

木板年画在平面设计中的应用

周星¹, 陈春²

(1.景德镇陶瓷大学, 景德镇 333000; 2.景德镇陶瓷大学科技艺术学院, 景德镇 333000)

摘要: **目的** 探究木板年画在平面设计中的应用与启示。**方法** 结合木板年画的种类及特点, 总结木版年画应用于现代平面设计的重要意义, 从包装设计和招贴设计两大方面总结木板年画的具体应用方式, 并对其未来在平面设计领域的发展作出规划。**结论** 木板年画浪漫的表现手法、夸张的艺术形象和独特的色彩搭配具有鲜明的本土化特征, 将其与现代平面设计进行合理融合与搭配, 并创新设计方式方法, 能够弘扬民族文化、丰富平面设计的语言表达、实现艺术的升华。

关键词: 木板年画; 平面设计; 包装设计; 招贴设计

中图分类号: J524 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2017)18-0262-04

Application of Wood New Year Paintings in Graphic Design

ZHOU Xing¹, CHEN Chun²

(1.Jingdezhen Ceramic University, Jingdezhen 333000, China;

2.College of Science and Technology Jingdezhen Ceramic University, Jingdezhen 333000, China)

ABSTRACT: It aims to explore the application and enlightenment of wood New Year paintings in graphic design. Combined with the types and features of wood New Year paintings, it summarizes the significance of the wood New Year paintings used in modern graphic design, then planning for the future development in the field of graphic design from the specific application mode of packaging design and poster design in two aspects. Romantic expression, exaggerated artistic image and unique color collocation of wood New Year paintings have distinctive characteristics of the localization, make reasonable collocation and integration with modern graphic design, make the innovation and design methods, to promote national culture, rich graphic design language, and realize the sublimation of art.

KEY WORDS: Wood new year paintings; graphic design; packaging design; poster design

当前, 世界各国的经济、文化交流日益频繁, 彼此之间的借鉴与融合不断上演, 给各行各业带来了全新的局面。在我国, 平面设计逐渐出现并占据人们的社会生活中, 获得了越来越多的重视与认可。从另一方面看, 由于对西方现代设计理念的依赖过重, 国内的平面设计作品大多存在生搬硬套、盲目模仿的现象, 即便看上去很美, 却偏离了自身的发展轨迹, 本土意识缺失^[1]。对于艺术设计而言, 本民族的民族特色、社会观念和审美思维方式永远是其根源所在, 尤其是中国这样一个地大物博、民族众

多、民间艺术丰富多彩的国家, 必须积极创造具有中国特色的本土化设计, 而不是无视自身的文化背景去完全接受和模仿西方国家的设计^[2]。那么, 如何才能从模仿和照搬中挣脱出来, 不断丰富和完善现代平面设计的文化理念呢? 木板年画是中国民间传统绘画的一个独立画种, 其对构图、色彩、主题等设计元素的处理生动地描绘人们的世俗生活, 宣扬孝义道德, 表达美好愿望, 而这恰恰是现代平面设计所需要的灵感来源和实用素材, 是现代平面设计获得质的飞跃的不二之选。

收稿日期: 2017-05-11

基金项目: 2016年江西社科规划青年博士基金项目《“姑苏版”木版年画的研究及其对我国文化产业的启示》阶段性成果(16BJ47); 2016年江西高校人文社会科学研究青年项目《“姑苏版”木版年画研究》阶段性成果(YS162003); 景德镇陶瓷大学博士科研启动项目《17-19世纪“姑苏版”木版年画对日本浮世绘风景版画及眼镜绘西式风格形成的影响》

作者简介: 周星(1980—), 男, 河北人, 博士, 景德镇陶瓷大学讲师, 主要研究方向为美术学。

1 木板年画的概述

我国的民间年画由来已久，早在千年之前，年画就已经出现并被用于祭拜神灵和生活装饰。在时代的不断发展与演进中，年画的宗教色彩逐渐褪去，而内容与形式却愈加丰富，一度成为人们生活中不可缺少的艺术品，广泛应用于重大节日来临之际^[3]。作为年画发展的最初形式，木板年画不仅是我国民间艺术的伟大结晶，而且在发展过程中结合地域特点形成了多种多样的年画类型，如朱仙镇木版年画、天津杨柳青年画、江苏苏州桃花坞年画、山东潍坊杨家埠年画、四川绵竹年画等就是其中最具影响力的代表。各地的木版年画基本都采用质地坚硬、纹理细腻的梨木、枣木板进行雕刻，再刷上水墨，印在容易吸水的宣纸上，印成彩色年画。广泛的题材、吉祥的寓意、饱满的构图、艳丽的色彩、流畅的线条，将我国人民直爽、幽默、勤劳等性格特点和对生活抱有的乐观态度表现得淋漓尽致。尤其朱仙镇年画古朴夸张的艺术形象、富有动感的构成形式、鲜艳明快的色彩更是凸显出一种强烈的装饰美感和象征性，是应用最广的年画类型。

2 木板年画应用于现代平面设计的重要意义

纵观我国优秀的民间艺术，大多有着鲜明、独特的艺术特点，木版年画也不例外^[4]。将木版年画运用在平面设计中，对人民群众喜闻乐见的年画元素进行再设计、再创作，能极大地丰富和拓展平面设计的容量和审美内涵，淡化设计作品的商业气息，提升文化性，实现二者的共同发展。

2.1 促进优秀民族文化的传承与发展

木版年画在发展过程中通过丰富表现手段，形成了具有独特审美属性的艺术形式，不仅是日常装饰、重要节日美化环境的主力，而且还是传播优秀民俗文化、寄托美好祝福的有效载体^[5]。传承、发展木板年画具有重要的社会价值与现实意义。

2.2 丰富平面设计的形式与内容

木板年画在平面设计中的合理应用，能够为设计本身提供更多的造型元素，丰富平面设计的艺术形式与内容，进一步凸显设计作品的文化内涵。只要设计师懂得把握设计规律，能够将这两种姊妹艺术进行组合与创新，便能为平面设计打开全新的创作道路。

2.3 创造新的社会价值及审美价值

在应用木板年画的过程中，平面设计师不能仅局限于创新表现形式与内容，更要从时代特点出发，在

不断推陈出新中发现新的生机，将平面设计作品的社会价值及审美价值最大化，向更多的领域延伸，真正将传统的视觉形象的完美形式与现代设计理念结合在一起，创造出新的艺术形象与内涵，满足人们日益增长的文化需求^[6]。

3 木板年画在平面设计中的应用

3.1 包装设计中的木板年画

随着人们对木板年画的重新认识，这样传统艺术形式获得新生，不在受限于传统节日，常被作为礼品和收藏品，体现出巨大的市场价值。首先，针对专属人群的包装设计。商品包装在进行设计时，为了更加准确地传达商品信息，常会根据受众群体的不同喜好进行不同的设计。在运用木板年画元素时，同样要根据群体的不同灵活对待^[7]。比如，面向年轻群体的商品在设计之初应选取木板年画中有着积极意义或者反叛精神的内容，迎合他们活跃、积极，富有激情的年龄特点；针对老年群体的商品包装则要选取木板年画中富含我国传统文化的元素，比如松、鹤等，寓意长寿、健康。其次，体现个性化特征。在选择商品时，包装更吸引眼球的往往能迅速从同类商品中脱颖而出，因此，当前的包装设计应重视个性化，以此吸引消费者的注意力，促成购买行为。从这一层面看，木板年画恰恰是包装设计应当积极借鉴和使用的重要方面。利用得当，既可以弥补尚未将木板年画作为重量级素材的包装设计行业的空白，还可以让商品呈现出强烈的个性，提升消费者的购买欲^[8]。再者，要尊重地域差异。作为制造大国，我国的很多商品在源源不断地对外输出。在这一背景下，包装设计想要获得成功，迅速占领市场，必须尊重不同国家和地区的风俗习惯和文化形态，不可盲目使用。比如，木板年画中常用的兰花元素是意大利人的忌讳。只有正确使用，才能让木板年画展现出应有的魅力与价值，在瞬息万变的市場站稳脚跟。

3.2 招贴设计中的木板年画

招贴设计简洁明确、一目了然，是平面设计中较为大众化的一种题材。为了更加醒目地表达某种事物及其含义，招贴设计常常伴有超越现实的构思、强烈鲜明的色彩、简练夸张的形象以及集中概括的构图。这些需求恰恰与木板年画的鲜明特征不谋而合。在招贴设计中，设计师可以将年画中的图形分解成新的元素，同时使各元素达到一种完美的结合，重新构成新的形象，使招贴设计更好地传达信息和意图^[9]。首先，解构与重构。在招贴设计中，设计师主要通过分解年画中的图形，使之成为新的元素，构成新的形象。比

如招贴作品《保护生态文化》在设计时就对木板年画中的门神图形进行了解构,接着通过不同造型的卡通形象对结构元素进行重构,让传统年画中的门神形象拥有了夸张的眼睛和巧妙的面部,再配合左下方大大的问号,既有现代人所喜爱的风趣幽默又不失原来的文化意味,完美传达了信息和意图。其次,意蕴与隐喻。木板年画在创作过程中将自然和社会融为一体,通过精确的题材选取,高超的艺术表现手法形成了鲜明的艺术特色,在内容上也更具意蕴和内涵。现代招贴设计中对木板年画的意蕴及隐喻也作了恰当的引用,收到了良好的艺术效果^[10]。比如贴设计作品《丰收图》是美术家黄妙发的代表作品,其成功之处不仅在于有着饱满均衡的构图、和谐的色彩搭配和鲜活质朴的场面,更是水果篮里的蜜桃及女子怀抱鲤鱼的画面所隐含与折射出来的“年年有余”、“福寿三多”的美好寓意。作者并没有直接引用视觉形象,而是将民间年画与现代平面设计有机结合,在形式、意蕴、审美方式的综合作用下达到传统神似的目的,从而将传统审美观念和民风民俗综合呈现。又如文化招贴作品《真假钟馗——打假、假打》,设计师将民间驱邪捉鬼的钟馗作为打假的实施者,通过模糊钟馗面部将“打假”与“假打”形成对立,从另一层面将“假打”的根源之一的地方保护主义揭示出来,这种隐喻表现形式,完美地表达了主题,给观者留下了深刻的印象。

4 木板年画对现代平面设计的启示

曾几何时,年画一度是宣传、传播文化和信息的重要媒介。随着社会的进步和科技的发展,各种信息交流渠道逐渐增多,年画的地位岌岌可危。平面设计对木板年画的重新青睐,扭转了木板年画的僵局,同时也为自身的丰富与完善创造了更多的可能。

4.1 创新形式语言

在平面设计中应用木板年画,应着力打造一种造型与色彩的和谐感,通过先进的设计手法将传统年画中的视觉形象进行形式再造,可以夸张传神,也可以反复提炼,做到曲直有度、刚柔相济,打造形式与内涵兼有的全新的设计作品。比如香港著名设计师陈幼坚设计公司的标志就将年画中的“四喜娃”图案引入,原本富有韵律感、节奏感线条和喜庆感的造型,配合简练的现代手法,既有着丰满的内容,又有着极强的概括力。

4.2 谱写色彩意象

年画种类繁多,其中的色彩运用也各不相同,装饰性极强。朱仙镇年画喜用大红大绿,鲜艳跳跃的颜色对比强烈;桃花坞与杨柳青年画多选用草绿、柠檬

黄、粉红等颜色,清新淡雅的脂粉味洋溢其中。如能将这些具有代表性的色彩灵活应用于平面设计中,将会大大提升平面设计作品的中国味道。比如朱仙镇木板年画的套摺设计就借鉴了年画的色彩搭配,红色封面搭配绿色内页,再辅以小范围的紫色,在红火热闹中凸显了民族情调。

5 结语

作为与现代平面设计最为相近的图文形式,木版年画对平面设计的影响是巨大的。其独特的形式语言、鲜明的色彩搭配和深刻的精神意蕴,有效缩小了之前对西方平面设计的盲目照搬与模仿,使我国的平面设计产业找到了正确的发展之路。从这一层面看,当前的平面设计师应深入学习木板年画这一优秀的民间艺术,将其中所隐含和表达的劳动人民思想和情感作为创作源泉,努力探究平面设计发展的新方向,设计出更多更好的具备民族特性的新颖的艺术作品,向世界展现我们民族风格的永久魅力。

参考文献:

- [1] 侯伟. 基于平面设计视角的朱仙镇木板年画[J]. 包装学报, 2010(4): 51—54.
HOU Wei. Zhuxian Town Wood New Year Paintings Based on Graphic Design[J]. Graphic Design Perspective of Packaging, 2010(4): 51—54.
- [2] 史会丽. 传统木板年画对现代平面设计的启示[J]. 戏剧之家, 2014(9): 259.
SHI Hui-li. Inspiration of Traditional Wood New Year Paintings on Modern Graphic Design[J]. Home of Drama, 2014(9): 259.
- [3] 张迎春. 朱仙镇木版年画与平面设计[J]. 北方文学, 2012(4): 53—54.
ZHANG Ying-chun. Zhuxian Town Woodcut New Year Paintings and Graphic Design[J]. Northern Literature, 2012(4): 53—54.
- [4] 李佳丽. 民间年画在现代平面设计中的运用研究[J]. 中国包装工业, 2015(17): 67.
LI Jia-li. Study on the Application of Folk New Year Paintings in Modern Graphic Design[J]. 2015(17): 67.
- [5] 郭佳丽. 论木版年画在绘画、平面设计中的艺术渗透[J]. 剑南文学: 经典教苑, 2013(2): 178.
GUO Jia-li. Art Infiltration of Wood New Year Paintings in Painting and Graphic Design[J]. Jiannan Literature: Classic Jiaoyuan, 2013(2): 178.
- [6] 吕彦, 祁素萍. 现代平面设计中的“年画味”——浅谈民间年画在平面设计中的融合[J]. 艺术与设计, 2010(8): 83—85.

- LYU Yan, Qi Su-ping. "New Year Paintings Taste" in the Modern Graphic Design: On the Fusion of Folk New Year Paintings in the Graphic Design[J]. Edition, 2010(8): 83—85.
- [7] 毕凤霞. 杨家埠木板年画的艺术特色与现代招贴设计[J]. 包装工程, 2011, 32(8): 93—96.
BI Feng-xia. Art Features and Modern Poster Design of Yangjiabu Wood New Year Paintings[J]. Packaging Engineering, 2011, 32(8): 93—96.
- [8] 张忠奎. 平阳木版年画与现代平面设计联姻发展初探[J]. 艺术教育, 2015(4): 261—262.
ZHANG Zhong-kui. The Combination and Development of Pingyang Wood New Year Paintings and Modern Graphic Design[J]. Art Education, 2015(4): 261—262.
- [9] 黄妍妍. 谈中国民间年画的包装设计——以朱仙镇木版年画为例[J]. 包装世界, 2011(4): 20—21.
HUANG Yan-yan. Talk about China Folk Packaging Design: Take the Wood New Year Paintings of Zhuxian Town as an Example[J]. Packaging World, 2011(4): 20—21.
- [10] 范振坤. 基于杨家埠木板年画风格特征的衍生设计[J]. 设计艺术研究, 2014(5): 88—89.
FAN Zhen-kun. Research on the Derived Design Based on the Artistic Features of Yangjiabu Wood New Year Painting[J]. Design Art Exploring, 2014(5): 88—89.