

doi:10.3969/j.issn.1674-7100.2014.04.011

清末民初生肖火花设计探析

陈丽莉, 聂磊磊

(衡阳师范学院 美术系, 湖南 衡阳 421002)

摘要: 清末民初的生肖火花设计内容主要包括美好祝福、情感表达、图腾崇拜, 通过具象造型和意象造型方式来传达丰富的民族文化, 以多变、夸张、联想的手法塑造各生肖艺术形象, 使其承载某种寓意或具备某种内涵。剖析火花中精美的设计和浓厚的生肖文化内涵, 有利于审视和传承中国传统文化。

关键词: 清末民初; 火花设计; 十二生肖

中图分类号: J525

文献标志码: A

文章编号: 1674-7100(2014)04-0059-04

Analysis of Chinese Zodiac in Design of Matchbox Pictures During Late Qing Dynasty and Early of the Republic of China

Chen Lili, Nie Leilei

(The Art Department, Hengyang Normal University, Hengyang Hunan 421002, China)

Abstract: During late Qing Dynasty and early of the Republic of China period, Chinese zodiac design of matchbox picture mainly included three respects: wish, emotional expression and totem worship. The rich ethnic culture was delivered through concrete and image modeling. Certain implication and connotation were attached to each zodiac artistic image with variability, exaggeration and associational technique. A deep insight into the matchbox pictures in the exquisite design and rich Chinese zodiac culture connotation could be helpful in reviewing and inheriting Chinese traditional culture.

Key words: late Qing Dynasty and early Republic of China; design of matchbox pictures; Chinese zodiac

1 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^[1]。清末民初时期, 具备火柴商标和包装装饰双重功能的火花设计, 伴随着西方现代文明产物之一火柴的诞生而出现。这一时期的火花设计, 无论是题材还是表现形式都丰富多彩。在火花这方寸之上, 不但反映了当时的各大历史事件, 记载了中国民族工业负重奋进的历史足迹, 而且通过火花这一载体表达了中华传统文化的深刻内涵, 体

现出中西文化的碰撞与融合。以十二生肖为题材的火花设计就是这一时期火花设计的典型代表。

生肖火花是指以十二生肖为题材而设计的火花。十二生肖亦称十二年兽, 是一种古老的民族文化符号, 也是一种古老的纪年法。十二生肖中的动物分为3类: 一类为被人类驯化的“六畜”(牛、羊、马、猪、狗、鸡), 在中国传统文化观念中, 六畜兴旺就象征着家族人丁兴旺。二类为人类所畏惧的动物, 如虎、蛇; 所厌恶却依赖人类生存的动物, 如鼠; 所喜爱的动物, 如兔与猴。三类为中华民族所崇拜的

收稿日期: 2014-05-30

基金项目: 衡阳师范学院科学基金资助青年项目(13A07)

作者简介: 陈丽莉(1985-), 女, 湖南衡阳人, 衡阳师范学院实验教师, 硕士, 主要从事视觉传达设计及应用研究,

E-mail: lily_jasmine_001@163.com

吉祥物——龙，它象征着富贵与吉祥。十二生肖文化是中国传统文化的重要组成部分，与人们的生产、生活、风俗习惯息息相关。十二生肖主要来源于古代人们的生活实践，直接反映古代人们的生活、思想、情感和愿望^[2]。

清末始自1840年爆发的鸦片战争，终至1911年爆发的辛亥革命^[3]。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^[4]。因此，本文研究清末民初的生肖火花设计拟从鸦片战争爆发到民国文化的开端时期，即1840—1927年。清末时期火柴稀有紧缺，火花设计相对简单粗糙；而民国初期火花设计百花齐放，题材广泛，表现形式多种多样。在这一特殊时期，生肖火花设计主要以单枚套与多枚套的形式出现，在内容和造型两方面表达了广大劳动人民的思想、情感和愿望，体现了中国优秀的民俗艺术和传统文化的精华。

2 内容

清末民初的生肖火花设计融入了中华传统生肖文化的精髓，表达出了人们丰富的情感。这一时期生肖火花设计的内容主要包括：美好祝福、情感表达、图腾崇拜。

2.1 美好祝福

十二生肖是吉祥之兽，自然能够表达人们美好的祝愿和对幸福生活的追求。图1即为这样一组火花。

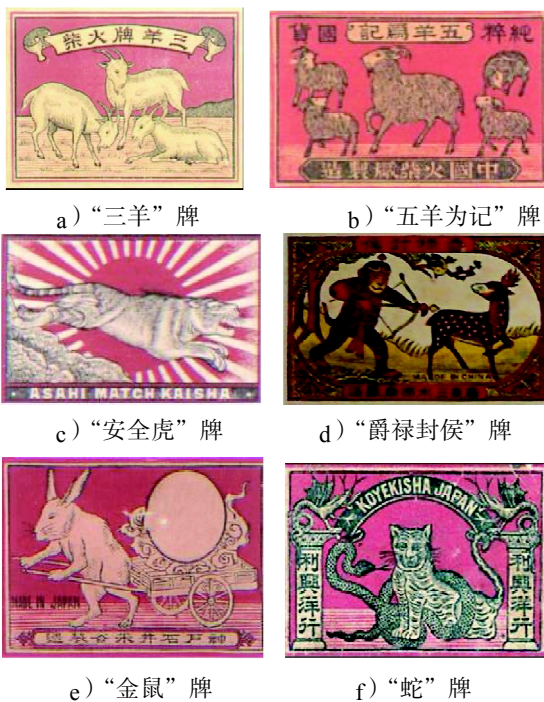

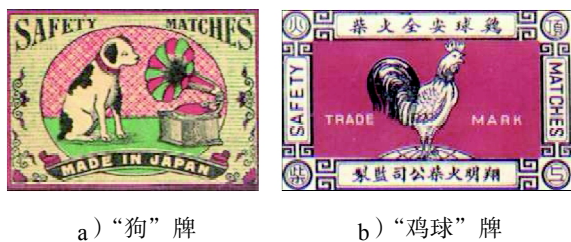
图1 反映美好祝福与心愿的火花

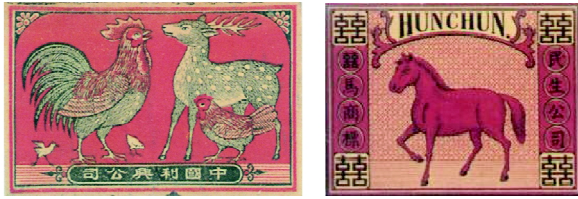
Fig. 1 Matchbox pictures of blessing and wishes

图1a所示为“三羊”牌火柴的火花，该火花描绘了3只羊在温暖的阳光下吃草的场景，“羊”和“阳”谐音，寓意“三阳开泰”。《易经》中“三阳开泰”有“冬去春来之意”，寓意大地回春、万象更新，是吉利的象征。图1b所示为中国火柴厂制造的“五羊为记”牌火柴的火花，画面中的5只羊姿态各异，而《太平御览》引晋裴渊《广州记》，载有五羊的传说，相传羊是五谷之神，有五谷丰登的寓意。图1c所示为美光公司制造的“安全虎”牌火柴的火花，这枚火花以猛虎奔跑的雄姿形象，与太阳外形结合，以阳光四射作为背景加以衬托和装饰，使整个画面充满动态感和威武感，有“虎虎生风，事业一路顺风”之寓意。图1d所示为广东三水西南厂出品的“爵禄封侯”牌火柴的火花，“猴”谐音“侯”，有封爵得官的吉利意义。在我国，猴被视为“瑞兽”，这一时期以猴为题材的火花设计较多。而十二生肖中的鼠、蛇为人类所不喜欢，因此，在火花设计中，设计师往往会对它们的形象进行美化，将原本并不惹人喜爱的形象设计成为被人接受和欢迎的造型，表现其可爱美好的一面。如图1e所示为“金鼠”牌火柴的火花，该设计以“鼠”为形象，在设计中采用了线描的形式，用夸张和拟人的手法对鼠进行了美化，寓意为“数来宝，赚钱不会少”。图1f所示为由利兴洋行出品的“蛇”牌火柴的火花，该火花采用了“蛇”的形象，在设计中回避了蛇狡黠凶残的特点，只展示其身体的柔软和灵敏，有“吉祥如意”之意，与虎的生肖一起运用，表现了对企业发展的美好愿望。此外，在十二生肖中，牛寓意“扭转乾坤”，兔寓意“瑞兔迎春，好彩头”，龙寓意“祥龙献瑞，千禧祥龙”，马寓意“马到成功、一马当先、龙马精神”等，鸡寓意“金鸡报喜、金榜题名”，狗寓意“狗来富，钱入库”，猪寓意“诸事顺利，诸事顺心”。这些生肖在火花设计中的大量使用，传达了人们对生活的美好祝福与情意。

2.2 情感表达

清末民初时期，生肖火花设计的灵魂是传达人们的生肖意识以及利用生肖所要表达的好恶，反映人们的思维和情感，进而体现人们的人生观和价值观。图2所示即为这样一组火花。

c) “鸡鹿”牌

d) “鬲马”牌

图2 反映情感表达的火花

Fig. 2 Matchbox pictures of emotional expression

对十二生肖,人们有着心理上的定位,并对其赋予主观的情感,使其成为某种精神的象征。如图2a所示为单枚套“狗”牌火柴的火花,其以“狗”作为表现对象,这枚火花的主画面以一只乖巧忠诚的狗为主体,狗的脖子上套着红色“颈圈”,正专注地听着留声机播放的音乐,彰显狗与人之间亲密和睦的关系。在人们心目中,狗被视为最忠实的朋友,它尽心尽力地担当着守家护院的职责,深受人类的喜爱。图2b所示为翔明火柴公司监制的“鸡球”牌火柴的火花,其选取雄鸡报晓为主题。“鸡”与“吉”谐音,寓意吉祥如意。同时,该雄鸡引吭高歌,神态英武,体现该企业闻鸡起舞的奋斗精神和勤勉的工作作风。此外,雄鸡报晓,因而雄鸡也被视为光明的使者,寓意着企业前途光明。图2c所示为中国利兴公司出品的“鸡鹿”牌火柴的火花,该设计选取了鸡与鹿为表现对象。画面中雄鸡和梅花鹿并立,代表“吉”“禄”,充满浓郁的吉祥色彩,表达出人们内心祈求美好的思想感情。图2d为民生公司生产的“鬲马”牌火柴的火花,这枚火花选取马作为表现对象。在古代,马是人类最亲密的伙伴,人们的日常生活与出行都离不开马;对于一个国家来说,马还是一种作战工具,甚至关系到战争的成败。因此,马对人类是极有用的动物,受到人类的欢迎。此外,马温驯、勤勉,具有“与人为伴、服务于人类”的特点,因此,将马作为火花设计的对象还能体现该企业的企业文化与宗旨。

2.3 图腾崇拜

龙是中华民族图腾崇拜的对象。实际上,龙是传说中的动物,在现实中并没有“龙”这种动物。龙是中华民族独创的精神文化作品,是一种人文动物。在古老的中华文化中,龙是力量与高贵的象征,它代表着中华民族自强不息、昂扬向上的精神。在中国封建社会,龙是皇帝及皇室的象征,人们对其充满了景仰与崇拜之情。如图3a所示为“龙珠牌”火柴的火花,该火花图案为龙的前爪握一龙珠,龙角、龙须、龙牙、龙尾、龙脚相互颌颌产生律动,使火花整个画面充满强烈的节奏感和艺术张力,展现积

极向上的精神面貌,体现了人们对龙的崇尚和偏爱。如图3b所示为“龙”牌火柴的火花,该火花中的“龙”前爪捧着一个地球仪,对画面中的军人怒目相向,并要求“还我河山”,画面中的军人就是窃国大盗袁世凯。这枚火花在表达中华民族图腾崇拜的同时,也深刻反映了当时的社会现实。

a) “龙珠”牌

b) “龙”牌

图3 表现图腾崇拜心理的火花

Fig. 3 Matchbox pictures of Totem worship

透过清末民初的生肖火花设计作品,我们可以感受到生肖文化是人们精神外化的产物。生肖火花设计反映了人们朴素的生活风俗习惯,表达出了人们对美好生活的愿望,体现出一种实实在在的生活之美。民末清初的火花设计无论选取何种题材,无不来自民间,都为大众所喜闻乐见,具有鲜明的民间艺术特色。

3 造型

生肖火花设计的造型包括具象造型和意象造型两种方式,并以多变、夸张、联想的手法塑造各个生肖艺术形象,使其承载某种寓意或具备某种内涵。

具象造型是一种模拟客观物象、真实再现客观事物形貌特征及本质特征的造型方式。这种造型方式能够把客观物象传达得具体、生动、传神,给人一种写实性的审美观感。清末民初生肖火花设计多选择侧身造型,侧重体现其精神面貌,率真地表达内心的情感;生肖本身不是对视觉印象的直接复制或模拟,而是对其进行写实性地改造与修饰,让人们感受到一种通俗的生活美。如图4a所示为五华工业社荣记监制的“猪唛”牌火柴的火花,这枚火花以圆润可爱的小胖猪为视觉中心,采用圆滑的线条勾勒造型,在小猪白净的身体上有意识地增添一些黑色花纹加以装饰,非常醒目,整个画面以黑色线条和中国吉祥色——红色进行搭配,体现出富有中国特色的装饰画效果。如图4b所示为“马龙”牌火柴的火花,画面以奔马的侧面造型和腾空而飞的龙的局部形象为中心,对比鲜明,充满动态感,具有装饰画的风格,而龙与马结合在一起的形象寓意着“龙马精神”。如图4c所示为“猴鹿为记”牌火柴的火花,图中花脸黑猴左手抱桃,右手挠头,灵气毕

现,憨态可掬;整枚火花视觉层次分明,艺术韵味浓厚。如图4d所示为“兔”牌火柴的火花,画面以兔为表现对象,清新娇巧的白兔形象非常可爱,干练的线描表现手法,突破了以传统民间艺术为基调的风格,白兔的侧面造型乖巧又不失灵气,与龙威仪勇猛的部分造型形成强烈的对比。

图4 具象造型设计火花

Fig. 4 Matchbox pictures of concrete modeling

“艺术的意象必须通过艺术形式美才能表达出来。”^[5]在这一特殊历史时期,生肖火花设计还汲取中国民间艺术的营养,大量采用意象造型的方式。采用意象造型的方式时,在“神”与“形”的外观设计上追求“神似”,使情理服从于情感,将十二生肖形象以写意的艺术形式展现出来,既反映了中国生肖文化的底蕴,也呈现出生肖艺术造型的多变之美。如图5a所示为公安行监制的“飞马”牌火柴的火花,该枚火花画面中心描绘着一匹拥有翅膀的白马欲飞的形象,用想象和虚构来表现现实中并不存在的飞马形象,具有强烈的视觉冲击力。如图5b所示为“羊”牌火柴的火花,画面中,一只玲珑柔顺的羊蜷曲着身子,羊身的后部分演化成似蛇弯曲的身子,该设计突破现实形象的限制,体现出柔和的美,同时也折射出羊本身温和的性情。

图5 意象造型设计火花

Fig. 5 Matchbox pictures of image modeling

清末民初的生肖火花设计中,十二生肖艺术形象的造型无论是采用具象还是意象的方式,都各具特色,是生肖文化的表现形式之一,也是一种特殊的平面视觉表现形式。

4 结语

清末民初时期,是中国近代史上一个特殊的社会转型期,是中西文化交汇、抗争与融合的历史时期,是传统美术向现代美术过渡的转折点^[6]。火柴是这一时期民众生活的必需品,其中的生肖火花设计凝聚了丰富浓厚的十二生肖文化,每一枚火花都是“形”与“意”的结合,传统与艺术的结合,它来源于传统,但在传统的基础上追求变化与突破,对后世艺术设计具有一定的借鉴意义。

参考文献:

- [1] 徐寒. 中国艺术百科全书[M]. 北京: 人民出版社, 2006: 321.
Xu Han. Chinese Art Encyclopedia[M]. Beijing: People's Press, 2006: 321.
- [2] 王莉. 中国民间艺术的审美文化意蕴[J]. 装饰, 2003(9): 68.
Wang Li. Aesthetic and Culture Implication of Chinese Folk Art[J]. Art & Design, 2003(9): 68.
- [3] 史革新. 中国文化通史: 晚清卷[M]. 北京: 中共中央党校出版社, 1999: 1.
Shi Gexin. Chinese Culture History: Late Qing Volume [M]. Beijing: Central Party School Press, 1999: 1.
- [4] 黄兴涛. 中国文化通史: 民国卷[M]. 北京: 中共中央党校出版社, 1999: 3.
Huang Xingtao. Chinese Culture History: Republic Volume [M]. Beijing: Central Party School Press, 1999: 3.
- [5] 叶朗. 中国美学史大纲[M]. 上海: 上海人民出版社, 2005: 512.
Ye Lang. Outline Chinese Aesthetics History[M]. Shanghai: Shanghai People's Press, 2005: 512.
- [6] 陈丽莉. 清末民初火花设计中吉祥文化的表现形式[J]. 包装学报, 2012, 4(1): 84-87.
Chen Lili. Forms of Auspicious Culture in Design of Matchbox Pictures During Late Qing Dynasty and Early of the Republic of China[J]. Packaging Journal, 2012, 4(1): 84-87.

(责任编辑: 蔡燕飞)

