

中国传统吉祥纹样在陶瓷文创产品中的审美范式研究

何芹¹, 李新青¹, 顾国庆²

1.景德镇陶瓷大学美术学院, 江西, 景德镇 333400

2.景德镇学院档案馆, 江西, 景德镇 333400

摘 要 : 在中国传统吉祥纹样的概述部分, 本文详细介绍了吉祥纹样的起源、演变、种类及其象征意义。通过对吉祥纹样的分析揭示其在陶瓷文创产品设计中的审美价值及审美范式的研究, 旨在为陶瓷文创产品设计提供新的审美范式, 推动现代设计的发展。

关 键 词 : 传统吉祥纹样; 陶瓷文创; 审美范式

Aesthetic Paradigm Study of Chinese Traditional Auspicious Patterns in Ceramic Cultural and Creative Products

He Qin¹, Li Xinqing¹, Gu Guoqing²

1.School of Fine Arts, Jingdezhen Ceramic University, Jiangxi, Jingdezhen 333400

2.Archives of Jingdezhen College, Jiangxi, Jingdezhen 333400

Abstract : In the overview section of traditional Chinese auspicious patterns, this paper introduces in detail the origin, evolution, types and their symbolism of auspicious patterns. By analyzing the auspicious patterns and revealing their aesthetic value and aesthetic paradigm in the design of ceramic cultural and creative products, this paper aims to provide a new aesthetic paradigm for the design of ceramic cultural and creative products and promote the development of modern design.

Key words : traditional auspicious patterns; ceramic cultural creation; aesthetic paradigm

一、中国传统吉祥纹样的概述

(一) 吉祥纹样的起源与演变

吉祥纹样作为中华文明的重要符号, 其起源与演变过程丰富多彩, 体现了中华民族深厚的历史文化底蕴。吉祥纹样起源于原始社会, 是人类对美好生活的向往和追求的象征。随着历史的推移, 吉祥纹样不断演变和发展, 形成了丰富多样的形式和内涵。

原始社会的吉祥纹样主要体现在陶器、玉器、骨器等器物上, 这些器物上的图案往往以动物、植物、人物等为题材, 呈现出浓厚的原始气息。例如, 新石器时代的仰韶彩陶上, 有描绘野生动植物的图案, 这些图案反映了当时人们的生活状态和审美观念。随着社会的发展, 吉祥纹样逐渐演变为以寓意吉祥、祈福为主题, 寓意着人们对美好生活的向往。

随着历史的演变, 吉祥纹样开始融入更多的文化元素, 形成了具有浓厚民族特色的吉祥纹样。在商周时期, 吉祥纹样主要体现在青铜器、玉器、铜镜等器物上, 这些器物上的图案以龙、凤、鱼、鹿等动物为主, 寓意着吉祥、平安、长寿等美好寓意。同时, 吉祥纹样也开始融入文字元素, 形成了具有浓厚文化内涵的吉祥纹样。

隋唐时期, 吉祥纹样开始呈现出多样化和个性化的特点。在这一时期, 吉祥纹样开始以寓意吉祥、祈福为主题, 寓意着人们对美好生活的向往。同时, 吉祥纹样开始融入更多的文化元素,

如神话传说、历史故事等, 形成了具有浓厚民族特色的吉祥纹样。此外, 这一时期的吉祥纹样还开始呈现出多样化和个性化的特点, 如龙、凤、鱼、鹿等动物的形象开始发生变化, 呈现出更多的文化内涵。

明清时期, 吉祥纹样已经形成了丰富的形式和内涵。在这一时期, 吉祥纹样开始以寓意吉祥、祈福为主题, 寓意着人们对美好生活的向往。同时, 吉祥纹样开始融入更多的文化元素, 如神话传说、历史故事等, 形成了具有浓厚民族特色的吉祥纹样。此外, 明清时期的吉祥纹样还开始呈现出多样化和个性化的特点, 如龙、凤、鱼、鹿等动物的形象开始发生变化, 呈现出更多的文化内涵。

(二) 吉祥纹样的分类与内涵

吉祥纹样作为中国传统纹样的重要组成部分, 具有深厚的历史底蕴和丰富的文化内涵。其分类与内涵的研究, 有助于我们更深入地理解和把握中国传统吉祥纹样的审美范式。

首先, 从形式上来看, 吉祥纹样可以分为动物纹样、植物纹样、人物纹样、几何纹样等四大类。动物纹样包括龙、凤、狮子、猴子等, 植物纹样包括莲花、牡丹、兰花、竹子等, 人物纹样则包括寿星、喜鹊、福禄寿三星等。几何纹样则包括云纹、水波纹、回纹、方格纹等。

其次, 从寓意上来看, 吉祥纹样所表达的内涵丰富多样, 体现了人们对美好生活的向往和追求。例如, 龙纹象征着权力和尊

贵,凤凰纹象征着吉祥和永恒,狮子纹象征着勇敢和力量,莲花纹象征着纯洁和美好,兰花纹象征着高雅和清纯,竹子纹象征着坚韧和正直,寿星纹象征着长寿和幸福,喜鹊纹象征着喜庆和吉祥,福禄寿三星纹象征着富贵、吉祥和长寿。

此外,吉祥纹样在陶瓷文创产品中的运用,不仅可以提升产品的审美价值,还可以传递出中国传统的文化精神。例如,在陶瓷茶具上绘制龙纹,既展示了龙的威严和尊贵,又体现了人们对美好生活的向往和追求;在陶瓷餐具上绘制莲花纹,既展示了莲花的纯洁和美好,又体现了人们对美好生活的追求和向往。

(三) 吉祥纹样在陶瓷艺术中的应用

吉祥纹样在陶瓷艺术中的应用吉祥纹样在陶瓷艺术中具有重要的地位,它不仅是一种装饰手法,更是一种表达方式。通过吉祥纹样的运用,陶瓷艺术得以增添独特的审美价值和艺术魅力。

吉祥纹样在陶瓷艺术中的应用可以追溯到古代,它是一种寓意吉祥的图案,如龙、凤、鱼、鹿等,这些图案在古代陶瓷器皿上都有所体现。随着时间的推移,吉祥纹样在陶瓷艺术中的运用越来越丰富,不仅局限于传统的图案,还出现了许多新的图案,如福禄寿、鸳鸯、蝴蝶、莲花等。这些图案的出现,使得陶瓷艺术更加丰富多彩,为人们的生活带来了更多的喜庆和吉祥。

在现代陶瓷艺术中,吉祥纹样的应用更加广泛,不仅体现在器皿上,还体现在装饰品、家居用品、礼品等方面。如,在一些茶具、餐具、花瓶等器皿上,吉祥纹样被用来装饰,使得这些器皿不仅实用,还具有较高的艺术价值。此外,一些吉祥纹样的陶瓷作品,如“龙凤呈祥”“福禄寿喜”等,更是成为人们送礼、摆设的首选。

吉祥纹样在陶瓷艺术中的应用,不仅增添了陶瓷艺术的审美价值和艺术魅力,还使得陶瓷艺术更贴近人们的生活,满足了人们对于吉祥、喜庆的需求。同时,吉祥纹样在陶瓷艺术中的应用,也为陶瓷艺术的研究提供了新的视角和思路。

二、陶瓷文创产品设计中的审美范式

(一) 审美范式的定义与分类

审美范式是指在设计过程中所遵循的美学原则和审美规律,这些原则和规律能够指导设计师在创作过程中选择合适的元素和形式,以达到预期的艺术效果和审美体验。在陶瓷文创产品的设计中,审美范式是非常重要的一个方面,因为它能够影响产品的整体风格和美感。

在定义审美范式之前,需要先了解什么是审美。审美是指人们对于美的感受、认知和评价能力。在设计中,审美范式是指设计师在创作过程中所遵循的美学原则和审美规律,这些原则和规律能够指导设计师在创作过程中选择合适的元素和形式,以达到预期的艺术效果和审美体验。

审美范式可以分为不同的类型,其中最常见的是形式审美、功能审美和文化审美。形式审美是指设计师在创作过程中所遵循的美学原则和审美规律,主要关注产品的形态、色彩、纹理等外在表现。功能审美是指设计师在创作过程中所遵循的美学原

则和审美规律,主要关注产品的实用性和功能性,如产品的使用方式、操作方式等。文化审美是指设计师在创作过程中所遵循的美学原则和审美规律,主要关注产品的文化内涵和文化价值,如产品的主题、寓意、历史渊源等。

(二) 陶瓷文创产品设计中的审美原则

陶瓷文创产品设计中的审美原则是设计过程中至关重要的指导因素,能够帮助设计师创造出更具吸引力和美感的文创产品。

形式美感是陶瓷文创产品设计中的一个重要审美原则。形式美感是指设计作品的外观和形态所带给人们的审美感受。在陶瓷文创产品设计中,形式美感可以通过对传统吉祥纹样的运用来实现。传统吉祥纹样是中国文化中非常重要的元素,具有鲜明的民族特色和文化内涵。将这些纹样运用到陶瓷文创产品的设计中,不仅能够增加产品的文化内涵,还能够为产品的外观带来更加美感和吸引力。例如,将龙、凤、鱼等传统吉祥纹样运用到陶瓷杯子的设计中,不仅可以提升杯子的文化内涵,还能够为杯子增添一份传统的中国风格,从而提升其形式美感。

功能实用性是陶瓷文创产品设计中的另一个重要审美原则。功能实用性是指设计作品的使用价值和实用性。在陶瓷文创产品设计中,功能实用性可以通过对传统吉祥纹样的变形和创意来实现。传统吉祥纹样虽然具有鲜明的民族特色和文化内涵,但在实际应用中也需要考虑到产品的使用价值。将传统吉祥纹样进行变形和创意,可以使产品更加符合现代人的审美和需求,从而提高产品的实用性。例如,将传统的福字纹样变形为茶具的设计元素,既保留了传统的文化内涵,又符合现代人的使用习惯,从而提高了茶具的功能实用性。

文化内涵是陶瓷文创产品设计中的一个重要审美原则。文化内涵是指设计作品所蕴含的文化意义和价值。在陶瓷文创产品设计中,文化内涵可以通过对传统吉祥纹样的运用和表现来实现。传统吉祥纹样是中国文化中非常重要的元素,蕴含着丰富的文化内涵和价值。将这些纹样运用到陶瓷文创产品的设计中,可以表达出产品的文化内涵,从而提升产品的文化价值。例如,将传统的福字纹样运用到陶瓷摆件的设计中,既表达了产品的文化内涵,又为产品增添了美感,从而提高了产品的文化内涵。

中国传统吉祥纹样在陶瓷文创产品设计中的应用,不仅可以提升产品的文化内涵、审美品质、创新性,同时也可以提升产品的市场竞争力。

三、中国传统吉祥纹样在陶瓷文创产品中的审美范式研究

(一) 吉祥纹样在陶瓷文创产品中的形式表现

吉祥纹样在陶瓷文创产品中的形式表现,吉祥纹样作为我国传统艺术的重要组成部分,一直以来都以其独特的审美价值和丰富的形式表现,深受广大民众的喜爱。在陶瓷文创产品中,吉祥纹样的形式表现更是丰富多样,不仅体现在图案的设计上,还包括纹样的布局、色彩的运用等方面,这些元素共同为陶瓷文创产品增添了独特的审美价值。

首先，在图案设计上，吉祥纹样以其独特的形态和寓意，成为陶瓷文创产品中不可或缺的元素。如龙、凤、蝙蝠、寿桃、莲花等图案，不仅寓意着吉祥、长寿、富贵等美好愿景，同时也体现了我国传统艺术的精湛技艺。这些图案在陶瓷文创产品中的运用，既丰富了产品的审美价值，又提升了产品的艺术品质。

其次，在纹样布局上，吉祥纹样往往呈现出对称、均衡的布局特点，这种布局方式不仅符合我国传统艺术的美学观念，同时也使得陶瓷文创产品更具秩序感和和谐感。例如，以福、寿、喜、财等吉祥字为主题，结合各种图案元素进行布局，使得整个产品显得和谐统一，充满了浓厚的文化气息。

再者，在色彩运用上，吉祥纹样往往采用鲜艳、亮丽的色彩，使得产品更具视觉冲击力。如以红色为主调，搭配金色、绿色等色彩，使得产品显得喜庆、热烈；这些色彩的运用，不仅使得吉祥纹样在陶瓷文创产品中更具表现力，同时也为产品增添了丰富的审美层次。

（二）吉祥纹样在陶瓷文创产品中的文化内涵

吉祥纹样在陶瓷文创产品中的文化内涵丰富，体现了我国深厚的文化底蕴和民族精神。吉祥纹样是中国传统文化中的重要元素，蕴含着人们对美好生活的向往和祝福，具有浓郁的民族特色和艺术价值。在陶瓷文创产品中，吉祥纹样通常被用来装饰器物，传达美好的寓意和祝福，体现了中华民族的精神追求和文化传统。

吉祥纹样在陶瓷文创产品中的文化内涵可以追溯到古代。在中国古代，人们常常使用吉祥纹样来装饰器物，以表达他们对美好生活的向往和祝福。例如，龙、凤、狮子等动物纹样在中国传统文化中象征着权威、吉祥和繁荣，被广泛应用于陶瓷器物、家

具、服饰等各个领域。此外，莲花、牡丹、梅花等花卉纹样也具有浓厚的文化内涵，象征着纯洁、高贵、美好和吉祥。

在现代社会，吉祥纹样仍然具有广泛的应用和重要的文化价值。在陶瓷文创产品中，吉祥纹样不仅可以装饰器物，还可以传达人们对美好生活的向往和祝福。例如，一些陶瓷文创产品上的龙纹、凤纹、狮子纹等吉祥纹样，可以寓意着权威、吉祥和繁荣，为人们带来好运和祝福。此外，一些陶瓷文创产品上的花卉纹样，如莲花、牡丹、梅花等，也可以表达人们对美好生活的向往和祝福，为人们带来美好的寓意和心理暗示。

吉祥纹样在陶瓷文创产品中的文化内涵丰富，体现了我国深厚的文化底蕴和民族精神。在现代社会，吉祥纹样仍然具有广泛的应用和重要的文化价值。在陶瓷文创产品中，吉祥纹样不仅可以装饰器物，还可以传达人们对美好生活的向往和祝福，为人们带来美好的寓意和心理暗示。因此，深入研究吉祥纹样在陶瓷文创产品中的文化内涵，有助于更好地理解和传承中国传统文化，同时也为现代陶瓷文创产品的设计和创作提供了新的思路 and 方向。

四、结论

传统吉祥纹样在陶瓷文创产品中的审美范式具有深厚的文化底蕴。吉祥纹样起源于中国民间，经过千百年的传承与发展，已成为中国传统文化的重要组成部分。将其运用到陶瓷文创产品中，既体现了对传统文化的尊重与传承，又展现了其在现代设计中的独特魅力。这种审美范式不仅能够丰富陶瓷文创产品的艺术表现力，还能够为现代社会提供一种具有中国特色的审美体验。

参考文献：

- [1] 杨艳平, 文雅婷. 中国传统吉祥纹样在食品包装中的应用研究 [J]. 湖南包装, 2020, 35(05): 101-106.
- [2] 张悦. 中国传统纹样与现代陶瓷艺术设计的结合 [J]. 艺术品鉴, 2022, (05): 103-105.
- [3] 任慧婷, 李有生. 中国传统纹样在文创产品中的应用研究 [J]. 传播力研究, 2020, 4(02): 37-38.
- [4] 李天依, 李延. 传统吉祥纹样在现代文创设计中的应用研究——以玉田泥塑为例 [J]. 华北理工大学学报 (社会科学版), 2021, 21(04): 135-140+146.
- [5] 施金颢. 传统寿桃纹在陶瓷容器造型中的装饰应用研究 [J]. 明日风尚, 2021, (21): 95-97.
- [6] 左筱梵. 传统寿桃纹在陶瓷容器造型中的装饰应用研究 [J]. 绿色包装, 2017, (07): 46-49.