

民间吉祥图案在空间视觉设计中的应用探究

邓焱¹, 李中扬²

(1. 华南农业大学珠江学院, 广州 510900; 2. 首都师范大学, 北京 100048)

摘要: **目的** 探究民间吉祥图案在空间视觉设计中的应用。**方法** 通过对民间吉祥图案类型、寓意与传说以及在空间设计中的应用现状来进行分析和探讨, 得出从形态与寓意入手, 对民间吉祥图案进行空间化视觉设计应用研究。**结论** 以全新的角度来运用民间吉祥图案, 使其趣味化、艺术化、功能化, 使其不仅仅是人们对美好生活的一种寄望, 更是现实生活的一种反映, 是对传统文化的一种传承和创新。

关键词: 吉祥图案; 空间视觉设计; 创新

中图分类号: J525.3; TB472

文献标识码: A

文章编号: 1001-3563(2014)08-0125-05

Folk Auspicious Patterns in Space Visual Design

DENG Yan¹, LI Zhong-yang²

(1. Zhujiang College of South China Agricultural University, Guangzhou 510900, China; 2. Capital Normal University, Beijing 100048, China)

ABSTRACT: Objective To explore the folk auspicious patterns in the space the application of the visual design. **Methods** Through the analysis and discussions of folk auspicious pattern type, implied meaning and legend as well as the application status in the space design, it is concluded that spatial visual design application from perspective of the form and meaning of folk auspicious patterns. **Conclusion** Using folk auspicious patterns with a fresh perspective, to make it interesting, artistic, functional, and more closed to our life, make its people is not just a hope for a better life, but also a reflection of the real life, is a kind of inheritance and innovation of traditional culture. Also make the modern Chinese space design more national characteristics, and lead to unique space design style.

KEY WORDS: auspicious patterns; space visual design; innovation

伴随视觉多元化, 空间视觉设计不再一味追求欧式或极简, 人们在满足物资需求的同时, 更多地强调精神上的需要、心灵寄托与文化情怀。我国民间吉祥图案历史久远, 与大众日常生活联系密切。随着城市化进程到来, 探究具有民族特色的吉祥图案并进行创新应用, 运用传统图形融入空间视觉设计进行应用值得关注。

1 民间吉祥图案概述

在很多的上古传说中, 例如牛郎织女、后羿射日、嫦娥奔月等, 这些传说是古人们智慧的结晶, 是人们对美好生活的愿望, 也是对神秘自然的崇拜^[1]。在这些过程中形成的吉祥图案是我国民族传统文化的精

收稿日期: 2013-11-09

基金项目: 2013年广东省高等学校教学质量与教学改革工程项目基金资助

通讯作者: 邓焱(1982—), 男, 湖南人, 硕士, 华南农业大学珠江学院讲师, 主要从事艺术设计方面的教学与研究。

华。我国地域广阔,这使得吉祥图案在艺术形式上丰富多彩。吉祥图案本身有很深的寓意内涵,注重生气和节奏,追求写意、象征手法来表现。由于手法表现上的自由和寓意,使内涵更加丰富。体现了普通大众对幸福安定生活的追求和愿望,并作为一种传统文化影响着历代百姓的精神生活。

1.1 民间吉祥图案的类型

吉祥图案经历了历代的发展和创新,已成为中华子女的护身符,一直伴随着中华民族的发展。历经早期部落文化、奴隶社会、封建社会的融合发展,反映社会各阶层愿景的龙、凤、麒麟、梅、兰、竹、菊、福、禄、寿、禧、财、鸳鸯贵子等相继被创造出来,包含了中华各族各部落文化图腾的大融合^[2],见表1。

表1 各类型代表图案
Tab.1 All kinds of representative patterns

动物 图形	植物 图形	人物 图形	文字 图形	风景 图形	集合 图形
鱼、龙、 凤、麒麟 等	梅、兰、 竹、菊、松、 莲花等	观音、八 仙等	福、禄、寿、 禧、财等	祥云等	鸳鸯贵 子等

总体来说,民间吉祥图案大体可分为动物图形、植物图形、人物图形、文字图形、风景图形以及集合图形几大类。

1.2 民间吉祥图案的寓意和特色

民间吉祥图案在发展的过程中均有其深远寓意。它们通过比拟、谐音、借喻、象征等手法,创造了民间吉祥图案的独特寓意。如“五福捧寿”图,由寿字、蝙蝠还有祥云对称构成,韵律鲜明。寿字和蝙蝠分别代表老人和长寿,祥云的寓意是富贵,整个图形包含了人们对生命的期望^[3]。又如“囍”字图案,将爱情与婚姻的平等、合二为一的思想内涵融贯其中,而且将婚姻的喜庆氛围都体现出来,图形中的开口笑形展现明显。“囍”的使用已不下千百年,至今在婚娶时非用不可,可见其所含意义深入人心^[4]。

民间吉祥图案是我国具有哲理性的民间艺术形态,极具地域特色。首先采用谐音寓意的手法将较为抽象的理念用具体的形象去诠释,鲜明直接。其次,具有极强的装饰性,对于真实的物象,因与普通大众

的生活密不可分,经过千百次的观察,去繁就简,提炼归纳,现其神韵。作为人民祈福避凶精神需求的物化食粮,显示出一种独特的审美情趣。再者,吉祥图案历史悠久,分布地域广泛,地理环境、民族心理、人文气息的差异,使其承载着密集的地域性信息。

2 民间吉祥图案空间视觉设计解析

随着科技的发展,人们认知和审美的提高,设计学科范畴的打破、外延、交叉是一种普遍的趋势,空间视觉设计是一个典型的交叉门类,涵盖了居住空间和公共空间两大类。在注重空间结构、造型设计的同时,须关注视觉设计如何更好地对用户传达和交流。

2.1 空间视觉设计方式

对于民间吉祥图案的空间视觉设计方式。第一,从形态上去挖掘吉祥图案,然后使其空间化,与软装构件相结合,使其具有实用功能和视觉审美性。第二,可以从寓意的深度去挖掘吉祥图案,使其具有趣味性、应用性、互动性的空间化视觉效果。以全新的理念进行重新创造并应用于空间设计中,可作为饰品、摆件,亦可成为室内空间的一部分,如隔墙隔断等,兼具审美与功能性,将给民间吉祥图案带来新的生命力。

2.2 形态创新点

民间吉祥图案虽经历了千百年的传承与发展,但是基本上都是在二维层面上挖掘。长期在维度上的局限性跟当时的社会情况有着很大的关联,二维图形的设计与应用无论在制作、传播、使用、成本等层面考虑都是非常适合当时社会现实的。吉祥图案发展到今天,它的审美价值和使用功能将进一步拓宽,可以在维度上进一步发展它。比如从形态入手进行三维空间化设计。这类手法,可以从动物图形、文字图形等去切入。

1) 从动物形态入手。在秦汉时有过此类做法,那时的动物立体造型,奔放、大气、优美。如东汉时期的青铜“马踏飞燕”,就是从三维度表现了天马行空的美感。还是很多灯具上的尝试,例如“朱雀灯”、“卧羊灯”、“雁足灯”等^[5]。以此为样,可以将更多的吉祥图案立体化,可以将其作为纯粹的室内陈设进行开发,也可与空间环境中的灯具、摆设、挂件、收纳件等进行

有效结合,既有吉祥如意,又兼具现代美感和使用功能^[6]。以“鱼”图形为例,可以采用陶瓷材料,设计成各种陶瓷件,可作为碗碟使用,亦可作为饰品挂件摆件,见图1。“鲤鱼跃龙门”可以采用纸、塑料、透光瓷作为灯饰开发,见图2。

图1 鱼装饰盘

Fig.1 Fish decorative plate

图2 鱼装饰灯

Fig.2 Fish chandeliers

2) 从文字形态入手。以“囍”字为例,这个字的形态非常对称且竖性感强烈,可以根据其形态开发成书柜、酒柜、收纳柜,亦可是花盆等小物件,见图3。当然具体形态还需在开发过程中仔细研究以达到符合现代审美和功能的需求。以此思路挖掘将形成极具中国特色的软装饰设计。这只是个体开发,也可以根据具体室内空间进行定制设计,从整体出发,形成系列设计。

2.3 寓意创新点

现代设计更多是满足当前城市发展的功能性要求,而人们内心深处对吉祥文化的情感未能得到重视,从寓意入手对吉祥图案进行空间视觉设计,这一角度大有可为,寓意是吉祥图案最大的价值所在,也因此产生了很多的美好传说。可以将其融会贯通,将趣味进行到底。

图3 “囍”字花盆

Fig.3 "Various" flowerpot

1) 故事场景空间化。以“囍”字图形为例,关于它的寓意传说极为丰富,喜神、办喜事、大喜、喜鹊、喜事上头、牛郎织女鹊桥相会、架鹊桥等^[7]。可以将这些优美的故事形象化,例如将婚娶的场景融会到“囍”字空间图形当中,首先将“囍”字立体化空间,像多层楼阁一样,在每个楼阁空间中有不同的婚娶场景,如背新娘,掀盖头等,形成一个趣味场景,将喜庆场景形象化、可视化,让喜庆味更浓,视觉效果更强。这种场景可以使用PVC有机玻璃材料,质感光亮,颜色喜庆。也可采用木材或者竹进行设计制作,将民间古朴之情渗入其中,古典优雅,极具艺术性。

2) 图形元素空间化。湖南滩头年画“老鼠娶亲”见图4,是关于大年初三老鼠娶亲民间传说,这个传说都是拟人化的,是普通大众对幸福生活的向往。以此为依据,将这幅图案开发成一个场景,由很多元素组成,如老鼠新郎新娘、花轿等,这些元素可以自由组合,也可单独作为摆件,亦可把玩,还可作为墙上挂件,兼具实用功能。在材料的选择上可以铸铁,这样将极具古典意味,又有西方风情。也可以采用塑料成型,这样就可以形成色彩鲜艳,丰富多彩的形态,现代意味凝聚其身。经过空间化设计,它将与生活产生互

图4 老鼠娶亲局部

Fig.4 Mice marry part

动,让人们更加切身地去感受其内涵^[8]。

通过形态和寓意上去打破民间吉祥图案的应用局限,使其成为设计的主角,给民间吉祥图案注入新生命。元素是传统的,设计是现代的。

3 禹民间吉祥图案在空间设计中的应用

当前民间吉祥图案在空间设计领域的应用方式有很多,一类把吉祥图形提炼再设计,或融入中西方元素和意识,这样产生了不少佳作。提炼传统文化的精髓,把图形、色彩符号以及材料融入到设计中,并通过现代化的视觉语言来诠释,朴素而具有动人的文化内涵和底蕴^[9]。

另一类是对吉祥图案的解构重构,这类手法是在现代设计领域所常用的,将原有的一个或者几个图形,进行打散,剖析它,再以一种全新的方式重新组合,或加入现代元素进行重新组合。其中较为典型的代表是广州长隆酒店二期设计项目,本项目有一个明确的设计定位,“岭南的森林城堡和动物王国”,项目中的空间环境,还有环境中的图形、石雕、木雕、浮雕以及材料的应用,都融入了民间艺术、岭南地域文化以及少数民族淳朴的吉祥图形^[10]。

以2012年广州番禺中心区的珊瑚湾畔别墅设计项目为例。该项目通过提炼元素融入别墅空间设计里面,打造了一套颇具文化气息的中式古典居室,见图5。项目中实木祥云雕刻的隔断,带有汉字和吉祥图形的吊灯,墙面木雕、墙纸及地毯,处处透着优雅与吉祥,简练元素的框架线条楼梯扶手增添了空间的意味,见图6。现代的手法与材料,古朴的符号元素,透着一种安静祥和的气氛,色彩单纯,但令人遐思无限。

图5 客厅

Fig.5 Drawing room

4 结语

图6 设计局部

Fig.6 Design part

人们有物质和精神两方面的需求,落实到设计就是功能与审美。民间吉祥图案凝聚了千百年我国劳动人民智慧,历久不衰,可见其存在的精神价值之高。民间吉祥图案从产生以来最多的使用领域就是空间装饰,是艺术与设计的融合体,故而在空间设计领域研究创新应用更具有意义。通过全新的角度来运用中国民间吉祥图案,是对传统文化的一种传承和创新。

将民间吉祥图案进行空间化视觉设计,挖掘形态特点进行创新,使其不仅仅是人们对美好生活的一种寄望,更是现实生活的一种反映。使现代中国空间设计更具民族特色,有利于将民间吉祥图案承载的民族文化有效的传承。

参考文献:

- [1] 柳林,赵全宜.吉祥图形新视觉[M].武汉:武汉大学出版社,2005.
LIU Lin, ZHAO Quan-yi. The New Visual Auspicious Graphics[M]. Wuhan: Wuhan University Press, 2005.
- [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] 胡振江.现代设计中传统吉祥图案的创新应用分析[J].包装工程,2013,34(4):101—104.
HU Zhen-jiang. Analysis of the Innovation and Application of Traditional Auspicious Pattern in Modern Design[J]. Packaging Engineering, 2013, 34(4): 101—104.

- [4] 唐家路.福祿寿喜图辑[M].济南:山东美术出版社,2004.
TANG Jia-lu.Blessing Emolument Longevity Glad Atlas[M]. Jinan:Shandong Fine Arts Publishing House,2005.
- [5] 许世虎,张婧.民间艺术吉祥图案在现代工业设计中的运用[J].包装工程,2013,34(14):57—60.
XU Shi-hu,ZHANG Jing.Application of Folk Art Auspicious Patterns in Modern Industrial Design[J].Packaging Engineering,2013,34(14):57—60.
- [6] 王婷.中国传统器物对现代设计的启示[J].包装工程,2013,34(16):123—126.
WANG Ting.Revelation of Traditional Chinese Products on Modern Design[J].Packaging Engineering,2013,34(16):123—126.
- [7] 陈杉杉.论汉字文化在现代图形设计中的有效利用[J].包装工程,2013,34(16):119—122.
CHEN Shan-shan.On the Effective Application of Chinese Characters Culture on Modern Graphic Design[J].Packaging Engineering,2013,34(16):119—122.
- [8] 马春红.室内软装饰视觉元素漫谈[J].装饰,2004(1):21.
MA Chun-hong.Free Talk on Visual Elements of Interior Soft Decoration[J].Zhuangshi,2004(1):21.
- [9] 洪长瑾,李浩.回归传统、力求本土——解读王澐[J].安徽建筑,2012(3):18—24.
HONG Chang-jin,LI Hao.Regressing to the Tradition and Seeking Nature: Understandings about Wangshu[J].Anhui Architecture,2012(3):18—24.
- [10] 陈向京.更喜岭南的原始血性[J].美术学报,2011(1):46—48.
CHEN Xiang-jing.Even More Given to Lingnan's Original Hemorrhagic[J].Art Journal,2011(1):46—48.

(上接第108页)

- Observer-Based Cutting Force Product[J].Beauty with the Times,2012(8):45.
- [3] 凌继尧.艺术设计十五讲[M].北京:北京大学出版社,2006.
LING Ji-yao.Ten Five Lectures Art Design[M].Beijing:Peking University Press,2006.
- [4] 宋伟,王英.基于信息交互性界面的听觉设计研究[J].科协论坛,2008(5):76.
SONG Wei,WANG Ying.Based on Auditory Information Interactive Interface Design Research[J].Association for Science and Technology BBS,2008(5):76.
- [5] 陈鸿雁.非视觉的深度感知——针对盲人的设计研究[J].美术学报,2008(4):87.
CHEN Hong-yan.The Depth of the Visual Perception: Study the Blind Design[J].Fine Arts,2008(4):87.
- [6] 李蔓丽.多感官设计理念在产品中的表达[J].包装工程,2012,33(10):95—97.
LI Man-li.Multi-sensory Design Idea Expressed in the Product[J].Packaging Engineering,2012,33(10):95—97.
- [7] 李檬,王安霞,邓丽.感官设计理念在产品中的应用[J].包装工程,2008,29(3):128—129.
LI Meng,WANG An-xia,DENG Li.Sensory Design Concept Application in the Product Design[J].Packaging Engineering,2008,29(3):128—129.
- [8] 胡新明.产品设计中感性的认知与表达探究[D].武汉:武汉理工大学,2006.
HU Xin-ming.Perceptual Cognition and Expression in the Product Design to Explore[D].Wuhan:Wuhan University of Technology,2006.