

吉祥图形新视觉

JIXIANG TUXING XINSHIJUE

柳林 赵全宜/著

WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

JIXIANG TUXING XINSHIJUE

吉

祥

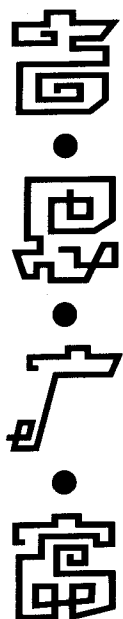
图

新

视觉

湖北省教育厅人文社会科学研究规划项目 (2005Y160)

吉祥图形新视觉

JISIGUANGYU
JIXIANGTUXINGXINSHIJUE

柳 林 著
赵全宜

武 汉 大 学 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

吉思广寓: 吉祥图形新视觉 / 柳林, 赵全宜著.

—武汉: 武汉大学出版社, 2005.10

ISBN 7-307-04607-5

I. 吉…

II. ①柳… ②赵

III. 图案—中国—图集

IV. J522

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 057825 号

责任编辑: 任 翔

责任校对: 刘 欣

装帧设计: 柳 林

出版发行: 武汉大学出版社

(430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件: whp4@whu.edu.cn)

网址: www.wdp.edu.cn

印 刷: 湖北新华印务有限责任公司

开 本: 787×1092 1/16

印 张: 9.25

字 数: 256 千字

版 次: 2005 年 10 月第 1 版

2005 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 7-307-04607-5/J·54

定 价: 35.00 元

版权所有, 不得翻印; 凡购我社的图书, 如有缺页、
倒页、脱页等质量问题, 请与当地图书销售部门联系
调换。

吉思广寓

吉祥图形新视觉

我国民间吉祥图形从产生、发展到现在已经有悠久的历史。吉祥图形以它那特有的表现形式，寄寓着人们热爱生活、追求幸福的思想感情，这使得它在艺术形态上呈现出十分丰富的特征。中国的吉祥图形着重寓意吉祥的内涵，重视结构形式的律动感和生命感，不追求对自然形象的逼真摹写，而是通过具有象征意义的抽象符号来表现。这种自由表现手法，极大地拓宽了寓意的表达，丰富了作品的内涵。

本书以中国传统吉祥民间图形、传统纹样、民间年画、生肖寓意、民间剪纸、吉祥文字、祥云、民间玩具为蓝本，结合时代对传统吉祥图形的寓意进行新的诠释，具有极强的时代感和艺术感，充分展示出吉祥图形的艺术魅力。全书图文并茂，内涵丰富，寓意深刻，既具有较高的艺术价值，又具有很强的可欣赏性及借鉴意义。可作为各类艺术设计专业学生的参考书，也可供艺术类高考学生启发思维之用，同时也是其他美术设计爱好者的必备良书。

特别鸣谢：

配合此书设计图形的上官丽卿、上官习坪、程蓉洁、祝莹、祝倩、孟虹、潘云、潘海参、陈文、陈芳、陈晶、陈丽君、陈定、陈莹、陈林、安雪、许亚南、李国庆、李静娟、李玲、李炜、李金涛、李丹、李莉、李佳龙、李文奎、吴萱、吕典、苏银燕、苏元媛、方海燕、刘嘉鹏、刘金凤、刘莹、刘东来、刘琪、刘媛、刘靓、刘颖、刘偏、刘景伟、刘莲、刘俊逸、彭莉、夏婷、夏琳、夏雪、熊薇薇、熊贞兰、张静、张慧娟、张美容、张琪蕾、张瑛、张浩、张健、张婧、张继婷、杨府、杨红、杨小凤、杨先娇、杨莹、杨婷婷、杨珊、严霜、童零晶、何菁、马楠、王莉、王盈、王可、王莹、王刚、王灵、王月、王力捷、段世敏、胡琼、胡珊、胡艳华、汪昊义、汪甜甜、汪佐、黄慧、黄莺、黄益平、黄婧、肖敏、郑燕、郑丹、江芹、孙小奎、孙曲、伍洋、罗扬、罗志玲、韩薇薇、徐满星、徐晓梅、姜波、邱蓉、邱茂伟、赵洁、闻人美子、周旋、周娜、周蓓、宁操、鄢盛敏、喻文华、关霞、万卅卅、唐宁、唐巧、闫亦菲、邹元元、龚黎、龚萍、秦岚、任星星、梁巍、崔凤珠、邓婷婷、卢倩、郭恒斌、郭彩丽、丁亮、丁颖、解婷婷、帅婧、伍洋、余璐、庞萍、匡志军等同学。

away from home
门福福

目 录

- 001\ 重构传统吉祥图形
- 011\ 传统吉祥图形解构与创新
- 021\ 中国传统民间吉祥观念与图形解读
- 049\ 中国传统纹样的精神寓意
- 067\ 中国传统民间年画的艺术特色
- 085\ 传统十二生肖的吉祥寓意
- 097\ 民间剪纸艺术的形式蕴意
- 105\ 传统民间吉祥文字
- 117\ 祥云纹
- 125\ 中国民间玩具象征寓意

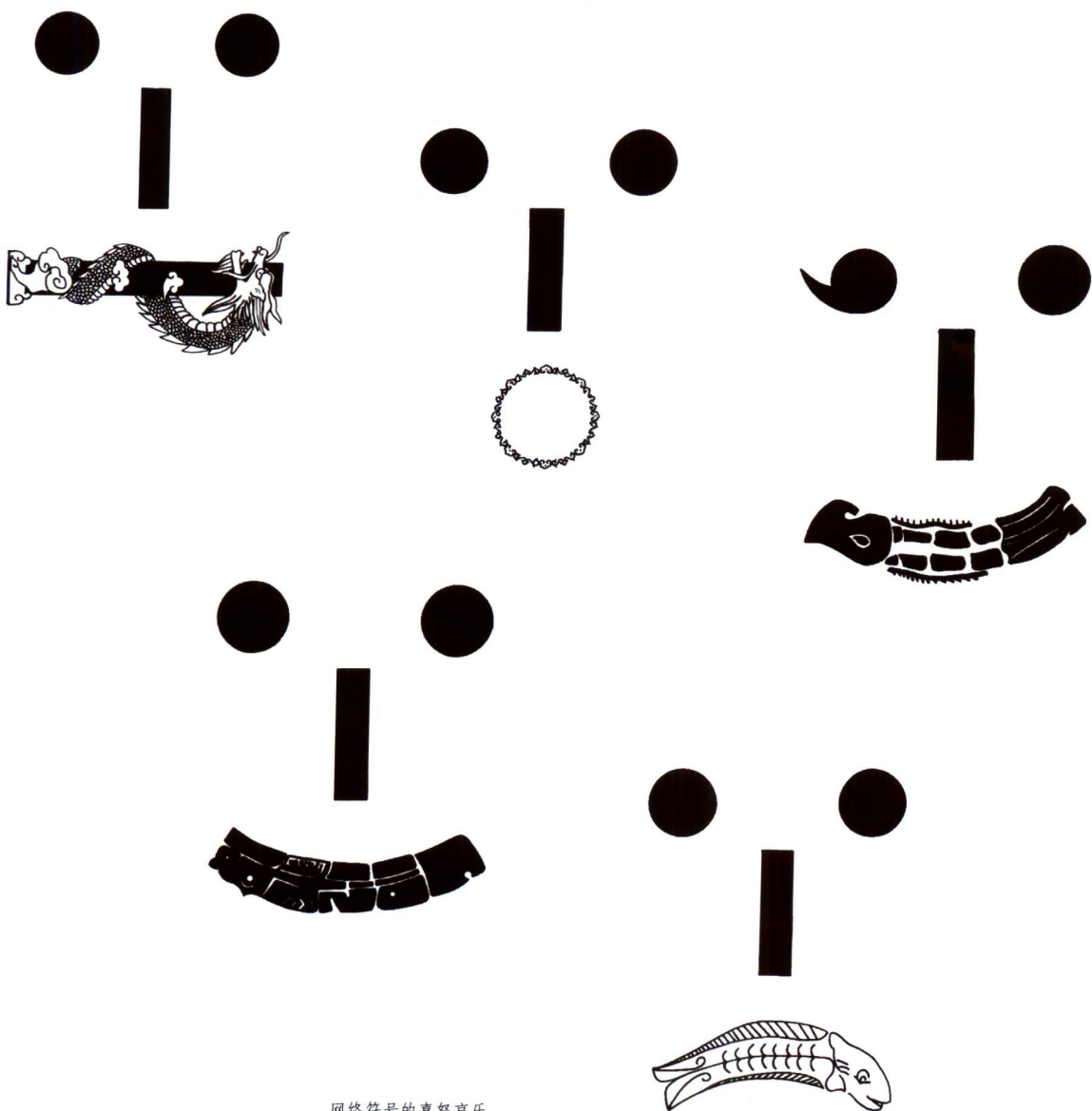
重构传统吉祥图形

双鱼图和百事可乐的标志

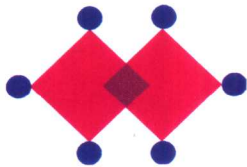
重构传统吉祥图形

传统吉祥图形（案）是指人们在事物固有属性特征的基础上经过着意加工，用来表达人们美好情感和追求幸福生活的一种艺术样式，是人们思想观念的产物。中国吉祥图形从产生、发展到现在有着悠久的历史，它那特有的表现形式，寄寓着人们热爱生活追求幸福的思想感情。我国吉祥图形产生于民众普遍而持久的“求吉”心理、强韧永恒的生存需求及祈福禳灾的意愿，在艺术形态上呈现出十分丰富的内涵。这种丰富的艺术形态具体表现在形式多样、文化底蕴深厚、题材内容广泛等方面，具有观念性极强的艺术性和象征性。

中国联通标志

靳埭强设计有限公司标志

远东广场标志

中国传统吉祥图形之所以在飞速发展的市场经济时代呈现兴盛的态势，是因为它具有巨大的艺术价值。在表现形式和象征性的角度，它为现代图形设计提供了丰富的设计元素。中国许多企业形象讲究吉祥和内在含义。受传统文化的影响，企业形象普遍采用圆的形状，代表着圆满、永续、生生不息。直接采用传统吉祥图形加以重构的标志形象，如中国联通标志是源于佛教八宝的“八吉祥”之“盘长”的造型，取其“源远流长，生生不息”之意，通过文化气息与亲和力来传达公司的企业理念。靳埭强设计有限公司标志是方胜吉祥图形形态重构。远东广场标志则是巧妙地利用了狮子滚绣球的吉祥寓意进行了形象设计。它们都具有直接和间接的重构成分，充分说明传统与现代结合的理念精神。传统艺术的继承与创新一直受到众多艺术家和教育家的关注。著名的艺术家、教育家常书鸿、雷圭元、张道一等先生，都曾潜心钻研传统艺术事业的发展与未来，身体力行地为中国民族艺术事业的振兴铺砖引路，并做出了卓越的贡献。

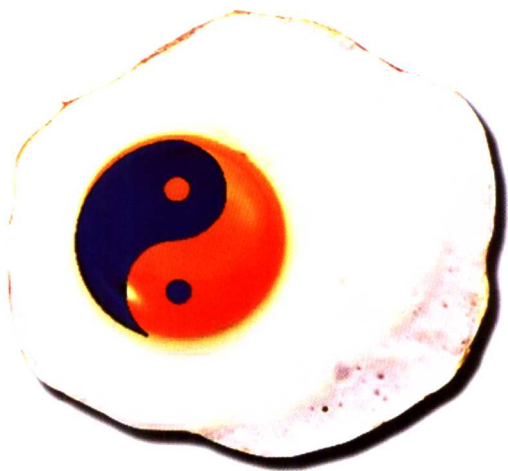

现代财神

图形语言直观、生动，不仅能够传达信息，也能帮助人们理解文意和弥补文字的不足，起到了语言文字所难以达到的图示作用。利用图形艺术手法进行的平面设计作品，视觉传达的力度更强。随着人类社会物质文明的高度发展，人类的基本生活资料得到满足后，就会产生更多的精神需求，传统图形作为一种信息载体，已明显地形成人们的休闲媒介。所以，进行传统吉祥图形的重构，将传统图形在现代设计作品中再植，体现了一种时代精神。我们知道，每个时代都有每个时代的文化，但时代的演变不可能将以前的文化完全抹杀，而是在有所取舍的基础上使传统文化发扬光大。张道一先生认为，一个民族的文化是群体性的文化，尤其像我们中华民族这样一个人口众多的大民族，如果没有文化的长期积累和接力，是不可能有所发展的。所谓“接力”也就是在继承的过程中不断创新。

脸谱电吉他

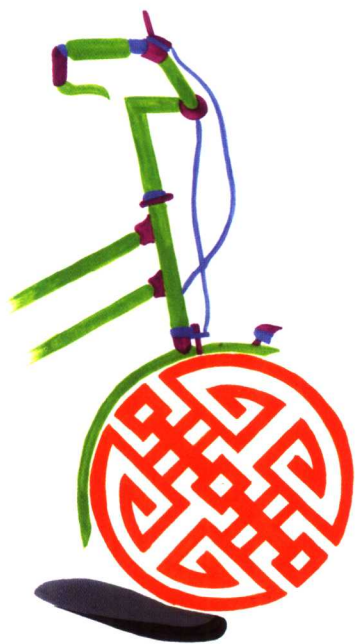
荷包蛋与太极

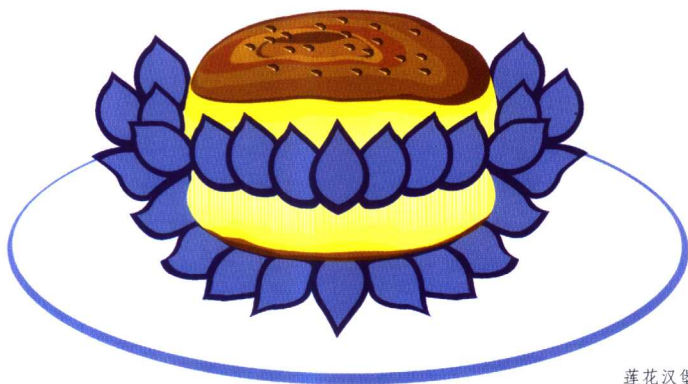
龙型自行车

太极与餐具

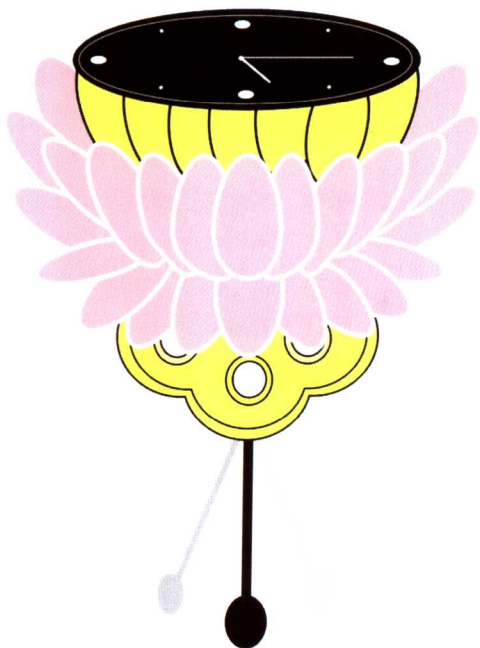
寿字车轮

莲花汉堡

重构吉祥图形是指传统吉祥图形与现代图形设计相结合，从传统吉祥文化中寻找现代图形设计的可能性。其创意是以吉祥图形的造型元素为基础，运用创意性思维规律及图形构成的形式规律变化，重新整合而成新图形，构成一种传统吉祥图形与现代生活的默契关系。在这里，“重构”是指对吉祥图形进行的转化和意象的构想设计活动，具体表现在图形设计与形式表现的多样性上，充

分显示出吉祥图形的艺术魅力。这种富于情趣、悖异常理的图形，是从与主题相关的另类新奇视觉中发挥创造的。诸如幻想、真实、虚幻的有机结合，从而创造出变异和矛盾的视觉形象和画面，调动观者在作品中的情感参与和交流。图“太极与餐具”强调了传统的个性化倾向，突出了图形结合简洁含蓄的艺术特征。其构思以八卦图、祥云和现实生活中的瓷器相结合，巧妙地运用了视错觉效果，使图形具有了美感和趣味性；“莲花与汉堡包”图形，以吉祥莲花的柔美形态和现代食品汉堡包的美味可口融汇在一起，给人一种浓厚的色、香、味俱全的感觉；“吉祥寿字与自行车”图形既没有破坏自行车的个性，也没有损害吉祥寿字的个性，使人有一种时间轮回的感觉。重构吉祥图形不是故弄玄虚、哗众取宠，也不是相互拼凑，而是在理性和智慧的层面对现代视觉设计的精心把握与营造，是在追求视觉语言的联想性、象征性。在重构的过程中，吉祥图形往往只是一个启示点，是创想的元素，经过对原形的转化和嫁接，使原形转换为新形，其寓意上不加强调，取图形的形态为目的。

莲花与钟

人们透过图形神奇、大胆的创想，将深刻地感受到诙谐幽默、至情至理的视觉享受，展现出图形语言丰富的内涵和无穷的表现力。图“莲花与钟”，即利用了联想的方法，由吉祥图案中的莲花、莲蓬中的莲子想到钟的造型，使莲花构成钟摆，图形具有了平面和立体的矛盾感。图“冰淇淋”，由传统水纹和现代冰淇淋构成装饰图形，使流动、富于变化的浪花摇身变成了清凉可口的冰淇淋，蓝色的水浪花让清凉扑面而来。想象是通过已知走向未知的活动，每一个已知都伴随着一个新的未知而诞生。原因是设计想象的目的在于向往和追求一种新的境界，或创造一种新的表现形式。在形象思维过程中，我们的思维是通过近似物形进行的。对某一物，不仅感觉它，而且同时想象它，想象的部分实际是不存在和无法感觉到的东西，但又可以借助近似的实物建立想象和表现想象。

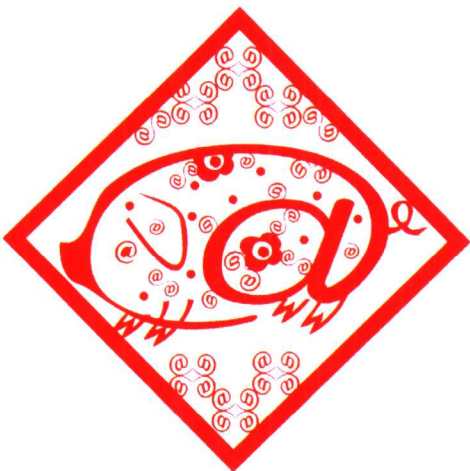
冰淇淋

金童子与可乐

在设计中，可利用具备一种事物感受的视觉形象去唤起观众对另一种事物形象感受的联想，也可把不同事物的形态进行嫁接，产生一个新的图形，给读者带来新的感受，由此及彼，触景生情。图“金童子与可乐”就是把吉祥图案年年有余形象化，与家喻户晓的全球知名饮料可口可乐相结合，使传统中带有强烈的现代色彩，现代、时尚中又包含传统的因素，体现出一种诙谐、幽默的视觉感。

在现代图形设计中，利用形与形的复合、多空间的复合、多环境的复合来达到多意的表达，利用形与形之间的组合关系，是现代图形表现形式中的一大特征。其最大特点是充分显示了设计的智慧性、趣味性、简洁性，以新奇的图形组织关系吸引大众的视觉。图“猪与网络”是生肖猪的形象和网络符号进行的重构。图形“中国手机”应用中国吉祥结和现代化的通讯产品巧妙结合，倒写的“福”字又体现出传统特色，使图形的艺术表现显现出一种跨时代的魅力。

网络猪

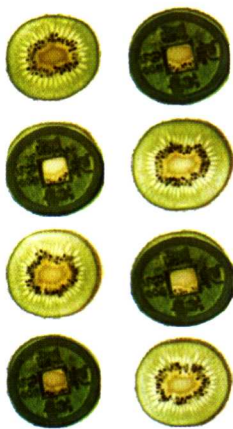
“中国”手机

中国民间剪纸的魅力来自其自身的形式美感，创作者不是以创作的目的去观察周围事物，她们并没有写生构图、解剖、透视以及比例关系等要求，而是通过在特定的生活环境下，与客观事物反复接触，在脑海里获得某一客观现象的具体形象，然后根据自己对各个物体的特征或物象相互关系的特定印象来剪。因此，在对传统吉祥图形进行重构时，同样可以发挥想象，把许多不同时间、不同空间、不同视向的各种特征物形组合在一起，达到视觉上的新意。

近 20 年来，无论国内还是国外的平面设计更加注重图形的视觉表达，如果我们能够从现代图形设计的角度去研究我国传统吉祥图案，这显然是一个新的挑战。科学的进步给艺术设计开辟了前所未有的新领域，因此也产生了新的设计思想和要求。人们在热衷于电子技术、cyberspace 和电脑的同时，必然会在传统造型艺术中吸取大量的养分，利用现代构成表现手法，创造和弘扬传统文化。我们认为，不论传统的、民间的还是现代的，都是随着社会的发展而不断发展。在 20 世纪六七十年代出现的一大批带有政治色彩的吉祥刊图，及民间喜庆丰收图形，是那个时代艺术家们为适应时代的要求而创造的艺术品，具有它的时代属性，但为我们研究传统吉祥图形提供了参考。这说明，传统文化无限的审美内涵，提供给当代艺术取之不尽的灵感，使它具有了跨时代的意义。

传统的毛笔和奥运的标志相结合，像一个中国的“中”字，又似华表的形态

猕猴桃古钱币

现代老刀牌

时尚狮子

莲花奥斯卡小金人

传统与现代生活

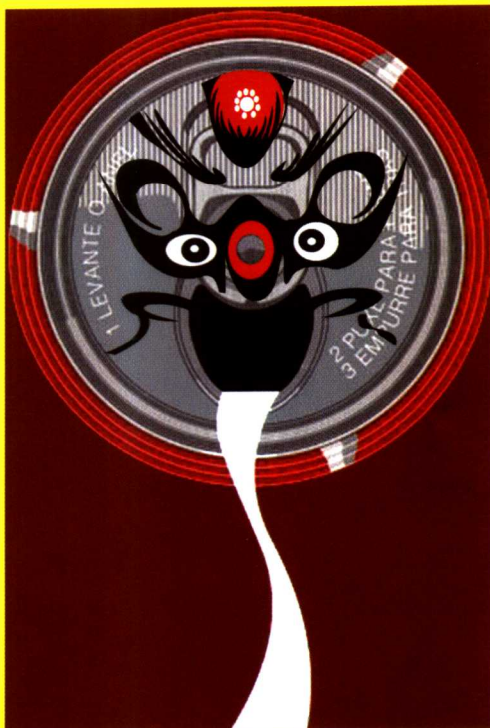

009

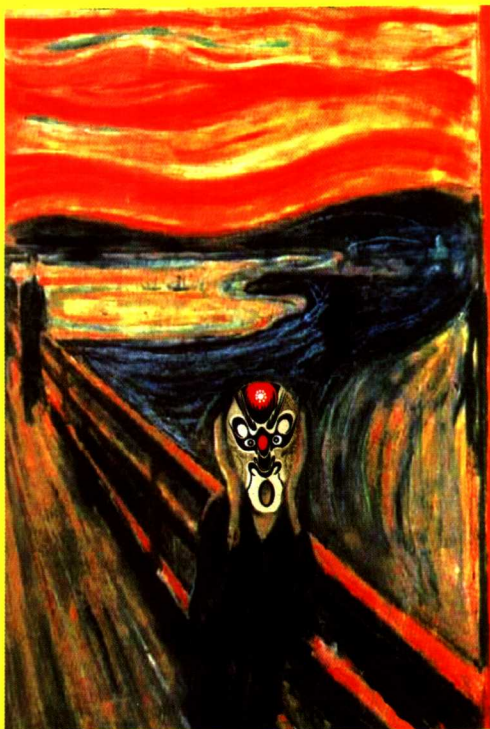
举案齐眉

脸谱易拉罐

脸谱的想象

画魂

传统吉祥图形解构与创新

龙飞凤舞时装秀

99 昆明世界园艺博览会标志

香港凤凰卫视台标

传统吉祥图形解构与创新

中华民族的传统吉祥图形，经过漫长的岁月，形成了约定俗成的寓意方式，它那特有的“借物言志，以物喻情”的手法，寄托了人们对美好生活的向往。传统吉祥图形的艺术特色就像一棵大树的根脉，从未间断地给新生的嫩叶输送养分。作为一种营养，一种资源，无疑对于中国现代平面设计具有借鉴意义。作为一种设计形式，它的审美价值观念在现代平面设计中已逐渐发生变化。如 99' 昆明世界园艺博览会的会标，就是把传统回纹利用现代构成手法，表达出的一种生生不息的寓意，整个图形似吉祥鸟，又似人的手掌，充分体现了“人与自然”的主题精神。凤凰卫视中文台的台标，以中国吉祥羽虫“凤”为形象，两只凤凰环绕、盘旋，形体优美、大方。从这两幅作品中可以看出，它们所选的元素，一个是回纹，另一个是凤，把传统吉祥形象巧妙地加以解构创新，体现出传统与现代的文化魅力。中国五千年的文明史，经过岁月积淀而成的吉祥图形，是现代艺术设计的一块瑰宝。我们在借鉴和学习的过程中，需要在汲取传统文化的同时寻找到能构成新图形的形象元素，才能进行再创造活动。

简单就是美