民间艺术吉祥图案在现代工业设计中的运用

许世虎，张 婧
（重庆大学，重庆 401331）

摘要：以民间艺术的吉祥造物主题为启示，分析了能够诠释民间艺术造物主题的吉祥图案题材及其寓意，并结合现代工业产品阐述了吉祥图案在工业设计中的运用方法与形式。

关键词：民间艺术；造物主题；吉祥图案；工业设计；民族气质
中图分类号：TB472 **文献标识码**：A **文章编号**：1001-3563(2013)14-0057-04

Application of Folk Art Auspicious Patterns in Modern Industrial Design

XU Shi-hu, *ZHANG Jing*
(Chongqing University, Chongqing 401331, China)

Abstract: Inspired by the auspicious modeling themes of folk art, it analyzed the theme and moral of auspicious patterns which was the annotation of the modeling themes of folk art. Besides, it also elaborated the application method and form of auspicious patterns in industrial design with the example of modern industrial products.

Key words: folk art; modeling themes; auspicious patterns; industrial design; national characteristics

随着社会发展和科学进步，当代的工业设计所需考虑的因素，已不再仅仅局限于外观造型和功能，而是在达到人们生活和生产需求的基础上，满足人们的文化需求。中华民族5000年文明史使民间艺术在岁月的变迁中，逐渐形成了鲜明的民族艺术特色和文化意蕴，而这也恰恰给中国的工业设计带来新的设计思路，即在民间艺术中寻找设计灵感，透过这浓浓的民族特色和深厚的文化底蕴，使得工业产品散发着独特的民族气息。

1 民间艺术吉祥图案概述

在远古时期，由于自然条件非常恶劣、科技水平极其低下，先民们对自然现象无法解释，以为全靠神灵的支配，这就使得他们对能给他们带来幸福和吉祥、驱魔逐害的神灵充满了敬畏之情。因而民间艺术的造物都是围绕趋利避害、求吉纳祥的主题来展开的，这也是人类自我保护的本能。久而久之，这些代表或者象征吉祥的图案被创造了出来。到了现代，虽然人们对神灵的信奉程度逐渐降低，但祈福辟邪的意趣却保留了下来。

1.1 吉祥图案的含义

中国民间艺术的吉祥图案，渊源久远，流传甚广。在几千年的岁月变迁中形成了鲜明的民族特色。“吉祥”一词，预示好运之征兆，祥瑞。《庄子·人间世》：“虚室生白，吉祥止止。”成玄英疏：“吉者，福善之事；祥者，嘉庆之徵。”因此，吉祥图案是人们对幸福、美好生活的向往，它主要围绕“五福”，即“人臻五福，事求吉祥”。《尚书》上所记载的五福是：“一曰寿、二曰富、三曰康宁、四曰攸好德、五曰考终命”。民间解释为“福、禄、寿、喜、才”[1]。吉祥图案主要表现以“五福”为寓意的主题，它不言而喻地透漏出人们对平安、幸福、健康生活的期盼。《辞海》对吉祥图案的解释是：中国传统装饰纹样的一种。它是通过某种自然物象的寓意、谐音或附加文字等形式，来表达人们的愿望、理想的图案，主要流行在民间[2]。

1.2 吉祥图案的题材

民间艺术的吉祥图案依据内容和形象可分为动

收稿日期：2013-03-14
基金项目：重庆市高等教育教学改革研究基金资助项目(1201017)；基于CDIO理念下的工业设计专业课程体系构建与实践(1201017)
作者简介：许世虎(1956—)，男，重庆人，重庆大学教授、硕士生导师，主要研究方向为工业设计及产品创意研究。

物纹、祥禽瑞兽纹、植物纹、几何纹、人物纹、吉语文字纹以及由数种图案组成的吉祥组合图案[3]。动物纹为先民对飞禽走兽、家畜虫鱼等赋予各种吉祥寓意；祥禽瑞兽纹主要包括龙、凤、麒麟、貔貅等，它们集多种动物形象于一体；植物纹为植物自身的生长特性被赋予各种寓意，如荷花、梅花、竹子等都有自己不同的寓意；几何纹是以简练的几何线形为主的纹样，主要有云纹、断字纹、雷纹、回纹等；人物纹主要包括神话传说的一些人物形象，例如福禄寿三仙、八仙过海、门神等。

1.3 吉祥图案的寓意

“图必有意，意必吉祥”是对民间艺术特征的高度概括，在表达吉祥图案的寓意方面多采用借语、比拟、双关、象征及谐音等方法，利用图案和吉祥语的完美结合，赋予祈求吉祥、免难消灾的含义[4]。象征，以事物的习性、具体形态、色彩等为基础，取其相似或相近之意，来表达一定的含义，从而附加了许多人格化的意愿。如祥禽瑞兽中的麒麟，它是人们主观意愿创造出来的神兽，集龙头，马身，鱼鳞一体，主太平和长寿。谐音，语言学中的修辞手法，借字的同音或近音表示一定的含义。例如蝙蝠、虎代“福”，桂花、桂圆代“贵”，花生代“生”，鹭、鹿代“禄”；又如“五谷丰登”以童子执花灯寓意“丰登”等[5]。比拟，运用拟人化或拟物化手法来表现一定的事物。例如以喜鹊、梅花代表喜庆的“喜上眉梢”；以莲花、鲤鱼表示富裕的“年年有余”；以竹、爆竹表示平安的“竹报平安”等[6]。文字，直接用文字作为吉祥图案，是传统吉祥图案的构成方式之一，如福字、禄字、寿字等。

在民间艺术祈福、辟害的主题下，创造出了数不胜数的吉祥图案，它们造型优美，文化寓意浓厚，创作题材多种多样，是中国民间艺术的瑰宝，也是一个取之不尽、用之不竭的创作源泉。

2 民间艺术吉祥图案在当代工业设计中的运用

在工业设计中，对民间艺术吉祥图案的运用，主要是对吉祥造物主题的运用以及吉祥图案的再设计，这种再设计绝不是表面形式上的模拟，而是提取民间艺术精髓与工业产品相结合后的一种民族气质的展现。

2.1 吉祥图案的运用方法

在产品设计中，对这些吉祥图案的运用方法主要包括直接运用和变形运用。直接运用，对于吉祥图案中的凝练、简洁、程式化的图案可以作为设计元素直接引用，如龙纹、云纹、花草纹、回形纹、万字纹，以及“福”、“禄”、“寿”等一些汉字纹[2]。例如2008年北京奥运会火炬的设计中祥云造型的应用，祥”寓意祥瑞，“云纹”寓意着蒸蒸日上，还有着龙纹玉璧造型的奥运奖牌设计以及四方造型，天地盖四边略呈弧形，喻天地四方，六合美满之意的包装盒设计，见图1，它们饱

图1 北京奥运会的火炬与奖牌

Fig.1 Medals and torches in Beijing Olympics

含着中国的吉祥文化，也是对民间艺术吉祥图案的直接运用。变形运用，现代的设计追求简约而不简单，所以，在对吉祥图案运用的过程中需要对对象的整体特征进行归纳、提取，从而达到表达寓意的目的。它主要包括夸张变化和简化变化。夸张变化，对图案的特征进行加强、增加感染力。莲花椅见图2，该设计灵

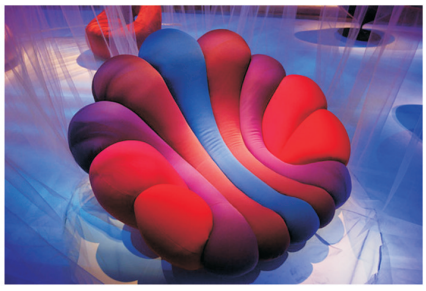

图2 莲花椅

Fig.2 Lotus chair

感来自于莲花，莲花是圣洁、清净的象征，极具现代感的设计加上寓意深刻的内涵，带给人耳目一新的感觉。简化变化，将复杂繁琐的图案进行简单化，省略掉繁杂的部分，使图案更加简单化，在简洁大方的同时又不失图案原有的精华。龙凤U盘见图3，该U盘上运用的是龙纹和凤纹，设计者对传统的龙纹和凤纹

图3　龙凤纹U盘

Fig.3　Dragon and Phoenix pattern USB Flash disk

图5　爱国者U盘

Fig.5　Aigo USB Flash disk

进行了简化再设计。整个产品的吉祥图案可识别性强，吉祥寓意浓厚，又较好地将现代与传统结合在一起。

2.2　吉祥图案在现代工业设计中的运用分析

民间吉祥图案蕴含了中华民族的文化、思想和情感，是中国独特的艺术设计元素。将传统吉祥图案以新的艺术表现手法应用在现代产品设计中，会赋予产品新颖的民族气息和别具一格的时尚感。

牡丹，历史上早有国色天香之说，它的雍容华贵在许多文学艺术作品中都有充分地表达。在中国民间艺术中被视为富贵吉祥的象征。葫芦，谐音是“福禄”，它是吉祥的象征。葫芦牡丹灯见图4，华丽的牡丹造型雕

图4　葫芦牡丹灯

Fig.4　Gourd peony lamp

刻在葫芦的身上，使这款灯具集平安、富贵、福禄寿等吉祥的民间寓意为一体。这款灯具在灯光的映衬下格外娇艳，将传统与现代完美结合在一起。

将一些吉祥文字作为吉祥图案的元素直接运用到产品设计中，如福、寿、囍、禧、祥、吉的运用，直接抒发人们对美好的向往。爱国者U盘设计见图5，提取“福”字元素印染在U盘上，并与中国结的造型相呼应，将吉祥的寓意带到每一个使用者的身边。

还有一些植物纹的运用。众所周知，梅花、兰花、荷花、竹是高清坚贞、坚韧不拔、洁净无染、宁折不屈的象征。这款天语手机，见图6，将梅、兰、荷、竹的元

图6　天语手机

Fig.6　Tianyu mobilephone

素经过变形变化，与中国水墨画相结合融入手机设计，使每款手机都拥有自己独特的象征寓意。

通过以上产品分析了吉祥图案的各种运用形式，有的产品将吉祥图案镂空雕刻在其中；有的印在其中；还有的将传统吉祥图案进行变化再运用。这样的运用形式让现代产品更加富有生命力，不再仅仅是功能和外形上肤浅的变化，而是让产品自身散发出吉祥、浓郁的民族味，并且通过这样的运用形式也给产品深深地烙上了“中国印”。

2.3　吉祥图案在现代工业设计中的运用理念

民间艺术博大精深的吉祥文化，自创造以来被后人代代相传，它深刻而又吉祥的寓意在工业设计的运用是一个创新的过程。在现代社会单纯的“仿古”已经无法满足现代人的需求，应该从文化的角度出发，

深层次、全方位地分析传统图案的设计理念，提炼其文化内涵及精神实质[3]，再根据现代社会的发展和需求，创造出更适合社会需求的工业产品。

中国传统吉祥图案往往讲究对称与均衡的构图，吉祥图案往往存在一中心线（中心点），在其左右、上下或四周（三面、四面、多面），配置同形、同色、同量或不同形（色）但量相同或近似的纹样，这种组成形式具有对称与均衡的特点[7]，可以说对齐与均衡是构成美的法则，所以在做产品设计时对吉祥图案的借鉴与运用应注重图案的构成技巧。

鲁迅曾经在他的文集中写到："只有民族的才是世界的"。中国的工业设计要创作出中国特色的产品，必须吸取民间艺术的精髓，运用民间吉祥造物主题，注重吉祥图案构成法则进行再设计。

3 结语

现代工业设计不再是简单、符合人机的造形设计，而是富有文化内涵的设计。作为中国的设计师，应该深层次、全方位地分析民间艺术的造物理念，从吉祥纹样中概括提炼、汲取借鉴，不仅使传统艺术得到传承与彰显，也使设计本身更具传统魅力与中国味道[8]。只有民族的才是世界的，不要盲目地追求西化，把中国5000年的文化拿来运用在自己的设计中，从而使中国的工业设计拥有自己独特的民族气质，并在激烈的市场竞争中脱颖而出。

参考文献：

[1] 王军云.中国民间吉祥图典[M].北京：中国华侨出版社，2006.
WANG Jun-yun.Dictionary of Chinese Folk Auspicious Pattern[M].Beijing:Chinese Huaqiao Publishing Company，2006.

[2] 王海林.传统吉祥图案在现代设计中的创新应用[J].包装工程，2011，32(14)：8—10.
WANG Hai-lin.Innovative Application of Traditional Auspicious Pattern in Modern Design[J].Packaging Engineering，2011，32(14)：8—10.

[3] 方辉.中国传统吉祥图案在现代桌椅设计中的应用[D].延吉：延边大学，2010.
FANG Hui.The Chinese Traditional Auspicious Patterns in the Design of Modern Tables and Chairs[D].Yanji：Yanbian University，2010.

[4] 郑军.吉祥图案设计[M].北京：人民美术出版社，2004.
ZHENG Jun.Auspicious Pattern Design[M].Beijing：People′s Fine Arts Publishing House，2004.

[5] 王晰.中国民间吉祥艺术的文化内涵[J].美术大观，2011(7)：96.
WANG Xi.The Chinese Popular Auspicious Cultural Connotation of the Art[J].Art Panorama，2011(7)：96.

[6] 安静，窦海娥.平面设计中的传统吉祥符号研究[J].科技信息，2010(24)：72.
AN Jing，DOU Hai-e.Study of Traditional Auspicious Symbols in Graphic Design[J].Scientific and Technological Information，2010(24)：72.

[7] 沈鸿.民俗美术中的美丽意象[M].北京：中国广播电视出版社，2011.
SHEN Hong.Beautiful Image in Folk Arts[M].Beijing：China Broadcasting and Television Publishing House，2011.

[8] 曾佳.中国传统吉祥纹样对艺术设计的影响[J].艺术设计研究，2012(3)：22—26.
ZENG Jia.On the Impact of Traditional Chinese Auspicious Patterns on Art and Design[J].Design Research，2012(3)：22—26.

（上接第33页）

Objective Risk Study[J].Packaging Engineering，2012，32(18)：69.

[6] 贾若东，甘昊杰.工程项目管理四要素的帕累托分析[J].科技创新导报，2012(11)：215.
JIA Ruo-dong，GAN Hao-jie.Project Management Four Elements of the Pareto Analysis[J].Acta Science and Technology Innovation，2012(11)：215.

[7] 张守一.对一般均衡论和帕累托最优的新解释[J].经济问题，2011(11)：4—7.
ZHANG Shou-yi.To General Equilibrium Theory and Pareto Optimality New Explain[J].Journal of Economic Problems，2011(11)：4—7.