

视觉传达设计

上海传统金山农民画的审美特征及其设计开发探索

高秦艳¹, 黄光辉²

(1. 上海出版印刷高等专科学校, 上海 200093; 2. 澳门科技大学, 澳门 999078)

摘要: 从金山农民画的历史渊源与发展现状出发, 分别从色彩构成、构图形式、造型特征和表现技法4个方面探讨了金山农民画的审美特征。在此基础上, 结合现代设计的思路与当下产业发展的时代背景, 从装饰性、功能性和二次开发的角度, 提出了金山农民画设计与开发的几种路径。最后, 对金山农民画的未来发展进行了思考和展望, 并提出了一些可供参考的建议。

关键词: 金山农民画; 审美特征; 设计开发

中图分类号: J524 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2013)14-0001-04

Study on the Esthetic Features and Design Development of Shanghai Traditional Jinshan Farmers' Paintings

GAO Qin-yan¹, HUANG Guang-hui²

(1. Shanghai Publishing and Printing College, Shanghai 200093, China; 2. Macau University of Science and Technology, Macau 999078, China)

Abstract: Based on the history and development status of Jinshan farmers' paintings, it discussed the esthetic features of Jinshan farmers' paintings from four aspects of color composition, composition form, form feature and expression technique. On the basis of that, it proposed some routes of design and development of Jinshan farmers' paintings from decorative, functional and redevelopment with the background of modern design and industry development. Finally it made the consideration and prospects of Jinshan farmers' paintings and proposed some reference resources.

Key words: Jinshan farmers' paintings; esthetic feature; design development

金山农民画是上海金山区民间美术的典型代表, 其艺术风格明快质朴, 具有浓郁的乡土气息。与其他民间美术形式不同的是, 金山农民画具有其独特的审美特征, 曾一度获得国内外美术界的赞誉, 但是在如今创意时代的背景下, 金山农民画的发展与创新却不尽如人意。从金山农民画的审美特征出发, 研究和探索其设计开发路径, 是进一步提升金山农民画艺术影响力和市场潜力的重要途径。选择合适的创意角度, 结合现代设计的开发理念, 在传承的基础上对传统民间艺术进行研究与开发, 是未来本土创意产品开发的主流趋势之一, 也是这里探讨的重点。

1 金山农民画的缘起与现状

金山农民画缘起于20世纪70年代上海金山区枫

泾古镇的中洪村。金山区是上海最为古老的成陆地区之一, 吴越文化的浸润造就了金山人民的艺术气质, 刺绣、剪纸、灶壁画等民间艺术是农民描绘生活、抒发情感的传统媒介。20世纪50年代起, 金山农民逐渐把这种传统的民间艺术运用到绘画中, 成为了金山农民画的滥觞。20世纪70年代初, 金山县文化馆开始有意识地组织农民绘画爱好者到枫泾举办美术培训班, 在程十发、刘旦宅等几位名画家的指导下, 农民画的艺术水准不断提高。20世纪70年代, 画家吴彤章创立了金山农民画院, 成为了金山农民画的创作基地。1980年, 金山农民画首次在中国美术馆展出, 引起了国内艺术界的轰动。之后, 金山农民画更是多次出现在欧美多个国家和地区的艺术交流活动中, 产生了一定的国际影响力。金山农民画已形成其独特的艺术风格, 成为了国内艺术界一朵散

收稿日期: 2013-01-19

基金项目: 上海市教育委员会和上海市教育发展基金会“晨光计划”资助(12CGB10)

作者简介: 高秦艳(1982—), 女, 上海人, 硕士, 上海出版印刷高等专科学校讲师, 主要从事平面设计的教学与研究。

发着泥土芳香的奇葩。

随着我国政府加大对文化产业的投入力度,如今的中洪村已经被打造成为“中国农民画村”,正在形成一个集艺术创作、民俗鉴赏、旅游开发于一体的文化产业聚集地。近年来,这种艺术形式也正在遭遇市场经济转型期的种种问题。如在经济效益的压力下,市场出现了一定程度的风格雷同的现象。此外,金山农民画市场也缺乏立体化的开发设计思维与营销运作^[1]。时至今日,单纯的农民画已不能满足消费群体日益多样的需求,大家应当围绕农民画挖掘更多的开发思路,走文化与市场并行的道路,将金山农民画的艺术语言应用到文化创意产品的开发之中,将它的精神发扬光大。

2 金山农民画的审美特征

在整个中国农民画体系中,金山农民画以其独特的视觉语言展现了江南民俗的特色,这种极富地方色彩的画种得到了国内外美术界的重视和肯定^[2]。这里将从色彩、构图、造型和表现技法4个方面对金山农民画的审美特征进行分析。

2.1 意象色彩

由于农民画的作者未接受过正规的专业训练,因此他们对色彩的把握更多地是建立在主观情感的体验之上,这使得画作具有更强的表现意识和视觉冲击力。在他们的画笔下,鸡蛋可以是红色,也可以是绿色,见图1。农民画家不拘泥于现实世界的色彩规律,

图1 金山农民画中的色彩

Fig.1 The color of Jinshan farmers' painting

以高明度和高纯度色彩作为画面主基调,除了传统农民画常见的大红大绿之外,蓝色也是经常出现的色彩,其整体的色彩搭配更体现出江南农村的地缘文化

特点。金山农民画的用色大胆,装饰性极强,主观性、情感性、装饰性和自由性形成了金山农民画特有的意象色彩,体现出了农民对于乡土生活的眷恋和生命繁荣的希冀。

2.2 构图形式

金山农民画的构图形式呈现出以下几大特点:首先是构图饱满充盈,不讲究近大远小的透视法则,显露出一种近似于儿童画的稚拙之气;其次,金山农民画的构图多采用散点式透视,力求在一幅画面中表现出事物的全貌,这种全景式的构图形式打破了现实生活中的视觉限制,以多视角的角度将现实中的物象进行高度概括,形成了热闹非凡的视觉效果,见图2;再

图2 金山农民画中的构图

Fig.2 The composition of Jinshan farmers' painting

者,金山农民画的构图具有主观性、自由性的特点,以表现看马戏为主题的画作为例,作者在画面布局中运用仰视、俯视、平视、侧视的角度来表现画中人物,通过极具主观性的构图手段,使得看画者能全面观赏画面的细节,这种天马行空的想象力正是金山农民画的魅力所在。

2.3 造型特征

金山农民画的绘画造型一部分来源于传统的民间艺术;另一部分则来源于农民对当地景物的观察,而这种观察具有直观性、抽象性的特点。早期的金山农民画家甚至不会使用画笔,在辅导老师的帮助下,他们将画笔看作剪刀或是针线,将剪纸、刺绣中的造型元素描绘在画纸上,从而使画作带有明显的民间工艺色彩。“目视心记”则是农民画家进行造型表现的另一种主要方法,他们将对日常生活的观察以自己的方式整合到画面中,抽取事物最为显著的特征进行再创造。由于专业技法的局限,所以农民画家习惯使用夸张、抽象和概括的视觉造型语言,正

是这种略带生涩的造型表现技法将金山农民画与学院派的专业性绘画区别开来,形成了金山农民画质朴天真的造型特征,见图3。

图3 金山农民画中的造型

Fig.3 The modeling of Jinshan farmers' painting

2.4 表现技法

金山农民画的表现技法并不复杂,从早期用铅笔起稿、水粉颜料上色,到现今部分年轻画家使用的丙烯颜料,基本延续了平涂色彩加线条勾勒的传统技法。农民画家在绘画过程中不断吸收和继承传统民间艺术中的表现手法,因此平面化、色块化的视觉表现方法成为了金山农民画的主流。早期的农民画家甚至还不习惯使用画笔,因此自由造型、大面积填色成为他们最为常用的方法,而这种略带原始的表现方法赋予了金山农民画别样的泥土气息,见图4。从本

图4 金山农民画中的表现技法

Fig.4 The presentation techniques of Jinshan farmers' painting

质上说,金山农民画的表现技法是“反专业”的,其朴实无华的表现手法正是其艺术性格的体现,也是金山农民画的立足之本。

3 金山农民画的设计开发探索

纵观金山农民画的发展历程及审美特征,大家可

以发现其平面化的视觉效果和明快的色彩构成与现代设计的思路有着某种共通点。在文化创意产业蓬勃发展的今天,金山农民画这一传统画种的发展更应跟上时代的步伐,借助新的产业平台拓展其产品开发的潜能^[3]。这里将对金山农民画的设计与开发探索进行一定的思考和分析,从各种角度寻求其在产品开发方面的多种可能。

3.1 装饰性

金山农民画浓郁的装饰风格体现在色彩、构图、表现语言等方面,这些方面也成为了其设计开发的重要因素。例如,设计师可以提取农民画作中的人物、动物形象,经过一定的抽象加工后应用到日常装饰品的设计中,将农民画的装饰特色从画布延伸至家居点缀、空间装饰等领域^[4]。农民画中的点、线、面的构成效果明快,物象造型简洁质朴,这种极具设计感的视觉元素尤其适用于现代装饰产品的开发设计。以装饰盘为例,普通的装饰盘往往以青花纹或侍女为主要内容,较少涉及民间美术主题。笔者从农民画中获得灵感,运用现代绘图软件的技法,将画作中的动物图案运用到装饰瓷盘的设计中,见图5。这一开发尝试

图5 装饰瓷盘设计

Fig.5 Decorative porcelain plate design

使传统的装饰品设计产生了新的创意,而这种创意则来源于对传统金山农民画的理解与研究。

3.2 功能性

随着消费群体的日益细化,金山农民画的设计开发思路也应着眼于新的消费需求,拓展新的开发路径。如何使这种极具民间特色的艺术融入现代都市人的生活,是值得开发者思考的重要课题^[5]。大家可以将金山农民画的艺术元素提取出来,应用到日常生活的小产品设计之中,使这些小产品在兼具功能的基础上更体现出别具一格的艺术美感。随着

“金山农民画村”这一文化产业聚集地的发展和壮大,这些既美观又实用的小产品也可作为旅游纪念品,成为展示江南农村民俗的靓丽名片。农民画中的人物、动物及景物图形可以变化成为单独纹样或连续纹样,应用到丝巾、雨伞、手机外壳的设计中,见图6。经过设计师的巧手,金山农民画更能成为一种

图6 手机外壳设计

Fig.6 Mobile phone shell design

潮流时尚的元素,被更多年轻消费者所喜爱。

3.3 传统产品的再设计

民间工艺体现了劳动人民的智慧,在江南民间传统手工艺产品中,有许多值得大家开发与研究的品种,如香囊、布鞋、挂件、鞋垫等,这些流行于民间的手工艺制品至今仍散发着迷人的魅力。在新的消费背景下,如果能够在保持传统工艺特色的基础上对传统工艺品进行再设计和再开发,那么它们则有可能被更多年轻消费者所接受和喜爱。在产品构思过程中,设计师可以尝试将农民画中的图形元素与传统产品再开发的思路结合起来,以现代的图形构成语言和表现手法赋予传统手工艺制品新的面貌,运用新技术和新材料,使其更适应现代工业化生产的要求^[6]。设计师可以利用平面构成的表现语言,将农民画中的绘画元素进行提纯与整合,使这些传统的手工艺制品呈现出现代设计的特点,从而赢得更大的市场影响力,如由笔者设计的鞋垫和香囊,见图7。优秀的传统民间工艺亟待后人的传承与发展,这种结合了农民画与产品改良设计的开发思路或许能够为民间艺术的开发路径提供有益参考。

4 结语

随着文化创意浪潮的来临,金山农民画正面临

图7 鞋垫和香囊设计

Fig.7 Insole design and scent bag design

新的挑战 and 时代机遇。人们应当把握创意时代赋予的珍贵契机,进一步扩大这一传统民间艺术的影响力。为了达成这一目标,则至少需要三大因素的共同作用。首先,政府应在相关政策方面给予更大力度的支持,进一步推进对农民画家和设计师知识产权的保护^[7]。其次,呼吁更多设计师和相关艺术科研院校参与到传承与发展传统民间美术的事业中来,更好地继承金山农民画的精神,充分地挖掘其设计开发的潜能。最后,上海本土的农民画家也应转变思路,锻炼创新意识,重视民间美术与设计开发之间的联系,使金山农民画在现今的时代境遇下焕发出新的生机。

创意时代的核心是创意精神,而创意的精神则来源于对本土文化艺术的研究、继承和开发。把握传统民间美术的审美特征,并将其融入到现代设计产品的开发理念之中,是本土民间美术迈向世界创意设计舞台的必由之路。相信经过设计师、艺术家等本土创意力量的努力,金山农民画必将迎来更美好的明天。

参考文献:

- [1] 毛炳军.路在何方——民间美术创新论[J].装饰,2006(9): 34—35.
MAO Bing-jun.Where is the Road: on the Innovation of Folk Arts[J].Zhuangshi, 2006(9): 34—35.
- [2] 郑土有.金山农民画的审美启示[J].杭州师范学院学报(社会科学版),2006(6): 76—81.
ZHENG Tu-you.Aesthetic Enlightenment of Jinshan Farmers' Paintings[J].Journal of Hangzhou Teachers College (Social Sciences Edition), 2006(6): 76—81.
- [3] 杨慧.民间美术对现代艺术设计的启示[J].包装工程,2006,

(下转第21页)

- [2] 赵广庆.网上消费存在的问题和对策[J].合作经济与科技, 2012(16):89—90.
ZHAO Guang-qing.The Problems and Countermeasures of Online Consumption[J].Cooperative Economy & Science, 2012(16):89—90.
- [3] 罗玲.浅谈网上购物中的审美[J].文艺生活, 2012(3):266.
LUO Ling.On the Aesthetics in Online Shopping[J].Art Life, 2012(3):266.
- [4] 张明.基于ASP的网上购物系统的分析和实现[J].信息安全与技术, 2012(4):59.
ZHANG Ming.Analysis and Implementation Based on ASP Online Shopping System[J].Information Security and Technology, 2012(4):59.
- [5] 陆一文.图形设计中的“显著点”[J].包装工程, 2012, 33(10):39—42.
LU Yi-wen.Study on the "Visual Prominence" in Graphic Design[J].Packaging Engineering, 2012, 33(10):39—42.
- [6] 雷鸣.品牌形象广告创意的特征与途径[J].包装工程, 2012, 33(16):28—31.
LEI Ming.The Feature and Way of Advertising Originality of Brand Image[J].Packaging Engineering, 2012, 33(16):28—31.
- [7] 殷俊,李奇泽,梁惠娥.论富媒体广告的交互界面设计[J].包装工程, 2012, 33(12):21—24.
YIN Jun, LI Qi-ze, LIANG Hui-e.Analysis of the Interactive Interface Design for Rich Media Advertising[J].Packaging Engineering, 2012, 33(12):21—24.
- [8] 武彦如.网店“宝贝描述”页面设计改进策略[J].包装工程, 2012, 33(14):36—39.
WU Yan-ru.The Improvement Strategies for Page Design of "Commodity Description" for Online Shop[J].Packaging Engineering, 2012, 33(14):36—39.

(上接第4页)

- 27(8):272—274.
YANG Yi.Inspiration of Folk Art to Modern Art Design[J].Packaging Engineering, 2006, 27(8):272—274.
- [4] 牛敏.生活产品的创意设计[J].包装工程, 2008, 29(6):167—170.
NIU Min.Creative Design of Daily Life Products[J].Packaging Engineering, 2008, 29(6):167—170.
- [5] 孙许方.设计中的传统文化传承[J].包装工程, 2007, 28(12):227—229.
SUN Xu-fang.Traditional Cultural Inheriting in Design[J].Packaging Engineering, 2007, 28(12):227—229.
- [6] 刘烈辉.现代设计中传统视觉造型元素的应用[J].包装工程, 2008, 29(9):189—191.
LIU Lie-hui.Application of Traditional Visual Modeling Elements in Modern Design[J].Packaging Engineering, 2008, 29(9):189—191.
- [7] 许平.创意城市与设计文化认同[J].南京艺术学院学报, 2007(1):29—33.
XU Ping.Creative City and the Cultural Recognition of Design [J].Journal of Nanjing Arts Institute, 2007(1):29—33.

(上接第8页)

- (23):21.
- [6] 美食家们的鉴赏[J].今日中国, 1984(3):6.(余不详)
The Gourmets have the Appreciation[J].China Today, 1984(3):6.
- [7] 王年文.论陶瓷产品形态与各造型要素的关系[J].中国陶瓷, 2007(9):40.
WANG Nian-wen.On the Relation of Ceramic Product Shape and Various Modle Factors[J].China Ceramics, 2007(9):40.
- [8] 金文伟.从饮食文化的角度谈我国陶瓷餐具的文化设计[J].陶瓷研究, 2009(2):79.
JIN Wen-wei.On the Cultural Design of Our Ceramic Dinner Sets from the Dietetic Culture[J].Ceramic Studies Journal, 2009(2):79.
- [9] 汪浩.论日用陶瓷产品造型的情感表达[J].中国陶瓷, 2010(4):72.
WANG Hao.On Emotinal Expression of Modeling about Ceramic Products for Daliy-use[J].China Ceramics, 2010(4):72.