

中国传统吉祥图形 在艺术设计专业教学中的应用与启发

□ 陈振华 (张家口市职业技术教育中心, 河北 张家口 075000)

【摘要】中国传统吉祥图形做为一种符号图腾文化,在现代艺术设计教学领域发挥着巨大的作用。图形文化从宗教、民俗、地位、审美等不同层面,蕴含着不同的文化内涵和象征寓意。它是中华民族文化的沉淀,是民族审美与精神的体现,焕发着独特的创作魅力。为中高职院校艺术设计类专业教学带来了广阔的发挥空间和宝贵的创作素材,同时也对丰富现代艺术设计作品具有重要的意义。

【关键词】吉祥图形;起源;发展;艺术设计;应用

中国是世界文明的发祥地之一,源远流长博大精深的中国传统文化经历了5000年的发展历程,蕴含着丰富的历史经验和荣辱兴衰。中国传统的吉祥图形元素,同样有着悠久的历史 and 浓厚的文化底蕴,它是我们祖先经过对自然的客观理解和在漫长的生产劳动中不断的认识和感受而形成的,是对人世间的事物的一种感情释放,是祖先们留给我们最美最绚丽的一项巨大财富。随着经济发展与社会进步,物质文化和精神文化都在不断的提高,在中高职院校艺术类专业教学领域,广大师生对艺术设计形式有了自己更独特的认识和理解。在此过程中,中国传统图形元素做为一种符号图腾文化,在现代艺术设计教学领域发挥着巨大的作用。

一、中国传统吉祥图形的起源

从原始社会开始,由于人们就对恶劣的自然条件、疾病死亡充满畏惧和迷惑,一直幻想有一种神奇的力量来主宰命运,为人类带来财富和平安,从而在思维领域产生了一种虚构的意识形态。随着实践的发展,虚构的意识形态与生产活动相结合产生的特殊符号,逐渐成为人们精神上的寄托。这在一定程度上成为中国传统吉祥图形的起源,为以后的中国吉祥图形的发展奠定了基础。吉祥图形源于生活,形成于观念,反映了我国民众的风俗习惯、文化面貌、吉祥愿望及审美情趣。“图腾”又是人们对某一种特定的动物、植物或非生物的崇拜。是吉祥意识最原始的雏形和主要代表,图腾的出现标志着中国吉祥文化的历史开端,它以朴实、抽象的表现形式和丰富的寓意内涵,反映着不同时期的社会文化及宗教信仰。也代表了人们在不同领域、不同时期的美好祈望。吉祥图形不管有着怎样不同的形式变化,但始终都围绕着“吉”、“祥”的寓意来演变。

二、中国传统吉祥图形的发展

新石器时代,随着生产力的发展,人们对精神文化有了更多的需求。这个时期,人们能用多种装饰手法在劳动工具和一些生活用具上绘制出各种形态的龙、凤、兽、鱼等吉祥图形,并赋予其特殊的意义。比如“人面鱼纹”,最具代表性。人与鱼组合画在一起,代表人与鱼是不可分的,是共生共存的。也有专家认为,人面鱼纹是在一定范围内有所特指的图像,在很大程度上是权力的象征。还有一种说法,是祈福驱邪的“巫师”在作法时要戴的面具,以显示神圣、庄重和神秘。仁者见仁,智者见智,至今也没有一种观点被大多数人所接受,但这也正是该图案的神奇魅力所在。到了商周春秋时期,文化上百家争鸣,出现了思想大解放,丰富的思想也是以多元化表现出来。这个时期最著名的青铜器——司母戊大方鼎,上面已经有了纹饰复杂,内涵丰富的吉祥图纹。这些应用于青铜器上的装饰图形体现了奴隶主阶级对其统治地位和审美情趣的需要,都充满了神圣的色彩。秦汉时期,宗教文化兴起,吉祥图形得到了极大的丰富和发展,吉祥语言也在这时期开始出现。到了魏晋南北朝时期,大量植物题材逐渐代替了动物题材且应用广泛。伴随着生产力的大发展,社会稳定,人们生活安定,至隋唐时期工艺美术得到了空前的发展,花鸟瑞兽题材剧增。宋元时期,是民族大融合文化大交流的繁荣阶段,吉祥图形已经非常完善和普及,甚至到了“图必吉祥”的地步。明清时期,吉祥图形已经逐步走向成熟,通过象征、寓意的方法和直接用吉祥文字的形式表现人们对美好生活的向往和追求。中国传统吉祥图形的发展和完善经历了一个极其漫长的历史演变过程。中国古老的吉祥文化随着社会的不断

断进步，被历代设计者们不断挖掘，不只是因为它们富有美感的外形，而是这些图形符号背后所蕴藏的深刻寓意和文化背景所产生的吸引力。

三、中国传统吉祥图形的应用分类和文化内涵

人们称民间美术是“有图必有意，有意必吉祥”。这些吉祥图形按照应用题材分：有瑞兽图形，如饕餮纹、四神纹等具有神话色彩的图形；有动物图形，如鱼纹、鸟纹等以谐音、会意等象征手法代表人们美好心愿的图形；有植物图形，如梅、兰、竹、菊、牡丹等反映人们生活情趣的图形；有人物图形，如仕女图、飞天图等，体现人们对美和精神的追求。有文字图形，如象形文字等作为图案使用的文字；有几何图形，如菱形纹、卷云纹等纹饰图案。

图形文化，从宗教、民俗、地位、文化、审美等不同层面，蕴含着不同的文化内涵和象征寓意。一是象征生存和繁衍，例如，在原始图腾中的鱼纹，反映了人们希望和鱼一样有着超强的繁衍后代的能力。二是纳福求吉，祈求风调雨顺，渴望幸福吉祥。例如福（蝙蝠）寿双全、连（莲）年有余（鱼）等。三是象征封建统治阶级高贵的身份和至高无上的权力，例如“龙”“凤”等祥瑞兽图形，中国的皇帝采用龙来装饰自己的宫殿、器物、服饰等，并把自己认作龙，所谓龙颜、龙体、龙座、龙子龙孙无不指皇帝。四是辟邪消灾，原始人相信动物具有神奇的力量，将它们视为保护神，希望能借助它们的力量保护自己。五是宗教信仰，例如佛教常用的“莲花”图形，道教的“太极八卦”图等。

四、中国传统吉祥图形在艺术设计专业教学中的应用

中国传统吉祥图形是中华民族审美与精神的沉淀，焕发着独特的艺术魅力，一直以来被广大中高职院校艺术设计专业师生在教学实践中广泛运用，为艺术设计类专业师生带来了广阔的发挥空间和宝贵的创作素材，同时也对丰富现代艺术设计作品具有重要的意义。很多专业教师引导学生将传统吉祥图形的精髓融入到个人习作的创作思维中，这说明这些传统吉祥图形有着强大生命力和无穷魅力。从很多大师作品、学生习作、毕业设计中不难看到中国图形元素与现代设计的巧妙融合，既实现了中国传统文化传承，又使现代艺术作品更有内涵。下面从艺术设计的几个领域简要谈谈吉祥图形的应用和

价值：

1、标志设计

标志具有很强的符号特性，有高度的简约性、凝聚性和抽象性，而传统吉祥图形既有符号特性也有美感特性，是很多设计师和院校师生最为青睐的设计素材。香港著名设计师靳埭强先生设计的中国银行标志（图一），采用了中国古钱与“中”字为基本形，是带有文字符号的图形符号，寓意深刻，颇具中国风格。寓意天圆地方，经济为本，图形简洁、稳重、易识别，巧妙地抓住了人们一直以来对象征财富的古代铜钱形象根深蒂固的思想认识。

图一：中国银行标志

2、首饰设计

中华民族深厚的文化底蕴，是珠宝设计的灵感源泉。“男戴观音女戴佛”，从古时便有着这样一种默认的佩戴习俗，这是中华五千年的文明缔造了厚重绵延的玉饰文化。在很早以前，人们对珠宝首饰设计的关注点主要在外形上，但是随着人们审美意识的提升，对首饰的关注不仅是装饰功能，而且更加关注其背后蕴含的寓意和文化。所以在现代首饰设计专业教学中，一定要引导学生用设计语言来传递中国的“吉祥文化”，将传统吉祥符号中的纹样纹饰、图腾、图案、核心价值观等要素整合到设计习作中，赋予其更多的文化内涵，形成一种具有中国文化内涵的艺术风格，不仅可以用艺术的语言诠释古老文化赋予现代的美感，也可以让传统文化融入作品的美学创意和深刻寓意。从而彰显首饰设计专业广大师生对中华民族文化的认同和文化自信的提升。

3、服装设计

将中国传统吉祥图形植入现代服装设计和专业教学创作中，既可以更好的弘扬民族文化，也是换一种方式将优秀传统文化融入人们的社会生活中。潜移默化地培养人们的文化自信。对于吉祥图形在服装设计中的应用，大多数是采用图形的简化运用和分解组合运用。结合人

们追求时尚的心理,要想把吉祥图形运用到现代服装设计中并被广大受众所接受,那么就要将吉祥图形简化或优化变形再加以运用。吉祥图形的优化变形首先是要保留其图形精髓、特征、寓意和骨体,使吉祥图形既不失去本真的意义又可适应现代社会的需求。一般是采用归纳变形、抽象变形、夸张变形等手法,将繁琐复杂的图案纹理进行二次创作,保留其原有寓意和文化内涵以及图形所代表的时代背景、文化习俗,然后达到简化改进的目的,使图案具有抽象简单的美。有时候吉祥图形的寓意和受众群体的期望不单单是图形本身可以完成的,还需要印染、裁剪技法等内容的配合才能表达的尽善尽美。例如将吉祥图形的组成要素分解开做成一个系列,既保留吉祥图形的元素又融合现代的时尚元素,设计出有情结、有特征的服饰,使其具有时尚美感的同时又不失本真,还能顺应现代社会的审美标准。

4、展示设计

展示设计是一门综合艺术设计,已经不单单是展品的展示,是以视觉传达设计、产品设计、环境艺术设计等多学科交叉的复合性设计。近年来,普通高校和职业类院校艺术设计专业的广大师生以高度的文化自信和民族责任感,将中国传统吉祥图形与现代展示设计相结合,运用中国吉祥图形古趣拙朴、寓意丰厚、形状万千的元素来彰显作品浓郁的中国味儿,来诉说中国文明发展变迁的点点滴滴。他们从传统图形中提炼出所要表达的精神内质,再加以改造、创新,进行合宜的运用,最终运用到现代展示设计作品中来,无疑是匠心之作。他们将作品中的展板、展架、灯槽、招贴等元件与祥云、篆刻印章、中国结、京戏脸谱等中国元素巧妙结合,使作品保持中华民族的文化特性,努力将“中国化”的展示设计推向世界,将文化底蕴展现给全世界,这既是新一代设计者义不容辞的责任,也是展示设计发展的必经之路。

5、园林景观与环境艺术设计

在我国改革开放的今天,人们非常注重多元文化的交融,追求个性内涵和品位独立是现代园林景观和环境艺术设计发展的趋势。中国传统吉祥图形是经历了历史的沉淀和人民传统习俗洗礼过的,具有极高的观赏性、艺术性和装饰美感,是中国艺术设计领域取之不尽,用之不竭的资源宝库。因此传统吉祥图形元素融合到现代

园林景观、环境艺术设计中是体现设计灵魂的重要表现,现实中吉祥图形元素与现代空间作品的完美结合随处可见,小到一个民宅、一个凉亭,大到公园广场、风景名胜古迹、政府形象工程,都不难看到类型多样、造型独特的吉祥图形或图案,如最常见的和平鸽、祥云纹、中国结、三羊并立、二龙戏珠、五蝠捧桃等等,这种结合不但能传承中华优秀传统文化,还能使园林景观与公共环境更具传统文化色彩和民族特色。现实教学中,作为教师我们必须教育学生注重吉祥寓意和文化内涵的传承,用自己的作品做为传播的媒介,去表达不同地域的风土人情、政治经济和品牌形象;去表达不同名胜古迹的历史文化、名人故事、地域特色等;去表达不同民族的内涵和文化,去展现不同的民族风格和建造工艺。

五、结语

中国传统吉祥图形是中国传统文化宝库中的一个重要组成部分,它题材广泛,内容丰富,形式多样,寓意深刻,是其他艺术形式难以替代的。作为新时代艺术设计类专业的教师和学生,都承担着传承经典、弘扬文化的神圣使命。把吉祥符号的精神元素融入现在现代设计的浪潮中,整合我国传统资源再创造,让我们的作品从思想走向生活,从技术走向艺术,从现实走向未来。只有这样,中国的艺术设计才能从整体格局上有质的转变,才能传承中华优秀传统文化,树立高度文化自信,才能不断地为中国的经济文化发展贡献力量。

【参考文献】

- [1] 李祖定. 中国传统吉祥图案[M]. 上海: 上海科学普及出版社, 1992.
- [2] 尹定邦. 图形与意义[M]. 长沙: 湖南科学技术出版社, 2002.
- [3] 刘魁立, 张旭. 吉祥图案[M]. 中国社会出版社, 2008.
- [4] 殷玉静, 蒋振刚. 浅论中国传统文化的设计美学思想[J]. 作家, 2010(12).
- [5] 葛越. 中国传统元素与现代设计的个性化研究[J]. 电影评介, 2008(10).
- [6] 陈享振. 中国传统文化艺术元素在现代设计中的应用[J]. 美与时代(上), 2010(11).
- [7] 王利支. 中国传统吉祥图案与现代视觉传达设计[M]. 辽宁: 沈阳出版社, 2010.