-9 东方微笑

图片来源:界首博物馆

第3章 界首彩陶纹样分类与特征分析

3.1 纹样分类

3.1.1 植物纹样

植物纹样是彩陶装饰中使用最为频繁的一种设计元素,有着悠久的历史演变,植物与人类之间建立了复杂而深厚的联系,衍生出众多与植物紧密相连的民俗传统与习俗。在中国传统文化中,强调人与自然和谐共生的哲学观念下,植物的生长凋零、荣枯变换,都被赋予了人类般的情感与生命力。在界首彩陶的艺术世界里,植物图案以梅花、兰花、竹子、菊花、莲花、石榴、葡萄等为代表。匠人们通过对自然界植物的精心提炼与艺术加工,创造出系列形象生动、节奏明快、装饰性强的图案,使得这些植物元素在彩陶上焕发光彩。

1、牡丹纹:牡丹一花之富贵者,“唯牡丹盛折春将暮,群芳羞炉。”牡丹宋时被称为“富贵之花”。从魏晋时期开始,牡丹纹就逐渐在刺绣、服饰等领域得到广泛应用。到了唐代,牡丹更是备受人们喜爱,成为瓷器上的流行装饰。经过宋、元、明、清多代的融合发展,牡丹纹逐渐趋于成熟,以丰富的造型、构图形式给人们以美的感受,并形成了多种表现形式和装饰风格。界首彩陶纹饰中的牡丹是当地手工艺人的重新设计创作的,风格更显质朴,形态上介于写实与抽象之间,为图案式构图,线条明快洒脱,富于生活气息(如图3-1、3-4)。

2、茴香瓣纹:界首彩陶中茴香瓣纹的运用界首非常的广泛。界首彩陶在许多作品中都带有茴香纹的装饰。界首彩陶刻花装饰中所运用的茴香瓣纹主要为四瓣花二方连续纹样,多为四个梭形花瓣按对角线方向排列交叉于中心点并与正方形外框适合,形成单独纹样方格,并连接形成连续纹样(如图3-2)。

3、菊花纹:唐代诗人杜牧在其所作的《九日齐山登高》一诗中有“尘世难逢开口笑,菊花须插满头归”的诗句。在中国传统文化中,菊花具有吉祥、长寿的寓意。在民间工艺美术中,菊花纹样的运用十分广泛,在界首彩陶刻花装饰中也不例外。界首彩陶中菊花纹样主要运用于适合纹样和二方连续纹样。其中适合纹样多做折枝纹样,也有很多以正面花头为内容进行变换的宝相花式纹样。由于

界首彩陶出自民窑，其具有民窑陶器所特有的造型，因此这两种纹样在界首彩陶中亦有混合使用的例子，例如在宝相花边缘有缠枝纹样，或在其他纹样的空间中绘制一枝折枝菊花。

4、桃纹：桃纹在中国传统文化中具有非常重要的地位，桃纹被赋予吉祥、长寿的含义，从夏朝开始，桃纹便成为常用的装饰纹样之一，到今天桃纹仍然被广泛地应用到装饰领域。不管是陶器、服饰、金银器，还是瓷器、年画、丝织品、雕刻、家具中，桃纹随处可见，深深的表现出人们对于桃的喜爱。界首彩陶中桃纹大多是经过图案化处理的折枝形象，将桃果侧面形象作为中心元素，桃子、桃叶环绕在周围，将并蒂双桃作为画面中心，桃枝、桃叶对称，图案呈放射状向外散开的形式；也采用写实的桃子、桃叶形象，以折枝和图案相结合的构图方法来构图。

5、梅花纹：是中国传统工艺美术中常用植物纹样之一。梅花是岁寒三友中的一个，梅能于老干发新枝，能御寒开花，所以古人用以象征不老不衰。梅花瓣为五朵，民间用来象征五福。福、禄、寿、喜、财。在界首彩陶纹样中，大多以点状团珠纹的形式出现，即中央一个较大的圆点象征花心，周围环绕数个圆点象征花瓣。有研究者认为，界首彩陶中的梅花纹可能并不是专指梅花，而是一般的花的符号性表现，因为其在器形运用和与其他装饰纹样的配合上，没有表现出梅花特别的象征意义。现代的梅花装饰有很多形式，有剪纸贴花装饰堆塑装饰、镂雕装饰等，它象征着一种精神，写实的图案较多。

6、卷草纹：卷草纹是中国传统图案之一，卷草纹通常为叶片或植物，经一定的处理后按波状曲线进行排列，形成二方连续图案，造型卷曲圆润。卷草纹造型有简单、有复杂，骨架有清晰、有模糊，弧度与卷曲是其特有的属性。从题材上来看，卷草纹展现出了极为丰富的多样性，主要体现在其具象与抽象两种表现形式上。抽象卷草纹比较简单的，而具象的卷草纹则是非常繁杂的。卷草纹在中国有着漫长的发展过程，卷草在中国传统纹样中具有独特的魅力，具有浓烈的中国色彩。

7、莲花纹：一种深受世人喜爱的传统纹饰，以坚贞的品质、出淤泥而不染的高洁品德深受世人的喜爱。莲纹经常与其他纹样结合在一起，如莲花与鱼纹，寓意连年有余，“喜结连理(鲤)”，它象征着夫妻间的深厚情感与不离不弃的承

诺，是人们对爱情永恒与美好的一种寄托。在陶瓷中，莲花纹更是被广泛应用。彩陶花瓶，用简洁而优雅的方式绘制了荷花、荷叶和莲蓬等莲花图案。这些图案增添了花瓶的古典与精致感，将莲花的高洁品德与美好寓意融入其中，使得整件作品更加具有艺术价值与文化内涵（如图 3-3）。

8、松枝纹：历史上界首彩陶装饰中采用松树作为图案主体的较少，没有典型的图案化的松枝纹，20 世纪 70 年代，随着界首彩陶工艺的改进与发展，大批描绘黄色迎客松等松树形象的作品开始出现，为界首彩陶装饰纹样提供了新的素材。

9、其他植物纹样：作中国传统民间工艺美术，界首彩陶在纹样上具有很强的随意性，涉及的素材非常广泛，很多素材没有完整明确的图案化造型，如篱笆纹、瑞果纹、草叶纹等。

图 3-1 三彩刻缠枝牡丹纹罐

图片源自：阜阳市非物质文化遗产保护中心

图 3-2 当代花瓶上的茴香瓣纹

图片源自：阜阳市非物质文化遗产保护中心

图 3-3 三彩剔花荷花纹花口玉壶春瓶

图片源自：界首博物馆

图 3-4 富贵满堂

图片源自：界首博物馆

3.1.2 动物纹样

动物纹样在中国传统文化中具有重要地位，有着很长的发展历史，在新时期时期就已出现。动物纹样作为中国陶瓷艺术的重要装饰元素，不仅承载着丰富的美学内涵，更通过多元化的艺术语言与视觉表达展现着深厚的文化底蕴。其形态演变深刻映射着不同历史阶段的意识形态的变化。在陶瓷艺术发展的历史中，这些纹样不断吸收着社会文化的养分，通过纹饰的嬗变记录着各个时代的物质生活图景、精神文明的发展以及审美价值追求，形成了一部鲜活的器物纹饰发展史。

界首彩陶动物纹饰体系展现出丰富的取材广度，涵盖具象的自然生物如鱼、飞鸟、猛兽，也包含据象征意义的神话图腾。这些纹饰承载着先民对自然界的观察与想象，通过龙凤呈祥、麒麟献瑞等神话意象，构建起独特的象征符号系统。从历史维度看，其题材谱系与表现手法始终伴随着文明进程而持续演进，成为解码区域文化基因的重要载体。从新石器时代的仰韶文化、马家窑文化、凌家滩、半坡文化等，线条直接且变化很少，多为抽象图案，侧重于对动物特征的描写；到先秦时期，开始对动物形象进行多样塑造：汉代开始出现吉祥动物纹样，融入了吉祥寓意，龙、凤、鹿、鸟等祥瑞之兽成为了常见的描绘对象。彩陶的制作技艺也在不断提升，线条的运用变得更加熟练，色彩也愈发丰富。随着彩陶纹饰制作工艺的不断提高，人类对精神需求的日益提升，动物纹样的题材也越来越丰富，表现技法和艺术风格也逐渐丰富起来。

彩陶动物纹饰的演变，体现了人类制作技艺的不断提升，人类对精神需求的日益增加。从简单的线条刻画到复杂的花纹描绘，从单一的色彩到丰富的釉色变化，彩陶动物纹饰的每一步发展都凝聚着人类的智慧与创造力。界首彩陶的动物纹饰取材广泛，有生活中的常见的动物形象，如牛、马、鱼，饲养的猪羊、家养鸡鸭等，也有想象的麒麟、龙、凤等神话传说类动物纹饰。在界首彩陶的动物纹饰中，简洁风格和细化风格得到了巧妙运用。简洁的动物纹饰运用线条简单勾勒，突出动物的外貌特征和形态；而细化风格的动物纹饰则线条使用较多，变化也很丰富，对动物的细节进行细致的描绘，使得动物的形态生动而具有活力，绘画性强，动物形态的完整性强，神态把握精准。界首彩陶的动物纹饰具有极佳的装饰效果，展现出了强烈的绘画性。无论是简洁风格还是细化风格，都能够在有限的陶面上展现出动物的神态和动态，使得整个彩陶作品充满了生机和活力。这些动

物纹饰的完整性强，细节描绘精细，进一步提升了彩陶的艺术价值和观赏性。

1、鱼纹：鱼纹作为彩陶纹饰中的经典题材，其历史源远流长，早在仰韶文化时期就已出现，并以“人面鱼纹”为代表。鱼纹因其多子的特性寓意多子多福，与“余”同音而被赋予了年年有余的吉祥寓意。在民间美术中，鱼纹常常与其他元素组合，形成寓意丰富的图案。鲤鱼和龙门组合在一起意为飞黄腾达，莲和鱼组合则意为“连年有余”。这些组合形象生动，而且构图饱满，线条流畅，具有音乐的韵律感。界首彩陶中的鱼纹更是独具特色。当鱼纹在界首彩陶中的表现形式多样，有以单只鲤鱼为装饰纹样的简单手法，这些鱼纹盆在器型上以实用为主，鱼的形象多采用意象画法，线条简洁不繁琐。在界首彩陶的其他器型中，鱼的整体形象变化不大，但动态各异，曲线和鱼唇上略有不同。鱼纹作为彩陶纹饰中的重要题材，具有深厚的历史文化底蕴，寓意吉祥、形象生动、构图饱满、线条流畅，是人们对美好生活的向往和追求在艺术上的体现。在界首彩陶中，鱼纹被赋予了独特的地方特色和文化内涵。（如图 3-5）。

图 3-5 鱼纹罐

图片源自：阜阳市博物馆

2、鸟纹：作为一种具有深厚文化底蕴的装饰图案，其起源与发展与古人的生殖崇拜紧密相连。这种图案最初可能源于对鸟类生殖能力和生命力的崇拜，后来逐渐演变成一种广泛应用于各种器物表面的装饰元素。鸟纹是一种简单的图案，承载着古人对于平安、吉祥等美好愿景(如图 3-6)。

图 3-6 鸟纹

图片源自：《界首彩陶》

3、龙纹：龙作为中国四大神兽之一，在中国，龙的形象是由多种动物的不同部位组合而成，在封建社会是皇权的象征。随着封建王朝的灭亡，龙纹也开始大量出现，普通百姓家也可以使用龙纹装饰物品来进行装饰，如龙凤呈祥、龙腾虎跃、龙马精神等纹样。在古代龙象征着尊贵与权力，现在则寓意智慧、吉祥、平安。在盘子的最外圈有紧密地的云纹，中间部分绘盘龙，一条云龙、一颗火珠，在构图上疏密有致，或密而不繁，或疏而不空，主次分明(如图 3-7)。

4、鹤纹：是古代装饰艺术中的一种重要元素，承载着深厚的文化意蕴和象征意义。在古代，鹤被视为仙界的动物，喻义为益年长寿，长命百岁，这一寓意从很多神话故事中都有记载。鹤纹成为了吉祥、长寿的象征，广泛应用于各种艺术品和日常用品的装饰之中。在界首彩陶中，鹤纹的表现更为突出。彩陶艺人通过精湛的技艺，将鹤的形象以写实的手法表现在彩陶表面。造型优美，线条流畅，富有绘画感，将鹤的形态特征完美地展现出来。界首彩陶中常采用两只鹤的组合形式，一只昂首向天，一只俯身低鸣，构图巧妙，富有动感。提升了鹤纹的视觉效果，寓意着长生不老。制陶艺人还巧妙的运用色彩和线条的对比与呼应，使鹤纹在彩陶表面更加生动(如图 3-8)。

图 3-7 龙纹盘图

图片源自：界首博物馆

3-8 鹤纹

图片源自：界首博物馆

5、牛马纹：牛马等家畜作为皖北地区重要的耕作与运输畜力，在人民的生活中起到非常重要的作用，其形象也被界首彩陶的艺人刻画在彩陶装饰之中。界首彩陶纹样装饰中的牛马纹样多采用较为写实的线描表现手法，通过刻线剔地的方法描绘牛马形象，造型简洁夸张，充满民间纹样的生动趣味。、

3.1.3 几何纹样

从新石器时期，几何纹便已出现。几何纹是以点、线、面为基本元素，通过不同的变化形成。大多以抽象为主，常见的有盘条纹、波浪纹、万字纹、回纹等传统几何纹样组成形象生动、结构简洁明了的图形。几何纹样最早的表现形式为条带纹，条带纹的主要表现类型又分为独立式表现与组合式表现两种主要方式。独立表现形式主要是早期彩陶的装饰只有口沿处有一条条带纹的形式；随着时间的发展，先民的社会生产力水平与审美意识水平不断提高，彩陶上的装饰元素也越来越丰富，不再是一条单独的条带纹，更多是与其他纹样相组合的形式出现。界首彩陶中几何纹饰大多用于器皿结构的转折和过渡的地带，作为辅助装饰出现，进行视觉上的区分和归纳，增强主体的视觉效果。

1、条带纹：条带纹是最简单的几何纹样，在纹样上下边缘部分划开表层的白色化妆土，形成白色条带纹样。由于条带纹造型简单，在烧制后，条带纹耐摩擦碰等物理损坏的能力较强，因而在界首彩陶刻花装饰中，碗、钵等器形的口沿、肩部或腹部靠近底部位置等经常需要接触或有较大磕碰概率的部分经常使用宽条带纹作为装饰。条带纹视觉元素较少，能够较好适应变化较大的器形曲线，填充纵向空间(如图 3-9)。

2、连珠纹：连珠纹是由一串大小相同的圆形排列而成的纹样。在界首彩陶纹样装饰中，连珠纹中图形较为复杂，通常依靠单纯的刻线来进行表现：也有在连珠纹的基础上稍加变形，然后形成圆形祥云纹样或圆点状卷叶纹样的表现方式。

3、回纹：回纹是界首彩陶刻花装饰中常用的纹样，是在两条平线所分割的条带状图案空间中，以折线形刻线刻制而成。在界首彩陶装饰图案中，除了最常见的方形回纹外，也有圆形、八角形等其他形式的回纹。

4、祥云纹：祥云纹是以符号化的云纹为基底的装饰纹样，在界首彩陶装饰中运用极为广泛，大多以自由外形填充于画面主体形象之外的空间中，以完善构图。界首彩陶装饰纹样中的祥云纹造型具有强烈的民间美术的审美特点，最常见

的祥云纹样是中央一道螺旋形刻线，轮廓由大小不一的波浪线构成，祥云之间根据构图需要互相相连或遮挡，通过轮廓的变化，形成生动的纹样（如图 3-10）。

图 3-9 条带纹

图片源自：《界首彩陶》

图 3-10 祥云纹

图片源自：阜阳市非物质文化遗产保护中心

3.1.4 人物纹样

从整体艺术风格来看，界首彩陶所采用的纹饰生动质朴，乡土气息浓郁，具有很强的民间审美趣味。尤其在传统戏剧人物刻花造型基础上发展起来，以传统戏剧中武将形象为主体的刀马人物纹样，造型生动夸张、风格质朴，成为界首彩陶的标志性装饰，影响广泛。界首彩陶的人物纹饰类型多样，包括仕女图、人物叙事、神话传说和戏曲人物等题材。这些纹饰通过手工艺人的想象、创新和精妙构图，将鲜活的人物形象和精彩的情节展现得淋漓尽致，让观众如同身临其境。这些人物纹饰的造型特点深受当地人文环境的影响，具有明显的时代特征，从装饰造型到艺术造型都在不断变化和创新。界首彩陶的人物纹饰是当地文化、艺术与时代精神的完美结合。界首彩陶上的人物纹饰，在于外在的装饰美感，更在于其背后所蕴含的情感和精神内涵。这些纹饰展现了忠诚、孝顺、气节、正义等中华传统美德，以及惩恶扬善、爱恨分明的生活态度，还生动地描绘了人生的酸甜苦辣、各种情感和人生的起伏变化。

仕女人物类：界首彩陶上很早就有了人物纹的装饰，其中明代仕女纹就是一个典型的例子。这些仕女图案设计简单大方，没有繁琐衣服细节，人物的表情自然。通常只有一种颜色，但通过与植物和几何图案的组合，能给人带来一种特别的感觉。仕女图从魏晋南北朝时期就开始有了，到了唐宋时期，变得更加流行。而到了明代，随着社会经济的繁荣，仕女图变得更受欢迎。界首彩陶上的明代仕

女纹，就是在这个时期受到影响的产物。虽图案简单，颜色单一，但通过巧妙的布局和组合，却营造出了一定的情节氛围。这些以仕女为主体的陶罐，是对女性美的一种刻画，是当时人民对于人性美的追求的体现。这些仕女人物纹的彩陶作品，是对当时社会风貌和文化氛围的真实写照。明代的仕女图在界首彩陶上得到了很大的展现，这些彩陶作品技艺精湛，具有很高的艺术价值（如图 3-11）。

图 3-11 仕女人物纹罐

图片来源：阜阳博物馆

神话人物类界首彩陶纹饰有关神话传说的题材类型较多，多为道教文化和小说传记。主要描述了界首彩陶中的神话人物纹饰，特别是“八仙纹”。界首彩陶中的纹饰体现了当地人民对“福禄寿喜”美好愿望的向往。纹饰保持简约的造型装饰，搭配祥云和几何图形，寓意民俗吉祥美满。“暗八仙”是道教八仙文化的重要组成部分，由八仙的八件法宝，扇、剑、葫芦、笏、拍板、渔板、笛子、莲花组成的纹样组合（如图 3-12、3-13）。

“暗八仙”寓意吉祥如意、逢凶化吉、长命百岁、顺顺利利，广泛应用于陶瓷、剪纸、绘画、木版画、刺绣等多个领域。八仙在民间美术中代表着男女老少、富贵贫贱这八个方面，十分贴近群众生活。“暗八仙”图案的应用广泛，体现了其装饰功能，并在多个艺术领域中得到鲜明体现。界首彩陶中的八仙纹具有艺术美感还承载着丰富的文化内涵和民俗寓意，是传统文化和艺术的重要表现形式。

图 3-12、3-13：暗八线纹

图片来源：笔者自绘

戏曲故事类：界首彩陶戏曲人物纹饰从明清开始发展，在民国时期数量大大增多，其发展深受淮北梆子戏、豫剧、黄梅戏等多种戏曲形式的影响。这些戏曲形式为界首彩陶提供了丰富的创作素材，以其独特的艺术表现形式，深深影响了界首彩陶的艺术风格与表现手法。界首彩陶戏曲人物纹饰能在众多陶瓷艺术中脱颖而出，关键在于其对于人物神态的生动捕捉与细腻刻画。戏曲人物注重面部神情的生动刻画，衣饰较为朴素且细节刻画简洁明了，画面构图讲究疏密韵律，通过留白与密集元素的对比，强化故事场景的叙事性，戏曲人物纹饰的衣饰细节明显添加，人物戏服和脸谱刻画生动逼真，五官刻画细腻传神，重点在于戏曲人物的造型主体，似乎就在观看一场真实的戏剧演出。整体形象与当地剪纸和木版画风格联系十分紧密，故事题材极为广阔。经过卢山义大师改造后戏曲人物纹样则有了明显变化，装饰性增强，形成了教化性、叙事性和装饰性三者结合为一体的纹饰题材内容。界首彩陶纹样里《西厢记》中的张生与莺莺的柔情蜜意，《白蛇传》里白娘子与许仙的坚贞爱情，“秦琼大战尉迟恭”的英勇豪迈，“周瑜打黄盖”的智勇双全，都得到了完美的呈现（如图 3-14、3-15）。

在这些丰富多彩的戏曲故事纹饰中，“刀马人”纹饰无疑是最为引人注目的存在。因内容以兵器、战骑和将士为主，所以称“刀马人”。“刀马人”一词最早出现在《陶雅》中“成化、万历五彩皆画戏剧之习战斗者，洋商所谓刀马人者也，牛鬼蛇神，波云诡。”“刀马人”是界首彩陶纹饰中最具特色的纹样之一，通过一定的形式进行表现，是当地民俗文化的生动展现，也是界首彩陶文化符号，具有很高艺术价值。

卢山义先生改造的“刀马人”纹样具有很强的艺术美感,刻画技艺纯熟,线条虽繁复却整齐有序,人物形象突出、生动、凝练,准确的捕捉了人物的动态与神韵,通过过人的技艺巧妙的将木版画和剪纸的特点结合在一起,同时在色彩继承唐三彩的风格。用生动逼真的骏马形象代替了戏台上的马鞭,采用京剧脸谱中的人物形象。使用界首彩陶红白化妆土的颜色对比来描绘刀马人的丰富表情,如戏曲中红花脸为忠勇的典型形象,充满了故事性和情感性;在人物形象的刻画上,“刀马人”纹样更是达到了顶峰。不仅注重形体的准确描绘,更将重点放在眼神的刻画上。通过眼神的传递,凸显了人物的威武,使得整个画面充满了生命力和动感。这些创新极大的提升了界首彩陶的“刀马人”纹样的艺术价值,形成界首彩陶特有的艺术形式,受到很多群众的赞誉和喜欢。卢山义的刀马人刻花彩陶不仅在国内影响巨大,国际艺术界对其评价也甚高:“有形不至而艺至之妙趣。”

图 3-14 界首窑西厢记纹罐

图片源自: 界首市博物馆

图 3-15 三彩剔花刀马人纹观音瓶

图片源自: 界首市博物馆

现代人物类: 二十世纪六七十年代, 界首彩陶出现了新的内容和题材, 都与时代紧密相关, 其中, 卢山义大师创作的《智取虎威山》, 人物刻画得非常饱满、生动, 表现出民众心中喜闻乐见的英雄人物形象。卢莉华大师取材于连环画而创作的《红灯记》《沙家浜》《奇袭白虎团》《红色娘子军》《白毛女》《沙家浜》等(如图 3-16、3-17)。

图 3-16 智取威虎山刻花酒坛

图片源自：界首市文化馆

图 3-17 红色娘子军盘

图片源自：界首市文化馆

吉祥文字类在界首彩陶作品中，以文字为内容的装饰品种主要有强调文字本身书法欣赏性的诗文装饰，以及将文字与图案结合起来的吉祥文字装饰，其中吉祥文字装饰占据了界首彩陶文字内容装饰中的主流。界首彩陶吉祥文字装饰多为“福”“寿”等单字，“福、禄、寿”等较少字数的词句组合，很少见文字较多、篇幅较大的作品。在构图上，其主要可分为开光书字和图案化文字两类。开光书字，即在彩陶图案中为文字留出圆形或其他形状的开光图案空间，再在其中刻绘文字。为了使文字内容足够突出，手工艺人通常将开光空间或文字中的白色化妆土层剔除，形成红底白字或白底红字的色彩搭配，使其具有民间美术的喜庆感。将文字与图案结合，使文字内容经过变形和图案化和相应内容的图案融合在一起，具有浓烈的民间美术的特性（如图 3-18、3-19）。

图 3-18 福、禄罐

图片源自：界首市文化馆

图 3-19 喜瓶

图片源自：界首市文化馆

界首彩陶常用元素：

植物		动物	
纹饰	寓意	纹饰	寓意
牡丹	富贵吉祥	鸡	大吉大利
荷花	品德高尚	鱼	连年有余
石榴	连中三元	龙	吉祥如意
松树	长命富贵	凤	吉祥美好
梅花	坚韧不拔	羊	三羊开泰
海棠	金玉满堂	鹤	延年益寿
桃	寿比南山	鸳鸯	爱情美满
		蝙蝠	福在眼前
几何		人物	
纹饰	寓意	纹饰	寓意
波浪纹	流动柔和	刀马人	\
回纹	永恒	西厢记	\
盘涡纹	生生不息	智取威虎山	\
万字纹	吉祥与永恒	八仙纹	\
云雷纹	自然力量	尉迟恭战罗成	\

3.2 界首彩陶的造型特点

3.2.1 整体造型

界首彩陶借鉴了青铜器和瓷器的一些造型特点，使得瓶身显得古朴厚重，外型变化多样，能满足不同阶层人们的日常使用。在造型设计上遵循黄金分割法，各个时期的彩陶，造型都离不开六四的比例。这种比例美观大方，实际制作过程中，能有效降低胎体的残次率，保证了彩陶的质量。瓶身的弧线为主要特色，加入少量直线再细节处进行填补，如瓶口、瓶颈和瓶底等细节处。这种设计形成了强烈的对比，使得彩陶在视觉上更具冲击力，同时增强了其协调、统一、均衡、对称的美感。并且在造型设计上充分考虑了实用性，如大红盆的设计就是为了方

便和面，而梅瓶、坛、罐等则主要用于装酒。这些彩陶在实用性的基础上，又融入了美观的设计元素，使得它们不仅具有实用价值，具有较高的艺术价值。界首彩陶的制作工艺遵循了人体比例和力学的原理，大多数圆形陶坛、罐的高与宽的比值约为六四，陶盘的底与底的比值也多为六四。这种设计使得彩陶在视觉上更具美感，还保证了人们在使用过程中的舒适性和便捷性。界首彩陶的造型设计多为圆形，线条柔和，寓意圆满、团圆之意。这种特征抽象地表达出一种精神，给人视觉上的美感。也迎合了当地人民对团圆幸福美满的美好愿景。

3.2.2 线条美感

线条是事物一种外在的表现形式，控制物体的表面形状，线条存在于一切物体之中，事物的直观感受很大程度是来自于线条的简洁程度。线条的存在是二维的是三维的，是视觉上的凝练与提炼，也是意象上的主观联系。欣赏线条的造型手段是视觉艺术上的感受，在写实、装饰、抽象、具象等作品中去“剥离”线条，可以清晰明了的认识到线条带来的艺术表现和美学感受。线条在画面中起到的作用可以延伸到情感领域，线条的组合可以带给观者丰富的情感价值。线条是感性的、抽象的，线条的情绪表达十分丰富。线条带来的情绪影响是直观的，例如，笔直的线条给人带来的是刚强，正直的情绪；弯曲的线条则是柔情和婉转的情绪；倾斜的线条带来的是动态的展现与行动的情绪；交错的线条增添了画面的联系，赋予观者展开联想的情绪；曲线给人的感受是优雅和细腻，是自然美感的体现；实线与虚线代表着静止与运动，是空间感的体现等。根据不同的思想情感，刻画出相应的线条，从线条最基本的功能上升到抽象的精神、观念和情感表达，是手工艺人自我思想和艺术修养的一种表现方式。

界首彩陶上戏曲人物纹饰的线条之美，来源于其精细的刻画工艺。这种手工技艺对匠人的刻画力度与线条质量的控制要求极高，通过线条的长短、疏密、交错的巧妙安排，赋予画面以节奏与韵律的美感。简约而不失包容的线条，精准概括复杂物象，为设计者提供了深沉的情感寄托空间，也激发了观者的思考与想象。二是灵动多变，简约是总结，而变化则是拓展。不同的线条形态带来迥异的视觉体验，如细密线条营造的紧凑感、平行线条展现的秩序美、垂直线条传递的均衡感，以及扭曲线条赋予的灵动气息。

在界首彩陶中，戏曲人物纹饰的线条以其简练有序而著称。以经典的“刀马人”为例，衣饰上的盔甲以交叉线条展现力量之美，弧形鳞片状线条则铺陈出细腻质感。战袍采用弧形线条，彰显人物的英勇与灵动。面部阴影线条对称精准，背后的靠旗如同引领视觉的风向标，展现出非凡的气势。马鬃线条紧实排列，马脚则以圆润弯曲的线条勾勒，而背景幕布上的流畅波动线条，则为整个画面增添了一抹生动的韵律。这些线条塑造了形象的轮廓，是匠人对故事情节深刻理解与艺术化加工的结晶。是手工艺人对民俗审美主观表达的载体，是抽象而深邃的艺术语言，传递着超越物质的精神追求（如图 3-20、图 3-21）。

图 3-20 三彩剔花刀马人纹如意耳瓶

图 3-21 三彩廉为首梅瓶

图片来源:界首市文化馆

图片来源:阜阳市非物质文化遗产保护中心

3.2.3 色彩表达

界首彩陶在色彩运用上与中国传统色彩表达有着紧密的联系，它们都深深植根于人类的情感深处，同时直接表达了人类最本质的情感，寄托着祈福避邪的美好愿望。这需要创作者具备一定的艺术造诣，而线条的灵活运用正是达成此目标的关键。通过精心布局彩陶的造型与细节，营造出整体的视觉美感，引发观者对纹样深层含义的思考。在创作过程中，整体与局部的对比需达到和谐统一，既要有整体的统一性，又要有局部的变化与差异，巧妙融合抽象与具象的元素，避免单一表达，这对于手工艺人的创作思路具有重要的引导作用。只有当各种元素被精妙地组合在一起，作品方能内外兼修，展现出卓越的艺术魅力。

在色彩表达方面，界首彩陶与中国传统色彩观念紧密相连，深深植根于人类的情感世界，直接而生动地传达了人类最纯粹的情感，寄托着人们对美好生活的祈愿。因此，界首彩陶那红底白花、绿点装饰的设计深受民众喜爱，红绿搭配不

仅带来积极、热闹的视觉感受，更成为了吉祥、喜庆的象征。

颜色成为了一种语言、一种思想的载体。在界首彩陶中，某些色彩甚至被赋予了特定的象征意义，成为了人们隐喻的媒介。红色胎底与墨绿色的搭配，在民间被视为吉祥的象征，红绿搭配的视觉享受，体现了人们对吉祥心理的追求。古代配色，“红兼黄，喜煞娘”、“要喜气，红兼绿”等，都彰显了人们对色彩搭配的讲究和对吉祥的向往。界首彩陶在色彩运用上，注重单色融合，减少色彩种类，避免撞色和繁杂，以营造画面主体的和谐美感。这种色彩运用方式体现了民俗美的特点，具有装饰的趣味与魅力。

3.3 界首彩陶纹样的审美特征

3.3.1 造型与装饰的融合

在彩陶艺术中，造型与装饰的和谐统一至关重要。当它们相互映衬、相得益彰时，作品会显得浑然一体、和谐自然。这种结合要求整体协调，还需明确主次，使各部分能各自精彩，共同构成完美的整体。

界首彩陶遵循了这一艺术规律。图案式还是绘画式的纹饰，都紧密贴合器型的需要，进行精心设计与布置。在古朴厚实的器型上，雕刻出流畅灵动的纹饰，既保持了构图的严谨，又赋予了形象以生动的活力。

在界首彩陶中，一条简洁明快的鲤鱼被巧妙地刻画在器皿上，周围环绕着自然的水草。当注入清水后，随着水波的轻轻摇曳，盆中的鲤鱼仿佛真的游动了起来。这种自然的装饰风格，是造型与装饰充分结合的表现，是界首彩陶装饰艺术的魅力所在(如图 3-22)。

图 3-22 鱼纹盆

图片来源：《界首彩陶》

3.3.2 具象与意象的融合

郑板桥曾言：“眼中有竹，胸中有竹，心中无竹，画竹是也。”这句话表达了艺术家在创作过程中，要通过观察和感悟，将自然物象转化为内心的意象，在创作时超越具体的物象。界首彩陶融合了具象与意象的元素，它包含一定的具象的描绘，确保了形象的真实感，又抓住形象的本质特征从艺术意象上做到了真实的具象性表现。意象的表现不是按自然物象的结构、比例，而是依从主观知觉和经验体悟，通过形象，并超越形象之外，重视人精神的直接表达。

这种意象的展现不是简单复制自然物象的结构和比例，是依从主观知觉与深层次的经验感悟。超越了单纯形象的界限，注重精神的直接抒发。中国艺术中，讲究“似与不似”之间的表现。具象装饰以其独特性和个性化见长，而意象装饰则代表了更为广泛和普遍的认识。两者在界首彩陶的装饰语言中和谐共存，共同构成了丰富而统一的艺术表达。在艺术创作与改造的过程中，艺术家们追求“似与不似”的艺术境界，创造出的作品充满了想象的空间和自由的审美韵味。徐复观所言，“文字有尽，而意境无穷”。不管是具象还是抽象，都只是外在的表达手段，关键在于能否捕捉到艺术家精神生活中那些具有普遍性和发展性的意象。界首彩陶的作品中可以看到大量具象与意象相结合的精彩表现，被誉为“有形不至而艺至”，这正是界首彩陶艺术魅力之所在。这种结合赋予作品以独特的魅力，让人们感受到一种超越形式的艺术妙趣。

在“刀马人”戏曲艺术中，表演者并没有真的骑马战斗，而是以鞭代马进行表演，卢山义匠心独运，将这一戏曲中的元素巧妙地转化为具体形态，于陶坛之上精心雕琢出真马的形象，并把真马腾奔不翘尾变直立翘尾，这一不真实的改造，使战马如虎添翼，构思之精妙，令人叹为观止。人物形象尊重客观现实又加以自己的理解，造型更加惟妙惟肖，生动传神，成功地表现了“刀马人”纹饰的审美特性，体现出生活真实与艺术真实的完美统一（如图 3-23）。

图 3-23 三彩刻花“刀马人”纹酒坛

图片来源:阜阳博物馆

3.3.3 文化与艺术的融合

界首彩陶的纹样是地域文化与艺术精神的深度融合，是一种装饰语言。其纹饰创作源于皖北民间文化，汲取了戏曲、剪纸、年画、木雕等传统艺术的表现形式，又融入了一些中原农耕文明与江淮流域的民俗信仰，形成了一种兼具乡土气息与文人意趣的独特审美体系。

界首彩陶的纹样多源于百姓的日常生活和对美好生活的幸福寄托。“刀马人”纹饰以戏曲舞台上的武打场面为素材，将戏曲艺术的武打动作转化为陶器上的动态线条，保留了戏曲的叙事性，并以夸张的造型强化了视觉张力。这种艺术转化不是简单的模仿，而是通过提炼戏曲中“以鞭代马”“以桨代船”的写意手法，赋予陶器纹饰以舞台化的韵律感。剪纸艺术中“镂空留白”的技法也被借鉴到刻花工艺中，纹样疏密有致，虚实相生，形成“线断意连”的视觉效果（如图 3-24）。

界首彩陶的纹样常以象征性符号承载文化内涵。“鲤鱼跃水”纹既是对自然生灵的生动刻画，又暗含“鱼跃龙门”“连年有余”的吉祥寓意；缠枝莲纹的绵延回环隐喻生生不息的生命哲学，与道家“周而复始”的宇宙观相呼应。这些纹样通过艺术化的改造，将民俗信仰中的抽象概念转化为具象可感的视觉符号，使器物超越实用功能，成为文化记忆的载体。正如张道一在《中国民间美术概论》中所言：“民间美术的符号是集体意识的结晶，是‘有意味的形式’。”

在文化融合的过程中，界首彩陶既坚守传统工艺的基因，也在不断吸收时代审美元素。以卢山义为代表的彩陶艺人，将戏曲脸谱的夸张色彩与陶器釉色相结合，创造出“红绿彩”的鲜明对比，既保留了唐代三彩的遗韵，又融入了民间年

画的炽烈色调。“三彩刀马人纹罐”中，战马鬃毛以翠绿釉色勾画，铠甲则以铁红釉点缀，色彩的碰撞既符合戏曲舞台的视觉逻辑，又赋予陶器以现代装饰趣味。这种“古法为骨、新意为魂”的创作理念，体现了传统文化与艺术创新的共生关系（如图 3-25）。

界首彩陶的文化与艺术融合，本质上是民间智慧与美学规律的统一。其纹样既是对地域文化的忠实记录，又是艺术语言的自由升华，在“俗”与“雅”、“传统”与“当代”之间找到了平衡点。这种融合很好的延续了中华造物艺术“器以载道”的精神内核，以鲜活的生命力诠释了民间艺术“源于生活，高于生活”的永恒命题。

图 3-24 如意聚宝瓶

图片来源;界首文化馆

图 3-25 三彩刻花刀马人纹观音瓶

图片来源;阜阳博物馆

第4章 界首彩陶动态图形设计表现与原则

4.1 动态图形设计概述

动态图形设计翻译为英文，意思是“运动的图形设计”，指的是图形的形状随时间流动而变化的过程。动态图形的设计包含了视觉传达设计、动画设计、图形设计等多种学科表现的艺术形式，具有很强的包容性。在视觉传达设计的框架内，融入很多当代的数字科技。将各种基本设计元素作为起点，在特定的时间内，使它们变得生动。动态图形的设计与发展，其核心在于利用视觉短暂停留效应，让人们的大脑能够将一连串变换的图像自然地串联成动作。动态图形设计重点在于图形的直观展示与信息传递，让信息以更为丰富的多维视觉形式展现出来。动态图形巧妙地运用字体样式、图形构图、色彩搭配、音效设计及和速度调节等设计要素，拓宽并增强了信息的传播范围与效果。这种设计方式将动态图形与音频、动态效果相结合，把原本单一视觉体验的用户转变为信息交流中的重要参与者。通过这种方式，提高用户对信息的获取效率。动态图形还通过对时间流的控制，有序地展示信息传递的顺序，确保信息内容在用户脑海中留下深刻的印象，从而显著提升了信息传达的效率。

4.2 动态图形设计的多元优势

4.2.1 丰富的视觉表现力

动态图形设计因具有动态的特性和时空的概念，而显得尤为生动。动态图形通过设计元素有规律的运动变化，采用多种表现形式，营造出层次分明的视觉体验，视觉效果好的画面，给观众带来强烈的视觉冲击。在艺术与视觉的认知里，运动是非常关键的。在设计与传播的过程中起着重要的作用。动态化的设计更容易抓住人们的眼球，并能给受众留下更为深刻的记忆。动态化的设计能够吸引观众的眼球，给人留下深刻的印象。为作品注入了鲜活的灵魂，让设计图形语言变得灵动起来，赋予作品以生命力。

以界首彩陶纹样为例，用动态化的形式来表现，界首彩陶纹样得以更加生动形象地展示在受众面前，更在视觉效果上取得了显著的突破。动态化的设计让原

本静止的图形变得生动起来，它们仿佛有了自己的呼吸和节奏，与受众产生了更加紧密的联系。动态图形设计的丰富表现力还体现在对色彩、光影、构图等元素的巧妙运用上。这些元素在动态图形中的灵活运用，让得画面变得丰富多彩，提升受众的视觉体验。动态图形设计为界首彩陶纹样等传统文化元素提供了新的表现形式，也给领域带来了更加广阔的发展空间和可能。

4.2.2 独特的叙事性功能

动态图形首先凭借其丰富的视觉动态元素吸引观众的注意，通过时间上连续的画面展示，形成了一个完整的叙事过程，以此确保整个信息的连贯传递。动态图形可以循环展示，但每次展示的时间相对有限，要求设计师在每一帧中都必须精确而高效地传达图形语言的信息。

这种叙事手法旨在引导用户真正参与其中，从形式和内容两个方面来引发他们的思考，让他们主动探索和理解动态图形所要传达的核心信息。将界首彩陶纹样融入动态图形设计中，让原本静态的彩陶纹样生动起来，摆脱了传统静态表达的局限。通过预先设计的各个图形的动态和效果，来为观众呈现了一个更为直观生动的画面，充分展现了彩陶纹样图形的独特美感，对画面的主题进行了深入的描绘和解读。

动态图形凭借其独特的叙事功能，向观众传递信息，满足心理预期，并引发深入思考。在短暂的视觉体验中，观众能够留下深刻印象，达到动态图形信息传递的最终目标。

4.2.3 新颖的交互体验性

交互体验性是动态图形设计最重要的属性之一，很大程度上提升了受众的参与度，这是动态设计的一个核心特点。当以动态化的形式展现彩陶纹样时，用户先被动态图形中的内容的生动性所吸引，画面的不断播放，使受众逐步接收图形中的信息，并引发用户的深度思考。在两者之间建立了紧密的联系，不仅满足了他们的审美需求，更增强了图形设计的互动性和吸引力。

通过动态图形设计，受众与图形之间建立了联系，受众能够更深入地感受到界首彩陶纹样的视觉美感，对深层次的文化内涵进行思考和感悟。这种设计方式拉近了受众与信息内容之间的距离，受众对信息内容产生了强烈的共鸣，从而达到了更好的宣传展示效果。新颖的交互体验性使动态图形设计成为了一种极具吸

引力和影响力的传播方式，它不仅能够提升受众的参与度，还能够深化受众对宣传内容的理解和感受，从而实现更好的宣传效果。

4.2.4 信息传递的有效性

动态图形设计在提升信息传递有效性上的具有显著优势。首要优势在于其信息承载能力的增强。图形作为信息传递的核心工具，信息量的大小非常重要。更大的信息量不仅能加速传播进程，还能有效缩减设计成本。动态图形凭借其动态特性，拓展了展示维度，丰富了设计手法，通过生动多变的视觉画面，从而显著提升信息传播的效率与便捷性。其次，在新媒体技术的驱动下，动态图形的传播边界被无限拓宽。不管是传播速度还是覆盖范围，都实现了质的飞跃。数字技术技术的普及，使得动态图形的传播挣脱了时间与空间的束缚，受众不管在哪都能轻松接触到这些作品。这种全方位、跨领域的传播模式，很大程度上简化了信息传播过程，加速了信息的流通，为受众提供了多样化的信息获取渠道。借助动态图形设计这一信息传播媒介，界首彩陶纹样得以获得更为广泛而深入的展示与宣传。这一创新方式有助于提升界首彩陶的知名度，为其传承、创新与发展注入新的活力与动力。

4.3 界首彩陶动态图形设计的实践意义

4.3.1 丰富传统文化的展现形式

我国 5000 年历史文化为我们提供了丰富的设计灵感和素材。中国传统装饰图形，是传统文化艺术的精髓，不仅仅因为外在形式的美而流传至今，也因其蕴含的情感、精神和智慧而具有极高的艺术和文化价值，这些图形是设计创作中不可或缺的宝贵资源。

界首彩陶纹样，作为皖北地区的璀璨的明珠，更是中国传统文化艺术中的珍贵宝藏。其题材广泛，形式多样，每一个图形都蕴含着很高的艺术价值，可作为独特的设计元素融入现代设计之中。界首彩陶纹样之美，不仅在于其外在的美，更在于其内在的意蕴，鸳鸯戏荷、松鹤延年、二龙戏珠、连年有余等纹样，都寄托着人们对美好生活的向往和祝福。通过运用这些传统文化元素，可以更好的提升用户的文化认同感，在全球范围内推广和传播中国传统文化艺术。我国传统装饰图形是动态图形设计中的重要资源，通过巧妙运用这些元素，可以丰富设计图形语言，提升作品的文化内涵和艺术价值，从而在现代设计领域中绽放出新的光

彩。

4.3.2 挖掘传统文化的思想内涵

在面对如今外来文化的猛烈冲击,我国未来的设计想要在竞争中立足并取得一席之地,就必须从我国本土文化的土壤中汲取养料,立足本土,逐步建立起一套具有本土化属与和本民族特质的设计创作体系。当代中国的设计想要经久不衰,在世界占有一席之地,若仅停留于外在视觉效果的追求,而忽视内在意蕴的塑造,必然是行不通的。将中国传统文化作为设计的根基,动态图形设计注入了一股持久而强大的生命力。动态图形设计与中国传统文化之间存在着一种微妙的互动关系,二者相辅相成,共同推动着文化的传承与创新。一方面,动态图形设计以其独特的视觉表现形式,为传统文化的传播提供了新的载体和途径;另一方面,传统文化的深厚底蕴又为动态图形设计提供了取之不尽、用之不竭的灵感源泉。这就要求设计者在深入理解传统文化的基础上,对其进行提炼与升华,将现代设计理念与传统文化内涵巧妙融合,创造出既具有传统韵味,又符合时代潮流的动态图形设计作品。

界首彩陶历经数千载历史长河的发展,其图形题材广泛,形式多样,是我国具有浓烈特色的传统文化艺术,反映了皖北地区的历史风貌、生活习俗、民俗文化。将界首彩陶纹样融入动态图形设计中,能够很好丰富设计的语言,提升作品的内涵与美感,传达出传统文化的精髓和特色,增强人们的文化认同感和归属感。

将中国传统文化艺术的精髓融入到动态图形设计中,来推动中国传统文化的传承与发展,激发人们的文化自信和创新意识。在动态图形设计作品中,通过视觉与文化的双重传递,使得作品更具很好的信息传递的功能和极高艺术价值、文化价值,成为连接过去与未来、传统与现代坚固稳定的桥梁。

4.3.3 赋予动态图形文化内涵

中国传统文化历史悠久、博大精深、延绵不息,在世界历史长河中具有重要地位,具有深厚的文化底蕴。如何在未来多元化和全球化的竞争中占据一席之地,是我们必须深刻审视和认真思考的重重要问题。需要更加注重作品的文化内涵,从本民族的传统文化中找到出路,深入挖掘我国传统文化的丰富资源,形成一套具有本土化特色和民族精神的创作体系。积极推动传统文化艺术的现代化转化,不断的推陈出新。在动态图形设计领域,我国的设计必须拥有自己独特的艺术风

格，不能盲目模仿国外设计，把传统文化艺术硬塞到动态图形设计中，这样只会白费力气，让作品丧失自己的特色和优势，在国际上失去地位。设计师们需要深入研究动态图形设计本土化发展的精髓，将本土文化应用到设计中，真正理解动态图形设计本土化的意义。在探索和挖掘本土文化特色时，要注重创新。使动态图形设计作品真正具备本土文化的优秀特性，对本土文化进行高度提炼和深刻理解。

界首彩陶作为中国传统文化的瑰宝，具有很大的艺术价值和文化内涵。将界首彩陶纹样应用于动态图形设计中，充分发挥其蕴含的本土民族文化特色，创作出鲜明特色的作品。推动我国传统文化艺术的传承与创新，推动提升设计作品的文化内涵和审美价值。动态图形设计要有视觉表现和信息传递这两种基本功能，传达出深层次的精神内涵。通过深入理解本土文化，运用现代设计方法和理念，对中国传统文化进行创造性转化和创新性发展，以满足社会的多元化需求。从我国人民的智慧中汲取营养，创造出具有本土文化属性的设计作品，使之在国际舞台上展现出独特的魅力和影响力。

4.3.4 推进传统文化艺术与新媒体的融合创新

在当今社会，随经济水平和生活质量的不断提升，人们的思想文化水平也在不断提升，对文化需求也在不断提升，这促使人们对传统文化艺术的应用与发展进行了深入思考与探索。我国传统文化艺术资源丰富，历经千年传承下来的图形元素是我国传统文化艺术的瑰宝，为动态图形设计提供了大量的设计资源，解决了设计图形语言单调匮乏的问题。这些图形元素具有深厚的文化内涵，可以大幅提升动态图形的本土属性。

动态图形设计作为数字时代的一种设计方式，在很多方面具有独特的优势，是信息传递的重要载体。当前，动态图形在新媒体平台上的广泛传播与展示，得益于新媒体技术的快速进步，传播速度和力度都得到了显著提升。将传统文化，界首彩陶的图案，巧妙地加到动态图形的设计中，不仅能给动态图像设计带来更多新意，还能让传统文化艺术以新的方式被更多人看到和喜欢。进一步提升传统文化艺术的传播影响力。这种做法就像是给设计添上了独特的色彩，让它在竞争激烈的设计领域里更加亮眼。

4.4 动态图形设计原则

4.4.1 统一性原则

系列的动态图形设计需严格遵循统一性原则，尽管这一系列中的每一张作品都蕴含着独特的个性与差异，但它们必须遵循共同的视觉规范，以确保整个系列在呈现时能够展现出和谐、协调与统一的美感。

在设计手法上统一性主要体现在表现手法的一致性、构图的统一性以及色彩的和谐搭配上。为了进一步增强系列的统一性，设计师可以在设计过程中巧妙地重复使用某些设计元素、图形、文字等，为整个系列赋予共同的特征，强化其整体性。统一性原则的运用对于受众的认知有重要意义。能够帮助受众更清晰地理解这一系列动态海报的内在联系，形成一个完整统一的印象。这种印象的深化能更好的加强受众的对所传达信息的记忆，更有利于提升这一系列动态图形的传播效果，使其更具吸引力和影响力。统一性原则在系列动态图形设计中具有至关重要得作业，确保了作品的和谐与统一，强化了受众的记忆，提升了作品的传播效果。

设计的系列作品采用统一的配色，红、绿、黄，简练的刻花纹样和统一的构图，保证不同主题的动态图形在视觉上的统一协调。几何纹样作为辅助元素贯穿大部分作品，强化作品的整体性，并结合彩陶传统装饰手法。结合背景音乐设定动画节奏，使系列作品具有统一的时间叙事逻辑。

4.4.2 创新性原则

所有设计都必须遵循开拓思维、与时俱进、推陈出新这些基本原则。创新是推动民族进步的不竭动力，特别是根植于传统文化艺术的设计，简单的复制粘贴或拿来主义是远远不够的。将界首彩陶纹样应用于动态图形设计中，必须注入创新的元素。在设计过程中努力于将传统文化与现代审美相结合，对界首彩陶纹样进行提炼与转化，巧妙的将两者结合起来。保障传统文化艺术传承与发展，使设计作品展现出独特的时代感。融入优质传统图形元素的动态设计作品必然会给用户留下深刻的印象，也能够引起受众对中国传统文化的更多关注，激发人们的文化认同感，从而更广泛地获得大众的认可与喜爱。创新性是设计作品焕发新生、引领潮流的关键所在。界首彩陶纹样动态图形设计采用线上的方式，使用 H5 展现形式来完成作品的呈现。H5 拥有许多优势，传播效果好，对于受众来说操作也是非常方便快捷，可以轻松实现对动态作品的观看。

4.4.3 审美性原则

设计作品时，不管如何创新，审美性这一点至关重要。毕竟，设计出来的东西是要给人看的。随着社会的发展，人们对美的追求越来越高，设计师们需要不断尝试、不断探索，设计出能吸引目光、具有审美价值的作品。换句话说，就是要让设计既新颖又贴心，又符合人们的审美趣味。

界首彩陶作为历经数千年传承至今的艺术瑰宝，蕴含着卓越的视觉审美价值，承载着丰富的文化内涵，值得深入传承和发扬。从界首彩陶的纹样中汲取设计灵感，进行细致的提炼、优化与整合，将这些元素巧妙地融入到界首彩陶纹样的动态设计中，显著提升作品的视觉表现效果。可以增强动态图形的形式美感，利用界首彩陶纹样所蕴含的深厚文化底蕴，为动态设计注入新的生机与活力。通过融合与创新，创造出具有吸引力的设计作品，让公众在欣赏作品的同时，感受到传统文化的魅力与韵味。

继续使用界首彩陶的经典配色，结合动态变化来增强视觉冲击，如“丹凤朝阳”中凤凰的变化。动态场景中融入自然元素水波纹、祥云，营造“鱼跃池塘”“松鹤延年”等传统吉祥意象的沉浸式体验。

4.4.4 文化性原则

将文化性融入设计作品之中，是赋予其艺术魅力得关键所在。在强调文化自信的今天，动态图形设计成为展现文化自信的重要平台，是推动传统文化艺术在当代获得新生的重要路径与方法。

界首彩陶纹样蕴含着丰富的文界首彩陶的图案里藏着很多深厚的文化意义，这些意义体现在它的样子、画的内容、布局方式，还有制作技巧上。当设计新作品时，要深入研究界首彩陶的图案，从中找到灵感，真正理解它背后的文化含义，然后把这些好的东西保留并发展下去。在这个基础上，设计出有文化韵味和审美性的动态图形作品。

让设计变得更有趣、更有新意，也能更好地保护和提升我们的传统文化艺术。应该找到一条适合自己的设计道路，让艺术继续存活下去，发展得更好，也让人们的精神生活更加丰富。为社会的文化繁荣贡献力量。

第5章 界首彩陶动态图形设计实践

5.1 设计方法

界首彩陶纹样题材丰富，主要分为人物纹、动物纹、植物纹和几何纹。植物纹中，以莲花纹、卷草纹、菊花纹最为典型；动物纹中，以鱼纹、龙纹、鸟纹较为精彩；人物纹中以刀马人最为生动有趣；几何纹中连珠纹、回纹、方格纹等使用较多。几个题材各有千秋，以植物、动物、人物三类题材为主题，设计各具特色动态图形，用几何纹做辅助图案，选取了植物纹中的莲花纹、动物纹中的鱼纹和人物纹中的刀马人，以几何纹样进行辅助设计。在设计时，选取数字绘画的方式，相比传统纸本绘画，更加方便，出现问题错误修改调整起来方便快捷，表现形式也更加丰富美观，这样设计出来的动态作品效果也更好。

界首彩陶纹样的动态图形设计需遵循“文化传承为本、技术创新为用”的核心原则，结合数字化技术与动态设计理论，构建“纹样解构-元素提炼-动态转化-交互呈现”的系统化设计路径。具体方法如下：

1. 纹样提取与数字化建档

通过扫描、三维建模等技术对界首彩陶实物进行数字化记录，建立包含造型、纹饰、色彩等维度的数据库。基于纹样分类，植物、动物、人物、几何纹等，提取核心视觉元素，“刀马人”的线条韵律、“鱼纹”的象征符号，分析其构图逻辑与文化寓意。

2. 动态转化

将静态纹样分解为时间序列中的关键帧，结合戏曲节奏、淮北梆子戏的鼓点设定动画节奏来进行动态化设计，可以很好的强化动态表现力。

3. 技术工具与实现流程

使用 Procreate 完成纹样线稿绘制，通过图层分离轮廓层、色彩层、纹理层，为动态化奠定基础。在 After Effects 中进行部分动画制作并导出，通过易企秀构建 H5 交互场景。

4. 测试与优化

通过测试对比静态与动态版本的传播效果，对比信息接收效率。整合动态图

形与用户行为数据，点击率、停留时长，优化交互逻辑。根据反馈结构来调整动画时长与动画机制，避免过度设计导致的视觉疲劳，

5.2 设计过程

5.2.1 主题设定

在界首彩陶纹样的动态图形设计过程中，主题的选择是整个设计过程的核心。为充分展现界首彩陶的文化内涵和艺术魅力，选择了十个具有代表性的主题，涵盖了植物、动物、人物和几何纹样等多个方面。这些主题不仅反映了界首彩陶纹样的多样性，更承载了丰富的文化寓意和民俗思想。“二龙戏珠”“丹凤朝阳”两个主题，寓意着权利、祥和和安定太平。龙和凤凰代表中国传统文化的神兽，是中华民族的精神图腾，以这两个主题能表达对吉庆、幸福生活的祝愿。其次，“连年有余”“鸳鸯戏荷”两个主题较多表达了民间对于富足生活的向往及美满婚姻的期盼。鱼和荷花的组合表示年年有余，鸳鸯戏荷代表夫妻和睦，鸳鸯相伴，爱情美好。这些主题具有很好的视觉美感，蕴含着丰富的民俗文化。“喜上眉梢”“福禄双全”两个主题，它们通过喜鹊、梅花、蝙蝠、桃子等表现对喜事临门、寿比南山的美好期盼。这些主题设计符合现代审美的需求，在动态图形设计中，赋予传统纹样新的生命力。“松鹤延年”“暗八仙”两个主题更多表达了中国传统文化中对于长寿的寓意以及吉祥如意的意思，松树、仙鹤代表长寿，八仙的法宝代表吉祥之意。这些主题能表现出人们对于健康长寿、吉祥如意的期盼。通过主题选取展现界首彩陶纹样的艺术魅力，并运用动态图形设计，使传统纹样表现形式富有时代感（如图 5-1）。

序号	主题	元素	寓意
1	二龙戏珠	龙、太阳	吉祥安康
2	连年有余	鱼、荷花	来年财余
3	喜上眉梢	喜鹊、梅花	喜事降临
4	鸳鸯戏荷	鸳鸯、荷花	夫妻和睦
5	丹凤朝阳	凤凰、太阳	吉祥安宁
6	暗八仙	八仙法器	吉祥
7	福禄双全	蝙蝠、桃子	有福气
8	松鹤延年	鹤、松树	长寿、有气节
9	刀马人一	武将、战马	/
10	刀马人二	武将、战马	/

图 5-1：主题元素

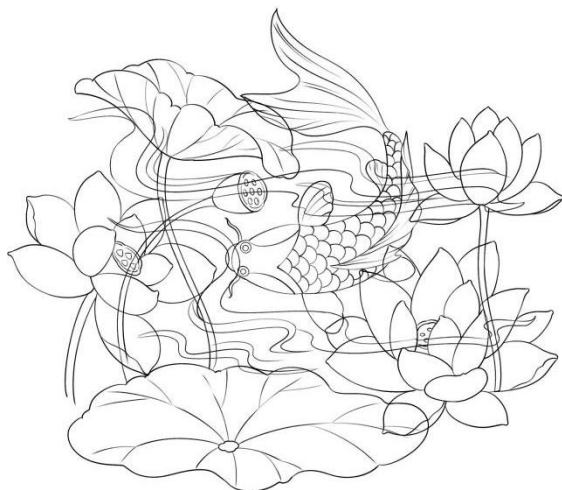
图片来源：作者自绘

5. 2. 2 设计草图

二龙戏珠

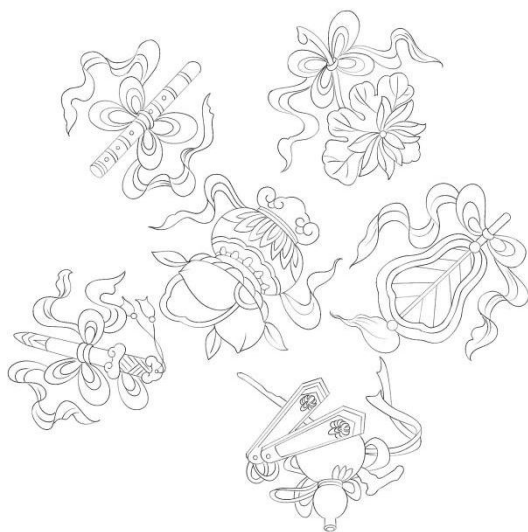
连年有余

喜上眉梢

鸳鸯戏荷

暗八仙

刀马人（一）

刀马人（二）

福祿双全

松鹤延年

5.2.3 静态设计

在本系列动态图形的前期静态设计阶段,通过 Procreate 这款绘画软件来创作各个静态画面。明确要创作的图形元素,利用这款软件逐一精心绘制每个元素,确保它们为后续的动态化处理奠定坚实的基础和完善的准备。(如图 9-1)。

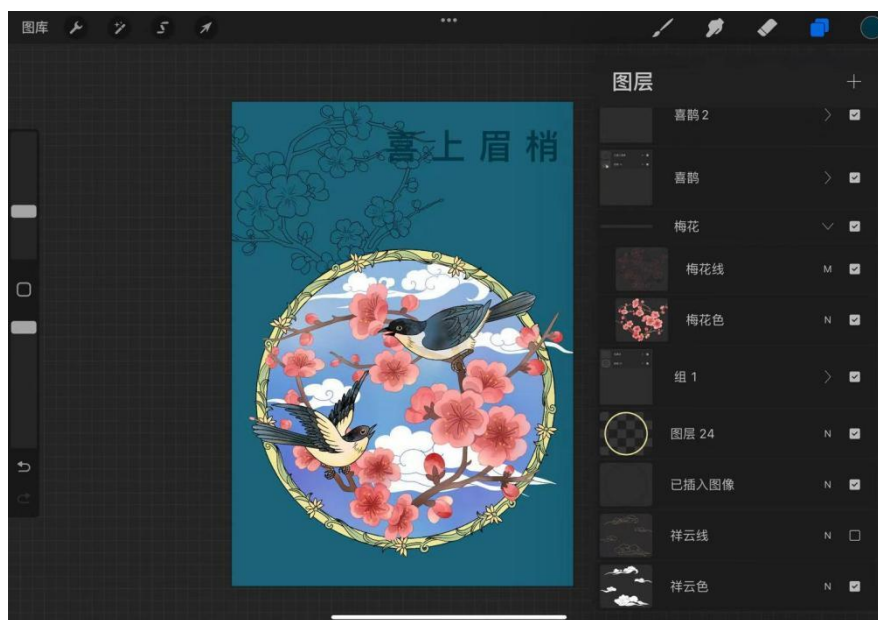

图 9-1

图片来源: 笔者自绘

5.2.4 动态设计

在动态图形的制作阶段，使用 After Effects 图形视频编辑软件，将之前在 Procreate 里绘制的静态纹样导入，并对这些元素逐一施加动态效果，最终而完成了整个动态图形的创作流程。

5.2.5 动态设计作品数字技术实现方式研究

该系列动态图形设计采用 H5 技术作为核心载体进行线上呈现。H5 技术凭借其传播特性、极简交互逻辑与高效触达优势，构建起优质的用户体验闭环。用户通过移动端即可实现无缝浏览，全程无需复杂操作即可深度体验动态作品的艺术魅力。在技术实现层面，项目依托易企秀智能设计平台完成制作，确保动态视觉效果精准呈现与功能的流畅实现。

动态图形设计作品进行线上平台进行展示，使用 H5 展现形式的来完成作品的呈现。H5 页面具有很强的传播力和较好的展示效果，对于受众来说操作也非常简单便捷，能够便捷地让观众欣赏到动态作品。实际操作中，我们利用易企秀这一设计平台来构建并发布 H5 页面，以此实现作品的最终呈现。

（如图 10-1、10-2、10-3）。

图 10-1 作品 H5 页面制作过程

图片来源：作者截图

图 10-2 作品 H5 页面制作过程

图片来源：作者截图

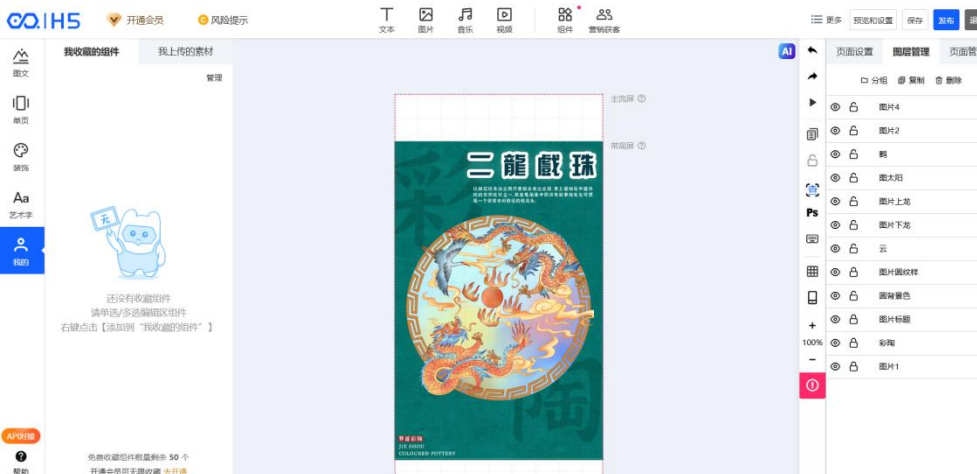

图 10-3 作品 H5 页面制作过程

图片来源：作者截图

5.3 作品展示

5.3.1 动态展示

为了方便用户在线上欣赏动态图形作品，为每幅作品设计了 H5 页面，通过二维码和链接两种形式进行分享。用户可以通过扫描二维码或点击链接，轻松实现对这些作品的观看，两种方式都非常方便快捷。（如图 11-1 至 11-10）。

<https://b.eqxiu.com/s/cPQJTYmz?eip=true>

图 11-1 《连年有余》二维码和链接

<https://e.eqxiu.com/s/8y12NQAu?eip=true>

图 11-2 《喜上眉梢》二维码和链接

<https://c.eqxiu.com/s/W979pDvP?eip=true>

图 11-3 《鸳鸯戏荷》二维码和链接

<https://a.eqxiu.com/s/PpIIhnNw?eip=true>

图 11-4 《暗八仙》二维码和链接

<https://x.eqxiu.com/s/ms3iG60J?eip=true>

图 11-5 《福寿双全》二维码和链接

<https://d.eqxiu.com/s/oaM01eUZ?eip=true>

图 11-6 《松鹤延年》二维码和链接

<https://h.eqxiu.com/s/Yrpgd009?eip=true>

图 11-7 《二龙戏珠》二维码和链接

<https://i.eqxiu.com/s/RlPuNXoT?eip=true>

图 11-8 《丹凤朝阳》二维码和链接

<https://e.eqxiu.com/s/IJ8LzbhU?eip=true>

图 11-9 《刀马人》二维码和链接

<https://a.eqxiu.com/s/5aMQA3yg?eip=true>

图 11-10 《刀马人 2》二维码和链接

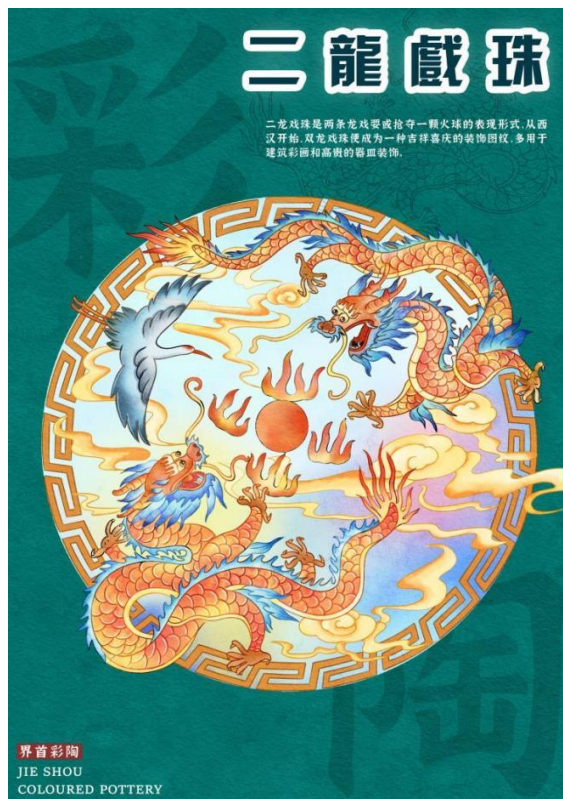
5.3.2 系列作品展示

系列作品一：《二龙戏珠》

文化寓意：二龙戏珠是中国传统文化中的经典吉祥图案，象征着权力、祥瑞和幸福。龙作为中华民族的图腾，代表着力量与尊贵，“珠”则象征着智慧与财富。从西汉开始，二龙戏珠就作为吉祥喜庆的装饰图纹，象征着人们追求吉祥安康的幸福生活，多用于建筑彩画和高贵豪华的器皿装饰上，通过动态设计赋予其更强的视觉冲击力。

设计理念：本作品的主要元素有“龙”和“火珠”。动态效果上，“二龙戏珠”四字进行左右摇摆，“祥云”进行位置的变化，形成飘动的感觉，回纹构成得圆形旋转进入后持续循环旋转。两条龙分别从画面左下方和画面右上方围绕着画面中的火珠，逐渐靠近火珠，表现出主题“二龙戏珠”中“戏珠”的动作，从而呈现出“二龙戏珠”的动态场景画面。

作品展示：

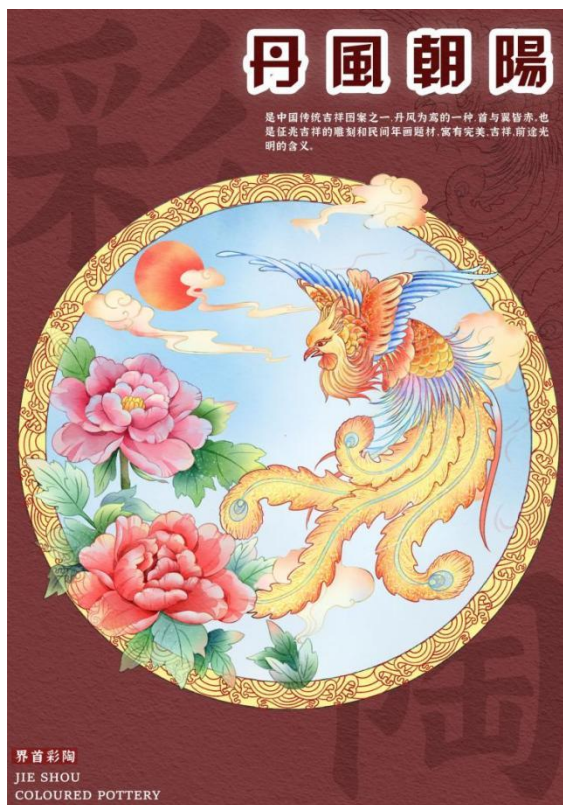

系列作品二：《丹凤朝阳》

文化寓意：“丹凤朝阳”又称朝阳鸣凤，典型的瓷器装饰纹样，是一种寓意吉祥的风俗图案，通常以凤凰、旭日及梧桐为主题，多见于五彩瓷、珐琅瓷等。凤凰本为神话中的百鸟之王，多象征吉祥安宁。“丹凤朝阳”比喻天下贤才人尽其用，君臣有秩，天下吉祥。画面中，一只凤凰面向太阳振翅高飞，这一形象象征着美好与光明，也寓意着尊贵的地位和吉祥的运势，典型的例子便是上海博物馆所珍藏的清康熙时期五彩丹凤朝阳纹大盘。

设计理念：主要元素有“凤凰”和“太阳”。“丹凤朝阳”四字左右移动，“祥云”不断的左右摆动。图形“丹凤”从画面向朝着画面右方旋进入，表现出“凤凰”朝着太阳的方向展翅高飞，“太阳”不断左右移动，最终形成主题“丹凤朝阳”的动态场景画面。

作品展示：

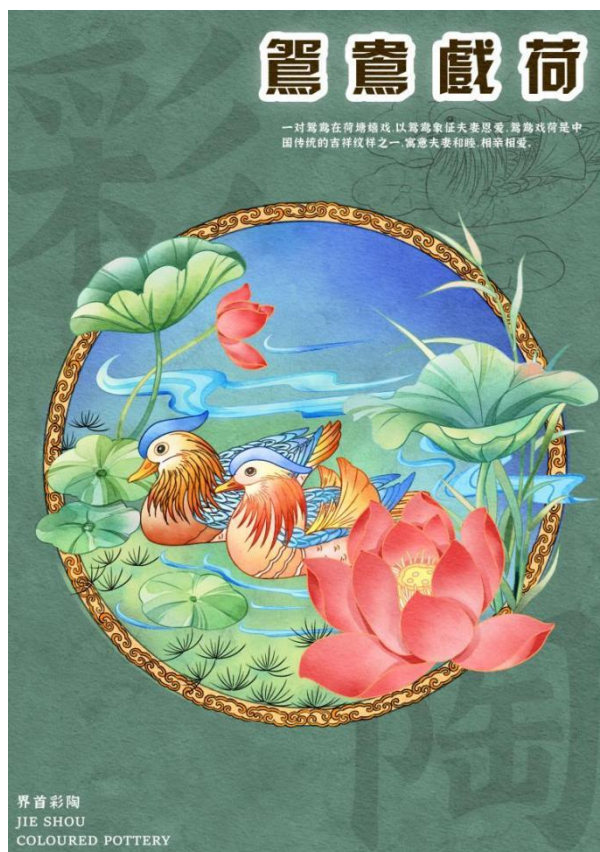

系列作品三：《鸳鸯戏荷》

文化寓意：“鸳鸯戏荷”一对鸳鸯在荷塘嬉戏。民间以鸳鸯象征夫妻恩爱。戏荷，谐音喜合，寓意夫妻和睦，相亲相爱。

设计理念：鸳鸯的动态设计通过模拟其在水面上嬉戏的姿态，结合荷花的绽放过程，形成一幅温馨的画面。鸳鸯的羽毛通过细腻的线条和光影变化呈现出柔和的质感，背景采用水波纹特效，增强整体的沉浸感。

作品展示：

系列作品四：《连年有余》

文化寓意：“连年有余”是“年年有鱼”的谐音，“莲”和“年”谐音，“鱼”和“余”谐音，象征着富贵，是中国传统吉祥图形之一，用以表达对富足生活的赞美和庆祝。春节期间，按照习俗，人们会供奉鲜活的鲤鱼，除夕夜吃鱼，寓意着每年都有盈余，生活十分富足，来年将会五谷丰登、收成满满。

设计理念：本作品的主要图形元素有“鲤鱼”、“莲花”、“荷叶”。动态效果上，“年年有余”四字左右移动，水纹左右摇晃，主要图形“鲤鱼”进入画面左后不断旋转，来模拟出鲤鱼游动的姿态，“莲花”在池塘中左右摇摆，最终呈现出“年年有余”的动态画面。

作品展示：

系列作品五：《喜上眉梢》

文化寓意：“喜上眉梢”是中国传统吉祥图形之一,喜鹊代表着吉祥、好运、喜事,梅花又被称为“报春花”,有着坚韧不拔、坚强不屈的寓意,喜鹊与梅花组合成“喜鹊登梅”,意思是喜事将要来到。

设计理念：主要图形元素有“喜鹊”和“梅花”。动态效果上,“喜上眉梢”四字进行左右移动,“水纹”和“荷花”不断左右摇摆,背景采用淡雅的色调,突出喜鹊与梅花的对比。

作品展示：

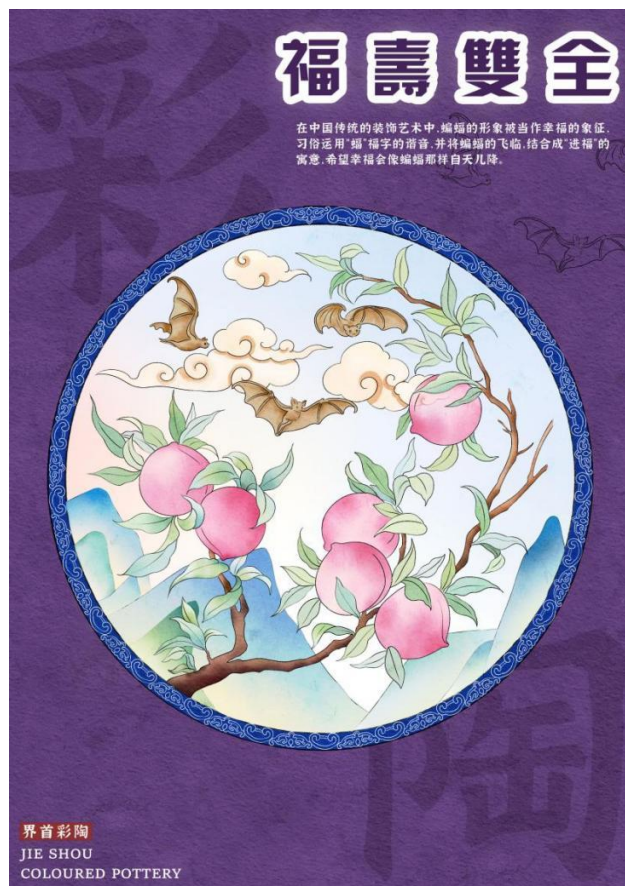

系列作品六：《福禄双全》

文化寓意：“福禄双全”出自元·贾仲名《对玉梳》第四折：“俺如今福禄双全，稳拍拍的绿窗下做针线。”意思是既有福气，又做官，享受俸禄。蝙蝠与桃子的组合象征着重福与长寿。蝙蝠在中国传统文化中象征着福气，桃子则代表着长寿，二者的结合寓意着福禄双全、生活美满。

设计理念：主要图形元素有“蝙蝠”和“桃子”。动态效果上，“福寿双全”四字进行左右移动，“蝙蝠纹”和“祥云”不断左右摇摆，背景采用淡雅的色调，突出桃子与蝙蝠。

作品展示：

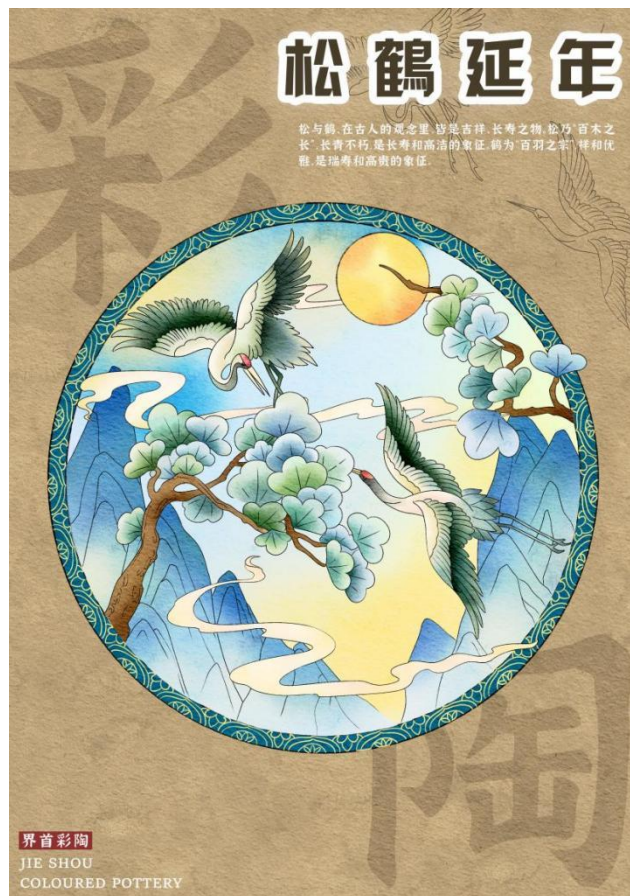

系列作品六：《松鹤延年》

文化寓意：松是百木之长，长青不朽，是长寿和有志有节的象征。鹤为长寿之鸟，还隐藏了古代传说中的仙人赤松子和王乔的故事，表现祈福祝寿之意。《神境记》记载，汉时，有一对慕道夫妇，在石室中修道隐居，得道后化白鹤仙去，这对松枝上的白鹤则是他们所化。这样，“松龄鹤寿”和“松鹤延年”的吉祥寓意，就衍生出许多吉祥祝寿的图画来，成为中国陶瓷器纹饰中的吉祥题材。

设计理念：的主要图形元素有“松树”和“鹤”。动态效果上，“松鹤延年”四字进行左右移动。主要图形“鹤”在画面中心不断左右移动，暖色的太阳在上方突出画面效果，“松树”在前方摇摆，最终形成整幅画面完整的动态效果，从而展示出“松鹤延年”的动态场景画面背景采用渐变的绿色和白色，象征生机与长寿。

作品展示：

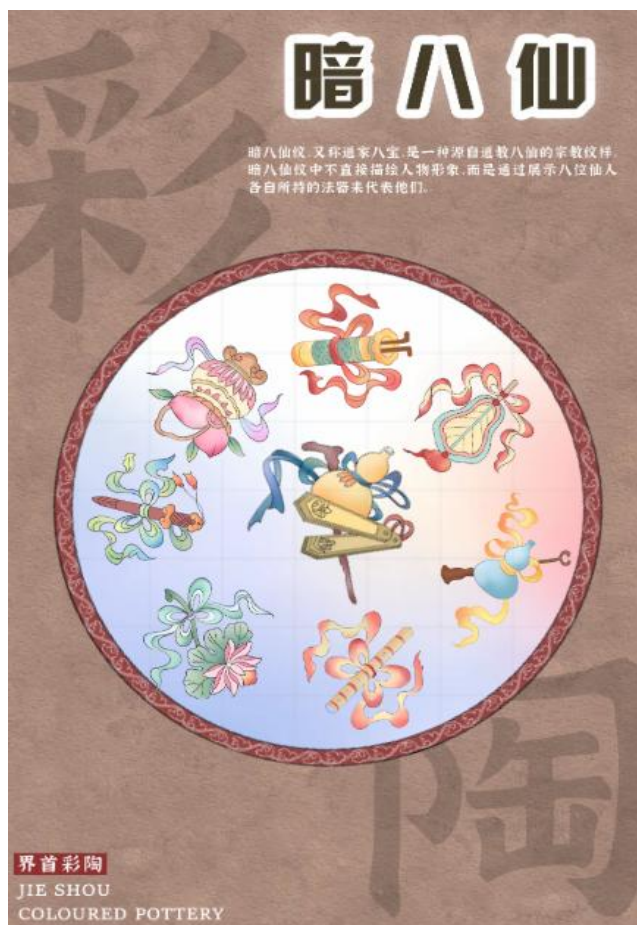

系列作品七：《暗八仙》

“暗八仙”纹，是由八仙纹派生而来的纹样，中国传统纹样被称为八仙纹和暗八仙纹。八仙纹就是指的传统上的八仙图案，暗八仙则是指的八仙手持之物，意为暗指八仙，用八仙代表性的物件来指八仙。暗八仙作为一种吉祥纹样，在中国传统文化中占有重要地位，常见于古代建筑、家具、瓷器以及一些文玩艺术品上。它的设计旨在表达对美好生活的向往和对吉祥如意的祈愿。

设计理念：八仙法宝的动态设计通过其旋转的动画，形成一幅神秘的画面。每个法宝的线条流畅且富有动感，通过光影变化呈现出神秘的色彩，背景采用渐变的蓝色和白色，象征天空与云雾。

作品展示：

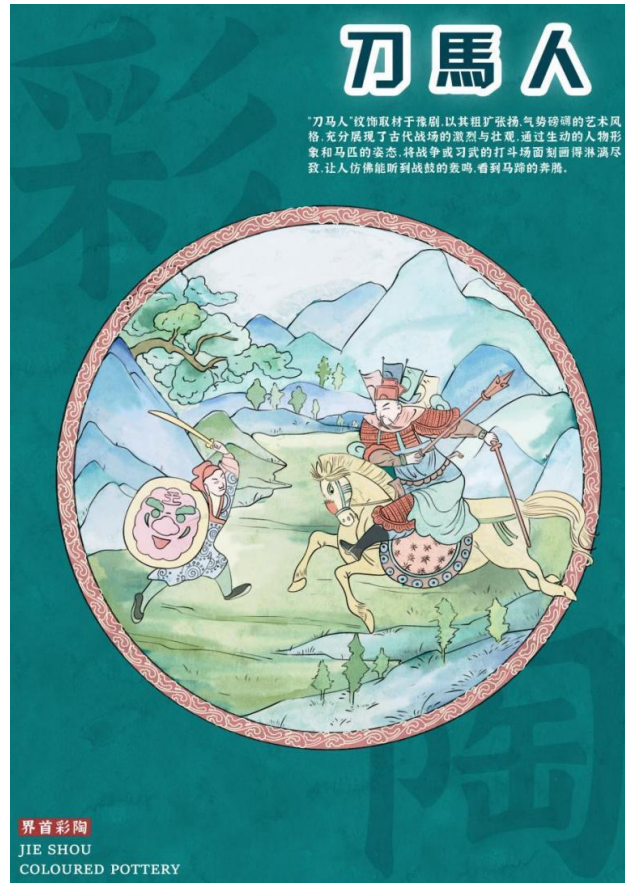

系列作品八：《刀马人》

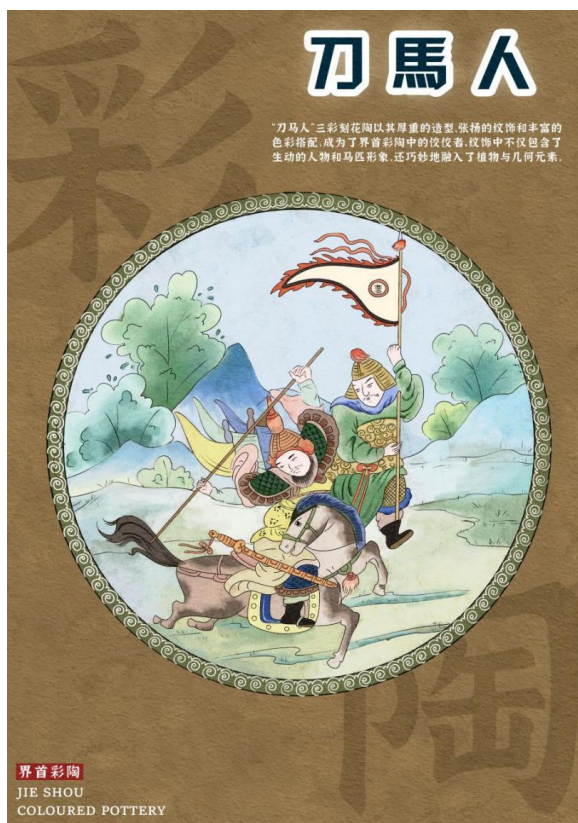
“刀马人”纹，“刀马人”纹饰取材于豫剧，以其粗犷张扬、气势磅礴的艺术风格，充分展现了古代战场的激烈与壮观。纹饰中不仅包含了生动的人物和马匹形象，还巧妙地融入了植物与几何元素，使得画面更加丰富多彩、构图更加饱满和谐。

设计理念：刀马人的动态设计通过模拟其战斗的姿态，结合背景的战场效果，形成一幅充满动感的画面。人物的线条流畅且富有动感，通过光影变化呈现出强烈的视觉冲击力，象征战争的激烈与残酷。

作品展示：

作品展示:

5.4 用户体验研究

界首彩陶纹样动态图形设计，推动了传统文化的数字化升级，引发了用户体验的多层次提升，满足了用户的精神需求和情感需求。从用户的视觉体验情感体验两个方面出发，进一步探寻彩陶纹样动态图形设计的用户体验研究。

5.4.1 视觉体验

视觉体验是用户在使用产品时最直接的一种体验，在设计完成之后，界面还需要进行一系列的优化，进行细节的调整和完善，最大程度地满足用户的视觉体验。在动态图形的设计实践中，用户的视觉体验是非常重要的，是设计首先要考虑的内容，动态设计的视觉体验研究主要从信息的可读性和架构的关系上着手，在确保这些设计内容的可用性基础上，不断提升视觉元素的审美性艺术性，以此来调动用户的视觉体验，给用户带来强烈视觉体验。

关于界首彩陶纹样设计的视觉体验调研，从体验者在使用动态图形的视觉倾向中可以看出，大部分的用户觉得纹样的形式生动有趣，其次是信息的内容生动程度。然后是设计风格的动态展示。上述数据反映了用户在使用界首彩陶纹样动态设计时更加注重纹样的展示效果（如图 5-10）。

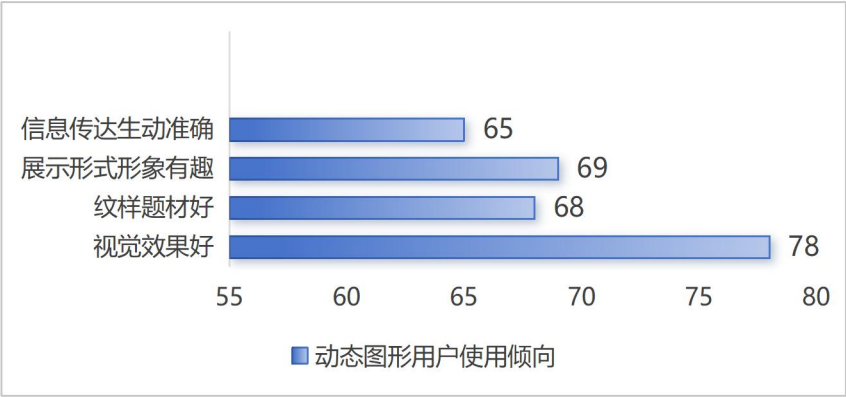

图 5-10

图片来源：作者自绘

5.4.2 心理情感体验

为验证本课题中基于界首彩陶纹样的动态图形设计的合理性和有效性，进行一项测试。检验此次设计的用户满意度，本次测试邀请 4 位目标用户参与，包括 2 位初级用户和 2 位中级用户，体验后进行打分，采用的用户体验模型是谷歌“HEART”的模型。通过 Happiness（愉悦度）、Engagement（参与度）、Adoption（接受度）、Retention（留存度）、Task success（任务完成度）这五个维度来衡量产品的用户体验。本次课题研究是以动态纹样为核心展开设计的，因此选择自定义选择纹样主题和按顺序看完 10 个动态设计作品作为测试任务，使用 HEART 模型进行用户测试（如图 5-11 所示）。

指标名称	指标类型	概念	测量方式	单位
H 愉悦度	主观、定性	是否符合用户心意及带来惊喜	用户打分，满意度越高分数越高	分值（0-10 分）
E 参与度	客观、定量	参加测试时长	计算从任务开始到结束的时长	秒
A 接受度	主观、定性	用户所接受的时间和核心功能	用户打分，满意度越高分数越高	分值（0-10 分）
R 留存度	客观、定量	现有用户对产品的重复使用情况	下次选择同一操作方式的 用户数量	百分比（%）
T 任务完成度	客观、定量	成功完成任务的比例	任务成功完成的 用户数量	百分比（%）

图 5-11:HEART 模型评估

图片来源:作者自绘

针对目标用户完成的操作流程进行计算整合，结果得表 5-12。

指标名称	用户类型	按顺序完成观看	自定义选择观看 顺序
H 愉悦度（分值）	初级用户	8.2	8.1

	中级用户	8.5	8.1
	平均值	8.4	8.1
E 参与度 (秒)	初级用户	38.7	29.8
	中级用户	30.5	28.3
	平均值	34.7	29
A 接受度 (分值)	初级用户	8.9	8.7
	中级用户	9	8.7
	平均值	8.9	8.7
R 留存度 (%)	初级用户	100	75
	中级用户	100	52
	平均值	100	63.5
T 任务完成度 (%)	初级用户	100	100
	中级用户	100	100
	平均值	100	100

图 5-12:HEART 指标数据结果

图片来源：作者自绘

数据分析表明，无论是初级用户还是中级用户，在挑选自己喜欢的内容观看和按照顺序观看 10 个动态主题这两项活动中，都感到非常愉快。如果用户越快地完成观看 10 个任务，他们的参与度评分就越低，但这种情况下，他们的快乐感觉没有自己选内容看时那么强烈。

从接受程度来看，无论是自己选内容还是按顺序看，大家都挺喜欢。不过，自定义选择观看的留存度要高于按顺序观看，两项任务的完成率都是 100%，说明大家都能顺利完成。不管是新手还是老手，操作起来都挺轻松的，这说明动态图形的设计是好用的。测试的结果和设计预期相符合，证明了在设计界首彩陶纹样动态图形时的思路和策略是正确的。

第6章 结论与展望

6.1 结论

随着社会的不断发展和进步,数字技术的成熟使图形设计的发展进入了一个新的阶段,动态图形设计在这种环境下应运而生,给图形设计带来了无限的可能性,也给设计者带来了更加广阔的创作空间。本文以界首彩陶纹样为研究对象,通过文献分析、实地调研与创作实践等多种研究方法,探索了传统纹样在动态设计中的创新路径和价值转化。研究得出以下结论:动态图形设计能突破传统静态纹样的表达局限,赋予传统文化以新的生命力。

本文论述了界首彩陶的历史发展、造型特征与纹样体系,研究了其背后蕴含的皖北地域文化内涵与民俗审美逻辑。分析彩陶纹样在不同时代背景下纹饰的发展与创新,提炼出线条的美学特征,以及“红绿”色彩搭配中蕴含的吉祥象征意义,并为动态设计的视觉转化提供了理论支撑,为传统纹样的现代诠释奠定了美学基础。通过对动态图形的设计特征和表现优势等方面进行深入的分析与研究,为后续本系列动态图形设计实践的设计做好充分的基础准备,然后以界首彩陶纹样为设计元素,融入到动态图形中进行最终的设计实践。界首彩陶作为我国重要的民族传统艺术,有着十分重要的价值。一方面,将动态图形设计与界首彩陶纹样相结合,可以丰富动态图形的设计图形语言,也能使设计作品体现出本土文化属性。另一方面,动态图形设计与界首彩陶纹样的结合是传统文化艺术与现代设计方式的创新融合,更可以展示界首彩陶纹样魅力以及弘扬传统文化艺术。

6.2 展望

当前动态设计多聚焦于二维平面表现,未来可结合虚拟现实等技术,构建沉浸式文化体验场景。可以通过AR技术将彩陶纹样叠加于现实器物表面,用户可通过手势交互触发纹样的动态演化,直观感受传统工艺从制胚到成型的完整流程。元宇宙概念的兴起为动态图形提供了更广阔的叙事空间,未来可尝试在虚拟社区中搭建“界首彩陶数字博物馆”,实现跨地域的文化共享与共创。在全球设计领域日益融合的背景下,我国设计要保持其独特魅力与竞争力,就必须深深根植于

我国丰富的传统文化中。动态图形设计也要这样，努力创作出既具有时代精神又具有传统文化的动态图形作品。

随着动态图形设计研究的不断深化和数字技术的迅速发展，中国的动态图形设计也将日益成熟并逐步形成独具本土特色的设计体系。将不断涌现出更多具有创新性和竞争力的作品，在国内国际舞台上展现出中国设计的艺术魅力和文化底蕴。为中国传统文化艺术的传承与发展注入新的活力和动力，推动其不断向前发展。未来研究需以更开放的视野拥抱技术变革，也要用严谨的态度守护传统文化得根脉，让动态图形真正成为连接传统与现代、中国与全球的“文化桥梁”，为非遗文化活态传承开辟更具新的的道路。

参考文献

- [1] 李智瑛, 刘海艳. 界首彩陶人物纹饰装饰风格研究[J]. 东方收藏, 2023, (11):14-16.
- [2] 黄文静. 安徽界首彩陶手工艺价值研究[D]. 景德镇陶瓷大学, 2023.
- [3] 王梅. 浅析界首彩陶技艺的传承与发展[J]. 陶瓷科学与艺术, 2022, 56(12):120-121.
- [4] 李明雪, 高峰. 界首彩陶线刻艺术风格特征及成因[J]. 吉林艺术学院学报, 2022, (02):36-42.
- [5] 王瀚生. 界首彩陶中戏曲人物纹饰研究[D]. 淮北师范大学, 2021.
- [6] 吴雪. 界首彩陶中的动物纹饰研究[D]. 淮北师范大学, 2020.
- [7] 唐宇婷, 高峰. 界首彩陶纹饰艺术的美学研究[J]. 美与时代(上), 2019, (09):13-14.
- [8] 界首彩陶[J]. 江淮文史, 2017, (04):169.
- [9] 范慧君. 界首彩陶纹样“刀马人”中的戏曲因子[J]. 装饰, 2015, (10):92-93.
- [10] 李倩. 动态图形设计在数字媒体广告中的应用[J]. 鞋类工艺与设计, 2024, 4(12):18-20.
- [11] 陕亚利. 山西“卫嫂花馍”品牌形象动态化设计研究[D]. 齐鲁工业大学, 2024.
- [12] 王绍卿, 赵喆熙. 动态图形在数字媒体艺术中的创新应用及其对传统文化传承的影响[J]. 鞋类工艺与设计, 2024, 4(10):189-192.
- [13] 王瑛楠. 基于“徽州砖雕”图形特性的动态海报设计[D]. 安徽工程大学, 2023.
- [14] 王姝晗. 大汶口彩陶纹样在动态插画中的视觉表现研究[D]. 青岛科技大学, 2023.
- [15] 张其言. 传统粉彩花卉纹动态插画设计应用探索[D]. 南昌大学, 2023.

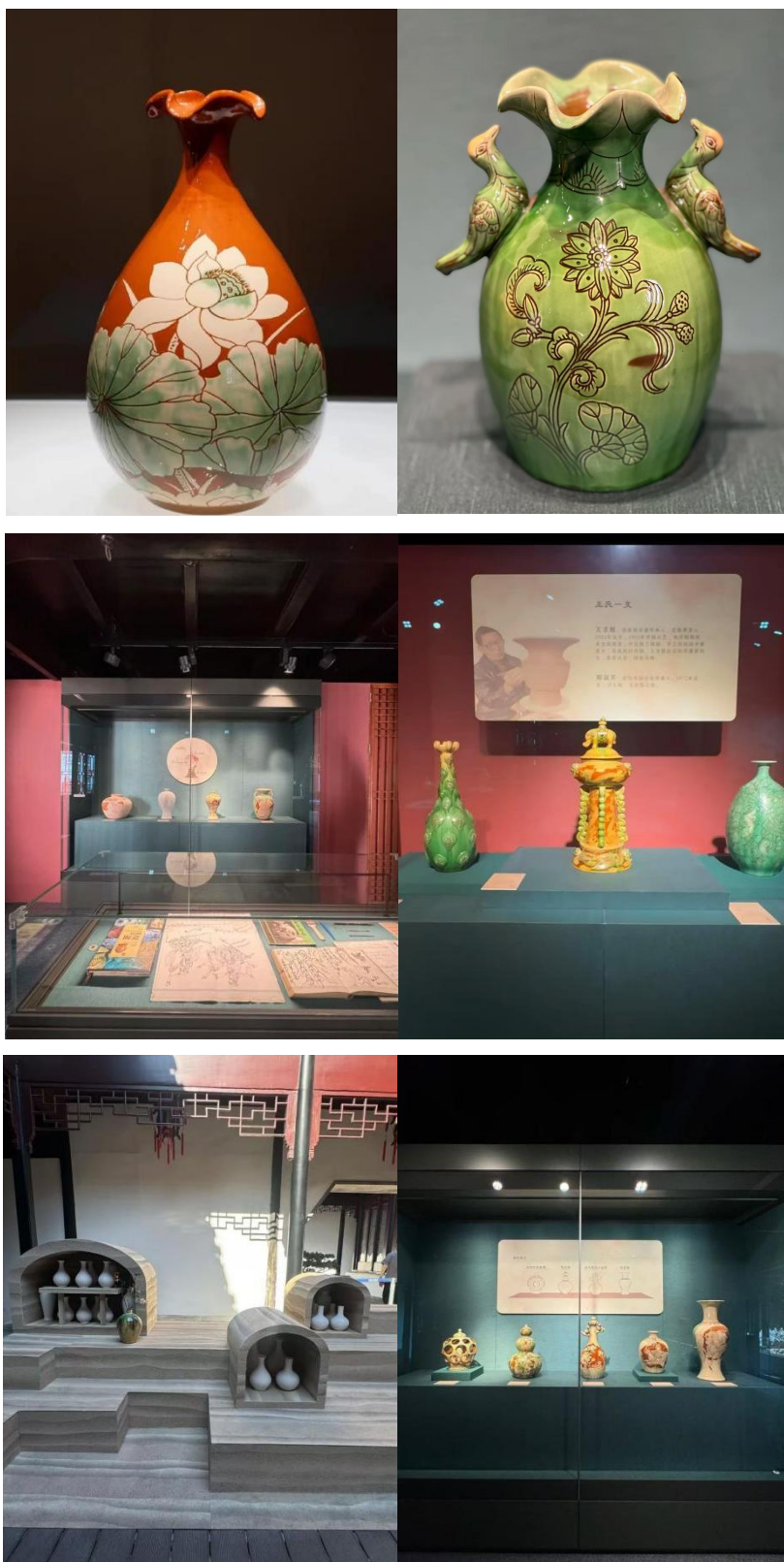
- [16]姚红燕. 二十四节气民俗文化的动态化视觉设计研究[D]. 齐鲁工业大学, 2023.
- [17]成文静. 黄河主题古诗词动态插画设计研究[D]. 山东工艺美术学院, 2023.
- [18]陈玥. 论传统文化元素与动态图形设计的创新融合[J]. 文学艺术周刊, 2024, (22):85-87.
- [19]任雅芳, 李敏, 栾雪阳, 等. 动态图形在陶瓷文化传播中的应用[J]. 陶瓷科学与艺术, 2024, 58(02):74-75.
- [20]刘俞鑫, 沈明清. 数字媒体时代下动态图形的信息传达研究[J]. 上海包装, 2023, (12):156-158.
- [21]任雅芳, 靳紫薇. 动态图形在视觉传达设计中的应用研究[J]. 大众文艺, 2023, (18):30-32.
- [22]王晶. 传统纹样与现代皮革制品的融合设计研究[J/OL]. 中国皮革, 1-5[2024-12-31].
- [23]徐钰程. 传统文化视觉设计数字化、动态化的实现路径[J]. 丝网印刷, 2024, (14):120-122.
- [24]谭舒心. 高密四宝非遗文化信息可视化动态海报设计研究[D]. 山东建筑大学, 2024.
- [25]李桐馨. 黄河流域彩陶艺术装饰类型及特点研究[J]. 大观(论坛), 2024, (07):15-17.
- [26]张帆, 李硕, 马星孟. 界首彩陶非遗数字化场景传播中的展示设计[J]. 丝网印刷, 2023, (21):86-89.
- [27]吴诗琪. 界首彩陶装饰艺术特点及文化意蕴研究[J]. 赤峰学院学报(汉文哲学社会科学版), 2022, 43(08):50-53.
- [28]宣雅琳. 安徽界首彩陶设计的地域性特色研究[D]. 南京航空航天大学, 2014.
- [29]姜楠楠. 界首彩陶纹饰研究[D]. 安徽大学, 2013.
- [30]高峰. 界首戏曲人物纹饰彩陶的成因及其艺术特征[J]. 装饰, 2012, (01):116-117.

- [31]张永宁, 曹传帅, 卿昀. 数字化呈现非物质文化遗产研究——以德州黑陶为例[J]. 佛山陶瓷, 2025, 35(02):68-70.
- [32]赖超文. 数字媒体艺术在非物质文化遗产传承中的应用与探索[J]. 人像摄影, 2025, (02):203-204.
- [33]孙敏. 文物活化利用模式创新研究: 以数字化技术为驱动[J]. 文物鉴定赏, 2025, (03):174-177.
- [34]范睿思, 王喆铭. 基于新媒体时代标志设计中的动态图形应用研究[J]. 鞋类工艺与设计, 2024, 4(17):191-193.
- [35]周宇欣. 新媒体动态图形设计应用辩证分析[D]. 辽宁师范大学, 2024.
- [36]徐佳. 动态图形在种业科普中的应用研究[D]. 安徽工程大学, 2024.
- [37]王忠一. “二十四节气”动态海报设计研究[D]. 山东艺术学院, 2023.
- [38]刘翠林. 新媒体语境下标志的动态设计研究[J]. 包装工程, 2020, 41(08):233-238.
- [39]Xiaokang Lei, Hui Yan, Beibei Chen, Xiaofan Cai, Zhongkui Yu. The Emotional Expression of Chinese Traditional Cultural Elements in Huang Hai' s Film Poster Design[J]. Art and Design, 2023, 6(1).
- [40]Hu Yue. Research on the Interactivity of Poster Design under the Concept of Sustainability[J]. Academic Journal of Humanities & Social Sciences, 2022, 5(18).
- [41]Babic N, Pibernik J, MrvacN. Media study: Motion graphics[C]/2008 50th International Symposium ELMAR. IEEE, 2008, 2: 499-502.
- [42]Schlittler J P A. Motion graphics and animation[J]. Animation Studies, Valência (CA/USA), 2015, 10: 2-3. [44]Shaw E. Motion Graphics in Branding: Creating a conceptual brand identity that utilizes motion graphics[J]. 2018.

附录 1 实地考察图片

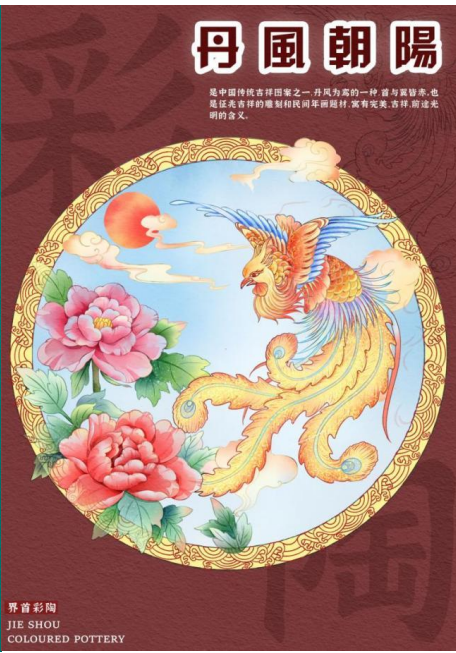
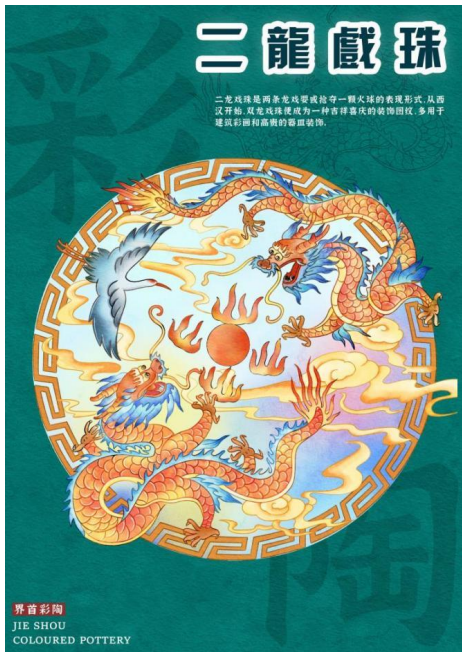
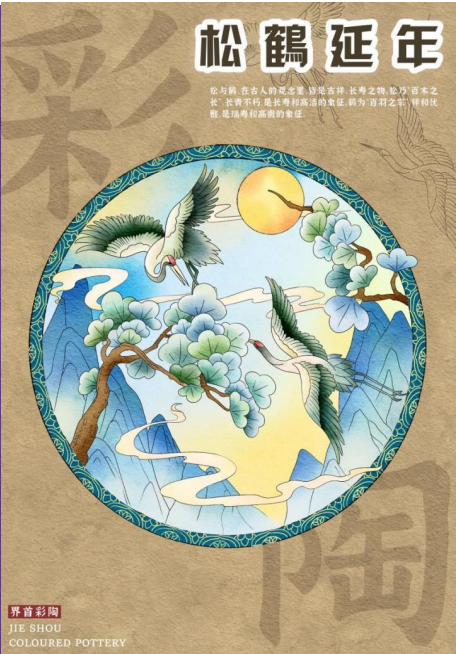
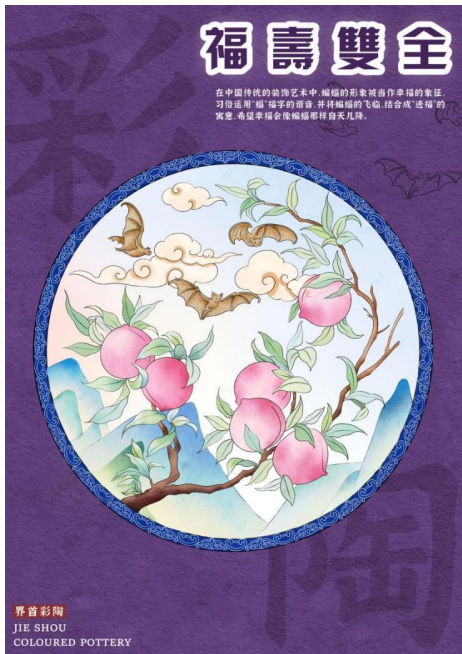

附录 2 作品及二维码

连年有余

喜上眉梢

暗八仙

鸳鸯戏荷

福寿双全

松鹤延年

二龙戏珠

丹凤朝阳

刀马人 1

刀马人 2

致谢

行文至此，意味着三年的研究生校园生活即将结束，漫长的研学道路，一路艰辛，我的所有回忆都与校园有关。研究生的这三年时光，有过困惑、迷茫、沮丧也有过坚定、努力、收获，这些于我而言都是十分珍贵的经历。今年夏天，离别在即，眼眶不由得湿润，感慨万千，纵有诸多遗憾和不舍，仍心存感激。

师恩如海，润物无声。首先，我要感谢我的导师李颖老师，这三年中无论是在学习还是生活上，都给予了我极大的帮助，从论文的每一个阶段都离不开老师的悉心指导，同时我要感谢设计学院的老师，在上课期间，给我们自由发挥的空间，拓宽了学习和对未来生活规划的视野。父严立我志，母慈暖我心。感谢父母的哺育培养，在我二十多年的求学之路中，给予我坚实的后盾和鼓励，感谢你们的关爱和教诲，使我能去勇敢尝试、突破自我。正是你们的支持和信任，给了我前行的勇气。非常感谢杨慧同学三年的陪伴，你给了我始终如一的陪伴与包容，用乐观和耐心驱散我的焦虑，你的智慧与温柔，是这段路上最珍贵的礼物。未来长路，愿我们继续并肩前行。

尚德敏学、唯实惟新。感谢母校安徽工程大学对我的培养，未来的道路，定会牢记校训，秉承精神。由衷的感谢百忙之中参与论文评审的各位评审专家，对本论文的审阅和建议。