

民间美术与现代招贴设计的结合

韦荣妹

(贺州学院, 贺州 542899)

摘要: **目的** 探究民间美术与现代招贴设计结合的可行性与具体措施。**方法** 从图形符号、造型方法、美好寓意3种民间美术元素在现代招贴设计中的应用方式入手,结合实例分民间剪纸、民间书法、水墨艺术3大类具体论述民间美术与现代招贴设计的结合。**结论** 民间美术丰富的造型与内涵、浓厚的民族风格,与现代招贴设计相互补充,二者的结合既能使民间美术重新绽放光芒,同时也能够有效促进招贴设计的繁荣与发展。

关键词: 民间美术; 现代招贴设计; 应用方式

中图分类号: J524 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2017)14-0235-03

Combination of Folk Art and Modern Poster Design

WEI Rong-mei

(Hezhou University, Hezhou 542899, China)

ABSTRACT: It aims to explore the feasibility and specific measures of combination of folk art and modern poster design. Starting from the application of three kinds of folk art elements such as graphic symbols, modeling and good moral in modern poster design, combine with the folk paper-cut folk art, calligraphy and ink three categories, the folk art and modern poster design are specifically discussed. The folk art with rich connotation and strong national style complement each other with modern poster design. The combination of the two can make folk art to shine, but also effectively promote the prosperity and development of the poster design.

KEY WORDS: Folk art; modern poster design; application

民间美术是一个十分宽泛的概念。在我国悠久的历史中,不同时期,不同地域的文化与传统相互独立又相互融合,逐渐形成了形式多样、精彩纷呈的民间美术。发展至今,民间美术已经相当成熟,无论水墨艺术、书法艺术、剪纸艺术,还是传统的民间图形,这些个性鲜明又饱含中华文明的艺术形式仍然具有恒久的生命力,被人们世代相传^[1]。将这种优秀的文化应用于招贴设计,能够为设计师提供更多的灵感来源,帮助他们摆脱西方设计思想的束缚,找到真正适合自己的独具东方魅力的素材,使招贴设计获得更加快速和完善的发展。

1 招贴设计中民间美术的应用方式

招贴设计即海报,是一种分布在公共场所,用

来宣传和展示的艺术形式。自从招贴设计进入中国,设计师便开始了将其融入中国元素的探索,并在具体的实践中不断尝试创新与传承。在这一大背景下,民间美术的价值逐渐凸现出来,其独特的东方美配合个性、丰富的造型,瞬间成为了广大设计师争相应用的重要领域,并取得了不错的实际效果^[2]。具体来讲,招贴设计对民间美术的应用主要表现在图形符号、造型手法和美好寓意3方面。首先,招贴设计中民间美术的图形符号。民间美术的艺术符号多种多样,从新石器时代彩陶艺术所描绘的鱼纹形、人面纹、花卉纹到后来的剪纸、年画、雕塑等,其丰富又独特的符号语言十分具有韵味。招贴设计师在进行设计时常会利用这些图形符号进行主题传达,体现出浓浓的东方美。其次,招贴设计中民间美术的造型方法。民间美术在图形元素的择取上,常常会采用夸张变形和联想

收稿日期: 2017-03-10

基金项目: 2016年广西高校中青年教师基础能力提升项目《广西瑶族文化创意工艺品产业化研究》课题成果(KY2016 YB442)

作者简介: 韦荣妹(1980—),女,广西人,硕士,贺州学院讲师,主要研究方向为美术课程资源开发与应用。

的方式。夸张变形用得较多,主要在大的形的方向上进行夸张,但这里的夸张并非没有限制,而是在迎合人们审美需求的基础上进行的适当的变形创意,其目的是使造型具有说服力。联想是一种感性思维,强调整体造型源于生活又高于生活,从而将物象生动活泼地表现出来。这两种造型方式在很大程度上与招贴设计有着相似之处,因此应用也较为广泛^[3]。最后,招贴设计中民间美术的美好寓意。民间美术的造型方式并不是单纯地展现某种事物或形态,更包含了丰富内涵和美好寓意,如蝙蝠谐音“福”、鹿代表“禄”、桃子寓意“长寿”等。在招贴设计中,设计师总会或多或少地涉及到某些民族传统,而民间美术丰富的文化内涵和美好的象征寓意恰恰成为了突破口,被广泛应用,并取得了良好的设计效果。

2 民间美术与招贴设计的多方融合

招贴设计发展至今已经相当成熟,而把本国的传统元素加入其中更成为了一个明显的行业趋势^[4],因此,越来越多的设计师选择从中寻找设计灵感,出现了很多融合了剪纸、书法、水墨等民间美术元素的招贴作品,实现了民族与现代的完美融合。

2.1 民间剪纸与招贴设计的结合

剪纸艺术是我国古老的一种民间艺术,图形图案造型多变,色彩丰富,一直深受人们喜爱。将民间剪纸艺术充分融入招贴设计,不仅使招贴设计作品更具创新性,更向世界展示并传播了中国的传统艺术文化。首先,图形图案在招贴设计中的应用。剪纸艺术得以传承,很大程度上得益于自身精湛的造型手法,其图形图案造型精美独特,无论是以吉祥为主题的人物、动物图形纹样,还是对各类图形图案进行改良产生的文字形象,都是当前招贴设计的应用对象^[5]。具体而言,主要有直接应用与创新应用两种方式。其一,直接应用。比如,“鱼”与“余”同音,在民间美术图案中,“鱼”象征年年有余、生活富裕,同时也是剪纸图案中应用最多的一种。在可口可乐一则招贴广告中,设计师就通过剪纸中的鱼形符号构成了一幅圆形的图案,传达出快快乐乐、可口可乐的思想,有效提升了整个招贴作品的档次。其二,创新应用。在招贴设计中,有时直接应用剪纸的图形图案并不能更好地传达设计意图,这时设计师常常会在不破坏原有纹样或寓意的基础上,对其中的图形图案进行删减或变形,以全新的形象凸显设计效果。一则《澳门回归》的招贴设计十分具有代表性。设计师将传统剪纸中的龙形图案作为创作素材,指代澳门,结合中国瓷器的圆盘造型寓意美好团圆,而三分之二的圆盘造型寓意残缺,指代中国对民族统一的遗憾,又用群龙欢腾的簇拥表明澳门的回归,以此弥补缺憾。无论是直接应用

还是创新改造,其目的都是为招贴设计服务,设计师在使用时可以根据设计需要灵活运用。其次,色彩在招贴设计中的应用。色彩是最鲜明的存在^[6]。民间美术中的色彩不仅有着丰富的色调,更有着鲜明、突出的寓意。比如,红色是一种喜庆、吉祥的象征,黄色是权力、财富的象征等。剪纸艺术作为民间美术中的一员,对色彩的使用同样出彩。具体来讲,主要有素色、借用色和吉色3种。无彩色的素色代表深沉、愤怒与恐惧,黄色、赤色及其间色和金色等借用色象征高贵,以及以红色为主色调的吉色,这三类色彩为剪纸艺术增添了艺术魅力,同时也是招贴设计的创意来源。不得不说,在很多招贴设计中,色彩的重要性甚至高于图形与文字。比如,北京2008年奥运会中的福娃形象招贴设计,其对中国传统色彩元素的借鉴恰恰体现了中国剪纸艺术独特的艺术色彩体系,很好地传达了奥林匹克精神。

2.2 民间书法在招贴设计中的体现

中国民间书法除了本身的文字功能外,还是我国一种独特艺术创作形式,其具有韵律感的线条和强烈的民族特色、深厚的文化底蕴,能够有效提升招贴设计的审美价值,使设计更加具有独特的中华民族风格和时代特色。首先,直接运用。在现代招贴设计中,有时为了更加鲜明地表明主题和思想,设计师会直接引入书法元素,让受众能够快速直接地从中接收信息^[7]。比如,中国2008奥运会一则“中国印——舞动的北京”的招贴设计,设计师将中国传统印章与书法字体相结合,构成了一个奔跑、舞动的人形,别出心裁,又直接点题,寓意深刻。另外,商场内摆放的庆贺新年的招贴,其设计常常直接应用中国传统的书法字体,既展现了中国文化的博大精深,又很好地传达了新年的喜庆之情,营造了一种温馨、喜阅的气氛。其次,以书法为图形。以书法为图形的设计,能够在一种情感交流与文化传承中,体现民族文化底蕴、民族意识,在装饰美化中实现传承与发展。最具代表性的当属香港设计师靳埭强先生,其一则招贴设计在表达中国元素时便将书法与实物相结合,使书法以图形的形式与设计融为一体。另外,一些药品、特产类的招贴设计总是会选用带有古典、风韵、历史悠久感觉的书法字体;女性用品或饰品的招贴设计多推崇典雅型的字体,以凸显优美清新、华丽高贵的感觉;车辆等大型机器的招贴设计多倾向于厚重感的字体,给人不可动摇的感觉。可见,在招贴设计中,书法的应用越来越广泛,形势也越来越好。

2.3 水墨艺术在现代招贴设计中的体现

水墨艺术是民间美术的重要组成,其在水与墨的交融中营造了静、虚、空灵的境界,体现了一种东方式的抽象与时尚^[8]。将这一优秀的民间美术元素应用

于招贴设计，古为今用、推陈出新，能够在透射出深厚的民族文化底蕴的同时，具备高度的象征性、浓缩性和时尚性，极大地丰富招贴设计的内涵，真正做到“中国设计”。首先，水墨色彩的合理应用。水墨中色彩主要为了弥补墨色的不足，彰显水墨的魅力，所以多是一些素雅、清淡的色调，讲求以最少的色彩展现神韵。在招贴设计中，设计师大多追求鲜艳、丰富的色彩，但为了平衡画面，更好地凸显这些鲜艳的色彩，水墨艺术中的简单色调恰恰成为了上乘之选^[9]。比如，靳埭强先生曾经为香港艺术展览设计的一则招贴海报就选用了中国的太极图型，为了形成对比，凸显中西方艺术和谐交融的主题，其大胆将东方的水墨与西方的粉彩以对比的形式呈现，获得了最佳的艺术效果。其次，水墨图形的现代化处理。水墨艺术由于毛笔、宣纸等特殊原料，在创作过程中具有较强的随机性，不能灵活修改。在现代招贴设计中，为了更好地利用水墨艺术，设计师常常需要借助计算机技术对水墨图形进行处理，让水墨元素的修改更加方便，而这也无形中增强了水墨元素的生命力，提升了招贴作品的艺术格调。再次，水墨点的灵活应用。水墨艺术中的点讲究虚实中寓虚灵，虚灵中出变化，变化中抒感情。在招贴设计中，设计师常借助线与面的配合，对其中的点灵活运用，以此吸引受众视线，提升视觉感染力^[10]。比如，《水墨的年代》招贴，借助朱色重彩的墨点，提高画面的精神，渲染气氛，成功突出了主题；《第一届中国国际海报双年展》招贴，将石破天惊的力量下产生的每一个点在水与墨的作用下产生了不同的晕化效果，在统一中求差异，呈现出各异的形态，视觉震撼力十分强烈。

3 结语

招贴设计的过程是富于创造性的艺术表现实践活动，强调以高度概括、强烈的平面化视觉语言，快速、准确地向受众传达特定的信息，对直观性、鲜明性、简洁性有着更高的要求。因此，在应用民间美术时，设计师不能局限一隅，只是简单照搬照抄，而要从设计目的出发，从人们的实际需求出发，科学选取有利于主题表达的民间美术元素，同时配合现代化的设计理念及手段，创造出既保留传统艺术神韵，又带有鲜明时代特征的，蕴涵自身独特理念与个性的现代招贴作品。只有这样才能真正发挥招贴作品的“瞬间”效应，跨越语言和文字的障碍，在主体与客体之间传达特定的信息。

参考文献：

- [1] 闫艳. 传统图形在文化招贴设计中的运用[J]. 艺术科技, 2013(7): 245.
YAN Yan. Application of Traditional Graphic in the Culture Poster Design[J]. Art Technology, 2013 (7): 245.
- [2] 肖柏琳. 传统图形在现代招贴设计中的应用[J]. 飞天, 2010(14): 144—146.
XIAO Bai-lin. Application of Traditional Graphics in Modern Poster Design[J]. Flying, 2010(14): 144—146.
- [3] 刘玉基. 于民间美术元素的当代文化招贴设计[J]. 青年文学家, 2012(18): 184.
LIU Yu-ji. Contemporary Culture Poster Design Based on the Folk Art Elements[J]. Youth Literature, 2012 (18): 184.
- [4] 胡业琛. 中国民间剪纸元素在招贴设计中的应用[J]. 艺术科技, 2016(6): 257—258.
HU Ye-chen. Application of Chinese Folk Paper-cut Elements in the Poster Design[J]. Art Technology, 2016(6): 257—258.
- [5] 刘鑫. 浅析中国民间剪纸艺术与现代招贴的有机结合[J]. 企业文化旬刊, 2012(9): 99.
LIU Xin. Analysis of Organic Combination of Chinese Folk Paper-cut Art and Modern Poster[J]. Corporate Culture Magazine, 2012(9): 99.
- [6] 刘静瑜. 民间艺术在招贴设计中的体现[J]. 艺术教育, 2014(4): 198.
LIU Jing-yu. Expression of Folk Art in the Poster Design[J]. Art Education, 2014(4): 198.
- [7] 王建才. 谈书法在招贴设计中的运用[J]. 大家, 2010(10): 8.
WANG Jian-cai. Application of Calligraphy in the Poster Design[J]. Grpat Master, 2010(10): 8.
- [8] 陈妍. 中国水墨元素在现代招贴设计中的应用[J]. 励志, 2012(12): 87—88.
CHEN Yan. Application of Chinese Ink Elements in Modern Poster Design[J]. Inspirational, 2012(12): 87—88.
- [9] 汤春燕. 水墨元素在招贴设计中的应用[J]. 教育, 2015(34): 84—85.
TANG Chun-yan. Application of Education Ink Elements in the Poster Design[J]. Education, 2015(34): 84—85.
- [10] 魏华琳. 浅析中国水墨艺术在现代招贴设计中的应用[J]. 艺术与设计, 2013(5): 57—58.
WEI Hua-lin. Analysis of the Application of Chinese Ink Art in Modern Poster Design[J]. Art and Design, 2013(5): 57—58.