

传统吉祥图案在现代设计中的创新应用

王梅林

(重庆大学, 重庆 400015)

摘要: 阐明了传统吉祥图案的概念, 以及中国传统吉祥图案的产生原因与发展过程, 分析了吉祥图案作为中国传统文化的重要组成部分在现代艺术设计中的重要性, 从吉祥图案的内容、形式、材料等几个方面出发, 以理论与实例分析相结合的方法, 研究了传统吉祥图案在现代艺术设计中的创新方式, 有利于从根本上把握以传统文化为基础的吉祥图案在现代艺术设计中的传承。

关键词: 传统吉祥图案; 传统文化; 符号

中图分类号: J510 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2011)14-0008-04

Innovative Application of Traditional Auspicious Patterns in Modern Design

WANG Mei-lin

(Chongqing University, Chongqing 400015, China)

Abstract: It illustrated the concept of traditional auspicious patterns, and the reasons and the process of development of traditional Chinese auspicious patterns. And it analyzed the importance of auspicious patterns as component part of traditional Chinese culture on the modern art design. From the point of view of content, form, materials and other aspects, it studied the creative methods of traditional auspicious patterns on the modern art design in the way of combination between theory and practice. It fundamentally contributed to inheritance of auspicious patterns at the base of traditional culture among modern art design.

Key words: traditional auspicious patterns; traditional culture; symbol

中国传统吉祥图案是人们为了趋吉避凶的传统心态而创作的, 经过长期的历史筛选与不断丰满而流传下来, 内涵希求美好生活、如意吉祥寓意的图案纹样。吉祥图案的主题是“吉祥”, 寓意为美好的预兆, 有吉兆、歌颂的意义。它通过可视图形的方式表现人们对未来的希望和祝福, 具有理想主义色彩。《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。如图案以喜鹊、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^[1]。吉祥图案作为一种古老的艺术形式, 风格纯朴、造型多样、寓意丰富。经过上千年的不断延伸发展, 积淀了丰富的图案纹样形式与文化内容。首先它具有避邪、驱邪、祈求与祝贺的基本内涵, 其次在造型中运用

人物、动物、花鸟、日月星辰、风雨雷电、文字或是神话传说、民间谚语等题材, 通过借喻、比拟、双关、谐音、象征等手法, 创造出“形”与“意”完美结合的图案形式, 达到了“图必有意、图必吉祥”的程度。富于中国民间特色, 是中国传统艺术中极为重要的组成部分, 也是中国传统文化的重要组成部分。

1 吉祥图案的产生和分类

艺术是人类认识世界的方法之一, 由于古人无法正确认识当时的自然环境和生活状况, 加上对天灾、猛兽、人类疾病的迷惑和畏惧, 造成鬼神的迷信。同时, 对生活的不安定感, 需要借助某一具有威力的物象或神灵作为精神支柱, 帮助他们消灾灭害, 保佑平安。因此中国历史上从很早开始, 人们用宏大动感的

收稿日期: 2011-03-20

作者简介: 王梅林(1968-), 女, 重庆人, 硕士, 重庆大学讲师, 主要研究方向为环境艺术设计、平面设计。

舞蹈与强悍恐怖的形象,创造他们认为鬼怪害怕的场景。于是,巫术产生,图腾出现了。这在某种程度上便是吉祥观念的萌芽。图腾的实体可以是飞禽走兽,也可以是花鸟虫鱼,还可以是一些想象的概念形态或者符号。图腾物往往演变为具有精神品格的崇拜对象^[2]。伴随着人们追求美好幸福、祈求吉祥平安生活的原始愿望,慢慢形成了追求吉利和祥瑞预兆的风气,促进了传统吉祥图案的产生。

考证中国传统吉祥图案的产生可以追溯到商、周时期,唐、宋时期得到持续发展,到明、清时期日趋成熟完美,达到鼎盛。直到现在社会,人们对美好生活的向往,对具有吉祥美好寓意的吉祥图案的始终喜爱,使传统吉祥图案被广为流传和高度认知。在社会生活的方方面面,吉祥图案的运用依然具有极强的生命力。吉祥图案已成为认知民族精神和民族文化的标志之一。

中国传统吉祥图案的分类形式多样,有按主题划分的,有按载体划分的。但按题材来划分的形式比较通俗易懂,可以把中国吉祥图案分为四大类:(1)花卉植物图案,梅、兰、竹、菊、松、莲花、牡丹等;(2)祥瑞动物图案,龙、凤、麒麟、狮、虎、鹿、鹤、鱼、蝙蝠等;(3)数字、文字、符号图案,福、禄、寿、数字及云纹、水纹等;(4)混合图案,花与鱼、南瓜与老鼠、蝙蝠与寿字、鸳鸯与莲蓬等。

2 吉祥图案在现代设计中的重要性

不同的地域孕育了不同的民族,造就了不同的文化。不同的民族文化彰显了不同的个性特征。吉祥纹样的“吉祥”信念作为历时性的观念,总是具有共识性的成分,而得以千古流传,即使在现代社会中仍具有生命力^[3]。吉祥图案作为中华民族的优秀文化遗产流传至今,它已经成为一种文化的载体,是中国传统文化中不可或缺的一部分。从古到今,一个国家、一个民族不同时代的设计风格,总是需要从传统图案中汲取营养,当这种营养滋生的艺术设计受体与时代的需求发生共鸣,同时社会、经济、技术条件又能承载这种需求,一种新的设计形态就会产生,如果这种形态经得起历史的检验,同样也会成为未来的传统^[4]。所以,当今的设计师要创作符合现代视觉要求又具有文化底蕴的艺术设计作品,就要在创作过程中将

传统吉祥图案的美学价值和文化精髓融入现代艺术设计中,传承并创新。吉祥图案作为传统艺术的一种,无疑是一个取之不尽、用之不竭的创作源泉。如今,传统吉祥图案正与现代艺术设计有着越来越多的交汇,如何把传统吉祥图案转型成为现代视觉设计的积极因素,是每个设计者都应该探讨的课题。

3 吉祥图案在现代设计中的创新方法

今天,民族历史文化的传承与创新并不是一个简单的课题,传统吉祥图案在现代艺术设计中该怎样发展运用,设计师们也在不断地探寻。传统吉祥图案需要创新,但创新不是简单地照抄照搬,而是要适应现代社会人们在视觉传达中的审美要求,以现代的审美观念和设计原理对其进行再创造,使其富有时代特征。

3.1 加强吉祥图案的现代性符号特征

中国传统吉祥图案的最大特征是它的表征性与长期的历史传承性。表征性具有现代“符号”的基本特征——“能指”与“所指”。如:牡丹、松鹤、石榴、竹等是“能指”的形态表象,而它们的“所指”蕴含的分别是富贵、长寿、多子、平安等。传承性是由于人们对吉祥图案美好寓意的执着追求,使传统图案历代发展,形与意的结合相对固定,逐渐深入人心,成为一种特殊的图形“符号”。每个吉祥图案都有的相对独立的象征意义,使它形成一个具有完全意义的符号系统。它具有符号的特性,是一种传递信息的媒介又是认识事物的一种简化手段。

随着现代生活节奏的加快,现代图形符号的演化日趋简练,其显著特征是极具传达性。传统图案经过提炼运用抽象与简化的方式,图形传达准确性加强,寓意更加明确,就会加强其符号性的特征,转型成为具有现代视觉积极因素的艺术设计,吉祥图案成为将抽象的概念图解化的一种符号存在于设计中。例如凤凰卫视中文台的台标,见图1。标志沿袭传统凤凰图案,并采用中国特有的“喜相逢”的构成形式^[5],形成圆形适合图案。它运用图案剪影化的方式删减细节,既保留凤形的完整,又具有好的可识别性。传统的金黄色再运用色彩渐变增加动感,传统与现代融汇其中。设计者立足本民族文化,用象征性的语言表现对象,彰显出了该标识的文化内涵和符号性的形式特征。

图1 凤凰卫视中文台台标

Fig.1 Phoenix Chinese Channel logo

3.2 吉祥图案元素在现代设计中的再创造

事物总在变化中才能得到发展,传统吉祥图案也是如此,可以在传统图案的基础上进行简化,利用切割、打散、错位、重构等构成手段对传统图案进行再设计^[6],可以使传统图案获取新的组合效果。这既符合现代人的审美观,又符合现代化大规模生产的需求。在这些现代图形的创意方式下,一个超乎原形的新概念的图形将会产生。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。当然这种引用不是简单的重复与位移,而是以新的图形意识和表现技巧进行再创造。所创造出来的形象既保留传统艺术的神韵又带有鲜明的时代特征,是具有全新视觉效果的新形象。例如:在2008北京奥运会火炬造型的设计中,运用“祥云”为设计元素,“祥”体现的是祥瑞,“云纹”象征着蒸蒸日上、祥和如意^[7],设计以云纹母题进行变化、重复,体现了设计师对“云纹”的再创造,准确地表达了“渊源共生,和谐共融”的创意,使其拥有地域风情的同时形成了传统云纹的全新的艺术视觉风貌,见图2。再如:香

图2 2008奥运火炬

Fig.2 2008 Olympic Torch

港设计师陈幼坚为西武百货公司设计的标志,见图3。该标志将西武百货公司英文名字 SEIBU 的首写字

图3 西武百货公司标志

Fig.3 Seibu Department Stores logo

母“S”形与传统的双鱼图案进行替构变化,通过简洁大方的线条把首尾相应、相互推动的双鱼表现出来,使具有中国阴阳哲学观的太极图形与吉祥图案“年年有余(鱼)”的特定内涵巧妙结合,蕴含深意,结构精妙又恰到好处。

3.3 吉祥图案与现代工艺的结合

当今,吉祥图案的应用范围已经大大扩张,服装设计、工业造型设计、室内设计、视觉传达设计等,几乎涵盖了艺术设计所有领域。吉祥图案完美的装饰性与现代工艺、材料结合更具时代感。例如:“祥云”火炬的银色金属质感和红色浮雕的线条结合,既具有现代感又不乏“云纹”的个性呈现。再如:在服装设计中,2001年的亚太经济合作组织上海峰会上,各国领导人统一穿着有着团花图案的中式外衣合影,成为这次世界性重要会议上的亮点。但仔细查看会发现,团花图案是在传统的基础上进行了变化,让国花牡丹环绕“APEC”字样,在传统特色中加入特定内涵,表达了中国人民对此次会议的美好祝愿。制作上为了穿着舒适性,在裁剪工艺上借鉴了西服的做法,将中国传统的连袖改为装袖,既有浓烈的中国情调,又不失现代服装的潇洒自如。

3.4 吉祥图案的传承要顺应时代的发展

在传统吉祥图案的应用上不能简单地“拿来”,中国吉祥图案的成长经历了从奴隶社会到封建社会的漫长发展阶段,在道家、儒家学说中吸取营养,也包含有许多道教、佛教的内容。这难免带有许多封建社会文化的印记,以及一些迷信、落后的糟粕成分。有的吉祥图案的本原价值已经不能反映目前这个时代的精神,例如:“连生贵子”,绘有童子、莲花,莲叶与莲蓬寓意“贵子”;“宜男多子”,画面为石榴、宜男草和寿石,用以祈祷生男,均是多子多福、重男轻女思想的体

现。“连中三元”是古代科举制度的体现^[7]。这些过时理念、落后思想应该抛弃,把现代人的精神思想和道德标准融入到吉祥图案中。设计者们应本着科学求实的态度,强调吉祥图案的文化性与社会时代特征,让吉祥图案在现代设计中经历“扬弃”的过程,去伪存真,让其具有弘扬民族精神和积极现实意义的一面得以弘扬光大。例如:中国联通与2008北京申奥标志,造型都由吉祥图案“盘长”纹演变。“盘长”本原是中国佛教“八宝”之一,其纹样为一条盘曲变化不间断的线条,寓意连绵不断、回转流长。图案流传至今已经没有了宗教信仰的气息,沿袭变化为人们喜闻乐见的“中国结”或“如意结”,象征通达、团圆、如意,传达出团结友好的新价值观。联通标志表达了“源远流长,生生不息”的含义。2008北京申奥标志见图4,标志利

图4 2008北京申奥标志

Fig.4 2008 Beijing Olympic Games logo

用盘长纹与奥运五环,运用太极拳的动感形象的类似变化,写意地体现了奥运“携手共创”的主题。盘长的图案本来的象征和寓意提炼发展到现代的理解,把多种元素和谐地融入一个图形中,丰富了图形的内涵。应倡导在吉祥图案蕴含的符合现代审美观念的精神因素中取其精华,在理解的基础上赋予现代意识运用于新设计。

4 结语

21世纪的中国艺术设计要想走出国门通向世界,

在必须具备世界性的同时一定要有特点,有特点才能被青睐与注目。就像靳棣强先生所说:“对中国传统的感情和思考,使做设计时一直在观照我们文化的根源。”现代设计应立足本土文化,到中国传统艺术的土壤中吸取精华。吉祥图案作为中国传统文化的优秀代表,像一条民族文化的美丽风景线,虽饱经岁月沧桑但深植于人们的心中,具有鲜明的中国特色。回望过去,今天的中国艺术设计已经在慢慢的发生改变,从过去的西方潮流的泛滥到近年来对本土文化的重视,不少结合吉祥图案的创新设计已经在现代设计中崭露头角。如何继承传统民族文化,探寻一条属于中国文化特征的艺术设计道路,使中国传统文化的生命更富生机;创作有中国特质的现代艺术设计作品,在传承中不断发展创新,是每一位设计者应承担的历史责任和文化自觉。

参考文献:

- [1] 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.
- [2] 诸葛铠.裂变中的传承[M].重庆:重庆大学出版社,2007.
- [3] 雷圭元.雷圭元论图案艺术[M].杭州:浙江美术出版社,1992.
- [4] 郑曙暘.新旧碰撞的启示——现代设计理念与传统情节[J].装饰,2001(3):65.
- [5] 李澎.论传统图形符号在平面设计中的应用[J].淮北煤炭师范学院学报,2009(8):182.
- [6] 凌小红,吴维.传统吉祥图案在现代设计中的再生之路[J].美术大观,2006(12):94.
- [7] 周星.作为民俗艺术遗产的中国传统吉祥图案[J].民族艺术,2005(1):57.

(上接第7页)

studa.net/meixue/101114/11163990.html.

- [4] 胥婉.谈现代视觉语言与传统图案的传承[J].美术大观,2009(10):97.
- [5] 郭菲.图形语言中的意境[J].包装工程,2007,28(12):194-

196.

- [6] 席凯来.传统图案与艺术设计[J].大众文艺,2010(10):77-78.
- [7] 周琳.装饰图案的情感表现[J].艺术研究,2006(4):37-38.
- [8] 陈洁.中国传统图案与现代标志设计[J].美术大观,2010(7):98-99.