

中国吉祥图案融于现代餐具设计探究

傅小龙¹, 章靛^{1,2}

(1. 南昌大学艺术与 design 学院, 南昌 330031; 2. 南昌大学研究生创新实践中心, 南昌 330031)

摘要: **目的** 研究中国吉祥图案在现代餐具设计中的应用。**方法** 分析中国吉祥图案的演化、内涵、应用及审美特征, 将中国吉祥图案与餐具进行融合, 论述了中国吉祥图案在餐具设计中的成因、应用及表现形态。在此基础上, 对现有的餐具吉祥图案设计理念进行了梳理。**结论** 中国吉祥图案与现代餐具设计完美融合, 对现代设计师提出了更高的要求, 但部分设计师急功近利下的“拿来主义”使设计成果略显粗浅。设计师应当面向不同餐具使用者有针对性地设计系列图案餐具, 设计要注重美学与实用性相结合, 充分体现现代餐具设计的视觉冲击效果, 使设计更加人性化。

关键词: 吉祥图案; 现代餐具; 人性化

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2016)10-0108-05

Chinese Auspicious Patterns in Modern Tableware Design

FU Xiao-long¹, ZHANG Liang^{1,2}

(1. College of Art and Design, Nanchang University, Nanchang 330031, China; 2. Graduate Innovative Practice Center, Nanchang University, Nanchang 330031, China)

ABSTRACT: It studies the application of Chinese auspicious patterns in modern tableware design. It analyzes the Chinese auspicious patterns and traditional food culture representatives: tableware fusion, discusses the Chinese auspicious pattern causes in tableware design, application and forms of expression, based on existing tableware auspicious designs concept thinking of Chinese auspicious pattern evolution, connotation, application and the aesthetic features. Chinese auspicious pattern and modern tableware design perfect fusion, higher requirements are put forward for modern designers, but some designers eager for quick success and instant benefits under the "bringing principle" make the design results slightly shallow. It proposes for different tableware users to design series tableware pattern, and pays attention to the aesthetic and practical combination of requirements, more can reflect modern tableware design of visual impact and artistic effect so that the design will be more humanized.

KEY WORDS: Chinese auspicious patterns; modern tableware; humanized

中国传统文化经过 5000 多年的沉淀使其拥有了独特魅力。纵然在西方文化的不断冲击下, 传统文化思想依旧在设计师的设计风格中根深蒂固。东方文明所散发的魅力已深藏于寻常百姓家的方方面面, 成为一种最淳朴而无需刻意修饰的民俗。源于此, 人们开始逐渐将美好愿景融入生活, 通过纹饰或图案等方式呈现, 这便产生了吉祥图案。

设计源于生活, 发端于寻常百姓家的衣食住行, 将传统文化与百姓生活各个方面进行巧妙融合, 是我国民俗文化源远流长的主要原因之一。所谓“口思五味, 目思五色”, 对饮食的追求是人之常理。中国饮食讲究“色、香、味、形、器”5 个方面, 其中“器”代表餐具。“金樽美酒斗十千, 玉盘珍馐值万钱”, “紫驼之峰出翠釜, 水精之盘行素鳞”这些诗句, 更加展

收稿日期: 2016-01-09

基金项目: 2015 年南昌大学研究生创新项目 (cx2015210)

作者简介: 傅小龙 (1963—), 男, 江西人, 南昌大学教授, 主要从事视觉传达设计、视觉媒体与表现方面的研究。

通讯作者: 章靛 (1992—), 女, 江西人, 南昌大学硕士生, 主攻视觉媒体与表现。

现了餐具在饮食文化中举足轻重的地位。基于此，拟通过对中国吉祥图案的演化历程与餐具设计中表现形态的描述，对中国吉祥图案造型特点进行系统性分析，并根据现代餐具的设计特点提出改良建议。

1 中国吉祥图案的演化特征及在餐具设计中的表现形态

现阶段，艺术界普遍观点是吉祥图案起源于“图腾”。“图腾”原为印第安语，意为“他的亲族”。“图腾”一词由我国清代学者严复在《社会通全》中首次引入，并成为中国学术界通用译名^[1]。

原始社会时期，人类对图腾崇拜、生殖崇拜和神灵崇拜的因素相互作用，衍生了其对吉祥意识的需求，并寄托于神灵，由此产生了祈福求安的图形符号，这正是吉祥图案的雏形。这一时期，吉祥图案在餐具装饰中表现出淳朴、浑厚和爽朗的特点^[2-4]。

夏商时期，由于社会政治、经济生活渗透到生活的各个层次，从而使人们形成了趋吉避凶的意识。这个意识在阶级社会中形成，并得到了统治阶级的高度重视。这一时期，餐具图案多以鸟纹、饕餮纹、象纹等呈现。图案以夸张、变形和凝练为特点，具有鲜明的个性特征和强烈的时代风貌。同时，写实纹样逐渐消失，表现手法上拘谨、刻板，图案繁复，具有森严神秘的风格。不仅如此，图案有时还会呈现出狰狞的美感，反映了奴隶制鼎盛时期“礼治”下的严厉气氛。夏商时期的图案设计带有浓厚的专制色彩，统治阶级利用这些富有神秘威严的图案来象征自己，把这些作为自己与上天沟通的媒介，从而起到威慑的作用，展现自己的天赋神权和不可动摇。

西周及春秋战国，奴隶社会的崩溃，“天命”与“神权”的衰退，人们思想上得到了相应的解放，这一时期的图案日趋简练，生活中的灵感成为了福瑞喜庆图案的主要来源。春秋战国时期的奴隶制度向封建制度的过渡，使生产关系和经济基础产生变化，进而在绘画上表现为载体的多样性。图案风格也由抽象变为写实，从个别的刻画到了群体的描绘，形式多变且活泼生动，体现出了自由奔放的节奏感和韵律美，到了战国中晚期，云纹变得流行，这是我国流传较长的重要传统图案之一。

秦汉时期，图案设计不再停留在描摹的技法上，而是达到了栩栩如生的新境界。这一时期的特点是，图案更加鲜活，手法运用更加灵活多变，线条流畅，有虚有实。西汉时期，封建社会处于上升时期，而

且对外交流较多，因此这一时期的图案也具有异域色彩，而且一定程度上丰富了图案的种类。除此之外，文字开始作为一种特殊的图案大量使用。西汉期间的图案完成了样式的定型，灵动而富有变化，为后世提供了借鉴。

魏晋时期，绘画的逐步出现和瓷器的诞生，图案又有了新的载体。这个时期多用植物的形态作为餐具设计的对象，并且融入了大量的佛、道、玄学，使得画面生动形象，色彩艳丽，画面神秘空灵，展现了简朴雄建和精细瑰丽的艺术风格。到了隋朝时期，餐具图案呈现出时代的特征，画面清新，承接前朝传统并融会贯通，起到一个“桥梁”作用。唐朝时期，由于国力的强盛，国家散发着强大的自信力，开放意识浓厚。此时的餐具图案呈现出富丽堂皇感，在表现手法上对称均衡，显得大气而生动，展现着文明古国的独特魅力与丰富的想象力，且图案应用日趋成熟，富有生命力，面向自然贴近生活，反应了人类社会生活方式的巨大变化。唐朝侍女狩猎纹八瓣杯见图1（图片摘自百度百科）。宋朝开始，餐具图案的设计逐渐摆脱了宗教的束缚，写实风占尽优势，工艺美术呈现出巧静之感。

明清时期，餐具上所绘制的图案大多是吉祥图案，图案的运用定型化和规格化。吉祥绘画艺术渗透进生活的各个方面，形式多变，表现了中国人的世界观和对生活的基本诉求。清朝中后期，受到西洋绘画风格的影响，出现了多种综合装饰纹饰画，多用于宫廷餐具设计中。这些绘画工巧有余，灵气不足，繁冗的风格图案背后是创作灵感的缺乏，纯粹是为形式而形式。清朝彩绘梅雀碗见图2（图片摘自汉今收藏网）。宫廷视野和创作局限，精致但却空洞；与此相反的是，民间的绘画，淳朴、清新、坦率、活泼，精细却不繁琐，壮实却不笨重，某种程度上讲，艺术高度上比肩宫廷。

图1 唐朝侍女狩猎纹八瓣杯

Fig.1 The ladies hunting grain of eight parts in Tang

图2 清朝粉彩梅雀碗

Fig.2 A bowl of pastel green-splashed in Qing

总体而言，中国吉祥图案拥有广博而深厚的历史积淀，是中华文化最直接的写照，也是民众生存

态度和生存思维的体现。无论在装饰还是在审美方面,吉祥图案在心理和精神层面上都以其特有的形式为大众所喜闻乐见。它游于雅俗之间,渗透于生活之中,表现在语言、习俗、礼仪和艺术诸方面,给人带来希望和慰藉。中国的吉祥图案拥有丰富的人文内涵,是中华民族传统文化的世俗仪表。通过在餐具设计中的应用,文化内涵的吉祥图案大大提升了餐饮文化的审美价值和交际功能,将吉祥祝福和餐具功能完美融合,使得看似日常的餐具添加了别样的价值。随着历史的不断发展,虽然餐具的材质一直在变,但是餐具图案所包含的文化内涵不变,人们追求美好生活与向往和平安定的心愿不变。

2 中国吉祥图案造型特点融于现代餐具的基本设计理念

2.1 吉祥图案意蕴应体现中华优秀传统文化价值

中国吉祥图案造型元素往往可划分为动植物、代表性事物、人物、吉祥文字、诗歌等若干类^[5]。古人往往寄物抒情,借以自然界各种生物独特属性附会象征,以祈求喜庆吉祥。在动物方面,如狗的不待二主视为忠诚,乌鹊反哺、羊羔跪地视为孝道,鸳鸯成对嬉水视为夫妻恩爱等。而植物方面,梅、兰、竹、菊各赋深寓,往往在中国传统吉祥图案中出现最多,分别代表着中国传统文化中的高洁、清逸、气节和淡泊这4种品格。随着朝代变迁,中国吉祥图案的内容也逐渐丰富,越来越多的元素成为了中国吉祥图案的组成成分,如古币、元宝、玉石等象征财富,灯笼象征喜庆,笔墨纸砚则成为书香雅阁的代表。而中国吉祥图案发展至明清时期,古代名人、吉祥文字则直接运用于工艺品上,素材的直接应用为人们带来了最直观的祈福印象。除此之外,一些想象中的事物也开始成为中国吉祥图案的代表,如龙文化。龙集多种象征意义于一身:勇猛、威武、神秘、吉祥、喜庆等。龙图案多用于宫廷与皇室,是地位与权力的象征。即使在民间,龙也具有驱邪降妖,拨云降雨等吉祥寓意。另外,凤、麒麟等神兽,乃至佛学、道教的一些神的崇敬,也成为了中国吉祥图案中的组成部分。

在现代餐具设计中,吉祥图案的搭配要符合不同民众的需求和价值观。中国吉祥图案内涵丰富,它能在博采众长的过程中保持不衰生命力的重要原因在于,中国吉祥图案蕴藏着独特的象征意义。纵然中国吉祥图案共通之处在于“求吉”,但是针对不

同场合不同人群间的繁杂需求,中国吉祥图案均能给予满足。如,在婚庆使用的餐具中就可以使用“鸾凤齐鸣”、“龙凤呈祥”,在给老人做寿时就可以使用“龟鹤齐龄”、“灵芝寿桃”等^[6-8]。

2.2 吉祥图案造型风格应符合中国当代审美需求

中国吉祥图案针对不同材质、造型、工艺、制作和表现形式的需要,具有不同的设计风格。这些图案的外轮廓简洁明了,易于分辨。图案内部饱满充实,构图均衡,虚实得当,层次分明,刚柔并济,体现了构成的节奏感和韵律感,采用重复、透叠、对称等各类构成手法,提高了图案的装饰性。

在图案的设计上,应运用现代构成手法对传统的吉祥图案进行打散重构,或是将其元素进行提炼,选出图案中最具有代表性以及表现力的图形来再创造,用夸张、变形的手法来设计出富有现代感和设计感的图形,使其在当代审美中立足于不败之地,满足当下大多数人的审美情趣。如中国联通的“中国结”图案,设计师用简单的线条描述出复杂的中国结穿插方式,使图形具有中国结的基本形态,用中国结缠绕连接的形象来寓意通信业的特点,既有其实际意义又有美好的吉祥寓意,因此在提炼图案时应该使用点、线、面结合的方式,使造型具有形式感^[8]。

除此之外,现代制作技术的发展,使得很多粗糙的纹样有了更精致的呈现。现代的电脑软件使很多设计师告别了繁琐又耗时的画图,帮助设计师进行了更多的尝试,这使得设计师研究出的中国吉祥图案的视觉表现形式更加丰富。同时,现代工艺代替了传统的手工艺,把图案附在瓷器上的手法也逐渐增多,颜色和工艺逐渐精致,平面和立体的表现手法使餐具更富有情趣性。

现代中国吉祥图案主要倾向于对古代中国图案形态的模仿,并加以简化和概括,按照一定构图形式进行排列组合,使之无论在写实性还是抽象性上,带来独特的视觉语言美感,更加符合现代人的审美观念。

3 中国吉祥图案在餐具设计中存在的问题及改良建议

1) 反对历史虚无主义,避免对传统吉祥文化的滥用。20世纪初,中国一批先进的知识分子掀起了一场改变中国文化格局的运动,即新文化运动。以儒家文化为首的中国传统文化受到了冲击。人们提倡民主科学,崇尚西方,反对传统。吉祥文化和吉

祥图案在这一时期冠以糟粕之名而遭人摒弃。但是，吉祥图案从古至今经历了多少朝代，跨越了奴隶制和封建制，这代表了它具有强大的传承性和适应性，符合国人的信仰追求和心理需求。中国吉祥图案在我国广受欢迎，家家户户都不乏中国吉祥图案的工艺品，这也是吉祥文化成为大众文化的原因之一，基于此产生的后果是，部分设计师对吉祥文化的滥用，生搬硬套，使得其精髓被掩埋，急功近利的设计品有的仅是俗气及浅显的外表。

2) 准确解读吉祥文化，恰当运用吉祥图案。设计师将中国吉祥图案运用于餐具设计中，应当通晓中国传统文化，对文化进行深刻解读，明晰其中内涵，而不是简单的“拿来主义”。将中国吉祥图案简单地摆放在物品之上，看似华丽，实则苍白。翻阅吉祥图案研究的相关文献，所见的是一个浩瀚的文化类别。中国人对于吉祥图案的追求生生不息，由此导致了我国的吉祥图案是一个繁荣复杂的系统：种类、寓意、解读，大相径庭，从而引发了吉祥图案使用不当的现象。如寿宴之上，设计师设计的餐具应当符合老人做寿的主题，如“寿星”、“蟠桃”、“松”、“鹤”这些象征长寿的图案，寿宴是属于庄重的场合，餐具上不应使用轻佻浮夸和繁复的图案，或是将吉祥图案张冠李戴。每个图案都有其特有的含义，设计师应当尽量丰富自己的辅助知识，将吉祥图案的种类和寓意熟悉掌握，切勿产生不必要的歧义^[9-10]。

3) 将吉祥图案文化内涵完整地体现于餐具及其就餐环境中。餐具设计不应仅注重单个产品的复杂性，这是因为单个产品很难形成系统的视觉感受，因此，成系列的设计则更具有美感。如用于婚宴的餐具，应避免使用单个图形系列，可以把所有寓意爱情婚姻的图形进行归纳、分析：代表恩爱夫妻的“龙凤”、“蝴蝶”、“比翼鸟”以及代表多子多孙的“麒麟送子”、“连生贵子”、“五子夺魁”等图案，运用在一整套系列的餐具之中，显得和谐、统一、呼应，凸显出强烈的视觉冲击，更加烘托餐桌气氛，形成一个有机的整体^[11-12]。鸳鸯餐具套装见图3（图片摘自艾季芙礼品店），整套餐具以代表恩爱夫妻的鸳鸯为主体，依傍着美好寓意的荷花及睡莲点缀其间。餐具的图案主次分明，富有鲜明的节奏感。设计师将象征喜庆的大红作为主色调，烘托出了婚宴场所的喜庆氛围。在汤勺手柄和茶壶手柄上的巧妙构想，更令茶具显得妙趣横生。整套餐具流露出浓厚的中国味，洋溢着新婚夫妇对婚生活的喜悦情

绪。婚礼餐具套装见图4（图片摘自中国网），设计师选取国色牡丹作为餐具设计的主创元素，并辅之以紫藤花鬘缠绕，使餐具备增柔美妩媚之感。花纸图案配以黄鹂，栩栩如生，动静结合，相得益彰，勾勒出春意盎然的景象。整套餐具选用淡粉色为主色调，衬托出爱情的温馨浪漫，如意云头纹的设计结合了中国传统吉祥装饰纹样的特点，象征着富贵吉祥如意。整套餐具于细节处流露出质朴且醇厚的中国味道，令使用者产生甜蜜和煦而又高雅恬静的家庭温馨感受。现代餐具的花样繁多，使造型各异的餐具看起来像个整体，则需借助设计师的天赋，给予餐具变化又统一的特性。同时，不同的餐具设计对应不同的使用者偏好与使用环境，设计师应尽量从使用者的角度出发，使设计更加人性化，将吉祥图案与餐具使用功能相融合，使设计具有更加贴心的使用价值而不仅局限于美感。

图3 鸳鸯餐具套装

Fig.3 Mandarin duck tableware

图4 婚礼餐具套装

Fig.4 Wedding tableware

4) 吉祥图案用于餐具设计既要体现中国气派也要放眼世界文化。从遥远的夏商周到现代，饮食文化一直存在，餐具的设计也不断地推陈革新，所赋予的文化内涵逐渐丰富。作为一种社交场合，中国吉祥图案在餐具上也要多体现出大气、富贵等视觉感受。中国吉祥图案在不同餐具的具体应用中，适当摒弃其固化的表现模式，探索更新的、具有多种趣味性的表现形式，只有不断更新自己的审美意识和设计思想，才不会被社会淘汰^[13]。笔者拍摄的茶壶与餐盘见图5以及茶壶与茶杯见图6，整套餐具应用了中国传统图案，设计师将传统中国吉祥图案与现代餐具结合，融入现代人的审美习惯，将西方文化与东方文化交互碰撞，巧妙的色彩搭配赋予了传统图案新的生机。

图5 茶壶与餐盘

Fig.5 Teapot and the plate

图6 茶壶与茶杯

Fig.6 Teapot and cup

4 结语

作为我国民间文化的珍品,中国吉祥图案见证了民族的进步,它对人们具有非同一般的意义。中国吉祥图案的广泛使用不仅仅是作为艺术珍品为人们带来美学感受与视觉冲击,更重要的是它融合了人们的美好寄托,是人们精神的物化表现。将中国吉祥图案运用于餐具设计中,不仅仅使饮食文化更加丰富厚重,推动中国饮食的世界化发展进程,同时也体现了新世纪下人们物质精神世界的进步与开拓。中国特色传统文化元素是全世界的瑰宝,现代设计师应巧妙运用这些元素,探索更新的、具有多种趣味性的表现形式,不套用也不滥用,不断学习,更新自己的审美意识,准确把握吉祥文化的内涵和深度,了解当代人的精神需求,将传统与现代,东方文明与世界文化充分融合,创作出含有自己思想和审美的作品,引导广大受众感知。将中国文化带进世界的舞台,为保护中国传统,弘扬中国文化贡献一份力量。

参考文献:

- [1] 孔国庆.浅谈传统吉祥图案[J].铜陵学院学报, 2005(2): 104—105.
SUN Guo-qing. Analysis of the Traditional Auspicious Patterns[J]. Journal of Tongling College, 2005(2): 104—105.
- [2] 赵荣光.中国饮食文化史[M].上海:上海人民出版社, 2006.
ZHAO Rong-guang. Chinese Food Culture History[M]. Shanghai: Shanghai People's Press, 2006.
- [3] 张道一.吉祥文化论[M].重庆:重庆大学出版社, 2011.
ZHANG Dao-yi. The Theory of Lucky Culture[M]. Chongqing: Chongqing University Press, 2011.
- [4] 季增辉.中国传统图案发展概述[J].产业与科技论坛, 2013(24): 225.
JI Zeng-hui. The Development of Chinese Traditional Pattern[J]. Industrial & Science Tribune, 2013(24): 225.
- [5] 刘丽.中国吉祥图案的表现形式及其文化意蕴[J].吉林艺术学院学报, 2007(6): 23—25.
LIU Li. The Artistic Expression and Cultural Connotation of Chinese Auspicious Pattern[J]. Journal of Jilin College of the Arts, 2007(6): 23—25.
- [6] 段建华.中国吉祥装饰设计[M].徐延京,胡德彝,译.北京:中国轻工业出版社, 1999.
DUAN Jian-hua. Chinese Auspicious Decoration Design[M]. XU Yan-jing, HU De-yi, Translate. Beijing: China Light Industry Press, 1999.
- [7] 王军云.中国民间吉祥图典[M].北京:中国华侨出版社, 2006.
WANG Jun-yun. Chinese Folk Auspicious Pictures[M]. Beijing: China Overseas Chinese Press, 2006.
- [8] 田自乘,吴淑生.中国纹样史[M].北京:北京高等教育出版社, 2003.
TIAN Zi-cheng, WU Shu-sheng. Chinese Pattern History[M]. Beijing: Beijing Higher Education Press, 2003.
- [9] 齐达.传统吉祥纹样在室内设计中的应用[J].大舞台, 2015(4): 82—83.
QI Da. The Application of Traditional Auspicious Patterns in Interior Design[J]. Big Stage, 2015(4): 82—83.
- [10] 孙磊.传统纹饰“云纹”探源及其艺术性启示[J].兰台世界, 2015(15): 149—150.
SUN Lei. "Cloud" of Traditional Decorative Art and Its Enlightenment[J]. Lantai World, 2015(15): 149—150.
- [11] 袁乐辉,齐霞.浅析吉祥寓意下的现代景德镇瓷雕表现特点[J].中国陶瓷, 2015(2): 81—84.
YUAN Le-hui, QI Xia. Analysis in the Performance Characteristics of Modern Jingdezhen Carving Porcelain with the Auspicious Meanings[J]. China Ceramics, 2015(2): 81—84.
- [12] 李晓璇.中国吉祥图案深层研究及现代意义[J].大众文艺, 2014(10): 149.
LI Xiao-xuan. Deep Research and Modern Significance of Chinese Auspicious Pattern[J]. Popular Literature, 2014(10): 149.
- [13] 王旻硕.中国传统图案在现代设计中的应用[J].艺术科技, 2014(7): 156—157.
WANG Yu-shuo. The Application of Chinese Traditional Pattern in Modern Design[J]. Art Science and Technology, 2014(7): 156—157.