

学校编码: 10384
学号: 18620091153102

分类号 _____ 密级 _____
UDC _____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

中国传统吉祥文化在现代设计中的应用研究

——以闽南传统民居中的吉祥文化为例

**Research on Chinese Traditional Auspicious Culture and the
Application in Modern Design**

——To the Auspicious Culture of Southern Fujian Traditional
Dwellings as an Example

赵建勋

指导教师姓名: 李蔚青 副教授
专 业 名 称: 设计艺术学
论文提交日期: 2012 年 5 月
论文答辩时间: 2012 年 5 月
学位授予日期: 2012 年 6 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2012 年 6 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下，独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范（试行）》。

另外，该学位论文为()课题(组)的研究成果，获得()课题(组)经费或实验室的资助，在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作特别声明。)

声明人(签名): 袁建勋
2012年5月30日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）： 袁建勋

2012年5月30日

摘要

中华民族有着漫长的历史文化发展过程，其中人们在对美好生活的向往和渴求方面，形成了特定的吉祥观念，并积淀成为了一种文化现象。

在当前“越民族，越世界”的设计思潮影响下，创造出具有中国本民族特色的现代设计作品成为诸多设计师追逐的目标，本文拟从中国传统吉祥文化作为研究点，探究现代设计之如何追求传统与现代的统一，就是在创造出一种新的设计形式的过程中如何学习和借鉴中国传统吉祥文化中有益的成份，以体现出本民族的文化特色，这对传承和发扬中国传统文化具有很强的现实意义。

本文以实地调研的方式，并以相关文献为理论依据，首先对闽南地区传统民居中的吉祥文化元素进行研究，着重从风水、色彩、纹样、儒道释思想等分析其吉祥文化的意义及在现代设计中的传承、应用与创新的价值；此外，试从文化层面讲述吉祥文化的起源与含义，并以儒道释思想对吉祥文化的形成产生的重大影响做进一步的分析和比证，并通过一定的案例，以传统吉祥文化元素在现代平面设计、工业设计、环境艺术设计中的创新应用为例，论证总结了吉祥文化在现代设计新理念中传承与发展的文化价值的重要性，是为现代设计之宗旨。

关键词：传统吉祥文化 现代设计 应用

Abstract

China has a long history and culture development process, in which the people of the good life yearning and longing, it formed the specific auspicious concept and became a kind of culture phenomenon.

In the influence of “the nation, the world” design trend, it’s a target for many designers to create with the design works of Chinese characteristics. This thesis intends to take the Chinese auspicious culture elements as the research point, explore how to pursue the unity of the traditional and modern in modern design. It requires us to learn the beneficial ingredients of Chinese auspicious culture in the process of creating a new design forms, reflecting the ethnic culture. It is very significant to inherit and carry forward Chinese traditional culture.

This thesis is based on the field research and related articles as the theory basis. In the first place, it will research the auspicious culture elements of Southern Fujian traditional dwellings, emphatically from geomancy, color, pattern, Confucianism, Taoists, Buddhism theory and so on to analyze the significance of auspicious culture and its inheritance, application, innovation value in modern design. In addition, I try to discuss about the origin and meaning of auspicious culture from the culture level, and to do further analysis in Confucianism, Taoists, Buddhism theory to the formation of auspicious culture. Then, I will use certain cases to expand how to use auspicious culture to innovate in Graphic Design, Industrial Design, Environment Art Design. At last, it demonstrates the auspicious culture in the modern design new idea to heritage and development of culture values and development trend as a conclusion.

Key Words: Traditional Auspicious Culture; Modern Design; Application

目录

第一章 绪论	1
第一节 研究背景	1
第二节 研究意义	1
第三节 研究现状概述	2
第四节 研究方法	2
第二章 中国传统吉祥文化研究	4
第一节 吉祥文化概述	4
一、吉祥文化的起源.....	4
二、吉祥文化的诠释.....	6
第二节 儒道释思想对吉祥文化的影响	7
一、儒家与吉祥文化.....	7
二、道教与吉祥文化.....	8
三、佛教与吉祥文化.....	9
第三节 中国传统吉祥文化常见的表现内容与形式	10
一、物体吉祥.....	11
二、行为吉祥.....	11
三、语言吉祥.....	12
四、数字吉祥.....	12
第四节 闽南传统民居中的吉祥文化	12
一、风水学中的吉祥文化.....	13
二、传统色彩学中的吉祥文化.....	14
三、吉祥图案的题材.....	16
第五节 吉祥文化的“生成”方式	21
一、谐音法.....	21
二、寓意法.....	21
三、附会法.....	22
四、文字法.....	23
第三章 中国传统吉祥文化在现代设计中的应用	24
第一节 吉祥文化在平面设计案例中的应用与分析	24
一、标志设计.....	25
二、招贴设计.....	27
三、包装设计.....	28
第二节 中国传统吉祥文化在工业设计案例中的应用与分析	30
一、“形”的提炼.....	31
二、“意”的运用.....	32
三、“神”的传达.....	34

第三节 中国传统吉祥文化在环境艺术设计案例中的应用与分析.....	34
一、中国传统吉祥文化在室内设计案例中的应用与分析.....	35
二、中国传统吉祥文化在景观设计案例中的应用与分析.....	38
结论.....	42
参考文献.....	44
致谢.....	46
附录 攻读硕士学位期间发表的学术论文目录.....	47

厦门大学博硕士论文摘要库

Contents

Chapter 1 Introduction.....	1
Section 1 Research Background.....	1
Section 2 Research Meaning.....	1
Section 3 Research Status Summary.....	2
Section 4 Research Method.....	2
Chapter 2 The Traditional Chinese Auspicious Culture Research.....	4
Section 1 Auspicious Culture Summary.....	4
Subsection 1, The Origin of the Auspicious Culture.....	4
Subsection 2, The Interpretation of the Auspicious Culture.....	6
Section 2 The Confucianism, Taoists, Buddhism theory on the Influence of the Auspicious Culture.....	7
Subsection 1, The Confucianism and Auspicious Culture.....	7
Subsection 2, The Taoism and Auspicious Culture.....	8
Subsection 3, The Buddhism and Auspicious Culture.....	9
Section 3 The performance of the common contents and forms in the Chinese Traditional Chinese Auspicious.....	10
Subsection 1, Object Auspicious.....	11
Subsection 2, Behavior Auspicious.....	11
Subsection 3, Language Auspicious.....	12
Subsection 4, Digital Auspicious.....	12
Section 4 The Auspicious Culture in Southern Fujian Traditional Dwellings.....	12
Subsection 1, Auspicious Culture in Geomancy.....	13
Subsection 2, Auspicious Culture in Traditional Color Science.....	14
Subsection 3, Auspicious Pattern Subject.....	16
Section 5 The “generation” Way of Auspicious Culture.....	21
Subsection 1, Homophonic Method.....	21
Subsection 2, Allegorical Method.....	21
Subsection 3, Add Method.....	22
Subsection 4, Characters Method.....	23
Chapter 3 The Application of Chinese Traditional Auspicious Culture in Modern Design.....	24
Section 1 The Application and Analysis of Auspicious Culture in Graphic Design Cases.....	24
Subsection 1, Logo Design.....	25

Subsection 2, Poster Design.....	27
Subsection 3, Packing Design.....	28
Section 2 The Application and Analysis of Auspicious Culture in Industrial Design Cases.....	30
Subsection 1, “Form” Refining.....	31
Subsection 2, The Use of “Meaning”.....	32
Subsection 3, “Spirit” Convey.....	34
Section 3 The Application and Analysis of Auspicious Culture in Environment Design Cases.....	34
Subsection 1, The Application and Analysis of Auspicious Culture in Interior Design Cases.....	35
Subsection 2, The Application and Analysis of Auspicious Culture in Landscape Design Cases.....	38
Conclusion.....	42
References.....	44
Acknowledgements.....	46
Appendix The Academic Work and Prizes in Pursuing the Master Degree.....	47

第一章 绪论

第一节 研究背景

源远流长的中国传统吉祥文化，是在人们在长期的生活实践中产生的，它是人们向往和追求吉庆祥瑞观念心理的反映，不同时期吉祥文化的变化，是不同时代背景下的社会心态、民族心理和审美情趣的折射，是中华民族特有的价值观和民族精神的体现。通过研究吉祥文化，不仅能感悟到其丰厚的文化底蕴，而且对于理解和领悟中国传统文化在现代设计的作用也有积极的意义。

吉祥文化不仅是一种精神层面的体现，它更多的是通过一定的“物质”载体形式表达出来。从民间的绘画、建筑、剪纸、雕刻、日用品等这些实际存在的“物质”中都可看到吉祥文化的物质化表现。建筑作为文化现象的一个重要载体，它将中国传统吉祥文化的吉祥寓意融入其空间装饰、布局等各个方面。闽南地区保留了大量古民居，本人通过多次的学习与实践，以实地调研的形式，对依附于其中的吉祥文化的部分内容进行了较为深入的研究，并结合现代设计的理念，试探讨传统吉祥文化在今天的意义。

我国现代设计是随着改革开放后才逐渐引入的，由于起步较晚，目前尚未形成自己的特色或风格。在多元文化交融的今天，那些具有文化特征的设计作品越来越受到人们的喜爱，强调设计的民族性、本土性已经成为当今设计发展的一个重要趋势之一。中国有着悠久的历史 and 博大精深的文化，然而放眼今天市场，能够找出体现中国文化特征的现代设计作品却屈指可数；由此，发掘民族文化精华、创造出体现时代精神的现代设计作品，就成为我们未来设计的重要方向。

第二节 研究意义

中国传统吉祥文化作为中国传统文化中的重要组成部分，她有着丰富的寓意及千变万化的表现方式。如果在现代设计中找出传统吉祥文化和现代设计思想的契合点，并加以科学合理的应用，就可能为现代设计——“中国创造”带来一种新的形式和风貌，就可能走出模仿西方设计模式——“中国制造”的阴影。

在经济与文化的发展越来越全球化的今天，各民族之间文化的差异性并没因此而消融，反而使得各国家和民族更加重视其本土文化的传承与开发。中国传统吉祥文化是在历史长河的荡涤中保留下来的，是民族智慧的结晶。任何文化只要有历史就会有传统，传统实质上是文化的延续。如果能够从传统文化中取其精华，即将其中有益的元素有效地融入到现代设计之中，必能使我们的现代设计更具文化性与民族性，不仅有助于形成自己的设计风格，而且这种从“中国制造”到“中国创造”的转变，还有利于提高我国设计的国家竞争力。

第三节 研究现状概述

近年来，随着我国艺术学科的发展和人们对传统文化的日渐重视，不少学者开始对吉祥图案、吉祥物、民间美术中的吉祥文化进行了研究；其中，相当一部分的研究是以图片资料汇总、梳理并描述其中的吉祥含义的、资料式的汇集整理为主，或是从民俗学的角度对吉祥文化进行的研究；此外，还有许多其它关于吉祥文化的论文与著作，也多属从文化的视角对吉祥文化的内涵或成因或属于对吉祥文化和吉祥图案本身的分析探究。在此笔者也从《中国知网》检索了关于吉祥文化与现代设计的论文，其中大多数为吉祥图案在平面设计或室内设计局部应用的讲述，少有从吉祥文化角度在现代平面设计、工业设计和环境艺术设计三方面综合论述的文章。有鉴于此，本文拟从闽南传统民居中蕴含的吉祥文化的研究入手，并通过色彩、纹样等表现方式的研究，综合其在儒道释思想的影响下，结合风水、地理、人文环境影响的探讨，提出传统吉祥文化如何在现代设计中传承应用与创新，希冀能为发展设计的民族性提供有益的借鉴。

第四节 研究方法

本文首先运用调查分析法、文献分析法、实例分析法等多种综合手法收集、整理相关资料，对传统吉祥文化的内涵特点进行深入的分析研究；其次，结合国内外一些优秀设计案例分析其在现代设计中的应用，力求达到既有比较、分析，又有借鉴、应用之目的。

1、调查法：笔者在读期间曾对闽南地区的蔡氏古民居、漳州古民居及土楼

群等传统建筑群进行了多次的实地考察，搜集并拍摄了大量的民居建筑中与吉祥文化有关的图片，此为论文的研究提供了直观的第一手资料。

2、文献分析法：根据研究目的，利用互联网及图书馆收集相关资料，为论文的研究提供有力的依据和支持。

3、实例分析法：通过上述相关资料的分析，以吉祥文化在现代设计中的成功运用为例证，结合优秀的经典案例再进一步分析和探讨，以增强文章的说服力。

厦门大学博硕士论文摘要库

第二章 中国传统吉祥文化研究

第一节 吉祥文化概述

一、吉祥文化的起源

吉祥文化早在原始社会就已经出现，原始社会由于生产力水平低下，人们对诸多的自然现象如电闪雷鸣、大火、暴雨及人类自身的疾病、死亡等现象无法做出解释，于是就产生了迷惑和恐惧；这时，他们就需要借某一物或神灵的帮助，希望在人类面对严酷的大自然时，能驱除妖魔、保佑平安。于是就产生了自然崇拜或图腾崇拜，人们将自己的希望寄托在某种自然物或动植物身上，或以图形符号的形式描画出来，并将其作为氏族的保护神，较为著名的有华夏族以龙为图腾、东夷族以凤为图腾、古羌族以虎为图腾，这些图腾后来甚至都演化成为一个民族的象征；另一方面，人们通过祭祀和卜筮活动以求得心理吉祥。古时以祭祀为“吉事”，祭祀之礼为吉礼，卜筮活动是求吉问凶的活动。李砚祖先生认为：“从纹的形式而言，吉祥图案的起源与远古先民观物取象的观察方式以及在卜筮活动中查看纹象的认识有直接关系。”^①由此长期以来，人们为了追求吉祥美满的生活，便将吉祥观念以各种艺术形式注入并运用在各种载体上，如原始社会彩陶上绘制的动物纹、鱼纹、人纹等不同的纹样。绘制鱼纹就源于原始的图腾崇拜，就是企望这种图画能帮助他们获得好的渔猎收获，就是一种“求吉”的心理愿望的反映；舞蹈人纹展示的是一种原始舞蹈，可能是歌舞游戏，也可能是巫术祭祀活动。但无论出于何种目的，吉祥图案的起源与先民的观物方式及查看纹象的认识有直接关系，它们无不体现着祈求吉祥的意义(图2-1-图2-4)。

^① 李砚祖.造物之美[M].北京:中国人民大学出版社, 2001.

图 2-1 属马家窑文化的舞蹈人纹彩陶盆

（陶盆内壁绘有三组舞蹈图，每组均五人，是先人庆祝丰收或祭祀祖先的场景，反映了人们对美好生活的向往）

资料来源：洪再新. 中国美术史图像手册 [M]. 杭州：中国美术学院出版社，2003.

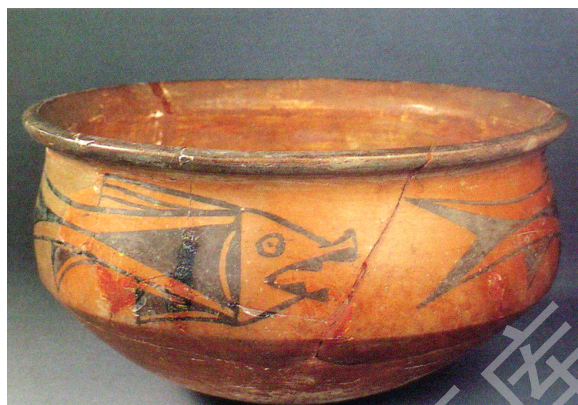

图 2-2 出土于西安半坡，属仰韶文化的鱼纹彩陶盆

（陶盆外壁绘制了三条互相追逐的游鱼纹样，寄托了人们对良好渔猎收获的渴望）

资料来源：洪再新. 中国美术史图像手册 [M]. 杭州：中国美术学院出版社，2003.

图 2-3 仰韶文化中的彩陶缸绘鸛鱼石斧纹

（陶缸上绘有鸛、鱼和石斧的图案，石斧是原始社会的生产工具，是征服自然的象征，鸛衔着大鱼，虔诚地面对石斧，有祈求石斧保佑氏族丰收、平安、吉祥的寓意）

资料来源：洪再新. 中国美术史图像手册 [M]. 杭州：中国美术学院出版社，2003.

图 2-4 出土于西安半坡的人面鱼纹陶盆

（盆内壁绘有人面纹和鱼纹两个，相间排列，形象生动，象征着人们企盼富足生活的美好愿望）

资料来源：洪再新. 中国美术史图像手册 [M]. 杭州：中国美术学院出版社，2003.

二、吉祥文化的诠释

“吉祥”一词在辞源中当“美好的预兆”解。它在我国自古以来就是表达福善喜庆、事事顺遂的美好意愿之词。“吉祥”两字一开始是分列使用的，甲骨文中就已经出现了“吉”字，殷商的卜辞中，“吉”代表“善、利”，举凡好的预兆都称“吉”。在《易·系辞下》一书中有：“吉事有祥”的记载，意为吉利之事必有祲祥。“祥”本意是指吉凶的征兆，在《左传》中有：“是何祥也？吉凶焉在？”的描述，“祥”通指吉凶，就是有“吉凶”两种意义，但有时也专指吉兆，如《礼·中庸》：“国家将兴，必有祲祥；国家将亡，必有妖孽。”这里的“祲祥”就是只有吉祥的意义，经后世多年的演变，以“祥”作为吉兆，以凶兆为不详。^①这是“吉祥”二字分开使用的时期。

“吉祥”二字最早连起来使用，是在战国时期的《庄子·人间世》中：“虚室生白，吉祥止止”。“吉祥止止”意谓好事接连不断。唐代成玄英疏曰：“吉者，福善之事；祥者，嘉庆之征。”^②从文字学的角度看，许慎的《说文解字》中有：“吉，善也，从士口”，“祥，福也，从示，羊声”之解，由此可见“吉”、“祥”都表示福善之意。

从对“吉祥”字义表述的演变过程中的研究，可以看出吉祥是喜庆之事出现之前的一种征兆，是人们对美好生活前景期望的象征。伴随着岁月的流逝，吉祥平安便是人们永恒的追求，也顺理成章地形成了一种普遍的民族文化心理追求，“求吉避凶、祈福免祸”也成为人类社会存在的一种普遍现象，并以不同的形式广泛地存在于不同的民族中。由于各个民族的生存环境及文化背景不同，吉祥文化的表现形式也有所不同。在我国的历史发展中，围绕“吉祥”的心理期望形成了源远流长的“吉祥文化”；其中的祈吉风俗、吉祥物及吉祥图案的产生，正是这种吉祥文化孕育下的表现形式，成为表现我国吉祥文化的永恒主题。^③

吉祥文化作为一种根植于华夏大地的传统文化，已经延续了数千年，它不仅体现在人们的衣食住行、婚丧嫁娶等日常生活中，还涉及至政治、经济、文艺、建筑等各个领域，融入到了百姓的生活之中，并渗透到了人们的心灵深处，以至于出现了“图必有意，言必吉祥”的文化现象，从而逐渐形成了传统吉祥文化如

^①沈利华.中国吉祥文化[M].呼和浩特：内蒙古人民出版社，2005.

^②沈利华.中国吉祥文化[M].呼和浩特：内蒙古人民出版社，2005.

^③沈利华.中国吉祥文化[M].呼和浩特：内蒙古人民出版社，2005.

此丰富的表现题材，如果从中能汲取其智慧及有益的营养，就一定能为现代设计提供无限的资源和无穷的动力。

第二节 儒道释思想对吉祥文化的影响

中国传统思想文化是以儒道释思想为脉络延伸的，它们在长期的历史发展过程中相互渗透，不断融合，成为中国古代社会人的思想意识的主流，并左右着人们的思想和行为方式。儒道释三家思想不仅包含着丰富的吉祥文化寓意的信息，也在发展的过程中不断地推动着吉祥文化的完善与发展。

一、儒家与吉祥文化

儒家文化是中国传统文化的核心，它在中国封建社会的进程中有着举足轻重的地位和作用。儒家学说为孔子所创，它提倡“血宗人伦、现世事功、伦理道德、修身养性”的思想。“仁、义、礼、智、信、忠、孝、悌”是其中心思想，是人们为人处世的行为准则，并广泛地渗透到中国社会的精神文化和物质文化的各个领域。

吉祥文化与儒家思想有着密切的联系。相传孔子在出生前，就有麒麟前来报信的故事，后来人们用一童子跨在麒麟上的图画来表现“麒麟送子”这一吉祥寓意。儒家提倡的“三纲五常”思想也常用吉祥的图案形式来表现，如吉祥图《三纲五常》中有三口大缸，五个人围在缸边尝酒，“缸”谐音“纲”，“尝”谐音为“常”，寓意做人要有德行、礼仪和规范（图2-5），由于寄予了某种吉祥美好的寓意，它们后来都成为经典的表达吉祥美好心愿的图式；此外，儒家强调“修身”作为治国平天下的入世思想，所以孔子的“岁寒，知松柏之后凋也”的文句，后来就演变为被喻为“岁寒三友”的、以“松竹梅”三种植物作为传递吉祥文化理念的图案表达，它更被中国古代的文人雅士作为高洁情操的礼赞和自我修身的衡量标准，即使在今天，松竹梅也作为

图 2-5 用“三纲五常”的吉祥图画来寓意做人要有德行和规范
资料来源：<http://www.lsfyw.net>

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库