

传统吉祥纹样结合现代饰品设计

——以扬州剪纸吉祥图案为例

杜静茹

西安培华学院, 中国·陕西 西安 710125

【摘要】扬州剪纸的吉祥图案中菊花图案是丰富多样, 构图精巧雅致, 形象夸张简洁, 技法变中求新, 形成其特有的韵味纸感和艺术魅力, 为中国南方民间剪纸艺术的代表之一, 在现代工艺设计中运用的元素也越来越多, 所表达的内容也越来越生动化形象化, 在设计中所扮演的角色也越来越重要。

【关键词】扬州剪纸; 吉祥图案; 有机运用

Research on the Traditional Auspicious Pattern Combined With Modern Jewelry Design

—taking Yangzhou paper cutting auspicious pattern as an example

Du Jingru

Xi'an Peihua University, Xi'an Shaanxi 710125

[Abstract] Yangzhou paper cutting auspicious chrysanthemum pattern is rich and diverse, the composition exquisite and elegant, exaggerated image, simple techniques become new, form its unique paper feeling and artistic charm, as one of the representatives of southern China folk paper-cut art, used in the elements of modern craft design is more and more, expressed content is more and more vivid visualization, the role in the design is becoming more and more important.

[Keywords] Yangzhou paper-cutting; auspicious patterns; organic use

【基金项目】本文属于2022年度西安培华学院大学生创新创业训练项目阶段性成果, 项目名称: “珍羽”品牌吉祥纹样饰品设计; 项目编号: PHDC2022042。

扬州剪纸的吉祥图案有菊花。扬州剪纸是我国的一种民间艺术, 有着悠久的历史, 剪纸的装饰性, 显示出其独特的生命力, 就像是一颗璀璨的明珠, 照耀着这片中华大地, 给我们的人生带来了无限的乐趣, 吉祥图案中菊花图案用了一种比较自然, 和谐, 美观的艺术表现形式, 抒发人民对美好生活的向往很最真是的情感。在扬州剪纸艺术中就是用纸或者金银铂, 丝绸剪成的花样, 古人每到正月初七这一天, 要锁金铂为人, 贴于屏风, 而刻成花纹, 扬州剪纸的虽然没有详细的记载, 但目前可追溯的最早历史在于公元6世纪的南北朝时期的三幅作品, 在明清两代发展到顶峰, 彼时, 扬州剪纸吉祥图案中菊花图案已经在人们生活中的各个方面都有所体现。为首饰设计创作着提供源源不断地设计和创作的动力。

1 传统图案剪纸工艺的概念延伸

1.1 传统吉祥图案的色彩特征

1.1.1 传统吉祥图案中色彩的应用

在现代艺术设计中, 扬州剪纸的传统吉祥图案中菊花图案是非常有代表性的。扬州剪纸的传统吉祥图案的菊花图案对于色彩的运用非常讲究, 不会使用很多样的颜色, 在使用颜色上是会非常贴切地表达了吉祥图案的美好寓意。在现代首饰设计创作过程中, 充分借助扬州剪纸的传统吉祥图案菊花在色彩方面的运用方式, 通过简单的色彩来表达出不一样的设计美, 通过色彩的协调以及来表达想法。现代首饰设计在运用色彩的过程中, 比较注重对中国传统正色的利用, 以此来突出整体视觉美感。总之, 在首饰设计过程中, 扬州剪纸传统吉祥图案是非常具有参考价值的, 吉祥图案中的菊花图案在设计创作的过程中, 完美融合了扬州剪纸吉祥图案的文化。在首饰设计使用扬州剪纸吉祥图案的菊花图案

时, 可以充分使用扬州剪纸传统吉祥图案的造型、色彩等。

1.1.2 传统吉祥图案中色彩的含义

扬州剪纸吉祥图案的菊花图案剪纸艺术的色彩是首饰设计的重要动力。扬州剪纸的传统剪纸图案的菊花图案的色彩是鲜明的, 如果运用在首饰艺术设计中完全可以达到让人眼前一亮的效果, 使色彩能够展现出惊艳的效果, 让设计作品更加赏心悦目。是非常具有代表性和典型性的, 能表达出独特的文化意境。在色彩上运用上传统扬州剪纸吉祥图案中的菊花图案作品所运用的颜色的黄色; 在结构上注重对比和比例以及均衡是剪纸创作最常用的构图形式; 在造型上则采用适度夸张的手法, 虽然在细节和比例上并未完全还原原建筑, 但由于强化了原型建筑最具个性的造型特征, 因此很容易识别。这些设计并非简单的运用某种色彩、图案或造型, 而是将剪纸艺术的颜色、比例和造型一般规律转化为另一种方式表现出来, 很好的表现出了扬州剪纸吉祥图案的独特之处, 让我们更加的独钟于扬州剪纸吉祥图案。

1.2 传统吉祥图案的造型特征

1.2.1 传统吉祥图案造型多变的形

扬州剪纸的传统剪纸吉祥图案中毕竟经历了历史的洗礼, 在构图上, 扬州剪纸讲究造型的雅致, 较多地使用组合的手法, 使造型有适度的夸张变形, 从而产生图案的形式美。许多剪纸因各种技法的巧妙运用, 从而形成了扬州剪纸特有的“韵味纸感”^[1]。扬州剪纸的传统剪纸图案的菊花图案以物构图, 非常完美的运用物来表达自己的所要表现的东西, 也因此和现代首饰设计和好的契合在一起, 如果能够进行巧妙的运用, 使之变成一个奇妙的思维空间。那么扬州剪纸吉祥图案图案在首饰设计中的应用过程当中,

就会变得很富有生命力,扬州剪纸有着数千年的历史积累,已经形成了特有的艺术氛围、有着很浓厚的艺术气息,影响着各行各业,因此设计出来的首饰也是得到了国内外人士的肯定和喜爱。在首饰设计领域,将传统扬州剪纸吉祥图案的菊图案中的精髓进行更大的创造与利用,才能增强作品的艺术感染力,提升价值,使之走向世界。在现代首饰设计中的剪纸图案标志设计主要借助点线面的有机组合,这样的设计有着一定的优势,可以使文化内涵得到更好的体现,给人们一种百看不厌的感觉^[2]。

1.2.2 传统吉祥图案各色造型特点

扬州剪纸的吉祥图案存在者一中心线或中心点,在其左右、上下或四周、三面、四面、多面的配置同形、同色、同量或不同形,但量相同或近似的纹样,这种组成形式称之为对称与均衡的构图。其中,比例使依据空间的大小而定的,如果空间的面积不是很标准,那么在创作的过程当中就要先找好位置,这样才不会有差错,通过这样的创作,吉祥图案才会表现出一般图案所不能表达的效果,使之更加协调,这正是吉祥图案具备装饰属性的重要前提^[3]。扬州剪纸传统吉祥图案中的菊花团的创作是有别于现代创作的,扬州剪纸传统吉祥图案的菊花图案的创作环节有别于现代设计,传统吉祥图案的不同之处在于不是简单的重复添加,传统吉祥图案而是更加注重空间,虚实的对比,聚散等做协调的组织,使之有机的统一在一起、局部变化,局部变化服从整体,即“乱中求序”、“平中求奇”^[4]。这更增加了扬州剪纸传统吉祥图案的菊花图案的更加深层次和内涵,但从装饰应用的角度看,它对加工工艺的要求显然是比较苛刻的。扬州剪纸的吉祥图案中的菊花图案主要取自于自然界,而菊花一直是健康长寿,君子之称的在扬州剪纸吉祥图案中使非常具有代表性的。而扬州剪纸的吉祥图案在造型中不受具体形象的限制,往往服从视觉上的快感,不拘泥于现实的枷锁,从而展现出了不一样的美^[5]。

2 传统吉祥图案在现代设计中的运用探索

2.1 传统吉祥图案工艺在现代设计中的体现及拓展方向

扬州剪纸吉祥图案的菊花图案在现代首饰设计中造型比较简洁,新颖的首饰设计创意思维只存在于设计者的意识中,或者在设计者的图纸之上,但是并不能完整的表现于实际作品中。但是随着新的技术的不断创新与发展,新型的技术不断出现和成熟,首饰设计的思路也在不断创新。也在改变首饰设计的设计思维和生产工艺,使扬州剪纸吉祥图案的菊花图案在首饰设计中运用更加多元化,首饰设计者的制作材料不仅仅局限于贵金属和珍贵珠宝,而且延伸到了高分子材料的应用^[6]。在设计过程中,设计者更加注重对材料本身的价值理解和有效的使用,可以将不同材质的材料进行合理有效的搭配,在首饰设计所选用的素材上。随着中国传统剪纸文化的不断发展,传统的扬州剪纸吉祥图案中菊花图案在发展的方向中更加注重简约大方,更加重视意境的表现。

2.2 传统吉祥图案工艺在首饰设计中所体现的艺术价值属性

传统扬州剪纸传统吉祥图案工艺经过历史的洗礼,其蕴含着非常丰富的文化底蕴,在现代这个数据发达的时代传统扬州剪纸吉祥图案依旧有着极高的艺术价值^[7]。传统吉祥图案中的菊花图案与首饰设计工艺完美结合,使首饰设计在传统吉祥图案的帮助下迈上了更高的台阶,扬州剪纸吉祥图案的菊花图案可以使首饰设计图案变得更加具有独特的传统文化气息,充分展示了扬州剪纸传统吉祥图案中菊花图案中为其它地方和国家所不及的优势和独具特色的风采,因为只有这样才能打开一扇通往无限光明的大道,也让扬州剪纸传统吉祥图案中的菊花图案变得更加生

机盎然,让扬州剪纸变得更加的耀眼。

3 传统吉祥图案工艺首饰设计作品解析

3.1 设计理念及工艺

此设计主要选用的是用镀银作为主要材料来进行制作,运用和写实的手法其设计,使之可以还原最初的形态,让设计看起可以和吉祥图案的菊花图案看起来更加的融合,不会显得很失调,在设计的时候注重真实的表达,这更好的展现出自己的设计理念,让设计作品不会脱离所要表达的东西,让自己的想法和设计作品更好的贴合在一起^[8]。

3.2 传统吉祥图案中的色彩与造型选择

在设计首饰的过程中,所使用的颜色用银白色为主,这样可以展现出所表达的吉祥图案事情非常的简洁,没有一次的污垢,也可以表达出现代首饰设计和传统扬州剪纸吉祥图案的完美结合,在造型选择上我所采用的是掐丝,这样可以和具象的把首饰设计很好很直观的表现出来^[9]。

4 结论

中国传统扬州剪纸吉祥图案中的菊花图案对现代首饰设计中设计、制作上提供不同的素材,创造新的创作思路,为传统和现代设计的共同发展开拓途径。中国传统扬州剪纸吉祥图案中的菊花图案经常用的简易形式塑造形象,利用花样来表达植物需要的氛围。这种构图方式能够给人们进行现代首饰设计时提供更多的思路。中国传统扬州剪纸吉祥图案中的菊花图案,可以把它当作一个富有生命的人,在当今社会文明高度发展的今天,表现的十分的重要。这是永远根植在人们的生活当中的,它作为一项民间技艺、其所创造出的作品,会随着扬州剪纸传统吉祥图案文的发展得以不断的发展和创新。所以我们要更加努力的把传统吉祥图案认真对待,因此,我们更应把的扬州剪纸吉祥图案与首饰设计更好的结合,让更多的人了解我们的传统扬州剪纸吉祥图案。

优秀文化的在当代进行传承,最重要的是将传统文化中优秀、经典的故事进行娓娓道来式的讲述。而饰品设计中的传统吉祥文化元素的运用,在本质上便是这样一个过程,一个或者多个集合的传统文化元素,往往代表了某一地方传统文化最为典型、出彩的内容,将这些文化内容以传统元素的形式进行符号化、精神化的展示,并借助饰品设计表达出来,其实是一种非常成功的文化基因当代传承。

参考文献:

- [1] 肖玉洁. 二十四节气在首饰设计中的应用探究[J]. 文化产业, 2022(11): 68-70.
- [2] 李建文, 王紫璇. 传统刺绣图案在首饰设计中的应用研究[J]. 天工, 2021(12): 94-95.
- [3] 郭馨元, 殷海楠. 云雷纹在现代首饰设计中的应用[J]. 西部皮革, 2021, 43(12): 20-21.
- [4] 王文薇. 南红玛瑙在现代首饰设计中的应用与表达[J]. 宝石和宝石学杂志(中英文), 2020, 22(03): 68-72.
- [5] 汪朝飞. 论传统图案与现代首饰设计[J]. 中国文艺家, 2018(09): 125.
- [6] 胡荣. 汉字首饰设计研究[D]. 云南师范大学, 2018.
- [7] 李晔. 艾德莱斯绸视觉语言在首饰设计中的艺术表现[D]. 中国地质大学(北京), 2018.
- [8] 李茜, 易彩波. 论中国传统文化元素在珠宝首饰设计中的融入[J]. 艺术品鉴, 2018(12): 24-25.
- [9] 卫艺林, 马翔. 传统图案在现代首饰设计中的传承与创新[J]. 宿州学院学报, 2016, 31(08): 99-102.