

创意产业语境下河北辛集农民画的设计应用研究

彭麦福¹, 李中扬²

(1. 防灾科技学院, 河北 065201; 2. 首都师范大学, 北京 100048)

摘要: **目的** 研究农民画在文化创意产业背景下的创新设计和开发应用。**方法** 针对辛集农民画线面结合的造型手法及色彩运用的特点, 结合现代创意设计和数字媒体艺术, 论述了农村特色创意产品设计、地方文化品牌打造以及与数字媒体艺术嫁接等创新设计方法。**结论** 以辛集农民画为元素, 进行农民画衍生品的创意开发, 不仅提升了地方特色创意产品的文化附加值, 同时丰富了其表现形式, 并拓展了辛集农民画的应用领域和发展途径。

关键词: 辛集农民画; 创意产品; 数字媒体艺术; 设计应用

中图分类号: J528 文献标识码: A 文章编号: 1001-3563(2014)22-0106-04

The Design and Application of Hebei Xinji Farmers Painting in the Context of Creative Industry

PENG Mai-fu¹, LI Zhong-yang²

(1. Institute of Disaster Prevention, Hebei 065201, China; 2. Capital Normal University, Beijing 100048, China)

ABSTRACT: Objective To study the innovative design and development applications of farmer paintings Xinji farmer paintings in the background of cultural creative industries. **Methods** According to the modeling skill and color application of Xinji farmer paintings, combined with modern creative designs and digital media arts, it discussed the innovative designs such as rural creative product designs, the local cultural branding and digital media arts grafting. **Conclusion** The way to put the art features of Xinji farmer paintings and the geographical and cultural characteristics into the creative design not only can improve the added value of local cultural and creative products, but also enrich its manifestations and expand the field of application and developments.

KEY WORDS: Xinji farmer paintings; creative products; digital media arts; design applications

河北省辛集市在上世纪80年代就被文化部命名为“中国现代民间绘画之乡”, 河北辛集农民画作为冀中地区民间艺术的典型代表, 曾在德国莱比锡举办的国际博览会中展出, 取得过很高的成就。尽管辛集农民画得到了艺术界的肯定和赞赏, 但在文化创意产业

蓬勃发展的今天, 其发展创新却停滞不前, 与当今的审美取向渐行渐远。结合文化创意产业, 探索农民画与现代设计结合的可能, 是农民画发展的重要途径。同时, 利用传统民间艺术进行设计研究与创意产品开发, 也是设计本土化发展的主要方式。

收稿日期: 2014-06-08

基金项目: 河北省高等学校科学研究计划项目(SZ128003)

作者简介: 彭麦福(1980—), 男, 山东淄博人, 硕士, 防灾科技学院讲师, 主要从事视觉传达设计的研究。

通讯作者: 李中扬(1958—), 男, 湖北武汉人, 首都师范大学教授, 主要从事视觉传达设计的研究。

1 农民画面临的问题与创新设计的机遇

农民画是一个特定历史时期的产物,随着时代的发展,衰退是必然的。辛集农民画与其他地方的民间绘画一样,遇到了传承与创新的瓶颈,面临着人才匮乏、创作队伍萎缩、创作观念滞后、缺少创新意识、表现形式单一、不符合当代人的审美意识等诸多问题。

农民画作为一种文化资源,当然不能被丢弃,从现代创意的角度来看,可多方位地对农民画加以开发利用。比如将其与文化创意产业进行直接关联,对农民画的题材、创作手法、表现方式等进行设计应用的开发、探索、研究,利用地域文化转化传统民间绘画中的智慧。借助现代创意产品,实现取之于民用之于民的产品设计开发。利用农民画这一地域文化资源打造地方品牌,实现地域文化与品牌塑造的结合。另外,当下数字媒体艺术飞速发展,借助此平台,实现农民画与数字媒体艺术的嫁接,利用新媒体,打破传统表现形式,将传统智慧用现代文化语境呈现出来。这些方式既丰富了当今创新设计的内涵,同时让农民画以一种新的方式存在并得到发展。

2 农民画与文化创意产品设计

通过对辛集农民画特点的解析,发现它与平面设计有着许多共同之处:简洁独特的元素造型,点线面结合的构图形式,以及对视觉呈现效果的重视。随着社会的发展,人们的审美产生了很大的变化,传统的艺术形式要符合时代的发展和需求。农民画要想得到进一步的发展,就应借助文化创意产业平台,将农民画与现代商业设计相结合,以新的视觉设计表现形式来拓展其潜能^[1]。

2.1 农村特色创意产品设计

农民画创意产品的设计研发应着眼于消费群体的需求和变化。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^[2]。运用农民画进行创意产品的开发,不仅可以满足现代文化创意市场的要求,还可以通过全方位设计应用路径,开拓农民画新的艺术发展方向。在现代都市人看来,很多农村的劳作用品是具有独特的乡村文化特色的,

但这些劳作生活用品往往比较粗糙,粗犷有余而美观不足,如果能把农民画的装饰性应用于劳作用品的设计开发,不仅能弥补其缺陷,还将会形成独具特色的农产品文化创意产业。例如第七届文博会期间深圳紫苑策划公司推出的竹制靠背镂空椅,见图1,从材质上看,竹编本身给人自然、环保之感,再配以质朴、清新的农民画装饰元素,赋予了产品独特的田园休闲气息。又如农民画创意工作坊所展示的提篮和竹匾的创意设计,见图2,利用农民画对提篮、竹匾等日常农具加以装饰,使这些本来朴实无华的农村劳作用品不仅具备了使用价值,同时还体现出独特的艺术美感,深受现代都市文化休闲场所的欢迎,极具农村特色,为休闲会所、文化场馆增添了别样的乡村文化情趣。

图1 竹制靠背镂空椅
Fig.1 Bamboo chair with
pierced bac

图2 提篮和竹匾
Fig.2 Shopping basket and
bamboo sieve

2.2 现代装饰品设计

辛集农民画强烈的装饰性是现代装饰设计开发的重要元素,农民画的装饰特色既可以应用于居家空间的装饰点缀,还可以通过载体的置换变身视觉装置艺术,同时又可以为品牌形象设计提供丰富的设计资源。设计师通过提取农民画中的花、鸟、鱼、虫以及人物、场景等元素,有针对性地进行设计加工,再将它们应用于日常礼品、装饰品的开发设计中。比如Onway设计工作室设计的农民画装饰瓷盘,见图3,传统的装饰瓷盘通常以青花纹样为主要内容,很少用到民间绘画,该设计师却从农民画中获得灵感,将色彩绚丽的农民画移植嫁接到瓷盘的装饰设计中,让传统的装饰品具备了与以往不同的崭新面貌。在农民艺术节期间,浙江嘉兴艺术家通过改变绘画载体,将农民画从画布中解放出来做成装置,直接绘制于竹匾,呈现出非常震撼的视觉效果,见图4。在企业品牌形象设计中,农民画也为设计师提供了丰富的设计资

图3 农民画装饰瓷盘

Fig.3 Painting decorative
porcelain

图4 农民画装置

Fig.4 Farmer paintings
device

源,很多企业标志形象设计的灵感都来源于农民画,设计师运用画中的人物形象,进行提炼,最终形成企业标志。如老王头五谷杂粮公司和喜农乐农品公司的标志设计,见图5。农民画与现代装饰设计相结合,让其生长于日常生活环境中,使其成为一种洁净、高效的生产力^[9],这也是在新的市场环境下对农民艺术设计应用的重要方式。

2.3 现代时尚商品设计

在创作特点上,农民画大量运用点、线、面,设计感强。设计师可运用不同的表现手法,从自然形态和传统纹样中提炼元素^[9],结合时尚流行趋势,进行创意品的新视觉设计和开发。比如将农民画中的人物、动物及风景图案与时尚元素紧密结合,应用到时装设计、丝巾、创意礼品、旅游纪念品的设计中,会吸引更多的年轻消费者,也会被更多的消费者理解、欣赏和接受。中国农民画艺术节展出作品中运用了农民画绚烂的色彩元素设计出的腕表、时装及丝巾见图6,颠覆了传统印象中充满土腥味的农民画形象,通过两者的嫁接,使粗犷土气的农民画变得精致时尚起来,成功实现了农民画的再生。同时作为旅游纪念品,结合当地的旅游推广项目,农民画将会成为展示地方文化的新名片,在保持传统特色的基础上对传统工艺品进

图5 标志设计
Fig.5 Logo design图6 腕表、时装及丝巾设计
Fig.6 Watches, fashion and
silk scarves design

行再设计和再开发,有利于形成地方特色品牌,促进文化创意产业的推广。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^[5]。

3 数字媒体艺术的应用

农民画艺术与数字媒体艺术的融合,是农民画新的设计应用途径。利用新媒介对传统艺术进行开发利用,既可以转变农民画的发展方向,拓展其生存发展空间。同样,对于数字媒体艺术来讲,可从传统民间文化艺术中汲取营养,丰富其内涵。由此可见,两者之间的嫁接将会是互利的、共赢的。因此,积极探索两者之间的联合形式,具有重要的现实意义。

3.1 利用数字媒体手段改编动漫作品

农民画可以借用动漫艺术的形式加以拓展与推广。虽画面静止,但构图却是动态的,在表达叙事情节时,把不同的时间、空间和事件进行叠加,融于一个画面,以此来表达一个完整的故事,这种方式可直接为动漫艺术所用。因此,可利用数字媒体技术将农民画改造成动漫作品。比如剪纸艺人王德林将剪纸与数字媒体艺术结合,创作了《后羿射日》等剪纸艺术动画作品,见图7;复旦大学的师生利用皮影这一艺术形式,设计制作了皮影版的《梁祝》动画,见图8。

图7 剪纸动画《后羿射日》
Fig.7 Paper-cut animation
"Hou Yi Shoots the Suns"图8 皮影动画《梁祝》
Fig.8 Shadow play animation
"Butterfly Lovers"

3.2 选取动漫创作题材

辛集农民画常用的题材来自当地流传的寓言故事,当地的百姓常常以画叙事、以画育人,画面形象质朴且内容浅显易懂,因此容易被农人们所接受。一张画挂在墙上,就像一本教子育人的书,让孩子们在看图

听故事时,既能体会到快乐又可以学到做人的道理。因此,在进行动漫艺术创作时,深入发掘这些广为流传的农民画寓言故事,会极大地丰富动漫创作主题和内涵,农民画也将成为动漫艺术的一大题材宝库。

3.3 强化游戏场景和角色设计

农民画的满版构图和视觉呈现形式非常符合模拟经营类游戏场景的设计要求,只需对农民画进行简单的设计改良就可用作游戏的场景,此外,农民画中的人物形象也可直接转化为游戏角色形象,见图9。游戏角色形象大都造型简洁、特征突出,这正是农民画以线造型、平涂填色的绘画手法。因此,在游戏场景和人物角色设计中可直接采用农民画中的形象。

图9 开心农场游戏场景及人物角色

Fig.9 Happy farm game scenes and characters

3.4 从绘画的吉祥如意中获得游戏开发理念

目前很多游戏的内容浅薄、粗俗甚至暴力,虽然能够抓住玩家的猎奇、发泄心理,但这无疑是有弊端的。游戏设计要想突破这一模式,不妨借鉴农民画中蕴含的审美情怀。通常民间艺术都寄托着人们的美好愿望,求吉避害成为民间美术的不变主题。民间有“图必有意,意必吉祥”之说,人们希望通过克己守礼、遵法循理来受到神灵的恩赐和庇佑^[1]。农民画也同样继承了吉祥如意的造型观念,求吉避害的主题也体现了农民画“向善”的特点。记得席勒曾经说过“人只应同美游戏”,席勒对于人与游戏的关系解读值得深思^[6]。

4 结语

河北辛集农民画艺术是对地域文化、百姓生活状态的折射,其中蕴涵着丰富的民俗寓意,具有鲜明的艺术风格,反映了冀中文化的发展脉络,具有重要的研

究、借鉴意义。在新时代背景下,对农民画的开发和应用同样需要结合时代的特点。首先,要紧密联系文化创意产业,提取农民画艺术的视觉元素并与现代设计相结合,将原创生态艺术通过饰品、礼品、用品等设计研发和营销推广,打造特色创意产品;其次,与数字媒体艺术紧密结合,大胆借用新的艺术表现形式,让农民画动起来,使农民画多维度发展;再次,艺术院校和设计师应更多地参与其中,充分开发农民画的设计潜能,同时,也为本土化设计开发新的资源。总之,文化创意的核心是创新,而创新的精神则来自于对本土文化艺术的传承和开发。对农民画进行设计应用研究,并将其融入到现代设计中,既是现代创意设计的提升和促进,也是农民画在新时代下的存在和发展方式。

参考文献:

- [1] 李文芳.内黄农民画的艺术特征研究[D].开封:河南大学,2009.
LI Wen-fang.Study on the Art Characteristics of Neihuang Farmers Arts[D].Kaifeng:Henan University,2009.
- [2] 李儒.风采独具史悠久 雅俗共赏农民画——辛集农民画[J].中共石家庄市委党校学报,2012(10):39—42.
LI Ru. Study on the Xinji Farmers Paintings[J].Journal of the Party University of Shijiazhuang City Committee of CPC,2012(10):39—42.
- [3] 陈朝杰,方海.基于可持续发展理论的芬兰设计政策的研究[J].包装工程,2014,35(6):69—72.
CHEN Chao-jie, FANG Hai.Research on the Finish Design Policy Based on Sustainable Development Theory[J].Packaging Engineering,2014,35(6):69—72.
- [4] 吴卫,陈雅,张曼华.中华传统饮食文化精髓在食瓷产品设计中的应用[J].包装工程,2013,34(14):7.
WU Wei,CHEN Ya,ZHANG Man-hua.Application of the Culture Essence of Traditional Chinese Diet in the Diet Ceramic Product Design[J].Packaging Engineering,2013,34(14):7.
- [5] 高秦艳,黄光辉.上海传统金山农民画的审美特征及其设计开发探索[J].包装工程,2013,34(14):2
GAO Qin-yan, HUANG Guang-hui.Study on the Esthetic Features and Design Development of Shang Traditional Jinshan Farmers Paintings[J].Packaging Engineering,2013,34(14):2.
- [6] 刘桂荣.数字艺术创意产业与民间艺术的发展[M].上海:学林出版社,2011.
LIU Gui-rong.The Development of Digital Art Creative Industry and Folk Art[M].Shanghai:Academia Press,2011.