传统吉祥文字再设计研究

李强
（岭南师范学院，湛江 524048）

摘要：目的 研究传统吉祥文字的时代革新，促进传统文化传承与发展。**方法** 基于新时代、新观念、新思维的语境下，运用理论与案例相结合的归纳分析法，从传统吉祥文字的再设计意义、再设计原创、再设计路径等 3 方面探索传统吉祥文字的创新再设计。**结论** 秉承千年古韵，透过化繁就简、中西合璧、内涵新解、元素重构、动态演绎等五大路径对传统吉祥文字进行优化再设计，借此焕发传统吉祥文字的时代新风貌、新生命，弘扬传统文化的时代价值。

关键词：传统文化；吉祥文字 ；再设计
中图分类号：J524 **文献标识码：**A **文章编号：**1001-3563(2017)20-0272-05

Traditional Auspicious Drawings Redesigned

LI Qiang
(Lingnan Normal University, Zhanjiang 524048, China)

ABSTRACT: It aims to research the time change of traditional auspicious drawings, to promote the traditional cultural inheritance and development. Based on the context of new periods, new concepts, new ideas, the innovation and redesign of traditional auspicious drawings is explored from the redesign meaning, original and ways by the inductive analysis combining theories and cases. It inherits Chinese ancient rhythm that has a long history and redesigns traditional auspicious drawings according to five main ways of simplifying what is complicated, combining Chinese and Western elements, giving new explanation about connotation, refactoring the elements, deducting dynamically, which irradiates times of new look and new life of traditional auspicious drawings to carry forwards traditional cultural time value.

KEY WORDS: Traditional culture; auspicious drawings; redesign

吉祥，顾名思义，就是吉利瑞祥的意思。在早期汉语中，“吉”字与“祥”字是分离的，《左传·禧公十六年》中有“是何祥也？吉利焉在？”的记载，后来合称为吉祥，指吉利、吉福。在《周易·系辞下》中也有“吉事有祥”之句，吉为善，利意；祥为征兆[1]。可见，吉祥是人们对美好生活与未来的追求与向往，具有理想的色彩。吉祥文字是人们的吉祥观念与文字以及吉祥图形相结合的结果，反映了中华民族期盼神灵庇护，实现幸福吉祥的心理追求，具有鲜明的民族色彩与人文情怀。

1 传统吉祥文字的再设计意义

从 2011 年《中华人民共和国非物质文化遗产法》的颁发，到文化部 2017 年文化工作会议强调“传统文化融入日常生活”，加大非物质遗产的保护力度等相关保护政策与工作要点都无不反映了我国传统文化正遭遇日渐淡化与边缘化的危机，需亟待拯救与保护。面临这般遭遇，究其原因主要有几方面：（1）城镇化进程的发展、传统村落的消亡，破坏了传统文化赖以生存的自然环境和文化生态，导致被淡化与边缘化的危机；（2）西方文化思潮的入侵与盛行，改变了人们的思想观念与生活方式，加剧了传统文化日益边缘化的危机；（3）当前传统文化缺乏一种合适的转呈方式，对接人们日常生活所需，因此，承传与保护传统文化不仅是我们应当承担的责任与义务，而且是具有时代意义与价值的研究课题。

收稿日期：2017-06-12
基金项目：湛江师范学院人文社会科学研究项目（W1306）；湛江市哲学社会科学规划课题（ZJ15YB10）
作者简介：李强（1975—），男，广东人，硕士，岭南师范学院讲师，主要从事字体与品牌形象战略设计理论与实践方面的研究。

传统吉祥文字是中国传统文化的遗存，是吉祥艺术的一种表现形式，凝聚了中华民族的生活意识、道德伦理、审美情操等诸多方面的内涵。然而，在传统文化日益削弱、西方文化思潮日渐盛行的当下，传统吉祥文字的生存空间、思想观念、消费需求以及审美情趣都发生不同程度上的变化。由此，传统吉祥文字的传承与发展必须结合时代新观念、新元素、新载体等进行创新再设计，实现价值转化，谋求新的发展，否则将会逐渐被淹没在历史的洪流中，不复往日辉煌。

2　传统吉祥文字的再设计原则

2.1　秉承传统韵味

优秀的传统应当是现代化的组成部分，没有传统就没有现代化[2]。任何现代艺术设计，都必须根植传承传统文化的基础之上，这是不可或缺的、赖以生存与发展的土壤与养分，否则必将成为无本之木、无根之水，经不起时间的推敲与考验。

传统吉祥文字深受中国传统文化中儒家、道家、佛教 3 家哲学思想影响，融合了人们的传统吉祥观念、审美情操、道德伦理等诸多元素集一身的传统民间艺术，具有极强的包容性，这是中国传统文化的一大特性之一。在农耕文明时代，传统吉祥文字被用来寄托良好愿望，渲染喜庆气氛，丰富生活空间、美化家庭居室，传递人间情感的媒介，具有鲜明的民俗性与装饰性。包容性、民俗性与装饰性是传统吉祥文字历经数千年的历史演变所沉淀下来的核心精髓，创新再设计时必须秉承这一内核精髓，传承千年古韵，展现吉祥文字的时代新活力。

2.2　剔除文化糟粕

传统吉祥文字经历了从奴隶社会到封建社会的漫长发展阶段，这不免带有许多封建社会文化的印记，以及一些迷信、落后、繁杂的矫饰成分。显然，这些封建社会残留的文化糟粕与当下社会有着不合时的时代鸿沟，难以被人们所接受；再者，繁杂过于矫饰给人以不真实、不流畅的感觉，甚至会被认为是一种装腔作势的行为和不讨人喜欢的虚假热情，不仅没有给人带来更多的美的感受，反而让人看到其低俗和肤浅，因此，顺应时代发展，剔除过时观念、多余矫饰，去伪存真，弘扬时代精神和积极现实意义，呈现传统吉祥文字的时代新风貌，表现人们喜闻乐见的积极向上的吉祥寓意，这是传统吉祥文字再设计的重要原则之一。

2.3　彰显国际风尚

随着全球经济一体化进程日益加快，世界文化在碰撞中相互交融，相互提升。尽管“民族的就是世界的”，但在当今时代，传统吉祥文字要想得到好的发展不可能游离于世界文化的大熔炉之外而独善其身，只有融于世界文化之中，才能有更加旺盛的生命力，才能够更加快速的发展与创新。传统吉祥文字是农耕社会的民俗活动的产物，是中华民族特有的一门民俗文化艺术，具有鲜明的民族性与民俗性。另一面也具有区域文化的局限性以及旧时文化的封闭性，从而局限了传统吉祥文字在当今开放的、大融汇的世界文化之林中的传播与发展。所以，我们必须以全球视角重新定位，以国际化流行方式重新演绎，使得传统吉祥文字既民族风采，又国际流行风范，既民族又国际，既古典又时尚，彰显国际新风尚，从而激活传统吉祥文字的独特艺术魅力。

3　传统吉祥文字的再设计路径

再设计这个概念最早是由日本平面设计大师原研哉提出的，指的是对现成产品设计的再创造，赋予其新的内涵和生命。再设计的创意往往来自于日常生活，是对熟知的事物进行再认识并从中寻求现代设计的真谛，给日常生活用品赋予新的生命。从无到有，当然是创造；但将已知的事物陌生化，更是一种创造[3]。再设计追求全新的设计风格，它通过对已知设计进行审视，找寻设计本身的不足，是对原有设计的一种批判[4]。

传统吉祥文字再设计是指透过现代设计技法，融合时代新观念、新思维、新元素等进行重新设计，使其内涵更合理化、造型更现代化，展现传统吉祥文字时代新风貌、新生命。

3.1　化繁就简，释放新气息

简约主义最早源于建筑艺术，特色是重功能，讲实用，以少胜多，以简胜繁。早在美国“芝加哥学派”的建筑师沙利文便主张“形式服从功能”[5]。简约主义越来越贴合当下人们快节奏的生活方式，其简洁明快的设计风格更能迅速传递信息，唤起人们的识别和记忆[6]。

然而，传统吉祥文字受当时社会的民俗活动、生活理想、道德观念等多因素的影响，创作上追求“大”、“全”、“满”的造型特点，有着浓烈的民俗性与装饰性，因此造型上显得较为繁杂与凝重，这与现代快节奏的生活方式显然不相符，因此，若要释放传统吉祥文字的时代新能量，就必须究其本质，去其糟粕，化繁就简，以少胜多，呈现传统吉祥文字的新气息。如设计师胡晓波的字体设计作品《福、禄、寿、禧》见图 1，该作品精准把握吉祥文字“福”、“禄”、“寿”、“禧”的结构特征，剔除传统繁琐粗糙的装饰意味，把所有笔

画化整为零归纳为横与竖，错落有致、简约时尚，给人以强烈的时代感。同时，选择关键笔画向外延展设计，不但缓解了横与竖所带来的呆板，而且增强了文字的装饰性与符号性，使得作品既秉承了传统吉祥文字的传统古韵，又富有鲜明的时代感，既古典又时尚、既简洁又不失装饰趣味。

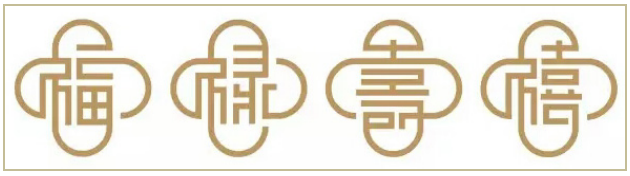

图 1 字体设计作品《福、禄、寿、禧》
Fig.1 Typeface design "Fu, Lu, Shou, Xi"

3.2 中西合璧，营造新意境

中西合璧比喻兼有中国和外国的事物，也指中国的特点和外国的特点合起来组成的美好事物[7]。这里的“中西合璧”是指将传统吉祥文字的“形”或“意”，与西方文化元素巧妙地融入，元素或是文字，或是图形，实现多元文化的结合，创造超现实般的意境，恍如文化交错，揉合时空创造出一派新的风格、新的风貌。蒋华设计的《庆祝香港回归》海报见图 2，便是巧妙运用中国传统吉祥文字“囍”进行中西合璧的成功案例。虽然过了很多年，但到目前还没有一件作品能在这方面超越此作，经常被引用作为教学示范案例，堪称经典，久传不衰。此案不仅能巧妙把握“囍”字的“形”与香港的英文 HONGKONG 精准交融，更能贴切地引用了“囍”字的“意”——象征香港回归祖国的举国欢庆的大喜事，体现了香港特别行政区中西融合的文化特质。可谓一语双关、恰到好处，很好地实现了东西方文化的融合，揉合时空创造出传统吉祥文字的新意境。

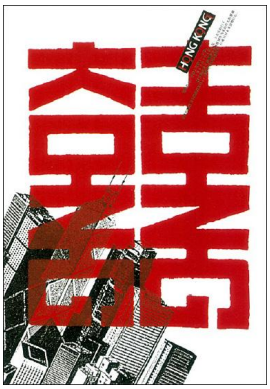

图 2 《庆祝香港回归》海报
Fig.2 Poster "To Celebrate Hong Kong's Return"

3.3 内涵新解，诠释新生命

无论是民俗风情还是艺术形态都是当下社会生活的映照。传统吉祥文字的产生与当时社会的民俗民风息息相关，蕴涵着先民的道德伦理、观念意识、生活理想与审美趣味等诸多内涵。然而，时代在变，人们的思维观念也在变，对事物的看法与理解也随之变化[8]。新的年代、新的时期，人们的思想观念发生了翻天覆地的变化，对传统吉祥文字的认知自然有了新的内涵、新的诠释。

吉祥文字“福”在传统意义上解释为五福临门，多子多福之寓意；“禄” 在传统意义上解释为高官厚禄，荣华富贵之内涵；“寿” 在传统意义上解释为长命百岁，寿比南山之意念，被称为天上三吉星，寓意着幸福、吉利、长寿。时过境迁，现在人们对“福”、“禄”、“寿”的内涵解读没有停留在传统寓意上的理解，注入新时代的诠释，可以说是对传统意蕴的延伸与拓展。如著名设计师洪卫的字体海报设计作品《福、禄、寿》海报见图 3，便是对传统吉祥文字的内涵的全新解读。作品运用书法艺术的行书技法把文字“平安”、“衣食”、“生命”意象构成吉祥文字“福”、“禄”、“寿”，以形表意、以意传情，生动形象地演绎了“平安是福、衣食为禄、生命，寿也”的新内涵，赋予传统吉祥文字“福”、“禄”、“寿”新生命。手法巧妙，天衣无缝，乃为上乘佳作，为传统吉祥文字的传承与发展打开一扇新的天窗。

图 3 《福、禄、寿》海报
Fig.3 Poster "Fu, Lu, Shou"

3.4 元素重构，创造新形象

元素重构是现代平面构成法则之一，特指将基本元素在二维平面空间内进行重新组合，从而构造出与原形态可能完全不同或超出原形态的自身意义的新的内涵、新的形态、新的视觉。元素重构强调重新组合的作用，元素可以是同质重构或异质重构，同质重构可以创造出节奏和韵律，效果协调统一；异质重构则具有跳跃的动态效果，新颖活泼[9]。

吉祥文字的元素重构是指在原本内涵和形态的基础上融入其它元素，其元素或是东方元素与西方元素的组合，或是现代元素与传统元素的组合，借此创造出传统吉祥文字的新内涵与新形态，给人一种全新的视觉效果。吕胜中先生的作品《吉庆连年》剪纸见图 4，在“寿”字的基本笔画结构上融入陕北地区民俗图案中的繁衍之神——“抓髻娃娃”的元素，加以现代

风格的变形与组合，从而革新了传统“寿”字的原形态，表现出中国古代以“生殖崇拜”为核心的思想内涵，充分表达了人们追求“多子多福多寿”的美好愿望。作品使传统吉祥艺术跨越时空，迸发出新的生命力，丰富了“寿”字的吉祥表现力。

图 4　《吉庆连年》剪纸
Fig.4 Paper-cut works "Auspicious Years Running"

3.5　动态演绎，焕发新光彩

由于人们对幸福吉祥的祈求与美好未来的向往，传统吉祥文字被广泛运用于人们日常生活的方方面面，如建筑、家居装饰、生活器皿、服饰等等。然而，在新时期语境下，城镇化进程的加快，传统村落的消亡，人们的传统观念日渐薄弱，传统吉祥文字赖以生存的环境受到前所未有的挤压与破坏，昔日的辉煌不再。介于这种情景，我们必须拓展其新的生存路径，新的承载媒介，这门传统吉祥艺术方可得以传承与发展。

在数字传媒、电子媒介与交互式媒体的广泛使用的年代，现代人被大量的信息所包围，动态图形无处不在，各种新的媒介都在承载和传播动态图形，特别是个人数字媒体移动终端设备的普及，更让动态图形的应用和传播呈现爆发式发展，动态图形已经逐渐成为现代人生活中的一部分[10]。可见，借助数字媒介对传统吉祥文字进行动态化的设计与呈现，必将为其开辟一片广阔的新天地。譬如 2017 年春节期间在微信上广为流传微信新年祝福表情包见图 5，成为大家向亲人朋友拜年问候最受欢迎的表情包。熟悉的传统色彩，寓意吉祥；和蔼可亲的鸡生肖，趣味横生；动态演绎“阖家幸福”，倍感温馨。传统吉祥文字如此动态、多维、具有时间性和交互性地呈现，不仅让人们容易接受与传播，而且增添了一份新的活力和体验。

图 5　微信新年祝福表情包
Fig.5 Wechat new year blessing expression

4　结语

传统吉祥文字的再设计是对传统吉祥艺术的创新，更是对传统文化的传承与发展[11]。基于时代新观念、新思维和新需求的语境下，运用现代设计技法与审美法则，透过化繁就简、中西合璧、内涵新解、元素重构、动态演绎等多路径对传统吉祥文字进行优化设计，使得其内涵更符合现时生活的时代特性、形式更具有简洁时尚的审美潮流，从而对接现代人们的日常生活所需，为传统吉祥文字的传播与发展创造一片广阔的新天地，重拾传统吉祥文化的昔日辉煌[12]。

参考文献：

[1]　张道一. 吉祥文化论[M]. 重庆: 重庆大学出版社, 2011.
ZHANG Dao-yi. Auspicious Culture[M]. Chongqing: Chongqing University Press, 2011.
[2]　贺云翱. 中国优秀传统文化的现代意义[J]. 艺术百家, 2016(2): 24—28.
HE Yu-ao. Modern Significance of Excellent Traditional Chinese Culture[J]. Hundred Schools in Arts, 2016(2): 24—28.
[3]　原研哉. 设计中的设计[M]. 济南: 山东人民出版社, 2006.
HARA Kenva. Design in Design[M]. Jinan: Shandong People's Publishing Press, 2006.
[4]　姜敏. 对产品再设计的解读与思考[J]. 包装工程, 2013, 34(18): 92—95.
JIANG Min. Interpretation and Reflection on Product Redesign[J]. Packaging Engineering, 2013, 34(18): 92—

95.

[5] 刘永翔, 张瑶. 基于“物尽其用”的包装通用设计及其环保效用研究[J]. 包装工程, 2010, 31(16): 1—3.
LIU Yong-xiang, ZHANG Yao. Study on Universal Packaging Design and Its Environmental Utility Based on the Theory of "Make the Best Use of Everything" [J]. Packaging Engineering, 2010, 31(16):1—3.

[6] 周峰, 付迪. 品牌标志再设计的简约化趋势研究[J]. 设计, 2017(4): 106—107.
ZHOU Feng, FU Di. A Study on the Simplification Trend of Brand Logo Redesign[J]. Design, 2017(4): 106—107.

[7] 王涛. 中国成语大辞典[M]. 上海: 上海辞书出版社, 1987.
WANG Tao. Chinese Idioms Dictionary[M]. Shanghai: Shanghai Lexicographical Publishing Press, 1987.

[8] 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(14): 8—11.
WANG Mei-lin. Innovative Application of Traditional Auspicious Patterns in Modern Design[J]. Packaging Engineering, 2011, 32(14): 8—11.

[9] 王智睿, 贺庆文. 中国传统吉祥图案在现代艺术设计中的应用[J]. 包装工程, 2016, 37(6): 164—167.
WANG Zhi-rui, HE Qing-wen. Application of Traditional Chinese Auspicious Patterns in Modern Art Design[J]. Packaging Engineering, 2016, 37(6): 164—167.

[10] 商毅. 动态字体设计的视觉语言研究[J]. 包装工程, 2016, 37(22): 11—15.
SHANG Yi. The Visual Language of Animated Typeface Design[J]. Packaging Engineering, 2016, 37(22): 11—15.

[11] 王蕾. 文字图形化海报的叙事性解读[J]. 设计, 2017, 30(7): 27—29.
WANG Lei. Narrative Analysis of Graphic Poster[J]. Design, 2017, 30(7): 27—29.

[12] 高品, 秦博, 霍楷. 解析现代包装中的文字传达要素[J]. 设计, 2017, 30(7): 134—135.
GAO Pin, QIN Bo, HUO Kai. Analysis of the Text Communication in Modern Packaging[J]. Design, 2017, 30(7): 134—135.