

喜花剪纸在现代婚庆用品设计中的应用研究

刘红艳

(中原工学院, 郑州 450007)

摘要: 论述了喜花剪纸在现代婚庆用品设计中的应用原则,并结合几个典型实例分析了婚庆用品设计中喜花剪纸的应用寓意,以及喜花剪纸在婚庆用品设计中的设计形式与文化内涵、功能、时代相结合的特点。在此基础上,提出了一些喜花剪纸在现代婚庆用品设计中应用的新思路 and 具体的表现手段,以此来探讨现代婚庆用品设计方法,以求达到婚庆用品设计艺术化与科技化、时尚化融合的时代感特征。

关键词: 喜花剪纸; 婚庆用品; 设计寓意

中图分类号: J524.1 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2011)14-0158-05

Research on the Wedding Flowers Paper-cut in the Design of the Modern Wedding Supplies

LIU Hong-yan

(Zhongyuan University of Technology, Zhengzhou 430007, China)

Abstract: It discussed the application principles of wedding flowers paper-cut in the modern wedding supplies, and combined with several typical examples, it analysed the application meaning of wedding paper-cut flowers, as well as the design forms, cultural connotation, function and the times characteristics of the wedding flowers paper-cut in the design of modern wedding supplies. Based on this, it put forward some new ideas and specific performance means to explore the design method in modern wedding supplies, and so as to achieve the artistic, technological and fashionable integration characteristics of wedding supplies.

Key words: wedding flowers paper-cut; wedding supplies; design implication

随着我国国民经济的迅速发展和生活水平的不断提高,城乡居民对结婚的投资也在逐年增加,新婚消费项目和总额呈现逐年上升趋势,从而构成中国结婚产业的巨大潜在市场。婚庆用品的优劣直接体现婚庆文化的品质。喜花剪纸是民间剪纸的一种形式,有着其不同的种类和丰富的内涵。作为喜庆的符号,一直是婚庆用品中常用来传递喜庆信息的民间艺术形式,探索喜花剪纸在现代婚庆用品中应用的原则与方法,可以为设计具有文化性与时代性结合的现代婚庆用品提供许多有价值的参考。

1 喜花剪纸在现代婚庆用品设计中的应用原则

1.1 传统与时尚结合原则

喜花剪纸在现代婚庆用品设计中的运用,是对于

民俗文化精华的传承,需要根据当今社会的发展需要,将传统的喜花剪纸进行相应的重构,提炼出新的形象,以适应现代消费视觉和心理要求,使现代婚庆用品设计的表现形式更加完美。在2008年北京奥运会上祥云火炬的设计,其优美简洁的如意祥云剪纸造型给许多人留下了深刻的印象,为现代婚庆用品设计中如何运用喜花剪纸文化提供了一个很好借鉴实例。

1.2 形式与功能有机结合原则

婚庆用品设计的内容包括实用与形式两方面,这是整体设计的一体两面,彼此之间存在着密不可分的关系,实用可以简单地定义为满足实际需要的功能,形式则可以定义为满足精神需要的功能。将两者有机结合,强调结构和形式的完整,追求传统文化、材料、色彩、图形的表现深度与精确,用简洁的手法进行婚庆用品设计,从而使作为婚礼载体的婚庆用品与

收稿日期: 2011-04-06

作者简介: 刘红艳(1971-),女,河南新乡人,硕士,中原工学院讲师,主要从事艺术设计方面的研究与教学。

精神内涵相得益彰。比如家居生活中的碗是不可缺少的,而婚庆喜碗的设计就是形式和功能共需的婚庆用品。

1.3 发挥其积极向上的“教化”的原则

“教”教育、教导,“化”感化、感知。喜花剪纸审美心理常常反应出“知足而常乐”的心态,以及家族繁衍、夫妇白头偕老和永结同心的愿望等。作为婚庆用品设计师,不能仅仅撷取一些具有喜花剪纸特点的形式符号,而要通过对喜花剪纸艺术“教化”方面的作用进行吸取和研究,从而进行现代婚庆用品设计。在结合以上3个原则基础上的同时,应根据喜花剪纸不同类型和寓意,进行不同的应用方法进行设计。

2 现代婚庆用品设计中喜花剪纸的寓意应用解析

2.1 生命生殖寓意切入点

“不孝有三,无后为大”阐述古人以传宗接代、延续血脉为主要目的婚姻实质。闻一多说:“在原始人类的观念里,婚姻是人生的第一大事,而传种是婚姻的唯一目的。”所以在历代相传的婚庆用品中都有大量生命生殖寓意暗示这种理念,生命生殖类喜花剪纸也是伴随着这些婚庆用品出现在其间起着画龙点睛的作用,婚宴中,寓意娃娃由图腾母体诞生的虎枕、蛙枕、鱼枕的喜花剪纸;“阴阳鱼”、“鱼咬莲”、“莲里生子”“抓髻娃娃”等生殖寓意喜花剪纸。虽然现代人对于传宗接代的意识没有古人那么渴求,但是对于新人夫妻和谐、早生贵子的祝愿却没有多少改变。因此生命生殖类喜花剪纸仍然是现代婚庆用品设计中重要元素之一。

设计中还可以用含有生命生殖寓意性的元素。寓意可以是一种态度、一种行为语言方式、一种文化观念等等,通过有形的、有效的载体表现出来,而寻找这种载体的过程就是设计。“方借花容添月色,欣逢秋夜做春宵”这首写于卡片正面之新婚对联,见图1,委婉地形容出了“春宵一刻值千金”的洞房花烛之时。喜帖上人物刻画精致细腻,凸印的金色龙凤呈祥喜花剪纸图形与人物图形相得益彰,含蓄的传达着生命生殖寓意,同时搭配背面精致烫金圆(缘)点上光设计,再加如鲜红彩花象征吉祥,仿古铭黄色象征富贵祥和之意。

图1 “掀盖头”喜帖设计

Fig.1 "Lifting the veil" wedding invitations design

2.2 吉祥如意切入点

喜花剪纸中人们常常将象征吉祥寓意的语汇与图形并用,如“龙凤呈祥、万事如意”等与牡丹、桃花相结合,直观形象地表达出人们对幸福生活的向往与追求。另外采用谐音字也是常用的表现手法:如“枣”同“早”、“桂”同“贵”、“芙”通“富”以莲花鲤鱼表示“连年有余”。谐音法则是将某一形象选取最具代表性的特征,以局部表整体。还有象征法,借助某一个具象事物表达抽象的概念,如鸳鸯象征爱情,牡丹象征富贵,石榴象征多子等。吉祥寓意的喜花剪纸在构图上往往比较繁复,但是造型却独特。在使用这一类喜花剪纸进行婚庆用品设计时,可尝试将具体的图形打散,根据现代人的审美理解重新组合成新的图形,往往会产生意想不到的视觉效果,是一种可行的设计手段。

图2的“榴树”喜帖设计就是将吉祥如意石榴树喜

图2 “榴树”喜帖设计

Fig.2 "Pomegranate tree" wedding invitation design

花剪纸打散重构的一个较好的设计实例,图中将石榴树喜花剪纸图形打散后采用图形的部分造型,根据不同的色彩和编排效果组合成多种富有创意的喜帖设计。石榴果内籽粒繁密,以为多子。喻意多子多孙,喜庆吉祥。

2.3 民俗事象切入点

传统民俗事象喜花剪纸的图形多数是反映当时人们外形形象和生活特点。现在的民俗事象剪纸从形式到内容发生了很大变化,这就要求在选择民俗事象喜花剪纸作为婚庆用品设计元素时,要使用具有现代时尚元素的民俗事象喜花剪纸来进行创作,也可以结合应季流行的时尚元素进行设计,以迎合现代人对婚庆用品消费的审美观。

现代婚庆用品应用民俗事象喜花剪纸可以采用图形本身时尚化和版式时尚化2种方式。例如喜糖包装采用的民俗事象喜花剪纸中新郎、新娘的造型,将传统人物形象变成了现代时尚的卡通形象,只是头饰和色彩还保留着传统的喜花剪纸的形象,整个包装显得精致可爱,惟妙惟肖。

在版式设计上采用简短的文章段,大量精美生动的喜花剪纸图片,适度的留白,简洁的版式结构,让消费者在图文并茂、清新悦目、轻松舒适的状态下,享受并接受婚庆用品所要传达的喜庆信息内容,见图3。

图3 时尚婚庆用品

Fig.3 Fashion wedding supplies

3 喜花剪纸在现代婚庆用品设计中应用的新思路

主要是针对喜花剪纸在现代婚庆用品中应用形式单调、应用材料单一、视觉形象混乱等问题提出的解决新思路和具体的表现方法。

3.1 设计形式上转变

1) 图形的转换。喜花剪纸图形在现代婚庆用品设计中常常是被直接套用,这样的设计结果很容易和别的婚庆用品设计方案雷同。可以尝试借鉴而不是照搬喜花剪纸的形态进行喜庆用品的设计,设计中图形不仅要“形”似,更要注重“神”似。比如北京手表厂制作的“游龙戏凤,方寸乾坤”手表,见图4。就是借鉴

图4 游龙戏凤 方寸乾坤”手表设计

Fig.4 "Prince and the Showgirl, loss to heaven and earth" watch design

中国剪纸中的龙凤形象,结合现代雕刻工艺喜庆用品设计。

2) 古为今用中西合璧。古为今用在这里就是指将传统的喜花剪纸造型和现代产品有机的结合,做到既符合现代人的消费观,同时又不失传统婚俗文化的特点。中西合璧的设计思路来源于中西方婚庆文化交织的结果,设计中吸收中式和西式婚庆用品设计的元素,如:中式婚庆用品中的中国结、流苏、玉佩;西式婚庆用品中的蛋糕、烛台、鲜花等等。

随着现代经济的发展以及中西方文化的交流与融合,现代消费者对于婚庆用品选择上也发生了很大的变化。许多新兴的婚庆用品替代了传统婚庆用品,比如新人服饰的选择上,多采用西方婚纱礼服形式,其色彩多为白色,也有些是非红色或香槟色,这和传统婚庆纯一色红色的着衣习俗大相庭进。婚纱是西方婚庆用品,而将喜花剪纸应用到现代婚纱设计上则是古为今用、中西合璧的一个好的创意,其既保留了传统婚俗习惯,又不失时代特征,见图5。

图5 香港服装设计师设计的婚庆礼服

Fig.5 Hongkong fashion designer wedding dress design

3.2 材料突破

现代民间剪纸在表现手法上,突破传统材料工具

的局限性,大胆尝试材料运用的多样化,使得任何可以作剪刻加工的材料均可配合使用。这些用改良后的剪纸材料制作的剪纸形式不仅丰富了喜花剪纸的表现形式,同时也拓宽了其在婚庆用品设计应用的思路。例如金属材质“囍”字喜花剪纸的婚戒,设计不仅独特同时也能借助金属质感表现出纸材料难以表现的金属光泽感,见图6。

图6 金属材料婚庆用品

Fig.6 Metal wedding supplies

还有将喜庆吉祥喜花剪纸印制于磁贴表面,分别装饰在婚车的前盖、各车门及车尾(甚至车顶)等处。这种磁贴可以轻松吸附在汽车车身表面,贴取自如,灵活方便,不损伤车体漆面,又可重复使用,环保节能。

随着网络技术的发展,网络环保电子婚庆喜帖开始受到年轻人的追捧,运用flash,3D等手段,同时加入了相关的音乐、音响,电子婚庆喜帖中喜花剪纸的表现形式也可以由静态走向动态。

3.3 色彩多元化

虽然色彩本身难以构成独立的形象,但它所营造的氛围却能给人留下深刻的印象,同时也使婚庆用品设计更富有表现力。喜花剪纸的色彩符号是红色和金色,在婚庆用品设计中色彩的配色或者象征了最原始生命力或象征吉祥,烘托喜气洋洋的气氛,成为人们心目中好与喜庆的象征色彩。

将红色剪纸造型运用于婚庆用品设计之时更具有特殊的内涵。但是在现代婚庆用品在使用色彩上呈现多元化的趋势,这源于现代国际信息交流与多元化文化融合的结果。现代的婚庆用品消费者在消费理念上打破了中国传统婚俗中色彩上的许多禁忌,而吸收许多现代消费需求的色彩。

3.4 镂空结构与光的结合

镂空是喜花剪纸有别于其他民间艺术所独特的一种艺术形式。镂空造型的使用不仅能改善喜花剪纸在婚庆用品设计中应用形式单调的问题,同时以镂

空为契机可以为设计师在进行现代婚庆用品设计时结合新材料、新技术,提供更大的设计思维想象空间。喜花剪纸镂空形式不仅仅以张贴、悬挂等方式出现在婚庆用品设计中,更多的是和婚庆用品融为一体,成为婚庆用品结构中不可分割的一部分。如剪纸的镂空造型的喜糖包装、金属灯具等婚庆用品相同,见图7。上述这些设计也是光与剪纸的结合物,是借

图7 镂空造型婚庆用品

Fig.7 Hollow shape wedding supplies

助灯光来体现剪纸镂空造型的独特魅力。

3.5 视觉系列化设计

在消费者需求为主导的市场经济体制下,婚庆产品的系列化将是婚庆用品设计的必经之路,如今越来越多的婚庆公司开始注重在产品系统中形成自己的PI(product identity)系统即产品识别系统设计。婚庆用品视觉系列化设计的根基是在于设计风格的确立,把握这点才能持续地增加产品系列的活力和动力。以喜花剪纸为切入点进行婚庆用品视觉系列化设计方法有格调统一、多样统一2种方法。

婚庆用品系列化设计包含形态、大小、构图、形象、色彩、商标、品名、技法8项元素。其中商标、品名、技法这3项通常是不能改变的,其余5项至少有一项不变,就可以产生系列化效果,这样就使得系列化婚庆用品设计的整体格调十分统一,增强了产品之间的关联性。

由于产品采用的是系列化婚庆用品装设计,那么同一系列婚庆产品的数目最少是2个,一般都要多于2个,这样才有助于婚庆产品的整体促销。可以用同一个喜花剪纸图形的基础上,进行色彩和产品形态上的变化,相继开发喜帖、喜糖、喜饼、婚宴桌卡、祝福卡、签名册、席位指示牌、菜单牌与停车证贵宾签到本等一系列婚庆用品,形成婚庆用品视觉的统一,使得种类繁多的婚庆用品既有多样的变化美,又有统一的整

体美。

4 结论

婚庆用品设计在不同的历史时期使用喜花剪纸既具有相同的组构成份,又有各异的需求理想特征。在不同的设计案例中根据设计的重点以及设计的倾向性需要使用喜花剪纸不同的表现手法和表现材料,充分了解不同的表现手法的特点和材料与设计相结合的方式,有助于在面对不同的设计对象时把握设计的基本特征,提出不同的设计原则。设计出不同的但又具备传统与现代特色的婚庆用品,以满足现代婚庆市场中消费者复杂的心理需求,充分展现婚庆用品设计艺术化与科技化、时尚性融合的时代感特征。

参考文献:

[1] 闻一多.闻一多全集[M].第1卷.上海:三联书店,1982.

[2] 刘克庄,谢枋得.千家诗(图文本)[M].上海:上海古籍出版社,1991.

[3] 王光敏.剪纸文化[M].呼和浩特:内蒙古人民出版社,2006.

[4] 刘丽丽,田晓冬.民间剪纸在现代艺术里的视觉延伸[J].艺术与设计,2007(10):190.

[5] 雍自鸿.浅析“喜花”主题剪纸中的符号化寓意[J].苏州大学学报(工科版),2002(12):39-42.

[6] 胡业福,刘萍.论我国婚庆产业的发展与规范[M].商场现代化,2007(5):351.

[7] 赵世学.“镂空”设计在包装装潢中的运用[J].包装工程,2006,27(4):126.

[8] 汪辉,肖琼娜.民间剪纸艺术在包装设计中的运用[J].装饰,2006(2):45.

[9] 向勇,赵艳红.吉祥物与传统婚俗[J].大连民族学院学报,2007(2):14-17.

(上接第 142 页)

[3] 廖理振.颜色的测量与控制[J].印刷世界,2003,23(3):35-37.

[4] 王小妍.The New Type of National Graphics Symbol in Modern Product Design[C]/IEE 国际学术会议论文集,2009.

[5] 叶莘.图表设计[M].南昌:江西美术出版,2006.

[6] 何方,张健.图形创意设计[M].武汉:武汉理工大学出版社,2005.

[7] 诸葛铠.图案设计原理[M].南京:江苏美术出版社,1999.

[8] 李永锋,朱丽萍.基于感性工学的产品设计方法研究[J].包装工程,2008,29(11):112-114.

(上接第 146 页)

参考文献:

[1] 瞿鹏.低碳经济影响下的包装低碳设计模式研究[J].包装工程,2010,31(12):130-133.

[2] 刘刚田,蒋鑫.产品包装适量化的设计[J].包装工程,2005,26(1):96-98.

[3] 朱和平.现代包装设计理论及应用研究[M].北京:人民出版

社,2008.

[4] 胡艳珍.论回归自然的原生态包装设计[J].装饰,2009(9):132-134.

[5] 陈磊.包装设计[M].北京:中国青年出版社,2006.

[6] 杨越峰,袁恩培.现代商品包装装潢版式的简约性设计[J].包装工程,2006,27(2):251-252.

[7] 王安霞.产品包装设计[M].南京:东南大学出版社,2009.