

中国传统吉祥图案的艺术形式之美

王运波

湖北文理学院美术学院, 湖北 襄阳 441000

DOI:10.61369/HASS.2026030036

摘 要 : 中国传统吉祥图案用人物、花鸟、走兽、风雨雷电、日月星辰、文字等作为载体, 用神话传说、民间谚语为内容, 采用借喻、比拟、双关、谐音、象征等手法来创造图形和吉祥如意相结合的美术形式。我们把有历史渊源、有民间特色、蕴含吉祥愿望的图案称之为中国的传统吉祥图案。中国传统吉祥图案是中华民族传统文化的有机部分, 创造出了一个完整艺术形式之美。

关 键 词 : 传统; 吉祥图案; 艺术形式

The Artistic Beauty of Traditional Chinese Auspicious Patterns

Wang Yunbo

School of Fine Arts, Hubei University of Arts and Science, Xiangyang, Hubei 441000

Abstract : Traditional Chinese auspicious patterns use figures, flowers, birds, beasts, wind, rain, thunder, lightning, sun, moon, stars, and text as carriers, with myths, legends, and folk proverbs as content. They employ techniques such as metaphor, personification, puns, homophones, and symbolism to create a form of art that combines imagery with auspicious meanings. We refer to patterns with historical origins, folk characteristics, and auspicious aspirations as traditional Chinese auspicious patterns. These patterns are an integral part of Chinese traditional culture, embodying the beauty of a complete artistic form.

Keywords : traditional; auspicious patterns; art forms

作为历经岁月长河逐步沉淀的瑰宝, 中国吉祥图案承载了先辈对美好生活和向往和憧憬, 是一种极具东方韵味的艺术形式。中国吉祥图案, 不是为了追求自然形象的逼真摹写, 而是更注重结构形式的表现之美。

一、中国传统吉祥图案类别介绍

吉祥图案一般分为喜庆、吉祥、长寿、鸿福、四大类内容, 每个大类中的同一吉祥语有多种图案来表现, 它给中国的装饰艺术增添了迷人的光彩。吉祥图案还寄寓世人对美好生活的向往, 在许多领域得到广泛流传, 包括陶瓷、漆器、建筑、雕刻、织绣、年画、剪纸、服饰首饰等, 其兼具了艺术性、装饰性与实用性, 远高于其他艺术形式^[1]。

通过对传统吉祥图案表现形式的研究, 发现传统吉祥图案的精神特征有三个, 分别是精气神韵、理想浪漫、虚无空灵。重“神似”但轻“形似”。第二, 崇尚理想浪漫。其不再局限于传统自然物象, 而是将美好意象融汇在一起进行艺术创造, 极大丰富了艺术创作内容。例如, 代表“祥瑞”的“龙”“凤”“凰”等, 都是融汇多种动物的重要典范。第三, 讲求虚无空灵, 这也是中国传统吉祥图案至高的美学境界。图案虚实相生、似隐似现, 赋予读者丰富想象余地。第四, 注重委婉含蓄, 传统吉祥图案的美, 许多都“只可意会不可言传”, 这也和国人内敛温润、不喜直露的性情相贴合, 经常借助暗语、谐音等手法来传达隐含意。例如, 许多夫妻会使用带有“鸳鸯”图案的生活用品, 寓意夫妻恩爱。

二、中国传统吉祥图案寓意及内涵

吉祥图案特别重视寓意吉祥的内涵, 因此不同于一般的装饰图案。例如, 谐音法作为常用的表现手法, 其使用“相近音”“同音”来表达出吉祥如意。在此过程中, 充分利用了汉字“音同字不同”“字同义不同”特点, 使某种吉祥如意通过“谐音”来表现。例如, “鱼”和“余”同音, 过年时在墙上悬挂“年年有鱼”的年画来表达“年年有余”的美好愿景。又如“花生”和“生育”的“生”同字, 新婚时通过在床榻上撒花生, 来表示“早生贵子”的寓意。这一类形式与内容相结合的方式, 即使对方并不识字, 也可以通过图案联想到其隐含寓意^[2]。

在具体应用中, 多采用代表性事物来组成吉祥图案, 为人们提供最直接的祈福感受。例如, 元宝、铜钱、玉石等都是代表“财物”的事物, 将这些事物直接应用到各类工艺品(如玉白菜、元宝山、金蟾等)当中, 表示了人们对财富的追求; 古代文房四宝是文人雅士的标准配置, 将文房四宝融入到吉祥图案中, 寓意书香雅阁; 元宵节会张挂彩灯, 在彩灯上绘制五谷杂粮, 寓意来年可以五谷丰登。一些宗教在历史积淀中形成了该宗教的吉祥图案, 赋予宗教物品吉祥含义。例如, “宝伞”作为佛教的八吉祥图案之一, 伞拥有任意伸缩、保护等功能, 因此在佛教图案当中,

赋予了“宝伞”张弛自如、保护众生等吉祥寓意。又如，莲花的生长场所在淤泥里，深埋在淤泥中的藕内部中空，却没有受到污泥的丝毫污染。因此，佛教中将莲花视作圣洁之物，寓意“生命之本”“圣洁”等。

三、传统吉祥图案表现手法及应用形式

运用文字的表现手法也很多，利用不同书法形式或者变体的文字，可以起到不同的装饰效果。以常见的吉祥文字（如“福”“禄”“寿”“喜”等）为例，这些文字本身便承载着“吉祥”寓意，在此基础上，通过对文字进行变体，或者使用不同书法进行创作，则可以组成新的吉祥图案，如“百福”、“百禄”、“百寿”、“百喜”图案，这些图案经常会和室内艺术品结合在一起，将书法艺术和传统文化深度融合在一起。例如，将“福”字和室内屏风结合在一起，凸显出了美好寓意。同时在日常民俗活动中，也会使用谐音、象征、比喻等表现手法来表达文字的审美特性。福、禄、寿、喜四个吉祥文字，分别对应了不同的民俗主题，涵盖生命、美好生活、社会价值等领域。例如，“喜”拥有欢乐、幸福等含义，经过长期发展，目前已经形成了非常丰富的图案。以新婚使用到的“喜喜”字为例，目前在不同地域，“喜喜”字的造型、纹样存在一定差异，部分地域还流传着“喜喜”字相关的传说故事。在文字应用中还使用到延伸创意，比如，在春节时会在院落中张贴倒“福”字，利用“倒”和“到”的谐音，代表了“福到家门”的美好寓意。另外，文字还会和自然物象关联在一起进行使用，在物象外形特征基础上，对文字寓意进行升华。比如，在祝寿类画作中，会将“寿”字和松柏、蝙蝠结合在一起，松柏这一类物象具有“长寿”的潜含寓意，而蝙蝠的“蝠”和“福”是谐音，将三者结合在一起，不仅提高了画作本身的层次，而且让原有画作的吉祥寓意更加饱满，增加了形式美感。

很多吉祥图案还把各种艺术表现形式结合起来使用。综合手法的应用，能够赋予图案更多含义，让艺术作品寓意层次更加丰富。以中华图腾的“龙”为例，作为一种虚构出来的生物，其形象中包含了许多吉祥动物特征，包括鹿角、牛头、蟒身、鱼鳞、鹰爪，口角旁有须髯，颌下有珠，每一处特征都代表了不同的寓意。鹿角中的“鹿”是“禄”的谐音，代表了“福禄顺遂”的美好寓意；牛作为敦厚沉稳的代表动物，面容选择牛头赋予了“龙”沉稳含义；身躯参考了巨蟒，其身躯灵动而蜿蜒，象征其具有绵延不断的生命力；身躯上均匀排列的鱼鳞，则取“鱼”和“余”的谐音，象征了“年年有余”的美好寓意；雄鹰作为高空霸

者，利爪是雄鹰捕猎的重要武器，也是威严的重要体现，赋予了“龙”的威严霸气寓意；口角旁的须髯增加了“龙”的庄重古朴感；颌下的明珠，其本身便是“灵气”的象征，增加了“龙”的祥瑞感。通过这种综合表现手法，增加了“龙”这一形象的祝福层次，使龙图腾成为了中国最具吉祥寓意的文化符号^[3]。

四、艺术来源于生活，传统吉祥图案是生活中艺术的提炼

在吉祥图案设计中，其题材还将应用到自然物象和人们生活用品。在吉祥图案造型设计上，不会受形象自身限制，将其结合在具体事物中，会形成一种视觉快感，使吉祥图案艺术性得到升华。构图多用对称、均衡的方式，例如在构图中使用对称、均衡的方式。

吉祥图案当中会设置一个中心点/线，围绕该点/线完成其他面的系统设计。通常会使用同形、同色、同量来进行对称设计，也可以使用不同形（色）但量相同或相近纹样进行填充，在提高吉祥图案内涵的同时，可以提高构图的均衡性。在对称与不对称设计上，会根据不同纹样的空间占量来完成细致划分，从而形成良好和谐的图案布局。也可以根据纹样不同部分力量分布特征完成布局，使吉祥图案平衡美感得到有效提升。此情况下，吉祥图案的组织性也得到显著提升，不同于一般描绘图案的视觉效果，凸显出吉祥图案的装饰特征^[4]。

再次，乱中有序，复杂多变的方式：

传统图案繁复不是现代美术所特有的，而传统吉祥图案繁复又是现代应用美术图案所特有的，但传统吉祥图案繁复却不是简单的罗列、重复，它讲究在繁杂中体现出节奏与韵律、对比与调和，疏密、大小、主次、虚实、动静、聚散等得到协调的组织，整体统一、局部变化、局部变化服从整体，即“乱中求序”、“平中求奇”。这更增加了吉祥图案的层次和内涵，但从装饰应用的角度看，它对加工工艺的要求显然是比较苛刻的。

在现代生活中，中国传统吉祥图案被广泛地应用到各种各样的场合中。人们在家具装饰上喜欢用传统吉祥图案来装饰，在桌椅、茶具、坐垫等家庭摆设上都可以看到传统的图案。在现代陶瓷艺术中，人们对于传统图案进行了改良，使陶瓷制品更加具有艺术性。在建筑中，传统图案的使用非常普遍，房屋的屋檐、桌椅上经常会出现吉祥图案的出现等等。

中国传统吉祥图案属于国粹之一，它体现出的是中华民族的个性。可以将这些好的东西“古为今用”，创作出更新更好的吉祥图案，使吉祥图案在世界上展示出它的独特魅力。

参考文献

- [1] 吴国良.《吴江雕刻—吉祥图案集》[M].上海科学技术出版社, 2004.
- [2] 周荣兴等.《世界装饰画艺术图案》[M].世纪集团出版社, 2000.
- [3] 李祖定.《中国传统吉祥图案》[M].上海科学普及出版社, 1990.
- [4] 郑军.《吉祥图案设计》[M].人民美术出版社, 2004.