

中国传统吉祥图案在现代艺术设计中的应用

王智睿¹, 贺庆文²

(1. 内蒙古大学, 呼和浩特 010010; 2. 内蒙古农业大学职业技术学院, 呼和浩特 010049)

摘要: **目的** 探究中国传统吉祥图案在现代艺术设计中的应用方法。**方法** 以设计语义学和色彩心理学为基础, 采用理论与实例相结合的分析方法, 从传统吉祥图案的内涵及语义出发, 分析中国传统吉祥图案在现代艺术设计中的具体应用方法。**结论** 将中国传统吉祥图案融入现代设计中既能体现中国的民族特色和文化内涵, 又能实现艺术设计的经济价值和审美价值。

关键词: 中国传统; 吉祥图案; 艺术设计; 语义

中图分类号: J524 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2016)06-0164-04

Application of Traditional Chinese Auspicious Patterns in Modern Art Design

WANG Zhi-rui¹, HE Qing-wen²

(1. Inner Mongolia University, Hohhot 010010, China; 2. Vocational and Technical College of Inner Mongolia Agricultural University, Hohhot 010049, China)

ABSTRACT: It aims to probe the application of traditional Chinese auspicious patterns in modern art design. Based on design semantics and color psychology, using the combination method of theory and examples, from the connotation of traditional auspicious patterns and semantic meaning, it analyzes specific application mode of traditional Chinese auspicious patterns in modern art design. Integration of Chinese traditional auspicious patterns and modern design can not only reflect the Chinese national characteristics and conveys the culture connotation, but also realize the economic value and aesthetic value of art design, and has important significance for new era local design.

KEY WORDS: Chinese tradition; auspicious patterns; modern art design; semantics

相对于欧美发达国家来说,中国的现代艺术设计起步较晚,创新意识也比较落后,时至今日,还有很多设计只是对国外经典设计的模仿,缺乏本土化、民族化精神,这不利于提升中国设计的全球竞争力,将影响其以后的发展,因此,人们应转变思路,挖掘本民族传统文化的精髓进行创新设计,依靠深厚的文化底蕴彰显新时期中国设计的个性,赢得世界的认可。中国传统吉祥图案作为中华文化“形”、“意”、“美”的代表,传达了中国民众独有的思想意识和精神寄托,将其与现代设计相融必定会使中国现代设计更具文化性与创新性。这里,笔者以中国传统吉祥图案的语义为基

础,从多角度阐释了其在现代艺术设计中的应用,为中国设计走向世界提了几点建议。

1 中国传统吉祥图案的定义及语义分析

1.1 中国传统吉祥图案的定义

吉祥图案也被称为吉祥纹样,起源于对图腾崇拜的原始时期,是具有中国传统内涵的装饰纹样,同时也是中国民间一种寓意祈福的艺术表现形式。吉祥图案将语言美与图案美结合到一起,贯穿于人们日常

收稿日期: 2015-11-17

作者简介: 王智睿(1981—),女,内蒙古人,内蒙古大学讲师,主要研究方向为环境艺术设计。

生活的点滴,表现出人们对美好生活的向往。根据田自秉先生在《中国工艺美术史》里的相关表述,笔者将中国传统吉祥图案分为6大类,即祥瑞神兽类、动物类、花卉植物类、符号数字类、人物神祇类、几何纹样类。虽然在表现形式和内涵方面有所区别,但是它们却不是孤立存在的,是相互融合在一起的^[1]。

1.2 中国传统吉祥图案的语义分析

语义认知学兴起于19世纪七八十年代,是指以经验主义和体验哲学为基础的语义观。它从认知的角度探讨了人类思维经验、语言心理、生理系统之间的辩证关系^[2]。在信息传达过程中,语义认知包含两个方面,一方面是内涵性语义,反映了心理性、文化性、社会性的象征价值;另一方面是外延性语义,反映了其与外界功能的联系^[3]。作为中华民族民间文化的代表,中国传统吉祥图案有其特定的语义内涵,与现代设计的融合提升了设计的人性化和社会化特征,有助于现代设计的创新发展。

中国传统吉祥图案的语义表现手法可分为以下3类。(1)象征法,象征是利用人们对美好事物的联想为前提来表达心中的美好意念。比如用莲花图案象征纯洁,用牡丹图案象征富贵,用鸳鸯图案象征爱情等。(2)寓意法,寓意即托物言志,是透过现象看本质的语义表现法,其将吉祥寓意隐含在吉祥图案里。比如方胜图案寓意连绵不断,龙图腾寓意权利与尊贵。(3)谐音法,中国汉字文化博大精深,一字多音、多义比较常见,因此多借用字词的谐音来表达特定的吉祥含义和人们对福禄寿喜财等美好愿景的祈盼。比如年年有鱼(余),以“余”的谐音来表达人们对富足生活的向往^[4]。

2 中国传统吉祥图案在现代艺术设计中的应用方式

2.1 直接应用

中国传统吉祥图案是按照一定的美学原则来固定成形的艺术作品,其本身就蕴涵着吉祥的寓意和意境美,因此,在现代艺术设计中,人们可以直接将其融入到作品中,保持其固有形态,借鉴其原始表意,传达其设计主旨^[5]。此应用的优势在于能够为人们创造一个虚拟的时空,让人们将自身情感代入到历史当中,从中感知作品想要传达的古典美感和传统文化精神。设计师可选取中国传统吉祥图案中形态较简单、表意较稳定的素材进行设计,这不仅能满足现代人崇

尚简约的审美习惯,而且还能传达古典、吉祥的文化内涵。例如义祥楼标志设计见图1(图片摘自视觉中国),设计师选择祥云图案作为标志主体,通过圆形轮廓的团块形式将两朵上下错置的祥云组合起来,最后再用浅灰色、姜黄色来提亮画面的整体视觉效果。这种设计思维让标志图案既带有古典韵味又有现代感,符合中华老字号的定位表达,又简约大气、清新脱俗,容易被人们记住。

图1 义祥楼标志设计

Fig.1 Yi xiang house logo design

2.2 简化图形

中国传统吉祥图案绝大多数都以具象的形式出现,其形态繁琐复杂,既不符合现代设计的要求,又不符合现代人明快、简洁的审美习惯,因此,人们应对一些造型相对繁冗的图形进行概括、简化,在保留其素材图形神韵的基础上去掉其琐碎的枝节部分,使主体形象更加突出。笔者从抽象简化和分解简化两方面分别举例说明了简化图形的具体应用方式。(1)抽象简化,所谓抽象简化就是以直线或曲线等简单几何元素对传统吉祥图案的外形进行的抽象概括处理手法,其保留了素材的基本轮廓,不会影响其表意功能。以韩美林先生设计的中国国际航空公司的标志为例,见图2。设计师选择凤作为设计主体,保留了凤最具代表性的头、尾部分,使人们能够一眼就看出标志的原图形,理解其传达的吉祥寓意。(2)分解简化,所谓分解简化就是根据设计意图对传统吉祥图案进行分割位移,然后再按照一定规律进行组合的设计方式。它能分解、重组多个传统吉祥图案的关键部分,具有很高的自由度^[6]。靳埭强设计的有限公司标志见图3,设计师选择方胜纹作为主要素材,通过叠合的方式对纹样进行部分分离,而后又在线段结点处用圆点进行装饰。整个设计不仅符合中国传统文化中外圆内方的观点,而且还融入了方胜纹的吉祥寓意,极富民族意蕴。

2.3 中西合璧

中西合璧是一种融合了中国传统吉祥图案与外

图2 中国国际航空公司
标志

Fig.2 China international
airlines logo

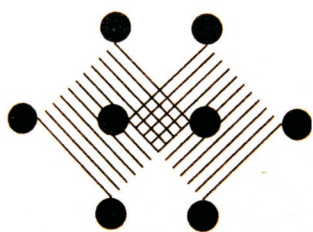

图3 有限公司标志
Fig.3 Company logo

来审美元素的设计方式。这不单单指在中国传统吉祥图案中加入英文艺术字,它更侧重的是中西方文化精髓的借鉴^[7]。这种开放的设计方式能使吉祥图案更加国际化,吸引更多的受众,提升中国设计的全球竞争力。北京国际版权交易中心标志见图4(图片摘自 logo11 设计网),设计师选择了篆体字“版”作为变形成素材,参考了中国传统吉祥纹样中的万字纹见图5,对其进行了一体化变形,最后以立体方式对素材展开二维平面到三维立体的造型转化,并用中国红来装饰。整个标志以中国传统吉祥图案的形态和色彩为基础,融合了西方现代艺术设计的立体空间表现方式,彰显了其多元化与国际化的特点。

图4 北京国际版权交易中
心标志

Fig.4 Beijing international
copyright trade center logo

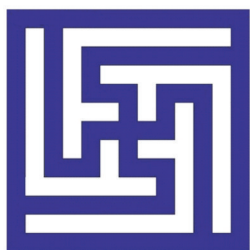

图5 万字纹
Fig.5 Wan herringbone

2.4 传承开创

传承开创是在汲取了古代文化精神和设计理念的基础上对中国传统吉祥图案进行的创新。现代艺术设计不再只是对传统吉祥图案的生硬借用,而是将一切有关艺术的思想、技法、材料、风格等融入到传统吉祥图案的设计中,是一种非传统意义上的创新与尝试,使传统元素焕发出了新的生机与活力^[8]。传统吉祥图案在现代艺术设计中的传承开创对设计师的发散思维、联想力都有比较高的要求。还要求设计师胆

大心细,能捕捉到现代设计与传统图案微观上的联系,并对此进行创新,从而提升整个作品的识别度和创新度。香港著名设计师陈幼坚设计的西武百货公司标志见图6,该标志图案对中国传统吉祥图案双鱼图进行了传承开创。“鱼”与“余”谐音,设计师之所以选用鱼的图案,是想借其生生不息、年年有余的吉祥寓意。在整个标志中,似乎看不到双鱼纹的痕迹,但这简洁大方、首尾互推的S线条就是鱼纹的变形。此造型结合了中国阴阳观的造型特征,形成了极具创新意义的标志,象征了百货公司的蒸蒸日上。该标志的设计突破了对吉祥图案的生搬硬套,结合了作品的内涵需要,体现了现代艺术设计作品的创新性和时代性特征。

2.5 图形重构

中国传统吉祥图案寓意深刻、内容丰富、造型多样,对现代艺术设计有极大的借鉴意义。在构思过程中,设计师可在保持原有吉祥图案寓意的基础上,融合现代图形的构成规律和审美法则对传统图案进行分解、重构,使之成为具有现代视觉美感的吉祥图案作品。重构是指将传统吉祥图案所流露出的传统内涵美与现代气息融合在一起,使传统吉祥图案在内容和形式上得到完善^[9]。简单来说,现代艺术设计中的重构就是对传统吉祥图案的构图、图案形态、色彩视觉要素、概念含义、应用习惯、使用功能、心理暗示等方面进行的打破重组,使传统吉祥图案呈现出符号化、抽象化、意象化的特征^[10]。津酒的酒瓶设计见图7(图片摘自酒瓶艺术展),瓶身的图案原型是中国传统吉祥图案中的凤纹,其原色为传统的大红色,象征着吉祥富贵。设计师首先对图案的色彩进行了重构,摒弃了传统图案的吉祥色彩,用了黑白色;然后对传统的凤纹图案进行了重构,用白底的花纹图案替代了部分凤纹图案,这既不失传统吉祥图案的高贵典雅,又赋予了作品现代化的艺术生命力,是传统与现代完美结合的典范。

图6 西武百货公司标志
Fig.6 SEIBU logo

图7 津酒的酒瓶设计
Fig.7 Jin wine bottle design

3 结语

中国传统吉祥图案以其丰富的内涵成为优秀的民族文化遗产,虽然饱经沧桑,但是风韵犹存、神采依旧,具有鲜明的中国特色,是中国传统文化的代表,值得人们学习、借鉴,因此,人们应掌握好中国传统吉祥图案与现代艺术设计间的契合点,认识两者间相互依存的关系,兼容并蓄,将传统吉祥图案的结构、意境、色彩、神韵等要素应用到现代设计中,开辟一条具有中国特色的艺术设计道路,确保中国现代艺术设计在世界艺术史上占有一席之地。

参考文献:

- [1] 卢钦凤.中国传统吉祥图案装饰寓意在设计中的应用[D].济南:山东大学,2013.
LU Qin-feng.Application of Traditional Chinese Auspicious Pattern Decoration Implication in Design[D].Jinan: Shandong University, 2013.
- [2] 韩俊.“融合”与“共生”下的传统吉祥图案设计研究[D].南昌:江西师范大学,2014.
HAN Jun.Traditional Auspicious Design Research under "Integration"and"Symbiotic"[D].Nanchang: Jiangxi Normal University, 2014.
- [3] 金芳.字在平面广告设计中的应用研究[D].武汉:华中师范大学,2013.
JIN Fang.Application of Text in Graphic Advertisement Design [D].Wuhan: Central China Normal University, 2013.
- [4] 汤磊.中国传统吉祥图案在平面设计中的应用[D].天津:河北工业大学,2013.
TANG Lei.Application of Chinese Traditional Auspicious Patterns in Graphic Design[D].Tianjin: Hebei University of Technology, 2013.
- [5] 张巧.中国意象油画中的“虚”与“实”[J].艺术百家,2014(1): 239—240.
ZHANG Qiao."Virtual" and the "Real" in Chinese Image Oil Painting[J].Hundred Schools in Arts, 2014(1): 239—240.
- [6] 刘玲玲,薛澄岐.基于菱形思维模型的创意设计方法与表征研究[J].包装工程,2013,34(10):7—9.
LIU Ling-ling, XUE Cheng-qi.Study on Creative Design Method and Characterization Based on Rhombus Thinking Model[J].Packaging Engineering, 2013, 34(10): 7—9.
- [7] 胡振江.从文化创意角度透视中国传统吉祥图案的创新与应用[J].包装工程,2013,34(12):115—118.
HU Zhen-jiang.Dissecting Innovation and Application of Traditional Chinese Auspicious Patterns from the Perspective of Culture Creativity[J].Packaging Engineering, 2013, 34(12): 115—118.
- [8] 钟鸣.中国传统绘画对视觉传达设计的启示[J].湖北美院学报,2013(6):105—106.
ZHONG Ming.Inspiration of Traditional Chinese Painting on Visual Communication Design[J].Journal of Hubei Academy of Fine Arts, 2013(6): 105—106.
- [9] 郭欣欣.图形语言在包装设计中的应用[J].包装工程,2014,35(24):72—75.
GUO Xin-xin.Application of Graphic Language in the Packaging Design[J].Packaging Engineering, 2014, 35(24): 72—75.
- [10] 王增成.中国传统吉祥图案与现代视觉传达设计[D].天津:河北工业大学,2013.
WANG Zeng-cheng.Traditional Chinese Auspicious Patterns and Modern Visual Communication Design[D].Tianjin: Hebei University of Technology, 2013.