

中国传统吉祥图案在现代设计中的应用

邓焱

(广州航海学院, 广州 510725)

摘要: **目的** 探索中国传统吉祥图案的渊源、特点及其在当前设计领域中的延伸与发展。**方法** 从华夏文明的起源谈起, 分析中国传统吉祥图案的产生及其造型特点, 总结其形式美法则与变化统一的规律, 并就其的形、意、魂三方面的应用方向展开探索, 明确传统吉祥图案与现代设计的融合与发展路径, 最后分别选取产品设计、包装设计、首饰设计和服装设计等方面, 对两者进行更深层次的价值与实践的论证。**结论** 将中国传统吉祥图案应用到现代设计中, 可以充分发挥传统吉祥图案所具有的顽强生命力、表现力和艺术价值, 使设计作品具有更深的民族文化特征, 并能很好地把握中国传统元素给现代设计领域带来的精妙灵感, 实现民族感与时代感的统一, 充分展现我国传统文化和民族情结, 进一步传承与发扬民族文化。

关键词: 吉祥图案; 渊源; 现代设计

中图分类号: J524 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2019)20-0223-03

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2019.20.037

Application of Chinese Traditional Auspicious Patterns in Modern Design

DENG Yan

(Guangzhou Maritime Institute, Guangzhou 510725, China)

ABSTRACT: The paper aims to explore the origin, characteristics and extension and development of Chinese traditional auspicious patterns in the current design field. From the origin of Chinese civilization, the paper analyzed the traditional Chinese auspicious patterns and its shape characteristics, summarized the aesthetic principles and laws of change and unity, explored from three application aspects of spirit, form and meaning, and defined the fusion and development path of traditional auspicious patterns and the modern design. Finally, it selected product design, packaging design, jewelry design and fashion design to carry out argument on deeper value and practice. Applying the traditional Chinese auspicious patterns to modern design, can give full play to the tenacious vitality, expressive and artistic value of traditional auspicious patterns have, make the design work has deeper cultural characteristic, and can grasp well the great inspiration of combining Chinese traditional elements in modern design, achieve reunification of the ethical and times feeling, fully demonstrate Chinese traditional culture and national complex, further inherit and carry forward the national culture.

KEY WORDS: auspicious patterns; origin; modern design

华夏文明源远流长, 它包含着悠久的历史 and 深厚的文化沉淀, 是祖先们留下的巨大宝藏。作为其中最绚烂夺目的一部分, 中国传统吉祥图案以神话传说、民间谚语为题材, 以人物、花鸟、走兽、星辰等为内容, 借助比喻、比拟、双关、象征等手法, 形成了寓意吉祥、追求幸福的图案, 表达了民众对生活的热爱和美的希冀。在信息网络文化与其他高科技综合利用

和发展的今天, 传统吉祥图案和现代文化的碰撞与互融越来越强, 传播越来越广泛。尤其是对吉祥与幸福的渴求, 更是成为设计师进行视觉创作的重要设计语言, 并且被广泛地应用于各个设计领域, 创造出许多值得肯定与借鉴的优秀作品^[1]。这不仅成功开拓了吉祥图案的传承路径, 而且提升了现代设计作品的文化内涵, 使其得到了人们的广泛关注。对这一优秀的

收稿日期: 2019-06-21

基金项目: 2017 广东省普通高校特色创新类项目; 2017 广州航海学院创新强校项目 (2017E48)

作者简介: 邓焱 (1982—), 男, 湖南人, 硕士, 广州航海学院副教授, 主要研究方向为艺术设计。

文化形式进行全新解读,才能使人们重新认识并发扬其中的优秀元素与精神,实现设计作品中传统与现代的融合。

1 中国传统吉祥图案的基本特点

人类的吉祥意识促使了传统吉祥图案的产生。人们希望借助某些事物或神灵帮助他们消灾灭害,保佑他们平安顺利。最初的吉祥图案是在陶器、瓷器等工艺品上刻画的,通常包含具有象征祥瑞寓意的鱼纹、蛙纹、回纹、云纹等纹样。在图案不断发展的过程中,吉祥图案逐渐以丰富的内容、多样的形式和深刻的含义强化了其文化意蕴,展现了我国民族文化群体的本源宇宙观、价值观、美学观、心理情感、民族精神,呈现出了独特的形式特征^[2]。从形式美法则来看,传统吉祥图案使用最多的是对称与均衡的构图形式,强调在一个中心线或中心点的四周配置相同或近似的纹样,借助节奏与韵律、对称与均衡、变化与统一、对比与调和,从而得到独特的艺术美感。另外,传统吉祥图案讲究层次感和深厚内涵。繁复是其最为突出的特点,在繁复中又力求实现变化统一,因此,要从疏密、大小、主次、虚实、动静、聚散等方面进行调整,使图案繁复又不失美感。二龙戏珠、凤穿牡丹、喜上眉梢、鱼跃龙门等纹样都是带有上述特点的代表样式^[3]。这些传统吉祥图案不仅有着独特的风格特点,而且凭着深厚的文化内涵,给当今的设计师们提供了源源不断的灵感来源和更多的表达形式,使他们完成了许多值得肯定的设计作品。在未来,传统吉祥图案也有着良好的发展前景。

2 现代设计中传统吉祥图案的应用方向

传统吉祥图案的形、意和魂是其精华所在,也是传统吉祥图案在现代设计中的主要应用方向。在人们的生产生活中,各个领域的设计作品常有传统吉祥图案的参与,这些图案带给人自然、纯朴、亲切甚至庄严的感觉^[4]。

2.1 形的选取

图形所表现出来的物象外形与结构便是“形”。一般而言,传统吉祥图案的设计线条优美,设计语言丰富。在形的设计上,讲求彼此之间的呼应、礼让和穿插关系,遵循求整、求对称均齐的原则。在形的选取上,设计师会对原有的图案进行提炼、改造及处理,借助切割、打散、错位、重组等简单的方法使其充分现代化,在保留原有造型的基础上,实现全新的改变。这样设计出来的作品不仅保留了传统艺术的神韵,又带有鲜明的时代特征,有着吸引人的内涵和神韵^[5]。

2.2 意的表达

在传统吉祥图案中往往蕴含了更多更深的吉祥意义,这也是传统吉祥图案能够流传至今的关键所在。可以说,在华夏子孙的心中,传统吉祥图案已经根深蒂固。比如,鱼、松柏、仙鹤、蝙蝠、龙凤等图案所包含的多福、多寿、喜庆、吉祥等意思,时至今日,仍对人们的观念产生着巨大的影响。将这些经典的吉祥含义符号融入设计中,可以大大提升设计作品的文化内涵,使作品具有厚重的历史感和文化感。

2.3 魂的构筑

传统吉祥图案是我国独有的艺术珍宝,极具中国民族特色。它不仅有着丰富的造型特点及情感意义,更是民族灵魂的载体,因此,在现代的设计中,设计师应好好把握住属于中华民族的精髓,将作品赋予中国灵魂。不仅如此,还应该将这一精髓放大,进行延伸与拓展,使其与世界相融。这才能让民族文化之魂在未来走得更远、更广^[6]。

3 中国传统吉祥图案在现代设计中的应用

中华民族历史长期积淀下来的传统吉祥图案是中华民族特有的。其内涵与精神是民族灵魂所在,更是中国装饰艺术的一个重要组成部分。在现代设计中,大到时装设计、首饰设计,小到标志设计、包装设计,都能看到传统吉祥图案的身影,也涌现了许多基于传统吉祥图案的优秀设计作品。本次研究选取其中几种具有代表性的设计进行了详细论述。

3.1 传统吉祥图案在包装设计中的创新

包装设计必须具备文化品位,并不是印有一幅古画或纹样的图案就行了,应该要融合艺术与商品的双重属性,以便更好地塑造商品形象,传达商品信息。在满足消费者心理需求的基础上,促进销售^[7]。从纹样方面看,动物纹、祥禽瑞兽纹、植物纹、人物纹等都蕴藏着深厚的文化内涵,并且普遍具有鲜明的地域性和民族性。将它们应用于包装设计,再配合一定的美学原则与现代设计手法,进行商品信息的传达与形象的塑造,能够产生独到的人文关怀,达到“图必有意,意必吉祥”的境界^[8]。比如,有回纹装饰和灯笼图案意味着幸福无尽头;以福字等作为装饰图案的包装意味着幸福等。这些象征手法皆通过传统吉祥图案的美好形象与人们的理想、愿望相结合,使乐观向上的情感得到传递与表达。从图案的色彩上分析,传统吉祥图案的色彩新鲜、厚重、热烈,有对比强烈的特点。这样的色彩搭配将装饰性发挥到了极致。同时,对比强烈的色彩搭配表达了一种吉祥的象征意义,是人们对生活的祝愿与对吉祥富贵的向往。现代包装设计对传统吉祥图案的色彩有着独特的借鉴之处。如东

阿阿胶集团的包装设计,在标识处采用了带有中国特色的传统、喜庆的红色,其热情、饱满、健康的色彩体现了产品补血、造血的功效。由于这一传统色彩有着深厚的群众基础,所以使东阿阿胶产品可以持久地受到消费者的欢迎。

3.2 传统吉祥图案在时装设计中的呈现

传统吉祥图案是一个民族的文化载体和精神寄托,而时装设计在一定程度上展示着人们的审美情趣,反映着人们的生活观念。两者在很多情况下可以共融,只要运用得和谐、恰当,就会使传统吉祥图案在时装设计中大放异彩。同样,时装设计也会因此而更加独特。尤其在日益国际化的今天,越来越多的人认识到“民族的才是世界的”,重视对民族文化的挖掘与表现已经蔓延到各个设计领域,时装设计也不能例外。为增添艺术美感,传统吉祥图案被更多的设计师所用。那些象征富贵吉祥的牡丹、高尚情操的梅花、出淤泥而不染的莲花等,都是深受人们喜爱,并且经常被应用在时装设计中的图案纹样^[9]。除了以传统吉祥图案为元素来设计的基本服装样式外,在一些品牌的高定服装设计中,这些中国风的图案元素也有着广泛的应用,有的甚至延伸到了相关的配饰领域。例如GUCCI的限量版龙纹包、LV的灯笼造型的服装配饰等,它们都蕴含着一种价值观、文化属性、审美品位和时尚感。这对弘扬我国民族文化,促进我国服装设计走向国际市场起到重大的推动作用。

3.3 传统吉祥图案在首饰设计中的延伸

首饰设计会运用到具有中国特色的元素符号,如龙凤纹样、汉字书法、梅兰竹菊、八卦、太极、如意、中国结等,从而传达美好、永恒的意义。具体来讲,使用的图案主要包含以下几方面。

1) 动物纹图案。蝴蝶图案、蝙蝠图案、金鱼图案等都是具有很强的装饰性的传统吉祥图案。千百年来,这些图案并没有消失在人们的视线中,依然是首饰设计师的设计灵感来源。搭配,将它们设计成具有民族特色和个它们或被解构、重组,或被适度地夸张与提炼,设计师们借助一种全新的组合性化的首饰作品。

2) 龙纹、凤纹。龙纹图案是中华民族经常使用的吉祥图案之一。龙是祥瑞动物的代表;凤在古代民间神话中是群鸟之首。两者都有着祥瑞吉祥的深刻含义。在手镯设计中,设计师常会将龙纹和凤纹进行应用,或将其单独进行夸张与提炼,或将它们同时以独特的形式呈现,寄语吉祥幸福^[10]。

3) 其他图案。除了上述几种常用的图案,还有诸如福字、禄字、寿字、喜字等文字图案,福神、禄神、寿仙、喜神等人物图案,以及蝙蝠纹等吉祥图案。这些都是设计师经常会选用的图案。

4 结语

中国传统文化博大精深、风格独特,不仅在本民族有着广泛的群众基础,更对世界产生了深远的影响。其中,传统吉祥图案更是凭借其广泛的题材、丰富的内涵、多样的形式流传至今。传统吉祥图案见证了中华民族的发展历程,是其他艺术形式难以替代的。在现代设计领域,设计师必须从民族文化中汲取营养,深刻把握民族文化的精髓,将传统吉祥图案的形、色、意、魂进行全新创造与表现。同时,结合自己的独特风格,在包装设计、时装设计、首饰设计和标志设计等方面进行全新的设计实践,借助其中的美学思想,揭示深藏在现代设计背后的文化内涵,从而让作品具有民族性、文化性、社会性。这样才能充分表达现代设计中的民族力量,增强我国现代设计作品的国际竞争力,向世界展现中国文化及中国设计的独特艺术魅力。

参考文献:

- [1] 陈宥君. 浅议中国传统吉祥图案在现代设计中的应用[J]. 文艺生活旬刊, 2012(3): 178.
CHEN You-jun. A Brief Discussion on the Application of Traditional Chinese Auspicious Patterns in Modern Design[J]. Art Life, 2012(3): 178.
- [2] 丁宁, 华冰. 中国传统吉祥图案在现代平面设计中的应用[J]. 文学教育(中), 2011(7): 119-120.
DING Ning, HUA Bing. Application of Traditional Chinese Auspicious Patterns in Modern Graphic Design[J]. Literature Education (Middle), 2011(7): 119-120.
- [3] 陈晨. 中国传统吉祥图案在现代设计中的应用[J]. 作家, 2015(16): 219-220.
CHEN Chen. Application of Traditional Chinese Auspicious Patterns in Modern Design[J]. Writer, 2015(16): 219-220.
- [4] 王超. 浅析中国传统吉祥图案在现代标志设计中的运用[J]. 城市建设理论研究: 电子版, 2011(16): 56.
WANG Chao. A Brief Analysis on the Application of Traditional Chinese Auspicious Patterns in Modern Logo Design[J]. Urban Construction Theory Research: Electronic Edition, 2011(16): 56.
- [5] 刘淑娟. 中国传统吉祥图案在现代设计中的运用[J]. 艺术评论, 2010(6): 107-109.
LIU Shu-juan. Application of traditional Chinese Auspicious Patterns in Modern Design[J]. Art Review, 2010(6): 107-109.
- [6] 高灿中. 中国传统吉祥图案在平面设计中的应用[J]. 现代装饰(理论), 2011(7): 67-68.
GAO Can-zhong. Application of Traditional Chinese Auspicious Patterns in Graphic Design[J]. Modern Decoration(Theory), 2011(7): 67-68.

(下转第235页)

- Contribution to Quality of Life: Does Privatisation Matters?[J]. *Asian Journal of Environment-behaviour Studies*, 2012, 3(9): 59-74.
- [7] 戴菲, 章俊华. 规划设计学中的调查方法 4: 行动观察法[J]. *中国园林*, 2009(2): 55-59.
DAI Fei, ZHANG Jun-hua. Methods of Investigation in Planning and Design 4: Action Observation Method[J]. *Chinese Garden*, 2009(2): 55-59.
- [8] 黄生钱. 山地城市滨江公园景观体验设计研究[D]. 重庆: 西南大学, 2016.
HUANG Sheng-qian. Research on Landscape Experience Design of Mountain City Binjiang Park[D]. Chongqing: Southwest University, 2016.
- [9] 冯琳. 知觉现象学透镜下“建筑-身体”的在场研究[D]. 天津: 天津大学, 2013.
FENG Lin. Field Study of "Architecture-body" under the Lens of Perceptual Phenomenology[D]. Tianjin: Tianjin University, 2013.
- [10] 余洋. 景观体验研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2010.
YU Yang. Research on Landscape Experience[D]. Harbin: Harbin Institute of Technology, 2010.

(上接第225页)

- [7] 王文豪. 浅论中国传统吉祥图案在标志设计中的应用[J]. *芒种*, 2012(17): 212-213.
WANG Wen-hao. On the Application of Chinese Traditional Auspicious Patterns in Logo Design[J]. *Grain in Ear*, 2012(17): 212-213.
- [8] 海梦蝶. 传统吉祥图案在首饰设计中的表达[J]. *大观*, 2016(11): 78.
HAI Meng-die. Expression of Traditional Auspicious Patterns in Jewelry Design[J]. *Macroview*, 2016(11): 78.
- [9] 管剑. 传统吉祥图案在现代设计中的解构与重构[J]. *活力*, 2012(1): 44-45.
GUAN Jian. Deconstruction and Reconstruction of Traditional Auspicious Patterns in Modern Design[J]. *Vitality*, 2012(1): 44-45.
- [10] 杜树贤, 王辉, 王艳晖. 传统吉祥图案在现代设计中的继承和发展[J]. *艺术教育*, 2010(8): 140-141.
DU Shu-xian, WANG Hui, WANG Yan-hui. Inheritance and Development of Traditional Auspicious Patterns in Modern Design[J]. *Art Education*, 2010(8): 140-141.