

基于吉祥文化理论下的“喜”字设计分析

潜铁宇, 张滢*

(南昌大学, 南昌 330031)

摘要: **目的** 本文基于中国传统吉祥文化对中国传统“喜”字和“喜”字元素构成特征进行分析研究, 挖掘多种形态“喜”字纹样构成形式。**方法** 首先从了解“喜”字文化内涵与起源发展明确“喜”文化深刻内蕴, 分析有“喜”字纹样的相关文物中各具特色的传统“喜”字文物纹样之间的组合规律, 从而引发对现代“喜”文化设计现状的思考, 思考如何实现更加有辨识度的“喜”字设计, 最后对“喜”字再设计做出字形组合结构和表现方式上的方法论总结。**结论** 要实现当代“喜”字设计个性化、情感化转变, 需以传统“喜”字吉祥纹样规律形式为基础, 充分利用多样化媒介进行“喜”文化的创新设计。

关键词: 吉祥文化; 喜字纹样; 再设计; 传承与创新

中图分类号: TB482 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2023)22-0476-06

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2023.22.052

Design Analysis of Chinese Character "Xi" Based on Auspicious Culture Theory

QIAN Tie-yu, ZHANG Ying*

(Nanchang University, Nanchang 330031, China)

ABSTRACT: The work aims to analyze and study the composition characteristics of Chinese traditional character Xi and Xi elements based on the traditional Chinese auspicious culture, so as to explore the composition modes of various forms of Xi patterns. Firstly, from the understanding of the cultural connotation and origin and development of Xi, the profound inner meaning of Xi culture was clarified, and the combination rules between the distinctive traditional Xi cultural relics patterns in the related cultural relics with Xi patterns were analyzed, which led to the thinking of the current situation of modern Xi cultural design, and how to realize more recognizable Xi design. Finally, a methodological summary was made on the glyph combination structure and expression mode of Xi redesign. It is necessary to realize the personalized and emotional transformation of contemporary Xi design, and to make full use of diversified media to carry out the innovative design of Xi culture based on the traditional auspicious patterns of character Xi.

KEY WORDS: auspicious culture; character Xi pattern; redesign; inheritance and innovation

中国传统吉祥“喜”字文化的起源可以追溯到新石器时期, 后来随着文字的发展和记载工具的逐渐成熟, 对“喜”文化的表达方式越来越多样化。人们逐渐开始重视物件的装饰, 希望通过吉祥的装饰纹样图案, 表达对美好生活的期许, 起到趋吉避凶的作用, 并给人带来良好的视觉感受。

本文通过分析各具特色的“喜”文化文物上的“喜”字纹样特征, 探寻总结出精美纹样的组合形式和构成方式, 充分运用传统吉祥元素和独特表现语言打造当代具有中国优秀传统文化特色的“喜”字文化设计,

从而提升当代“喜”字设计和“喜”文化相关设计的辨识度。

1 “喜”字吉祥文化内涵

中国传统吉祥文化具有自身的艺术形式和文化内涵, 其最早是人们头脑中的一种凶吉观念。为了趋吉避凶, 在人类历史上有了占卜巫术, 通过占卜对凶吉进行预测和对命运进行推断, 于是产生了吉祥语和吉祥话。随着朝代的发展, 文字逐渐完善, 从吉祥语

言转化为吉祥文字,使得吉祥文化更好地传承下来。后来,文字结合图形的方式慢慢兴起,吉祥文化开始变得丰富多彩,从而形成了吉祥纹样。在古建筑、古铜镜、古家具上都有吉祥纹样的痕迹,以多样形式呈现。

1.1 何为吉祥文化

吉祥是吉利美好的预兆,而吉祥文化从字面意思可理解为一切有关于吉祥的文化,与人类追求吉庆祥瑞观念有关的文化,并随着时代演变发展^[1]。

在大自然中往往存在一些无法解释的现象和无法解决的危机,人们只能将这些归因于万物有灵。在自然科学还未很好的发展情况下,人们想要通过占卜、巫术、宗教和祈福来揭示大自然的奥秘,从而驱赶凶恶带来好运,因此吉祥文化也随之产生。吉祥文化不仅是一种物承的文化,更有精神和信仰的成分^[2]。这一观点表明吉祥文化代表着人们有对美好生活的精神向往,正是这种精神与信仰使人们对生活有了希望。中国“喜”字文化作为吉祥文化的代表,其中所蕴涵的吉祥寓意不言而喻。

1.2 何为“喜”

自古以来,“喜”字一直都是被大众视为具有吉祥寓意的一种文字图案,代表着吉庆。吉祥纹样除“喜”以外,还包括:“福”“禄”“寿”“财”“吉”“和”“安”“养”“全”。这“吉祥十字”代表着人们求全求圆满的思想,是大众追求美好生活的传达方式^[3]。每一个吉祥文字都有其独特的文化内涵和元素之间不同的融合呈现方式,从而全方位呈现吉祥纹样的发展及演变。

人有喜怒哀乐,“喜”是人在遇到称心如意、愉快高兴的事情时内心情绪的表达,“喜”文化是人们通过吉庆活动和各种风俗来追寻喜悦与快乐的过程。“喜”作为祈福文化的一种,各民族、各地区对“喜”的表达方式丰富多彩、不尽相同,旨在趋吉避凶、追寻安乐。人的一生都在追寻着喜乐,如婚嫁之喜、新生满月之喜、百寿之喜等^[4]。

2 “喜”字的起源与发展

中国文字作为象形字,对汉字的研究往往以字形为出发点,追根溯源来感受字形本身的魅力。随着历史发展演变,为了更好地传达意蕴、加强沟通,逐渐演变为形意参半或形义音结合的字形结构^[5]。所以要追寻“喜”字的起源与发展就需要从字形发展本身出发,领会文字在沟通交流中的读音,并深刻感受字形所表达的意义。

“喜”字从何而来?甲骨文的“豆”是其雏形,要了解“喜”的起源需得从“豆”字的演变发展为出发点,通过研究解析“豆”字的发展过程,能够让“喜”字的形象更好地呈现,让“喜”字情感更好地传达,

为“喜”字的再设计奠定文化内涵。从“豆”字到“喜”字经历了漫长的过程,有许多的分歧观点,其中将“豆”字释为“鼓”字,认为“鼓”字是“喜”字的字根这一说法最具有说服力。在字形上,“喜”字之口为“口盛豆”,“豆”即为鼓形;在读音上,古音中“豆”与“喜”的读音相近;在意蕴上,“鼓”作为乐器用于喜庆活动当中,传达着欢乐氛围。从形、意、音上概括,“喜”是以“鼓”的形状加一个喜笑口形,“心中愉快,形于其表”。

随着朝代的更迭和社会的发展,“喜”字的形态也随之演变发展,从甲骨刻字到现代的打印体,“喜”字的形态变化丰富,为基于吉祥文化下的“喜”字再设计奠定了基础。以下从诸多字体当中分析几个变化较大的时期。

1) 商金文时期,多为图形符号刻字,文字多出现在青铜上,相较于甲骨文更具有形象性。

2) 秦小篆时期,秦朝统一六国后为方便管理、便捷交流,将字体图像化削弱,使书写更加工整,“喜”字也如此。

3) 汉隶书时期的“喜”字笔画间有了粗细变化,犹如蚕头燕尾,字体形态更加有韵味。

4) 行文流水、飘洒俊逸的行书、草书体的“喜”字更具独特个性,能够展现不同时间、不同情感、不同视角创作的独一无二的书写体。

5) 至今应用广泛的楷体、宋体。楷体是现在最为流行的书写应用字体,楷书从西汉源起到唐鼎盛,一直为大众所喜爱,很多字体都是在楷体基础上设计创作的。宋体是当今最为流行的印刷应用字体,是基于雕版印刷发展兴起的字体。现代“喜”文化的相关“喜”字设计用楷体、宋体和黑体较多,更加规整有序。

3 “喜”字表现形式分析

“喜”作为伴随人一生的追求,是人们的情感寄托,是对美好生活愿景的表达。“喜”字形态千姿百态,发展而来的“喜”字纹样更是丰富多彩。“喜”字往往与各种吉祥纹样相结合,通过工艺品、雕刻、织绣、剪纸等方式呈现,在不同表现方式下展现各具特色的“喜”字纹样效果。下文从带有“喜”字纹饰的相关文物中挖掘“喜”字纹样独特的文化内涵和表现方式。

3.1 “喜”字纹样组合形式分析

1) 以清同治时期的“银镀金囍字蜡杆”^[6]为例(如图1所示),该蜡杆是成对的金大元宝“喜”字灯,其结构精巧、纹饰丰富。蜡杆的构成形式十分独特,擎杆部分以大小两个镂空“囍”字与元宝形蜡泪承盘相间组合而成,整体上小下大,底座以四个折角如意形足承托,在稳固实用的同时兼具美感。除结构

图 1 银镀金囍字蜡杆

Fig.1 Silver-plated gold-plated wax with Xi patterns

精巧外，在“双喜”字与元宝、底座连接处还点缀蝙蝠纹、团寿纹、“卍”字纹等纹饰，底座有四垂如意花牙及折角如意形足。承盘及底座外壁篆刻细密的“囍”字、团寿，以及云蝠纹。多种吉祥纹样相结合的方式所呈现吉祥如意，同时营造新婚喜庆富丽的景象。

2) 以清晚期“银镀金双蝶纹囍字粉盒”^[7]为例（如图 2 所示），粉盒盖上纹饰上下、左右对称，整体盒型根据纹饰形态边缘有序起伏，所呈现形态在具有节奏韵律的同时，加强了摩擦力，便于开盖。在结构上，该粉盒为前端开启式，在盖内嵌玻璃镜，盖与盒身子母口相合，在结构上设计轻巧。盒内分两格，大格可置胭脂粉，小格置粉饼、粉纸等，可谓是现代粉饼化妆品的原型所在，是古代人智慧的结晶。粉盒重在纹饰，相对于结构，其纹饰更能够吸引大众的目光。在盖面上呈现锤鍱双蝶对舞，即“喜相逢”纹，中为镀金“囍”字。盒壁篆刻花蝶纹及四枚葫芦，葫芦内分别刻“四季”“平安”“子孙”“万代”吉语。粉盒的设计吉祥如意深厚，表达了人们对美好生活的向往。

以上列举的文物，不论是结构精巧的“银镀金囍字蜡杆”，还是纹饰多样的“银镀金双蝶纹囍字粉盒”，都是在“喜”字形态上结合吉祥纹样进行创意组合，多与团寿纹、“卍”字纹、蝙蝠纹、蝴蝶纹相组合而成，形成有具有“福”“寿”“喜”吉祥寓意的“喜”字纹。纹样组合形式往往是根据器物 and 用具的形态特征和使用场景，并结合象征、寓意、文字、谐音四种展现方式来表达其“喜”字吉祥文化内涵。由此可见，“喜”字纹样的装饰元素和构成形式多种多样，造型也丰富多彩，在点缀生活的同时增添吉祥喜庆氛围。

3.2 “喜”字形态分析

“喜”字形态层出不穷，其发展为吉祥纹样后更是丰富多彩。在文字组合上，“喜”字通常有“禧”和“囍”两个文字组合方式，前者意为“示喜”，后者意味着“双喜”。除此之外，还有“长喜”字、“团喜”字等变形方式^[8]。“喜”字不光是在字形组合上有所变化，在其艺术组合形式上也是多种多样：与蜘蛛、喜鹊等动物纹样相结合的“喜”字纹，寓为“喜从天降、喜报春光”^[9]；与梅花等植物纹样相结合的“喜”字纹，寓为“喜上眉梢”；与铜钱等器物纹样相结合的“喜”字纹，寓为“喜在眼前”等^[10]。总而言之，“喜”字的表现方式都从“喜”字的字体笔画和书法本身出发，与几何纹样、吉祥纹样相结合，所体现出来的字体既有文字内涵，又具有装饰作用。关于各类文物当中“喜”字形态特征的分析及字体变换规律，见表 1。

“喜”字形态经历了从图腾符号到文字再到“喜”字纹样变化发展，传递着“喜”文化深厚的文化内涵，标志着吉祥文化的传播与扩展。“喜”字纹样主要是通过象征、寓意、文字、谐音这四种表现方式凸显“喜”字所蕴含的吉祥文化内涵。而在构成形式上，文物的纹样组合和字体形态构成都遵循着对称、中正和圆满的传统规律形式。这些“喜”字的表现方式与构成形式为当代“喜”字的设计创作奠定了基础。

a

b

图 2 银镀金双蝶纹囍字粉盒

Fig.2 Silver-plated and gold-plated double butterfly pattern box in the form of character Xi

表 1 喜字形态列举
Tab.1 List of forms of character Xi

字体形态	字体特征	字体寓意
	示字偏旁部首结合“单喜”字，书法字体	迎禧、纳福、见喜
	在“双喜”字基础上做圆形处理，是“团喜”字形态的一种，左右对称	双喜、喜上加喜、圆满
	在“团喜”字基础上结合“卮”字纹，左右对称	圆满、吉祥喜庆
	在“团喜”字基础上结合“工”字纹，“喜”字更加概括简洁，左右对称	圆满、吉祥喜庆
	“单喜”字基础上的“长喜”字，笔画做圆头处理，结合“十”字与“工”字，左右对称	吉祥、幸福、长寿
	“单喜”字基础上的“长喜”字，笔画做圆头处理，“十”字叠加，左右对称，上下等比	吉庆、富贵、长寿

4 “喜”字文化设计现状分析

生活中对“喜”字文化设计的需求范围越来越广，涉及到各个领域^[11]。人们的一生伴随着对吉庆的追寻，婚嫁之喜、新生满月之喜、百寿之喜等，都要用到“喜”字文化设计，其目的在于表达对美好生活的向往，也为了在平淡生活中增添一份幸福感。但当代的“喜”字文化设计无法给人留下深刻印象，无法传达审美感受，无法传递吉祥寓意。对于一直以来向往美好生活的人，对于有个性化追求的人，对于有文化传承目标的人，他们无法认可当下的“喜”字设计。

从婚庆中的“喜”字文化设计来看，其呈现着模式化和趋同化的设计现状^[12]。虽然现代设计风格多样

化发展，但许多“喜”字文化设计却在进行简单的模板套用，如在伴手礼礼盒上看到的很多“喜”字是双方姓氏结合的“双喜”字模板。除了文字结构模板套用以外，在纹样图案设计上也有着照搬的情况。国潮风的“喜”字文化设计，将没有理解文化内涵和设计法则的纹样图案盲目地用于设计当中^[13]。用各种图案拼凑出来的设计，毫无新意，既无法继承创新的优秀传统文化，也不能很好地表达出人们的喜悦情意。针对当下喜字设计现状做以下原因分析。

1) 模板套用大致是因为消费者主观审美感受缺失。消费者审美处于动荡期^[12]，消费者审美动荡产生的因素一方面是商业引导审美，容易导致个人审美感受的缺失；另一方面是由于社会审美的升级迭代，使其很难跨越审美阶层。在消费者的动荡期，要求“喜”

字文化商业设计能够在视觉审美上对消费者起到正确积极引导作用,真正做到优秀传统文化再设计,真正做到古今结合。

2) 模板套用是因为设计者盲目跟风,在未能理解设计元素的情况下,随意将其用到设计中。设计者的盲目跟风还体现在风格上受到商业营销影响,设计风格随大流,使得设计师缺少了个人创作的主动性。设计者创作时需要从消费者角度出发,在实用性的基础上做到审美舒适,合理运用传统元素。设计师是提高消费者审美的关键,要肩负起传统文化传承再设计

的责任,以打造中国文化特色设计为使命。人们应该有自己独特的审美感受,有对美好生活理念的追求,这样才能更好地运用中国传统文化的重要组成部分——“喜”字文化。思考如何让“喜”字文化设计更加具有独特性和民族性,才能让中国“喜”字文化设计更好地传承与发展。但现今我国缺乏对传统“喜”字文化完整的研究体系,对传统吉祥文字在当代设计应用还不太成熟。所以当下的“喜”字纹样设计需要传承和创新,让“喜”字文化设计更加具有特色和内涵,从形态、寓意和结构上对传统“喜”字文化纹样进行提炼,用更现代化的视觉语言传达更有说服力和文化底蕴的“喜”字设计。

5 “喜”字再设计

基于以上对“喜”字文化的内涵和“喜”字形态的探究可知,当代“喜”字的设计迫切需要传承和创新。如何去打造具有特色的“喜”字设计,提升“喜”字设计的辨识度,是需要进行集中思考、合力解决的主要问题。对于“喜”字再设计,需要从以下两个方面来实现。

5.1 个性化再设计

随着生活水平的提高,人们在物质上已经得到了基本的满足,因此大部分消费者都会选择个性化消费,希望在精神方面得到更大满足^[14]。在人生“喜”这一时刻,每个人都希望用独一无二的形式庆祝,因此定制个性化“喜”文化设计受到多数人的喜爱。运用传统“喜”文化元素进行再设计是体现个性化设计的重要方式,这样的设计方式既符合中国大众的审美,又能够继承与创新传统“喜”文化,还能够满足个性化设计需求。

在个性化再设计中,首先需要对传统“喜”文化元素进行提炼概括,明确元素内涵,再根据要求进行字体设计。在设计时需遵循对称、中正和圆满的传统规律形式,结合现代新技术、新造型和新媒介进行设计。例如,在婚嫁之喜中,可运用“囍”字,在此基础上添加一些鸳鸯纹或卷草纹等象征爱情的、寓意美好的元素,设计的同时要遵循字体的圆满,切忌棱角,此外还要遵循传统字体中正对称的字体形式。

5.2 情感化再设计

情感化再设计体现在能够通过视觉、触觉、听觉、嗅觉各方面的感官传达有温度的设计。“喜”本身是个人喜悦情绪的表达,注重情感化再设计是为了更好地满足消费者精神需求。再设计情感的表达能提升整体视觉享受和生活幸福感。再设计情感的表达需要通过“喜”字形态本身进行字形设计,并与一些几何纹样、动物纹样、植物纹样等具有象征与寓意的吉祥纹样相结合。例如,新生满月之喜可运用葫芦纹、如意纹、元宝等作为设计元素,寄托着四季平安、福禄祥和的美好祝愿。

6 结语

“喜”字吉祥文化蕴含着人们对美好生活的向往和热爱,体现着中国文化的独特魅力。本文首先对“喜”字吉祥文化的内涵和“喜”字的起源与发展进行探究;再从“喜”字纹的构成形式和表现方式分析“喜”字纹的特征,从中感受到“喜”字纹的艺术美与形式美;最后,对当下“喜”文化相关设计现状进行调查分析,更加坚定了传统优秀“喜”文化的传承与创新。

基于吉祥理论下的“喜”字再设计过程,不能对传统“喜”字纹饰实行“拿来主义”,当然也不能对传统的“喜”进行全盘否定,而是在传统吉祥“喜”字的基础上总结“喜”字的组合形式和表现方式,逐渐完善吉祥文字体系,使字体形态规范化,纹样应用合理化。设计时要先明确是婚嫁之喜、新生满月之喜、百寿之喜等中的哪一主题,再充分了解字体形态,仔细考究字体笔画间的方正圆直,调整字体结构疏密、对称、中正,最后对应主题将吉祥纹样进行应用。中国图形讲究“图必有意,意必吉祥”。在对优秀传统纹样图案进行提炼应用时,必定要从其象征寓意方面做仔细的考量,切忌杂乱,一种“喜”字主题对应一类寓意的吉祥纹样,将古人的美好祝愿严谨地留存。在结合现代媒介进行创作时,既要考虑如何用现代的设计手法表现具有文化内涵和时代感的“喜”文化设计,也要做到满足人的情感和物质需求,这就要求运用现代多样的媒介形式创新“喜”字文化设计。通过呈现具有传统与当代特色的“喜”字文化设计,使得传统吉祥文化实现真正的传承与再设计。

参考文献:

- [1] 张清清.《诗经》吉祥文化研究[D].汉中:陕西理工大学,2022.
ZHANG Qing-qing. Study on Auspicious Culture of 'The Book of Songs'[D]. Hanzhong: Shaanxi University of Technology, 2022.
- [2] 沈利华,钱玉莲.《中国吉祥文化》[M].内蒙古:内

- 蒙古人民出版社, 2005.
- SHEN Li-hua, Qian Yulian. Chinese Auspicious Culture[M]. Inner Mongolia: Inner Mongolia People's Publishing House, 2005.
- [3] 张道一. 吉祥文化论[M]. 重庆: 重庆大学出版社, 2011.
- ZHANG Dao-yi. Auspicious Culture Theory[M]. Chongqing: Chongqing University Press, 2011.
- [4] 耿新, 邢鹏飞, 陈飞虎, 等. 基于中国民间喜文化的文创产品设计研究[J]. 包装工程, 2023, 44(S1): 92-96.
- GENG Xin, XING Peng-fei, CHEN Fei-hu, et al. Research on Cultural and Creative Product Design Based on Chinese Folk Culture[J]. Packaging Engineering, 2023, 44(S1): 92-96.
- [5] 麦里筱. “喜”从何来?[J]. 古文字研究, 2016(31): 534-537.
- MAI Li-xiao. Where Does 'Xi' Come from?[J]. Ancient Writing Research, 2016(31): 534-537.
- [6] 故宫博物院官方微博. 银镀金囍字蜡杆[EB/OL]. (2023-5-14)[2023-7-25]. https://www.baidu.com/link?url=t1epSA6plRvmSaDWzxASyAqNES11reMnsOFvDLdoDfJJVTsgLPiQmFu1X_mpsKXE&wd=&eqid=e8f462c500005d61000000056543165f
- PALACE MUSEUM. Silver-plated Gold-plated Wax[EB/OL]. (2023-5-14)[2023-7-25]. https://www.baidu.com/link?url=t1epSA6plRvmSaDWzxASyAqNES11reMnsOFvDLdoDfJJVTsgLPiQmFu1X_mpsKXE&wd=&eqid=e8f462c500005d61000000056543165f
- [7] 故宫博物院微博. 银镀金双蝶纹囍字粉盒[EB/OL]. (2023-5-25)[2023-7-25]. <https://www.baidu.com/link?url=po2WdEfZ5FUh-7afZWly9m40JcLtmlQ2ZsSUoWvNjEjqjO9MDm-8ClFiyRm7dJzV&wd=&eqid=c21ba329001c9e2b0000000565430112>
- PALACE MUSEUM. Silver-plated Gold-plated Double Butterfly Box[EB/OL]. (2023-5-25)[2023-7-25]. <https://www.baidu.com/link?url=po2WdEfZ5FUh-7afZWly9m40JcLtmlQ2ZsSUoWvNjEjqjO9MDm-8ClFiyRm7dJzV&wd=&eqid=c21ba329001c9e2b0000000565430112>
- [8] 孙蕾. 传统吉祥文字在视觉传达设计中的应用初探[D]. 福州: 福建师范大学, 2014.
- SUN Lei. The Application of Traditional Auspicious Words in Visual Communication Design[D]. Fuzhou: Fujian Normal University, 2014.
- [9] 高辉焱. “喜”看谐音字画[J]. 文学教育, 2019(3): 153.
- GAO Hui-yan. 'Happy' to See Homophonic Calligraphy and Painting[J]. Literature Education, 2019(3): 153.
- [10] 柳炳云. 基于“喜字纹”的《喜盘》系列作品创作[D]. 苏州: 苏州科技大学, 2021.
- LIU Bing-yun. Creation of 'Xipan' Series Works Based on 'Xiziwen'[D]. Suzhou: Suzhou University of Science and Technology, 2021.
- [11] 夏凤连. 中国传统吉祥文字纹样在现代平面设计中的应用[J]. 艺海, 2012(9): 109-110.
- XIA Feng-lian. The Application of Chinese Traditional Auspicious Text Patterns in Modern Graphic Design[J]. Yihai, 2012(9): 109-110.
- [12] 李佳鑫. “喜”文化在品牌设计中的应用研究[D]. 北京: 北京服装学院, 2021.
- LI Jia-xin. Research on the Application of 'Xi' Culture in Brand design[D]. Beijing: Beijing Institute of Fashion Technology, 2021.
- [13] 陈文婷. 现代审美视角下的中国传统吉祥图案创作研究[D]. 苏州: 苏州大学, 2021.
- CHEN Wen-ting. Research on the Creation of Chinese Traditional Auspicious Patterns from the Perspective of Modern Aesthetics[D]. Suzhou: Suzhou University, 2021.
- [14] 温婉茹. 婚庆礼仪用品平面设计中喜文化元素应用研究[D]. 北京: 北方工业大学, 2014.
- WEN Wan-ru. Research on the Application of Cultural Elements in the Graphic Design of Wedding Etiquette Supplies[D]. Beijing: Northern Polytechnic University, 2014.

责任编辑: 蓝英侨