

朱仙镇木版年画的视觉形象创新

熊强, 陈守明, 司纪中

(仲恺农业工程学院, 广州 510225)

摘要: **目的** 保护、继承、发扬传统文化,使得传统木版年画能被更多人接受和学习。**方法** 阐述了朱仙镇木版年画的现状及分类,重点分析了朱仙镇木版年画的装饰风格以及创作手法,通过对朱仙镇木版年画的实地考察与分析,整理得出当下图案创作的思路及手法。**结论** 朱仙镇木版年画为传统图案的创新实践研究提供了宝贵的资源。

关键词: 木版年画; 图案设计; 创新研究

中图分类号: J524 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2015)06-0129-03

Visual Image Innovation of Zhuxian Town Wood New Year Paintings

XIONG Qiang, CHEN Shou-ming, SI Ji-zhong

(Zhongkai University of Agriculture and Engineering, Guangzhou 510225, China)

ABSTRACT: The traditional culture is protected, inherited and carried forward to make the traditional wood New Year paintings more accepted and learned by people. It expounds the present situation and classification of the Zhuxian town wood New Year paintings, analyzes the decorative style and writing technique of Zhuxian town wood New Year paintings, through on-the-spot investigation and analysis of the Zhuxian town wood New Year paintings, the ideas and practices of the pattern creation are sorted. Zhuxian town wood New Year paintings provide the valuable resource for the innovative practice of traditional pattern.

KEY WORDS: wood New Year paintings; pattern design; innovation research

当今科技的进步与发展都十分迅速,但人们追求本土化、民族化的欲望也在日益剧增。朱仙镇木版年画作为中国独有的一朵艺术奇葩,拥有800多年的历史,被誉为中国木版年画之鼻祖,与天津杨柳青年画、山东潍坊年画、江苏桃花坞年画并称中国四大年画,是我国古老的民间艺术精华^[1]。研究木版年画的创新应用是现今设计者面临的一个重要课题。

目前在朱仙镇懂得雕刻、印版的艺人已经所剩无几,如果古老的植物颜色的提炼工艺没有得到及时保护,朱仙镇木版年画很有可能将会彻底消亡。基于这样一个现状,设计者应通过继承和发扬对传统年画的保护意识,传承传统木版年画的创作思想,让传统木

版年画通过现代人的理解和创作注入新鲜的血液,使传统木版年画既饱含传统文化又符合当代潮流,让传统木版年画的创新创作越走越远^[2]。

1 延用木版年画的构图进行创新实践

朱仙镇木版年画是通过继承传统绘画的表现技法而进行构图的,它采用的是平行透视原理,人物穿插关系紧密,整个画面饱满、紧凑、严密、上空下实、留白地方较少,留白的空间多数会加上吉祥花草来增加画面的紧凑感,使得画面更饱满和更具装饰感。

木版年画构图见图1(图片摘自《朱仙镇木版年画

收稿日期: 2014-10-21

基金项目: 广东省高等教育教学改革项目

作者简介: 熊强(1984—),男,江西南昌人,硕士,仲恺农业工程学院讲师,主要研究方向为视觉传达设计。

珍藏版》),整幅画面十分紧凑,人物虽多,但并不显得混乱,骨骼线条清晰可见,因为骨骼的均匀分割,所以画面主次分明,主、客体间的关系清晰明了。木版年画以中间人物为中心,四周人物作为辅助,画面虽满,但不繁琐,构图非常匀称,装饰感非常强,整体画面具有一定的节奏感,同时兼顾美感^[3]。

结合朱仙镇木版年画饱满的构图法则,在当今的图案创作表现手法上,可将传统元素进行打散、重构,同时延续传统的平行透视法则,将饱满的构图方式进行再创作,使得装饰图案更加具有装饰性,创作者在实际创作的过程中可以结合自身的绘画特点,表现出具有年画构图风味的现代图案作品,如木版年画的创新设计,见图2。

图1 木版年画构图
Fig.1 Wood New Year paintings composition

图2 木版年画的创新设计
Fig.2 Innovative design of wood New Year paintings

2 借鉴年画的线条魅力进行再创作

朱仙镇木版年画制版雕刻的线条分为阴刻和阳刻,由于使用的是木版雕刻,因此画面所呈现出来的线条粗犷奔放、刚劲有力、对比强烈、刚柔并济、富有韵味。朱仙镇木版使用的是桃木,桃木具有非常强的韧性,对于粗细线条都能雕刻得得心应手,它采用古代人物画的铁线描技法,尤其在衣纹上面表现得非常突出,线条粗实纯厚,宁折不弯,具有典型的北方民族独有的纯朴、厚实、壮健之风。在线条的把握上,朱仙镇木版年画的雕刻借用了中国古代人物画和书法用笔的技法,以刀代笔,刀法如同用笔,讲究粗细、力度、疏密、流畅、曲折、顿挫、起刀和收刀等。朱仙镇木版年画非常注重线条的装饰效果,所使用的装饰手法有鳞纹、短线、点、钉子纹等^[4]。基于线条的魅力,现代创作者在图案的创作过程中主要考虑线条的节奏和变化,将粗犷奔放线条与细腻线条的表现形成强烈的对比,但又显得协调统一,使得画面的节奏层次清晰,内容既传统又丰富,更具浓厚的年画装饰韵味^[5]。木版年画经过创新

设计后线条的运用见图3。

图3 线条的运用
Fig.3 The use of lines

3 创新设计年画人物

朱仙镇木版年画中的人物造型体态不一,这些人物造型体态既不按常规,也不求比例。从整体造型来看,这些人物表现几乎都超出了寻常人的正常比例,多数以头大身子小的比例关系来处理,比如正常人的比例为1:7,而木版年画的人物比例接近1:3^[6]。整体造型给人一种敦厚、朴实的感觉。

在表现头部形象特征时,设计师需要注意对眼睛和眉毛的刻画。年画表达正面的英雄人物形象的画面较多,以夸张的手法来表达英雄人物的真实形象。朱仙镇年画多为人物画,且多为英雄人物的高大形象,主要表现英雄的一身正气和公正无私的精神。结合以上特点,在进行图案再创作的过程中可以利用夸张的表现手法,无论是人物脸部表情还是人物动态都可以进行夸张处理,再借鉴现代的形式语言进行再创作。木版年画的形象创新见图4,这是创新后具有涂鸦风格的年画图案。设计者在再创作的过程中结合自身的表现手法和创作习惯,会使得传统图案更具一番现代风^[7]。

图4 形象创新
Fig.4 Image innovation

4 拓展年画色彩

木版年画的发展面临了很多变化,就色彩方面,以前的年画都是艺人们一幅幅进行手工上色的,木刻

水印技术发展成熟后,年画就很少全幅都采用手工上色了,而采用了套色技术来实现年画的批量生产。朱仙镇木版年画的颜色看似简单,但用色是非常考究的,它使用的颜色是以民族传统的技法并采用植物颜色精心配制而成的,其颜色分为黑、丹红、槐树葵紫、木红、水墨、印金、撇金等。用这些颜料印制出的年画,其色彩非常鲜艳,也不易褪色。

朱仙镇木版年画大胆地采用单纯、明快的颜色,如红、黄、绿、紫,在用色量方面也非常大胆,几乎接近等比例用色。比如钟馗的形象就使用大量的紫色为面部用色,黄色的眼白,绿袍上黄紫相间,眉毛、胡子也用黄色和紫色,怒发冲天,杀气腾腾,使得驱邪将军更具威慑力和震撼力。在表达其他主题的时候也脱离不开这几种颜色的运用,只是颜色的侧重比例有所变化^[8]。

朱仙镇木版年画的色彩表现既饱和又强烈,同时呈现出乐观向上、自信阳刚的豪气和质朴纯真的乡土气息。当下图案的用色也可借鉴木版年画的用色技巧,这种色彩可以给人的心理赋予强烈的艺术感染力,这也是木版年画中色彩给当代图案设计的一大启示。木版年画的色彩创新见图5。

图5 色彩创新

Fig.5 Color innovation

5 展望未来

朱仙镇木版年画的未来如何?它应以什么样的形式去创新?研究中发现其最主要的问题还是市场问题,朱仙镇木版年画应以什么样的形式走向市场才是对其真正意义上的拯救,这应从主题上、内容上、形式上进行全方面创新。

1) 在表现题材上,朱仙镇木版年画可以借鉴传统木版年画的创作思路,以吉祥如意、历史故事等为题材进行演变创作,并借鉴传统木版年画的表现技巧,利用中国传统的历史文化进行再创作。从传统文化的教育性意义来讲能够起到推动传统文化的再传播的作用^[9]。

2) 在表现手法上,可以做适当的调整,如在传统

年画图案中加入时尚化、卡通化、现代化的改变,在传统人物中加入动漫元素,使得广大青少年更易接受。

3) 在表现形式上,利用现代家居生活的装饰品进行展现是有必要的,广告、当代绘画、涂鸦、礼品包装、台历、抱枕、邮票、生活用具等可加入木版年画的传统图案元素,使得木版年画更具现代气息,利于木版年画的有效传播^[10]。木版年画的创新实践见图6。

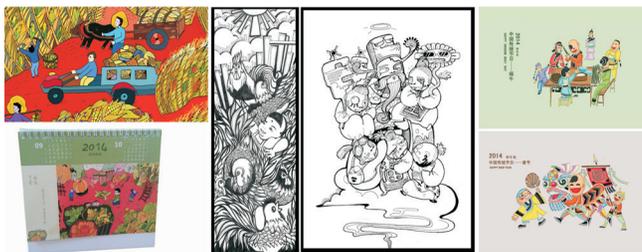

图6 创新实践

Fig.6 Innovative practice

6 结语

随着中国国力的日益强大,中国文化开始受到世人的瞩目。木版年画作为中国传统艺术中重要的艺术形式之一,它对我国民间艺术、绘画、版画、现代艺术和设计都有着很强的借鉴、启示价值,在世界艺术的展台上,它展现出自身独特的艺术魅力与自信。而在艺术多元化的格局中,木版年画面临着世界历史舞台的考验,这就需要更多的研究者进行探索与创新,挖掘出具有传统民族文化积淀的当代艺术形式。

参考文献:

- [1] 王树村.河南朱仙镇木版年画[M].黑龙江:黑龙江大学出版社,2001.
WANG Shu-cun.Henan Zhuxian Town Wood New Year Paintings[M].Heilongjiang:Heilongjiang University Press,2001.
- [2] 闫瑞彬.朱仙镇木版年画艺术语言研究[D].桂林:广西师范大学,2011.
YAN Rui-bin.Study on the Art Language of Zhuxian Town Wood New Year Paintings[D].Guilin:Guangxi Normal University,2011.
- [3] 宋瑞祥.朱仙镇年画七日谈[M].郑州:中州古籍出版社,2006.
SONG Rui-xiang.Zhuxian Town New Year Paintings Seven Days[M].Zhengzhou: Zhongzhou Ancient Books Publishing House,2006.
- [4] 阿奇博尔德·H·克里斯蒂.图案设计——形式装饰研究导

(下转第140页)

- bile Market of Female Consumption Trend[J].Heilongjiang Chronicles, 2013(11): 341—342.
- [3] 朱倩倩.SUV何以笑傲江湖[N].中国消费者报, 2014-01-03.
ZHU Qian-qian.Why SUV Swordsman[N].China Consumer News, 2014-01-03.
- [4] 丁熊, 刘珊, 段曲.寻找价值机会[J].艺术百家, 2006(4): 85—88.
DING Xiong, LIU Shan, DUAN Qu.Seeking the Value Opportunity[J].Hundred Schools in Arts, 2006(4): 85—88.
- [5] 杭间.设计道——中国设计的基本问题[M].重庆: 重庆大学出版社, 2009.
HANG Jian.Design Principium: Basic Questions of Chinese Design[M].Chongqing: Chongqing University Press, 2009.
- [6] 郑秋荣, 李世国.情绪板在交互设计中的应用研究[J].包装工程, 2009, 30(11): 126—129.
ZHENG Qiu-rong, LI Shi-guo.Research on the Application of Moon Boards in Interaction Design[J].Packaging Engineering, 2009, 30(11): 126—129.
- [7] 陈亮.情绪板在软件界面设计中的应用[J].硅谷, 2013(2): 101.
CHEN Liang.Application of Mood Boards in Software Interface Design[J].Silicon Valley, 2013(2): 101.
- [8] 雷圭元.图案基础[M].北京: 人民美术出版社, 1963.
LEI Gui-yuan.Basic Pattern[M].Beijing: People's Fine Arts Publishing House, 1963.
- [9] 蒋赏.浅探中国传统装饰纹样与现代设计的融合[J].当代艺术, 2007(4): 123—124.
JIANG Shang.Probe Integration of Traditional Chinese and Modern Design Decorative Patterns[J].Contemporary Art, 2007(4): 123—124.
- [10] 阿恩海姆·鲁道夫.艺术与视知觉[M].成都: 四川人民出版社, 2001.
ARNHEIM R.Art and Visual Perception[M].Chengdu: Sichuan People's Press, 2001.

(上接第 131 页)

- 论[M].长沙: 湖南科技出版社, 2006.
ARCHIBALD H C.Pattern Design: An Introduction to the Study of the Decorative Form[M].Changsha: Hunan Science and Technology Press, 2006.
- [5] 沈黎明.装饰画与色彩构成[M].上海: 东华大学出版社, 2006.
SHEN Li-ming.Decoration Painting and Color Constitution [M].Shanghai: Donghua University Press, 2006.
- [6] 闰瑞彬.朱仙镇木版年画的题材内容及象征意义[J].美术界, 2011(5): 45—47.
RUN Rui-bin.Themes and Symbolic Meaning of Zhuxian Town Woodblock New Year Paintings[J].Fine Arts, 2011(5): 45—47.
- [7] 常艳.陕西凤翔草木编制工艺在现代包装设计中的应用[J].包装工程, 2014, 35(8): 1—3.
CHANG Yan.Application of Shaanxi Fengxiang Plant Production Process in Modern Packaging Design[J].Packaging Engineering, 2014, 35(8): 1—3.
- [8] 胡振江.现代设计中传统吉祥图案的创新应用分析[J].包装工程, 2013, 34(4): 101—103.
HU Zhen-jiang.Analysis of Innovative Application of Traditional Auspicious Patterns in Modern Design[J].Packaging Engineering, 2013, 34(4): 101—103.
- [9] 尚华.图案装饰与生活八讲[M].武汉: 华中科技大学出版, 2013.
SHANG Hua.The Decorative Patterns and Life Eight[M].Wuhan: Huazhong University of Science and Technology Press, 2013.
- [10] 刘时燕.装饰画与色彩构成[M].北京: 中国纺织出版社, 2007.
LIU Shi-yan.Decoration Painting and Color Constitution[M].Beijing: Chinese Textile Press, 2007.