

## 现代设计中传统吉祥图案的创新应用分析

胡振江

(南阳师范学院, 南阳 473061)

**摘要:** 通过对中国传统吉祥图案的研究,寻找中国传统吉祥图案的特性与人们对现代设计的吉祥心理的契合点。同时把中国传统吉祥图案所蕴含的文化内涵作为现代设计创作的源泉进行研究,分析了传统吉祥图案在现代设计中的创新应用形式。提出了在当今时代语境下的传统吉祥图案对现代设计的启示。

**关键词:** 中国传统吉祥图案; 现代设计; 吉祥观念; 创新

**中图分类号:** J525    **文献标识码:** A    **文章编号:** 1001-3563(2013)04-0101-04

### Analysis of the Innovation and Application of Traditional Auspicious Pattern in Modern Design

HU Zhen-jiang

(Nanyang Normal University, Nanyang 473061, China)

**Abstract:** Through the study on traditional Chinese auspicious pattern, it tried to find out the meeting point of the characteristics of traditional Chinese auspicious pattern and peoples' lucky psychology for modern design. At the same time, it studied the source of modern design which could be taken by the cultural connotation of traditional Chinese auspicious pattern, and analyzed the innovation and application types of traditional Chinese auspicious pattern, preferred the enlightenment for traditional auspicious pattern to modern design.

**Key words:** traditional Chinese auspicious pattern; modern design; auspicious concept; innovation

在信息化的今天,人们追求吉祥、本土、民族个性的精神心理与日俱增。中国传统吉祥图案作为一种吉祥语汇或者符号与现代艺术设计有着很多交融和延伸,展现出了传统文化与现代设计的巧妙结合。传统吉祥图案的创新应用,将是每一个有责任感的设计者都愿为之努力的课题。

### 1 中国传统吉祥图案

中国传统吉祥图案是中华民族的艺术工匠经过长期的劳作,积累和高度提炼的艺术形式,有其自身的艺术特点。

#### 1.1 形式变化多样

目前已见到的传统吉祥图案纹样约有上千种,其题材和内容包括有植物类的花卉、草木、枝叶、果实等;动物类的瑞兽、珍禽、昆虫、水族等;人物类的婴

戏、侍女、戏妆等;佛教造像类的飞天、罗汉、力士、僧人、化生等;道教造像类的鹤驭仙游等。每一大类中,又有很多小类,采用同类分别构图或几类结合的构图形式,组成了多种多样的图案纹样形式<sup>[1]</sup>。如“凤凰戏牡丹”、“双鱼戏莲”、“双婴戏梅”等,这些丰富多彩的图案形式变化,是现代设计的重要艺术素材。

#### 1.2 艺术个性鲜明

中国传统吉祥图案的造型比较独特,有鲜明的艺术个性。吉祥图案表达了民众祈求神灵的佑护和祈求吉祥的愿望,它是一种心理的需求和心理联想的积淀物。中国传统图案丰富多彩,“福、禄、寿、喜、财”是吉祥文化的核心主题,如“福在眼前”、“五子登科”、“松鹤延年”、“喜上眉梢”、“年年有余”等。它们其内在意蕴所反映的同一主题为吉祥,同时又承载着民众特有的文化表达,这种富有吉祥主题符号的艺术个性是中国民俗文化的特征。

收稿日期: 2012-08-17

作者简介: 胡振江(1978—),男,河南南阳人,硕士,南阳师范学院讲师,主要从事艺术设计理论与实践应用研究。

### 1.3 寓意丰富

中国传统吉祥图案有着不同的寓意。有的是以具象的形式出现,通过一些借喻、谐音或暗示的方法进行寓意的象征;有的是对文化的追求,由个人心理的寄托扩展到社会文化的需求<sup>[2]</sup>;有的是内心的追求和精神的向往。我国民间的传统图案都有吉祥的含义,每逢过年或喜庆的日子,人们会用这些吉祥图案装饰自己的房间和物品,以表示对幸福生活的向往和对良辰佳节的庆贺。如吉祥图案八宝中,人们把宝珠图案比作热烈与光明,磬图案表示幸福与喜庆,犀角图案比作胜利,方胜图案象征连续不断,金钱图案代表富贵,菱镜图案以示美好,书本图案象征智慧,艾叶图案以作避邪之意<sup>[3]</sup>。将中国传统吉祥图案的这些寓意性与现代设计结合,增加其现代设计的文化意蕴与艺术内涵,同时迎合人们借物寓意的心理,具有很强的可行性。

### 1.4 时代感强

中国传统吉祥图案经过数千年演变到现代,这个变化发展的过程中必定有一些属于外来文化的侵入。另外,中国传统吉祥图案作为装饰体,在对设计对象装饰塑造的同时,更注重强调与时代环境的关系。其应用布局更讲究整体均衡,不苛求对称的传统的约束,造型设计倾向抽象提炼,简化形式,体现个性,营造以装饰为手段的形式美和审美情趣,或运用符号化的装饰,或运用多元现代元素表达主题变化,具有时代感。

## 2 中国传统吉祥图案在现代设计中的创新应用形式

### 2.1 直接应用

中国传统吉祥图案作为固定成形的艺术作品所蕴含的吉祥寓意和意境之美,是设计者的追求。现代设计作品有的采取直接应用中国传统吉祥图案的形式结构,不加以改变,表达现代设计的内容。这种方式必须是在时代的空间需求里,人们把现代设计作品当作回忆过去、找回古典美感与传统文化精神的载体,于是现代设计中传统吉祥图案的直接应用,会给人以回忆的美感<sup>[4]</sup>。如云纹、龙纹、凤纹、如意结等吉祥图案都被直接应用到现代设计中,视觉上给人以传统、古典、吉祥的感觉,同时又传达出不同的文化内涵。吕敬人设计

的书籍装帧《赵氏孤儿》,把中国传统吉祥图案如意结设计在封面与封底,单一的如意图形充满视觉画面,这本身就是传统吉祥图案的直接应用,这种应用给人以无限的遐想。刘家强作为香港著名服装设计师,他将“凤戏牡丹”的吉祥图案设计在时装上,其服装造型时尚别致,色彩丰富且大气,表现了设计的审美情趣,诠释着东方文化中典型的简约大气之美。

### 2.2 简化图形

图形的简化是现代设计的又一种形式表现,就是把繁杂的图案纹样简化为可以表达设计主题的图形,而且又不失传统吉祥图案的意蕴。这种方式是比较流行的方式,因为现在人们的生活节奏加快,人们需要快捷、简约的事物呈现在面前,所以设计师在引用中国传统吉祥图案时,把一些内容形式复杂的图案进行有选择性的简化,用于现代设计;当然也有一些中国传统吉祥图案本身就很概括,艺术性也比较强,可以直接引用,目的是满足民众的需求,迎合时代步伐<sup>[5]</sup>。如在2002年韩秉华先生设计的海报《发现亚洲》,作品中把龙、凤的图案进行简化,形成符合时代特点的元素,引起设计界的关注。再如香港凤凰卫视的台标,在造型上抛弃了传统复杂的凤凰细节,通过简化与抽象处理,设计中极具现代感,同时又传达出深厚的文化内涵。来源于“盘长”造型的中国联通标志,寓意“源远流长,生生不息”,通过其文化的亲和力来传达公司的精神内涵。这些都是简化图形的形式,这种形式在现代设计中的表达更加符合时代特点。

### 2.3 外来移植

外来移植是在原有传统审美的基础上注入新的设计元素的方法,它是与外界的审美文化融合在一起,表达出符合时代特点的设计形式。西方文化与传统吉祥图案结合所形成的设计就是外来移植的特征之一,它不单纯地采用借鉴、混合、嫁接的方式,更重要的是建立在现代主义设计构建基础之上的思维形式,是传统文化创新的理念表现因素<sup>[6]</sup>。虽然西方文化对我国现代设计来势凶猛,但在民众的深层意识中有一种强大的传统惯化观念阻碍着这种来势,最后就形成了外来文化的潜隐默化的渗入。这种渗入不会使传统吉祥的观念慢慢的消退,只会使吉祥观念在结构与重组的另一种形式中出现。这是中国传统文化和西方现代个性的精神结合,是新的折中主义方式。人们应重视本土文化的重新组合和对民族文化的解

构,让东西文化和谐共融。

#### 2.4 自由组合

现代设计不仅仅局限于视觉上的美感,更多地侧重于作品本身的精神内涵。那么,中国传统吉祥图案在现代设计中的应用,常常也会以自由组合的形式出现。如现在包装设计的图案造型,有的把传统吉祥图案作为主体图案进行设计,有的则作为边框或装饰纹样出现,还有的作为图标纹样与现代元素进行组合。自由组合的方式运用到现代设计中,给人吉祥的视觉效果,同时表达深远的内涵,让人产生视觉上的愉悦。

#### 2.5 意象表达

意象就是用来寄托主观情思的客观物象。在艺术创作中,物象在审美中表达“意”的主题含义,让人想象或寻求一种精神境界。中国传统吉祥图案在现代设计中的应用,是将吉祥观念、意韵之美融入作品中,显示出更深的精神内涵和更悠远的意象表达。同时,它也象征着在现代设计作品后面,有着更广阔、更高远的人生体悟。如满瑜琳、陆庆上设计的木梳包装,圆形的梳子放于方形的包装内,表现出古代“天圆地方”的宇宙观思想,鱼的造型的盒子寓意着传统的吉祥观念“年年有余”,这种传统元素与现代设计的重构无不体现着对东方文化符号的思考和现代艺术的升华。2008年奥运火炬中“祥云”设计理念来自蕴含“渊源共生、和谐共融”的华夏传统“云纹”符号<sup>[7]</sup>,通过“天地自然、人本内在、宽容豁达”的东方精神,借祥云之势,传播祥和文化,传递东方文明。火炬以优美卷轴造型设计与火炬上的云纹交相呼应,使“祥云”理念浑然一体,强烈地体现出中国传统艺术与现代设计的交融。

无论是哪种形式的应用,都是重要的设计探索。而且大多数的设计作品都是几种形式的并用,将中国传统吉祥图案的艺术加以创新,并使其变为在时代发展中继续保持文化认同的一种形式。这种认同是大多民众的心理意识的认同,是吉祥文化与审美文化的认同,认同于对传统吉祥图案形态进行重新分解组合,获得古今完美融合的效果,以期达到与时俱进的目的。

### 3 中国传统吉祥图案对现代设计的启示

在现代设计多元化发展的大趋势下,人类生存方

式上新观念的介入,使现代设计不再是盲目城市化的表象处理,而是找到满足人们内心深处的吉祥观念的情感化空间,这是现代设计发展中所形成的新的设计需求。

随着社会的不断发展与进步,现代设计成为了国际交流的重要途径之一。尽管国际交流中传达的设计语言有所差异,但在现代设计中挖掘本民族优秀传统文化底蕴的方式是相同的。现代的设计中很大一部分作品是通过借用传统吉祥图案的形式语言和特定的文化内涵,结合设计作品中所要表现的主题和内容,以深化作品的文化底蕴和强化作品的张力为目的,在赋予传统吉祥寓意的基础上,延续和拓展了设计中的吉祥语汇<sup>[8]</sup>。人们追求吉祥如意,喜欢听吉利话,喜欢看吉利的符号和色彩,这种环境为传统吉祥图案在现代设计中的应用提供了生存的土壤和发展的条件。一些敏锐的设计师早已注意到这一点,在一些产品设计、视觉传达设计、环境设计、服装设计中充分运用,并取得了可喜的成绩。

纵观当前国内的设计作品,很多都继承和发扬了中国传统吉祥图案的审美特征。这种特征的设计展现出耀眼夺目、灿烂浓厚的东方韵味与吉祥意蕴。在经济高速发展的今天,将中国传统吉祥图案应用于现代设计中,通过最为朴实的设计语言来传递设计的语汇,这是现代设计发展的一种需求。

### 4 结语

设计的价值体现在创造的经济价值、审美价值和信誉价值等方面,从而满足人们在物质和精神2个层面上的需要。人们在物质需要得到一定的满足之后,其精神的、审美的需要就会逐步上升。传统吉祥图案作为传统审美文化组成部分是民族文化的缩影,是人们满足于物质需求后的一种文化需求的升华。在现代设计中无不体现着对它的需要,因此说它是艺术与设计融合的载体。对传统吉祥图案的运用,是从文化的角度来重新看待中国传统设计符号,深化了对中国传统文化精髓的把握,这对于发现具有新时期民族特色的设计艺术具有启发的意义。

#### 参考文献:

- [1] 王庆丰.中国吉祥图说[M].长春:辽宁大学出版社,1990.

- WANG Qing-feng.Chinese Auspicious Illustration[M].Chang-chun:Liaoning University Publishing House, 1990.
- [2] 陈卫民.中国传统图形与包装设计[J].包装工程, 2006, 27(6):271—273.
- CHEN Wei-min.Traditional Chinese Image and Package Design[J].Packaging Engineering, 2006, 27(6):271—273.
- [3] 居阅时,瞿明安.中国象征文化[M].上海:上海人民出版社, 2001.
- JU Yue-shi, QU Ming-an.The Symbol in Chinese Culture[M].Shanghai:Shanghai People's Publishing House, 2001.
- [4] 王宙川.中国吉祥文化与现代平面设计[J].装饰, 2002(7):121—122.
- WANG Zhou-chuan.Chinese Culture of Propitiation and Modern Graphic Design[J].Zhuangshi, 2002(7):121—122.
- [5] 杜军虎.论传统图形设计背后的知识形式[J].包装工程, 2006, 27(4):222—224.
- DU Jun-hu.Discussion on the Know Ledge Form behind the Traditional Graphic Design[J].Packaging Engineering, 2006, 27(4):222—224.
- [6] 黄文.以设计的方式重生——试析传统文化符号在视觉传达设计领域的应用[J].美苑, 2011(3):44.
- HUANG Wen.Design Rebirth of Traditional Cultural Symbols in Visual Communication Design Field[J].United States Court, 2011(3):44.
- [7] 王梅林.传统吉祥图案在现代设计中的创新应用[J].包装工程, 2011, 32(7):8—11.
- WANG Mei-lin.Innovative Application of Traditional Auspicious Patterns in Modern Design[J].Packaging Engineering, 2011, 32(7):8—11.
- [8] 雷圭元.雷圭元论图案艺术[M].杭州:浙江美术学院出版社, 1992.
- LEI Gui-yuan.Art of Pattern by LEI Gui-yuan[M].Hangzhou:The Zhejiang Academy of Art Publishing House, 1992.

(上接第 90 页)

上,一个城市的公共标识设施规范与否,也反映了该城市的文明程度。导向设计是实用的艺术,也是艺术的设计,集使用性、目的性、艺术性于一身。作为国际化的旅游城市,城市的面貌直接影响整个城市的发展与规划,应用准确、规范、客观的信息导向系统是城市对人们有序生活的重要保障。

#### 参考文献:

- [1] 王艺湘.商业展示与视觉导识系统设计[M].沈阳:辽宁科学技术出版社, 2009.
- WANG Yi-xiang.Design of Commercial Display and Visual Guide System[M].Shenyang:Liaoning Science and Technology Press, 2009.
- [2] 张佳会.公共环境导示系统设计的价值取向[J].包装工程, 2011, 32(22):105—107.
- ZHANG Jia-hui.The Value Orientation of Public Environmental Guide System Design[J].Packaging Engineering, 2011, 32(22):105—107.
- [3] 吕凤显.导向设计[M].哈尔滨:黑龙江美术出版社, 2000.
- LYU Feng-xian.Oriented Design[M].Harbin: Heilongjiang Fine Arts Publishing House, 2000.
- [4] 张莉娜.城市街道标识导向系统设计分析[J].包装工程, 2011, 32(4):8—10.
- ZHANG Li-na.Design Analysis of City Streets Identity-oriented System[J].Packaging Engineering, 2011, 32(4):8—10.
- [5] 王默.关于建立旅游景区标识系统的探究[D].长春:东北师范大学, 2007.
- WANG Mo.Exploration on the Establishment of Tourist Attractions Identification System[D].Changchun: Northeast Normal University, 2007.
- [6] 周晓娟.户外坐憩设施设计研究[J].规划师, 2001(1):87.
- ZHOU Xiao-juan.Design and Research of Outdoor Sitting Recreation Facilities[J].Planners, 2001(1):87.
- [7] 王园园.高校空间导向系统设计研究[D].西安:西安建筑科技大学, 2007.
- WANG Yuan-yuan.Design and Research of College Space-oriented System[D].Xi'an: Xi'an University of Architecture Science and Technology, 2007.
- [8] 方垒,唐德彪.旅游景区标识系统设计初探——以五溪文化广场为例[J].怀化学院学报, 2007(9):122—124.
- FANG Lei, TANG De-biao.Preliminary Study of the Design of Tourist Attractions Identity System: Take Example of Wuxi Culture Square[J].Huaihua University, 2007(9):122—124.