

doi:10.3969/j.issn.1674-7100.2012.01.019

清末民初火花设计中吉祥文化的表现形式

陈丽莉

(湖南工业大学 包装设计艺术学院, 湖南 株洲 412007)

摘要: 清末民初的火花设计, 体现了中国传统文化中的吉祥文化精髓, 其通过吉祥文字、吉祥图案和吉祥色彩这三种吉祥文化表现形式来传达大众的审美和文化需求。在吉祥文字方面, 主要包括对“福”“寿”“富贵”“一本万利”等字词以及“一”“3”“5”“9”等数字的运用; 在吉祥图案方面, 主要通过对传统吉祥图案“形”的传承和“意”的延伸来传达意蕴; 在吉祥色彩方面, 主要采用表现喜庆的红色、象征富贵的黄色, 并配以代表生机的绿色, 表现中华民族丰富的情感及祈福纳祥的意愿。这些设计取得了先声夺人的传达效果。深入剖析和感受火花设计的吉祥文化表现形式, 有助于设计的民族化、个性化。

关键词: 清末民初; 火花设计; 吉祥文化

中图分类号: J525

文献标志码: A

文章编号: 1674-7100(2012)01-0084-04

Forms of Auspicious Culture in Design of Matchbox Pictures during Late Qing Dynasty and Early of the Republic of China

Chen Lili

(School of Packaging Design and Art, Hunan University of Technology, Zhuzhou Hunan 412007, China)

Abstract: The design of matchbox pictures of the late Qing dynasty reflected culture essence of China traditional auspicious culture with auspicious patterns, characters and colors. These three kinds of auspicious culture forms conveyed people's aesthetic and cultural needs. In the respect of auspiciousness, the words of "blessing", "longevity", "wealth", "make big profits with small capital" and the use of numbers as one, three, five and nine are considered auspicious. As for the auspicious patterns, the "form" inheritance of traditional lucky design and the extension of "meaning" to convey meaning were mainly applied. Regarding the lucky colour, red standing for jubilation, yellow indicating rich and honour, and green representing vitality were mainly adopted, which expressed the rich emotions and the will of blessing and praying of Chinese nation. These designs have the effects of displaying the strengths. Further analysis and experience of the design of matchbox pictures with auspicious culture forms contribute to designing the nationalized and individualized works.

Key words: late Qing Dynasty and early Republic of China; the design of matchbox picture; auspicious culture

1 清末民初火花与吉祥文化概述

火花, 又称贴画、画片、盒贴, 指贴在火柴盒上的商标性装饰画。火花来源西方, 是伴随着现代火

柴的诞生而出现的。清末时期, 随着西方列强的入侵和大量“洋物”的传入, 代表西方现代文明产物之一的“洋火”——火柴传入中国。同时, 兼备火柴商标和包装装饰功能的火花便也随之渐入中国人

收稿日期: 2011-09-21

作者简介: 陈丽莉(1985-), 女, 湖南衡阳人, 湖南工业大学硕士生, 主要研究方向为视觉传达设计及应用,

E-mail: lily_jasmine_001@163.com.

的视野,对中国传统的生活方式产生了较大影响。

中国传统吉祥文化是中华民族5 000年文明的结晶。延续了数千年的吉祥文化理念,代表了中华民族对美好生活的追求和向往。火花设计的形式和风格建立在一定的文化基础上,并从多方面传递文化信息,同时文化也影响火花设计的发展方向。清末民初的火花设计,在洋为中用的基础上传承了源远流长的中国传统文化。其中,吉祥文化是这一时期火花设计运用最多的文化形式,体现了人们向往和追求吉庆祥瑞,祈望吉祥平安的美好愿望。

清末时期始自1840年的鸦片战争,终至1911年辛亥革命时期^[1]。而民国初期是指从1911年辛亥革命时期至1927年大革命失败这段时间^[2]。因此,本文拟研究的具体范畴定在1840年至1927年之间(即清末民初时期)火花设计中的吉祥文化形式。

清末民初时期是中国社会向现代过渡的一个特殊转型期,是中西文化交汇、抗争、融合的历史时期,也是传统美术向现代美术过度的转折时期。根据火花特征的演变,清末民初火花的历史可分为两大阶段:第一阶段是从“洋火”时代到本土设计萌芽阶段的清末火花,这一阶段由于火柴稀有紧缺,导致火花的设计相对简单和粗糙;第二阶段是百花齐放的民国火花,这个阶段的火花设计无论是从题材上还是表现形式上都丰富多彩。而这两个阶段的火花设计,都是通过吉祥文字、吉祥图案和吉祥色彩这3种形式,来传达大众的审美感受和文化需求,并传承中国吉祥文化的精髓。

2 吉祥文字

吉祥文字是记录吉祥语言的符号,是指那些具有基本涵义或引伸涵义,并在人们的生活习俗中被赋予某种特定吉祥意蕴的符号,反映了人们向往幸福、追求理想的美好愿望。吉祥文字是中华语言文字中最美丽的语意符号,是汉字文化中特有的艺术形式。

祈望吉祥是中华民族根深蒂固的文化心理,它在大众的生活中滋生成长,并渗透到百姓的日常生活中。清末民初火花设计中的吉祥文字包括吉祥字词和吉祥数字,其应用形式多样灵活:有直接用文字表现的,有用文字的变体表现的,也有文字与形象巧妙组合表现的。清末民初时期的火花设计单纯用文字来表现的相对较少。如图1a为单字“多”,整枚火花由3个“多”字组成,寓意多福、多子、多寿。如图1b为双“囍”字,由2个喜字连体而成,表达双喜临门的意思,也有新婚男女百年好合的寓意;图1c为“寿”字,该字符由“寿”字繁体变化而来,表

达人们追求永生的愿望。清末民初时期应用文字与形象巧妙地组合来表现吉祥寓意的火花比比皆是,如图1d为单字“福”,有幸福、福气之意,在这枚火花设计中,文字字体发生变化,与吉祥结灵活地结合在一起;图1e为“富贵”,在文字下方添加牡丹图案,以丰富文字的含义,使整个文字更加生动,整个火花显得富丽堂皇;图1f为“一本万利”,文字围绕古钱排列,表示本小利大、财运旺盛,既有吉祥意义,又有很强的商业味道。

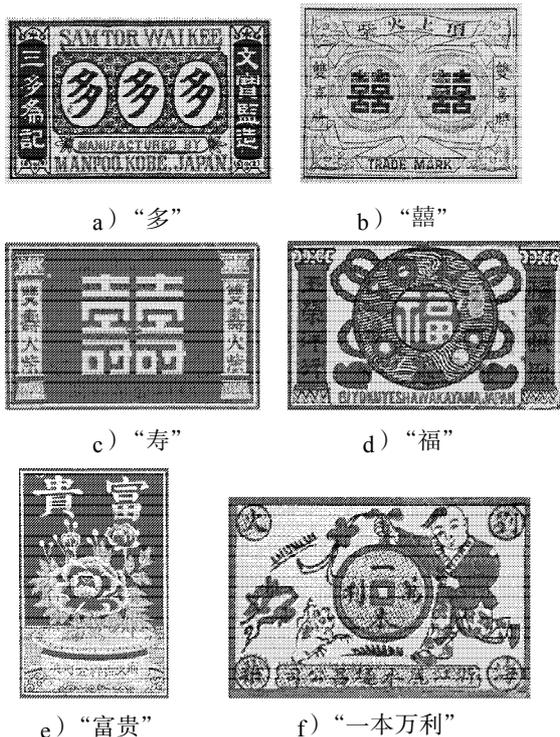

图1 吉祥字词

Fig. 1 Auspicious words

另外,吉祥数字能在中国特有的文化背景下集中体现中华民族的祈福心理,具有约定俗成的含义,是一种有生命力的、动感的创生象征,也是宇宙万象运行规律的反映。曲彦斌在《中国民俗语言学》中说:“汉族的大多数地方都认为‘三、六、九’是吉利的数字,有的地方作为出门的好日子,有的地方作为喜庆的日子,有的地方作为送礼物的数量,有的地方则兼而有之。”^[3]吉祥数字,不仅仅是人们常说的“三”“六”“九”和“八”,从“一”到“十”“百”“千”“万”等这些数字都有吉祥含义。在清末民初火花设计中,直接以吉祥数字为表现元素来设计的作品非常常见,如图2a为数字“3”,有生长、吉祥之意,常与“三羊开泰”“岁寒三友”“连中三元”等吉语联系在一起;图2b为数字“5”,在中国“5”这个数字原本没有好坏之分,但有“五子登科”“五谷丰登”“五福临门”“五狮呈祥”等词语,因而有

了吉祥的含义；图2c为数字“9”，在中国传统文化观念中，人们对“9”这个数字有着特殊的感情和崇拜，象征极限，代表最大、最多之意，有神圣、长久的喻意；图2d为汉字数字“一”，该设计以如意、古钱、鼎作为底纹与数字加以组合，有“一帆风顺”“名列前茅”的喻意。

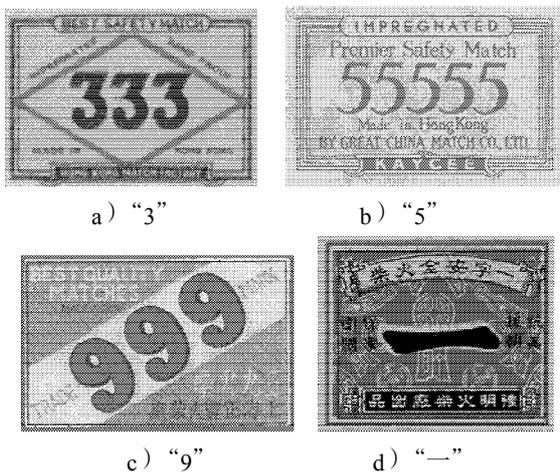

图2 吉祥数字

Fig. 2 Auspicious numbers

在清末民初火花设计中，吉祥文字是一种“语言的图画”，既有图形感又不失字意，凸显出这一时期人们特有的审美情趣和形象思维观念。形的渲染和意的传达融合在一起，使一枚枚火花具有了较高的装饰艺术价值。

3 吉祥图案

吉祥图案是指以含蓄、谐音等手法，组成具有一定吉祥寓意的装饰纹样。吉祥图案是中国吉祥文化的重要组成部分，是中华民族吉祥观念的艺术表现形式^[4]。它往往以自然事物（如动物、植物、自然景观、抽象自然景观）和人为事物（如人文、人工物）为造型形象，巧妙地运用图形化的语言，以神话传说、民间谚语为题材，通过借喻、比拟、双关、谐音、象征等手法，用或具象或抽象的图案表达人们对美满幸福生活的追求。

清末民初时期，吉祥图案在火花设计中的意蕴传达主要体现在“形”的传承和“意”的延伸2个方面。“形”的传承，也就是说提取吉祥图案中形的元素，结合设计理念，根据需要进行设计重组，最终把这种立足于吉祥图案原形上又对其原形进行解构、提炼的衍生图案融合到火花设计中。这样设计出来的火花，不仅保留了吉祥文化的意蕴，而且具有鲜明的时代特征。清末民初火花设计在题材选取上广泛应用了中国吉祥图案的造型，如图3a为“福寿双全”

全”，这枚火花由一家日本火柴厂生产，在造型上选取蝙蝠作为整个火花的主体图形，因为“福”与蝙蝠的“蝠”同音，蝙蝠的中心位置有一个醒目的“寿”字，蝙蝠与寿正好寓意“福寿”；火花周边绘制了中国传统的云纹图案，寓意祥和；蝙蝠的翅膀和脚的轮廓处理成云纹图样，另外翅膀上缘有“卍”字图案，在强化视觉效果的同时，寓意生生不息，与文字形成互补。图3b为“四喜人”，图案以两个儿童相互颠倒，巧妙组合成两仰两俯的4个儿童形象，蕴味丰富，迎合了人们祈盼吉祥喜庆的心理。可见取中国传统吉祥图案中的“形”并不是简单的抄袭，而是对吉祥图案的创新，通过这种再创造表达人们对于真、善、美的追求和向往。

“意”的延伸，即延伸吉祥图案的精神理念。吉祥图案是吉祥观念的载体，运用吉祥图案进行设计，表达吉祥文化所规定的特定寓意。在中国，吉祥图案起始于商周，发展于唐宋，到明清时期，几乎到了图必有意，意必吉祥的地步。清末民初火花的设计题材丰富，也几乎是“图必有意，意必吉祥”。如图3c为“丹凤朝阳”，在这枚火花中，凤凰和太阳占据了画面的大部分，给人强烈的视觉冲击力。在远古图腾时代，凤凰被视为神鸟而受人崇拜；它还象征美好与和平，也曾代表封建王朝最高贵女性——皇后的形象，并与龙组合，象征皇后和皇帝的形象。当时瑞中洋行借助凤凰的祥瑞吉庆内涵，生产出“凤凰牌”火柴，成为当时火花的驰名商标。图3d为“佛手”，数枚佛手与石榴、桃子组合，延伸多福、多子、多寿之意，另外与水仙组合，有幸福和吉祥如意的寓意。因此，火花借助吉祥图案，延展其深刻理念，表达人们祈福纳祥的心理。

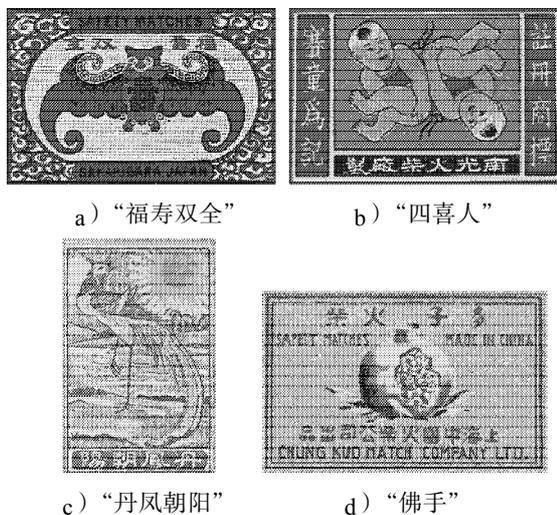

图3 吉祥图案

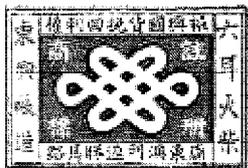
Fig. 3 Auspicious patterns

清末民初时期火花设计对传统吉祥图案“形”的传承衍生,不是对其内涵的否定,而是以新的视觉审美呈现新的形式,最终实现吉祥图案“意”的不断延伸。

4 吉祥色彩

色彩具有传递情感和心理暗示的功能,它给人带来的既是一种感受,亦是一种信息。吉祥图案的色彩注重主观感受与象征意义的表达,因此,色彩往往被转换成一种带有特殊民族情感的文化理念,以符合该民族大众的审美需求。

色彩的这一特点为火花设计提供了丰富的视觉语言。在吉祥图案色彩的运用上,火花色彩的设计大多与特定的吉祥文化观念相关联,且集中体现民族吉祥文化心态。清末民初时期,大量“洋物”纷纷涌入中国,外国投资人为了打开中国市场直接聘请中国设计人员进行本土化设计。正是这样,这个时期的大部分火花设计都带有浓重的中国吉祥文化色彩,在设计中大量采用中国人喜爱的红色和黄色,并辅以绿色,喜庆祥和而彰显富贵。如“中国红”是象征中国意味的色彩,也是象征吉祥喜庆的色彩,能给人带来积极热烈的视觉心理反映。在中国传统节日或具有国际影响的大型活动中,红红火火的色彩往往就是中国的标志。图4a为“盘长”纹样,这是一种传统寓意纹样,源于佛教图案“八吉祥”,该图案有“连绵不断”的意蕴。整枚火花的画面大量采用红色,表达人们对“源远流长,生生不息”的向往。黄色,代表高贵与典雅,象征权势与丰收。中国传统色彩搭配口诀有:“光有大红大绿不算好,黄能托色少不了”。因此,中国古代依据五色的思想确立黄色为正色,皇帝的着装为黄色,在有些历史时期只有皇帝和名门望族才能拥有使用黄色的权利。图4b为“龙”图腾,以表现吉祥与喜庆。火花中龙的形象英勇威猛,以黄色为主色调,象征了权威与尊贵。

a) “盘长”纹样

b) “龙”图腾

图4 吉祥色彩

Fig. 4 Auspicious color

吉祥色彩是中国传统文化的组成部分,不同的色彩有着不同的象征意义。从图4不难看出,在清末民初火花的设计中,充分体现了中华民族的审美价值和理想追求,在色彩的运用上表现了人们丰富的情感及祈福纳祥的意愿,具有先声夺人的传达效果。

5 结语

清末民初时期,中国在政治、经济、文化等方面发生了翻天覆地的变化。火花作为这期间具有代表性的商品包装,淋漓尽致地表现了中国传统吉祥文化表现形式,且有明显的时代特点,成为这一特殊时期通俗美术的一大亮点。深入剖析和感受火花设计的吉祥文化形式,从中挖掘并传承有价值的设计元素和设计文化,寻求对现代艺术设计有借鉴价值的传统文化遗产,有助于设计的民族化、个性化。在传承传统文化的同时融合现代先进的设计理念,不但为中国今后的设计展现本土性、民族性,同时又体现国际性,具有较好的启示与借鉴作用。

参考文献:

- [1] 郑师渠. 中国文化通史: 晚清卷[M]. 北京: 中共中央党校出版社, 1999: 1.
Zheng Shiqu. Chinese Culture History: Late Qing Volume [M]. Beijing: Central Party School Press, 1999: 1.
- [2] 郑师渠. 中国文化通史: 民国卷[M]. 北京: 中共中央党校出版社, 1999: 3.
Zheng Shiqu. Chinese Culture History: Republic Volume [M]. Beijing: Central Party School Press, 1999: 3.
- [3] 曲彦斌. 中国民俗语言学[M]. 上海: 上海文艺出版社, 1996: 72.
Qu Yanbin. Chinese Folk Linguistics [M]. Shanghai: Shanghai Literature and Art, 1996: 72.
- [4] 邢江浩, 吴志军. 传统吉祥艺术在现代企业吉祥物设计中的应用研究[J]. 包装学报, 2011, 3(3): 84-89.
Xing Jianghao, Wu Zhijun. Application of Traditional Auspicious Art in the Design of Corporate Character [J]. Packaging Journal, 2011, 3(3): 84-89.

(责任编辑: 蔡燕飞)