

基于图像学理论的传统吉祥红包图形设计演变分析—— 以“福禄寿禧”为例

景晴伟 姜夏旺

湖南工业大学，湖南株洲，412000；

摘要：本文以图像学理论为框架，聚焦传统吉祥红包的图形设计，系统梳理了其历史发展脉络。基于图像学的前图像志分析、图像志分析以及图像学分析三个递进层次，深入探究了红包中“福禄寿禧”主题图形的演变轨迹。通过解构这些视觉符号的形态特征、象征意义及文化语境，揭示了传统吉祥图案在红包设计中的传承与创新规律，为当代语境下传统吉祥红包的创新设计提供了兼具理论深度与实践价值的学术参照。

关键词：吉祥红包；图形设计；图像学；演变

DOI：10.69979/3041-0673.25.07.052

引言

红包，作为中华民族独特的传统习俗，自古以来承载着深厚的文化内涵和美好的寓意。它的起源可追溯到汉代，在《后汉书·清河孝王庆传》卷五十五里有：“因巫言欲作蛊道祝诅，以菟为厌胜之术”。指出“厌胜”是一种巫术，特指用迷信的方式来镇压邪祟。民俗学研究表明，汉代已见除夕赐压祟钱之俗，时人将特制钱币或贵重物件赐予孩童，此举措既蕴含借金属刚阳之气压制邪祟的巫术思维，亦承载着长辈对晚辈驱邪避祸、健康成长的美好期许，形成了早期红包习俗的雏形。历经岁月的洗礼，到民国时期才逐渐演变成今天我们所熟知的红包。随着科技的发展和文化传承的不断深化，红包的内涵和外延都发生了翻天覆地的变化。图像学方法作为一种研究图像、图案、色彩等视觉元素的学科，对于吉祥红包图形设计具有重要意义。

1 传统吉祥红包图形的历史演变

1.1 明代之前

作为传统厌胜文化的物质载体，“压胜钱”自汉代以来逐渐发展出独特的民俗体系。在形式上其图形设计相对简单，汉代至南北朝时期，器物纹饰多取法自然崇拜符号，日月星辰等天体图案占据主流，映射出先民对宇宙秩序的朴素认知；唐宋时期以花鸟鱼虫、人物故事为主，同时出现“宜尔子孙”“千秋万岁”等吉祥铭文，文字与图像的互文关系进一步强化；金元时期在承袭中原传统的基础上，融入草原民族艺术元素，材质工艺亦发生显著变化，金银成为主流载体，既彰显财富象征，亦暗合金属辟邪的民俗心理。

1.2 明清时期

明清时期红包图形设计的发展与变革随着社会的发展和文化的繁荣，明清时期的红包图形设计逐渐呈现出多样化和精细化的特点。这一时期，红包上的图案更加丰富，包括花鸟、山水、人物等多种元素，形成了独具特色的艺术风格。同时，文字的运用也更加巧妙，通过诗词、对联等形式，将祝福之情表达得更加深情和真挚。

1.3 近代

民国以来，红包设计进入现代化转型阶段。在西方文化输入与技术革新的双重驱动下，其视觉表达呈现传统与现代的融合态势。色彩运用方面突破单色局限，转向以彩色印刷为主导的多元色谱体系。一方面，传统的吉祥图案和文字仍然占据重要地位，但它们在表现形式上更加多样化，例如印有“花开富贵”“如意吉祥”等民间色彩浓厚的图案不断被沿用在红包封面设计中；另一方面，现代设计理念和手法也被广泛应用到红包图形设计中，如简约风格、抽象图形等，使得红包的设计更加时尚和富有创意。

1.4 现代

在当代社会，红包图形设计呈现出更加多元化和个性化的特点。设计师通过解构传统吉祥符号，将其语义体系与当代审美语境对接，创造出兼具文化传承与时代特征的视觉语言。同时，随着消费者需求的多样化，红包图形设计也更加注重个性化和定制化。

2 传统吉祥红包图形前图像志分析

2.1 主题分析

自古以来，中国人便热衷于通过图案和图形来传递思想、寄托情感、祈求幸福。在这些富有象征意义的吉

祥红包图形中，“福”“禄”“寿”“禧”无疑是最为人们喜爱和推崇的。它们以朴素而直白的艺术语言，表达了百姓对生命的关注，对美满生活的向往，对自身社会价值的追求。

2.2 字体演变

首先，“福”字的演变。甲骨文时期的“福”字构形极具祭祀场景特征，呈现双手捧酒器向神祇进献之态，生动体现了初民通过物质献祭与神明沟通的原初信仰。到了金文时期，“福”字的左右结构发生了变化，“示”部由右移到左，同时省去了捧酒的双手，但祈福的寓意依然鲜明。小篆时期的“福”字，结构进一步简化，笔画圆润，方块字的结构愈发明显。隶书时期，“福”字的字形变得方正平直，为后来的楷书奠定了基础。楷书中的“福”字，字形规整，笔画流畅，既体现了书法的艺术美，又蕴含了深厚的文化内涵。其中最具代表性的《百福图》（如图1）就集中了一百种福的字体，表达了人们对于美好生活的向往以及祈求平安的愿望。

其次是“禄”字的演变。禄，代表着官职和俸禄，是人们对社会地位的追求。甲骨文时期的“禄”字，形象地表现了人们以农作物祈求丰收，进而祈求官职和俸禄的情景。随着字体的发展，金文、小篆、隶书、楷书等阶段的“禄”字，虽然形态各异，但始终保持着其基本的含义和寓意。

然后“寿”字的演变。寿，寓意着长寿和健康，是人们对生命的珍视和期待。甲骨文时期的“寿”字，形如一人拄杖而立，寓意着长寿的老者。随着字体的发展，“寿”字的形态不断变化，但其寓意始终如一。无论是金文、小篆，还是隶书、楷书，都体现了人们对长寿的美好愿望（如图2）。

最后是“禧”字的演变。禧，代表着吉祥和喜庆，是人们对幸福生活的期盼。虽然“禧”字的历史可能不如前三个字那么悠久，但其在各个阶段的字体演变中，都充分展现了其独特的魅力。从最初的象形文字，到后来的形声字，再到现代的楷书，“禧”字的形态不断变

化，但其寓意始终未变，都是对美好生活的追求和祝福。

2.3 图形演变

在古代中国，吉祥图案以其丰富的内涵和独特的形式，成为了人们生活中不可或缺的一部分。汉代织锦上，可以看到不少的吉祥图案，其中，“万世如意”锦、“延年寿大宜子孙”锦等，都寓含了深深的“福”“禄”“寿”“禧”之意。此时的图案已经开始逐渐形成了一种具有吉祥寓意的艺术形式，尽管此时的图形尚显粗犷，但其内涵已经开始深入人心。

到了唐代，随着社会经济和文化的繁荣，吉祥图案的艺术风格也发生了变化。初唐时期，图案中较多出现龙凤和植物花纹，如折枝花、串枝花等。中唐以后，吉祥装饰花纹日趋细密，更富于图案化，多以双鱼、对凤等组成团花图案，这种图案既美观又富有寓意，深受人们喜爱。

进入宋元时期，吉祥图案的发展更加成熟。此时的图案不仅善于颂扬吉祥如意，而且善于表达各种情感，如富贵、长寿、安宁等。吉祥纹样不断受到来自道教、佛教以及民间风俗的影响，题材也日益丰富多彩，表现手法也更为多样。

明清时期，随着社会经济的进一步发展，商品经济开始兴起，市民阶层的力量逐渐增强，封建上层意识与市民意识相互渗透、融合，传统的祥瑞思想开始转变为吉祥如意、福寿富贵等世俗化的吉祥观念。此时的“福”“禄”“寿”“禧”图形，不仅保留了其原有的吉祥寓意，还融入了更多的市民文化和商业元素，使其更加贴近人们的生活，更加深入人心。

现代民俗红包的图形设计往往包含丰富的图案元素，如“福禄寿禧”等字体演变出的图案纹样等（如图3），通过图像学方法，我们可以对这些图案元素进行提取、分类和解读。例如“寿”字纹，在遵循汉字结构的基础上对寿字笔画进行增减，形成不同的寿字纹，将点、线、面三者结合形成千姿百态的吉祥纹样，折射出人们对生命的渴望。

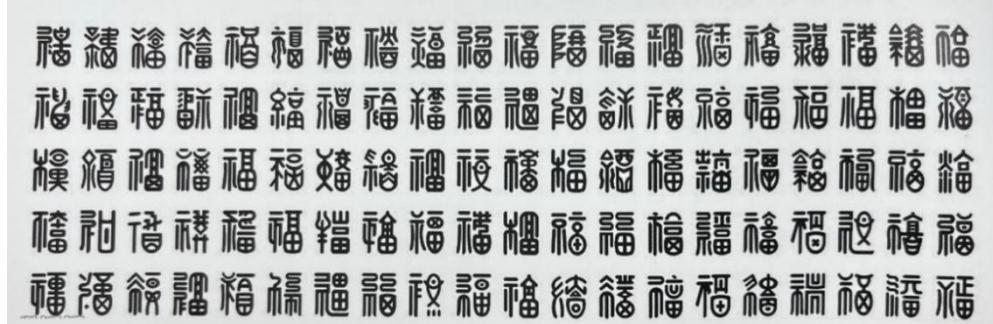

图1《百福图》

图 2 寿体演变

图 3 “福禄寿禧”图案纹样

3 传统吉祥红包图形图像志分析

3.1 功能分析

民俗红包图形的功能包括祈福、传承、装饰等，红包图形的功能作为一种创新的应用形式，已经在现代社会中得到了广泛的关注和应用。图像学方法可以帮助我们深入挖掘这些内涵，理解民俗红包图形设计所传达的文化信息和情感表达。通过红包图形的各种功能，人们能够更好地表达自己的情感和期望，也能够更好地感受到来自他人的关心和祝福。同时，红包的功能也为我们提供了一种传承和弘扬传统文化的新方式，使得传统习俗与现代科技相结合，为我们的生活带来更多的色彩和乐趣。

3.2 审美分析

民俗红包图形设计的形式包括图案的布局、结构以及造型等。图像学方法可以对这些形式进行分析，揭示其美学特征和艺术风格。例如，通过对图案元素的解读，我们可以揭示其背后的历史渊源和文化传承；通过对图案的布局和结构的分析，我们可以了解设计师如何运用对称、平衡等手法来构建视觉和谐；通过对造型的分析，我们可以发现不同民俗红包图形设计中的特色和创新点。

4 传统吉祥红包图形图像学分析

在中国传统文化中，红包作为一种独特的礼俗现象，自古以来便承载着浓厚的文化意蕴。随着时代的变迁，吉祥红包图形也在不断创新和发展，呈现出多样化的风格特点。在传承方面，吉祥红包图形保留了传统文化的

符号和元素，如对联、福字等（如图 4），使人们在欣赏红包的同时，能够感受到传统文化的魅力。在发展方面，吉祥红包图形逐渐融入了现代设计理念和技艺，通过运用传统文化中的吉祥符号和元素（如图 5），使吉祥红包图形成为了连接过去与现在的桥梁，使人们能够在日常生活中感受到传统文化的魅力。

吉祥红包图形在中华传统文化中具有重要意义，它体现了人们对美好生活的追求和向往。在传统节日或重要场合，赠送吉祥红包已经成为一种社会习俗。这种习俗不仅增进了人与人之间的情感交流，也促进了社会的和谐稳定。吉祥红包图形与中华传统文化之间存在着密不可分的关系。它既是传统文化的载体，又是现代审美与创意的结晶。中国传统伦理道德文化以家庭伦理为本，提出了父义、母慈、兄友、弟恭、子孝五教，五教的核心是孝慈，而红包很好的诠释了孝慈，既体现了长辈对晚辈的关爱之情，又包含着晚辈对长辈的尊敬之意。

5 结语

在未来的发展中，应该继续发掘和传承吉祥红包图形中的传统文化精髓，同时结合现代审美需求，创新设计理念和技艺，使吉祥红包图形成为连接过去与未来、传统与现代的文化符号。同时，也应该加强对中华传统文化的普及和教育，让更多的人了解和认识到吉祥红包图形所蕴含的深刻文化内涵和价值意义。

参考文献

- [1] 乔莹,齐锦涛,汪田明.基于设计学视角下的民俗红包图形设计分析[J].绿色包装,2020(08):80-83.
- [2] 乔莹.浅析色彩搭配下民俗红包的图形设计特征[J].流行色,2020(11):30-32.
- [3] 张野,纪托.以福纹为例探析传统吉祥符号构成的设计思维[J].装饰,2013(12):80-81.
- [4] 苏湉.传统吉祥符号在图形设计中的图解与传承[J].工业设计,2015(11):88-89.
- [5] 张鑫.简析红包内涵的演变[J].寻根,2019(02):40-43.
- [6] 李洁,姜夏旺.浅析民俗红包造型结构设计演变[J].绿色包装,2019(10):74-77.

作者简介：景晴伟（2000.2—），女，汉族，山西大同人，湖南工业大学硕士研究生在读，研究方向：设计学。

姜夏旺（1980—），男，汉族，浙江衢州人，湖南工业大学包装设计艺术学院，副教授，研究方向：产品设计的教学与研究。