设计学视野下的武强年画吉祥文化探析

刘维尚，刘浩然，马鑫
（燕山大学，秦皇岛 066000）

摘要：目的 在经济、文化不断发展，以及文化产业兴起的时代背景下，将武强年画吉祥文化与现代设计相结合，促进武强年画吉祥文化的广泛传播，从而使其走向更高的传承领域。**方法** 跟随时代步伐，从形态和内涵两方面，用现在的审美与表达方式对传统文化进行再设计，将武强年画吉祥文化与设计学融合，在传统的基础上进行设计创新，赋予其新的现代价值，使题材呈现多元化，反映时代精神；体裁丰富化，适应时代需求，为中华文化的伟大复兴作出贡献。**结论** 武强年画文化深厚，艺术形式独特，它在视觉造型、功利追求、传统艺术的整合等方面，具有鲜明、独特的审美表达特点，把这些特点运用于设计学中，能极大地丰富现代设计实践，使武强年画蕴含的民族美学特性得以更好地传承和拓展。通过将武强年画吉祥文化与设计学相融合来研究其艺术内涵，探索出其不可磨灭的艺术价值。

关键词：设计学；民俗；吉祥文化；武强年画
中图分类号：J511　　**文献标识码：**A　　**文章编号：**1001-3563(2019)22-0265-05
DOI：10.19554/j.cnki.1001-3563.2019.22.046

Auspicious Culture of Wuqiang New Year Pictures from the Perspective of Design Subject

LIU Wei-shang, *LIU Hao-ran*, *MA Xin*
(Yanshan University, Qinhuangdao 066000, China)

ABSTRACT: In the background of rapid economic development, continuous cultural prosperity and the rise of cultural industry, the paper aims to combine the auspicious culture of Wuqiang New Year Pictures and the modern design, to promote the extensive spread of the auspicious culture of the Wuqiang New Year Pictures and thus lead to a higher inheritance. We followed the pace of the times, redesigned the traditional culture from the two aspects of the form and connotation, and combined the auspicious culture of Wuqiang New Year Pictures with the design, and gave the new modern value on the basis of traditional design, to diversify it, reflect the spirit of the times, enrich the genre, adapt to the needs of the times, and make a unique contribution to the great rejuvenation of Chinese culture. Wuqiang New Year Pictures has a profound culture and unique artistic form. It has distinctive and unique aesthetic expressions in visual modeling, utilitarian pursuit and integration of traditional art. Application of these features in design science can greatly enrich the modern design practice, better inherit and expand the national aesthetic characteristics of Wuqiang New Year Pictures. By integrating the auspicious culture and design of Wuqiang New Year Pictures, we can study its artistic connotation and explore its indelible artistic value.

KEY WORDS: design subject; folklore; auspicious cultural; Wuqiang New Year Pictures

武强木板年画在 2006 年被我国确认为非物质文化遗产。武强年画起源于宋元时期，鼎盛于明清时期，并随着传统农耕生活的发展而演变。武强年画之所以能够传承千年，是因为其根植于老百姓的文化和审美

收稿日期：2019-07-26
基金项目：2019 年河北省社会科学基金年度项目（HB19YS005）
作者简介：刘维尚（1979—），男，山东人，硕士，燕山大学副教授，主要从事视觉传达设计的跨界应用研究。
通信作者：刘浩然（1994—），女，河北人，燕山大学硕士生，主攻视觉传达设计。

需求，用美术的形式表现出当地的民风民俗、生产生活、情趣愿望，描绘出不同的生活场景，抒发平民百姓的生活情感，成为农耕社会的缩影，具有浓厚的乡土气息和自然之美。在全民为实现“中国梦”而奋斗的今天，通过现代化的设计和不断创新的形式，使武强年画成为了颇具风格的现代艺术产品，不仅推动了年画艺术的发展，而且发挥了民族文化的独特作用，同时也为其他民间文化的发展与传承提供了参考和借鉴。

1 传统武强年画的特点及文化内涵

传统武强年画具有以下几个方面的明显特征：其一，体裁丰富，表现形式变化多样，有中堂、门画、窗画、斗方贴画、对联、条屏、围炕、灶画、历画等三十余种，甚至鸡舍牛棚都包含在内；其二，画面风格突出，线条明快粗犷，阴刻阳刻刚柔相济，构图充实饱满，气氛热烈，造型夸张，色彩鲜亮，画面给人以视觉冲击感；其三，图文并茂，许多作品都配有诗文[1]；其四，题材丰富多彩，有神像、民俗、生产、历史典故、娱乐戏曲、山川、花木、人物、动物等。

传统武强年画不仅题材、表现形式多种多样，其文化内涵也非常丰富。一是多神崇拜，以求消灾驱邪、求财祈福，由于农耕文化源于低下的生产力，对大自然通常无能为力，所以人们往往祈求天地神明的保佑，传统武强年画中神占有重要的位置，如神荼郁垒、秦琼敬德、神判钟馗、寿星财神、观音菩萨、文曲星神等；二是寓意吉祥，体现美好的愿望，武强年画作品中表现吉祥的元素有很多，如连年有余、松鹤延年、平安富贵等；三是传承美德，以教化后世，武强年画中包含了很多有关道德教育的内容，如三娘教子、二十四孝等。

在千百年来的历史长河中，通过燕赵文化、民俗、历史、人文等，孕育出了武强年画的文化符号，结合文化中的忠贞爱国、纯良朴素、慷慨激昂等因素，形成了燕赵地域鲜明的民间艺术形式。

2 武强年画吉祥文化的根源

“年”在中国人心中是一个极其重要的文化图腾，它的内涵已经远远超越了一个简单节日的范畴。历经千年，它演变成了情感、愿望的宣泄点，远行游子念念不忘的归乡情愫，历久弥坚的亲情纽带，具有极其深刻的社会意义及强烈的人性需求，因此，“年味”中永远洋溢着吉祥喜庆，吉祥喜庆也成为了“年文化”中永恒不变的精神内核，吉祥是武强年画中的一个重要特点[2]。传统年画中许多作品都表现出了吉祥这一主题，寓意招财进宝、子孙满堂、六畜兴旺、平安富贵、福禄寿喜等。作品中有直接表现吉祥的，如财神、寿星、五子登科、三元送喜等；也有间接表现吉祥的，往往以谐音或物象来借喻，如莲花鲤鱼寓意年年有余、苍松仙鹤寓意长命百岁、花开宝瓶寓意平安富贵等。武强年画之所以把吉祥作为重要的主题，和其文化形成、变迁等原因有关。

任何一种文化的产生，都有其特定的条件，例如自然环境、生产力状况、生产关系、历史传统、社会状况、外来文化等，这些因素也往往是地域文化差异之所在。武强年画起源于宋元时期，是我国封建社会发展的鼎盛时期，经济、文化、科技等都得到了高度的发展，特别是当时的文化呈现出繁荣的景象，这对年画的产生、发展起到了推动作用，大致可以分为以下几个方面。第一，农耕文化是武强年画的基础，农耕时代的特点为以农业为主、小规模生产（家庭为组织）、生产力低下、自给自足等，人民信奉天道酬勤、勤劳致富，年画表现的内容必然是农村的生产生活以及农民的思想意识。第二，社会的生存环境压力影响了武强年画的风格，武强地处中原，是黄河文明的发源地，但当地土地贫瘠，自然灾害频发，生产力低下，同时农民受到封建专制统治和封建地主阶级压迫，因此人们只好祈求天地神明的庇佑，期盼吉祥降临。从对自然力的畏惧转向崇拜，是社会生产力低下的表现，武强年画中反映出的神崇拜正是如此。同时在多重压力下求生的愿望，也形成了武强人不屈、粗犷、豪迈的性格，表现在年画上就是夸张、明亮、大气。第三，儒家思想的影响加上佛教思想的渗透，形成了武强人的精神世界，影响了武强年画的文化内涵。儒家思想追求孝悌忠义、仁义礼智信、温良恭俭让，人民期望和睦、仁爱、平安、富贵、多子多福、福禄寿喜、长命百岁，武强年画中的大量作品表现出的就是这些吉祥的内容。

吉祥追求的是心中的愿望，是对自然与社会的选择，是心理需求的投射，在农耕社会更多地表现为祈求，武强年画呈现出的内容正是这些意识的艺术再现。

3 现代设计为武强年画吉祥文化带来新的可能

设计是计划，是解决问题的一种方式。它不限于事先构想，也不排斥实践，充分展现人类的智慧和技能，它涉及人类所有有目的性的活动[3]。自原始社会以来，造物一直在社会生活中扮演着非常重要的角色。设计是由人类的创造活动产生，并且对人类的创造活动起到服务、引导的作用，从而创造出满足各种社会需求的环境。设计学服务的对象不仅是自然的人，而且是社会的人，它同时满足了人们的物质需求和精神需求，因此，社会生产力和生产关系的变化，都密切地影响着设计的技术与艺术。武强年画吉祥文化要想在当代社会得以传承和发展，就要充分地顺应当代人的心理诉求，作出符合现代文明审美趣味的调

整，并将设计学概念引入武强年画吉祥文化之中。

设计促进了文化的传播，如今是视觉设计迅速发展的年代，各种图形信息经过筛选后呈现在大众脑中，从而引导人们作出选择。武强年画吉祥元素的创新与发展须结合设计的手段，从设计本身的表现方式来处理画面，将年画中的吉祥元素用大众更能接受的表现方式进行传播。首先，表现主题更加多元化，在内容上跟随时代的步伐，表现出丰富的现代生活状态，体现出全新的价值观念和精神风貌，摒弃封建迷信和不健康、不和时宜的内容，用现代的、创造性的年画视觉元素，进行多元化的设计以适应时代的需要。其次，在体裁创新上，年画的内容和形式可以适应时代的发展，不仅可以适应农村的需要而且也可以适应现代城市的需要。利用武强年画的基本艺术元素和文化内涵，从吉祥元素的体裁出发创造出丰富多彩，且被现代大众所需要和接纳的艺术产品。充分利用网络平台迅猛发展的时代机遇，开发与互联网相结合的艺术产品，借助网络拓宽武强年画吉祥文化的受众群体及市场。最后，视觉造型、色彩、材质的创新使武强年画的特点更鲜明、更现代。从武强年画吉祥元素本身进行分析，对其造型、色彩、材质进行传承与创新。武强年画吉祥元素在造型上有可以借鉴的元素，凭借其自身独特的艺术手法和视觉形态，不断演变成一种民间艺术，具有浓厚的生活气息，也更贴近本民族的精神诉求和审美趣味。不仅如此，在艺术传达上，民族的才是世界的，这种具有强烈民族色彩的艺术形式，会给其他民族带来一种全新的审美体验和视觉冲击。将生活化的元素应用于年画设计中，保留其特有的吉祥寓意，创造出大众更加喜爱的现代年画艺术作品。色彩也是武强年画吉祥元素所呈现的重要内容，颜色以绿色、红色、黑色、蓝色、紫色等为主进行搭配，画面对比鲜明，色彩浓郁。武强年画吉祥元素的色彩通过几个基本色之间的变化，形成了一套独有的色彩体系，无论是招财进宝、子孙满堂、福禄寿喜等含有吉祥寓意的作品，还是可以直接表现吉祥的财神、寿星、五子登科等元素，都能通过色彩感受到武强年画的特征。因此，可将这一色彩体系进行总结归纳，运用到其他领域，如食品包装、文创产品、服装设计、建筑装饰等。通过对武强年画色彩的运用，提升其传播价值和文化影响力，实现色彩的传承与创新。武强年画的表现形式为版画，即以版画为传统工艺材质来进行创作。随着科学技术的发展，人们已经可以打破传统材质的局限，以不同的材料呈现出武强年画新的艺术形式和现代化的内涵。

随着时代的发展进步，“年文化”的承载形式发生了翻天覆地的变化，从最原始的年夜饭、祭祖、庙会，发展到现代形式的春晚、网络庆典、短信拜年、微信红包，但吉祥喜庆的精神内核却是从未改变的。将现代设计应用于武强年画吉祥文化的传播推广中，更加适应现代年轻人群的审美需求，不仅有利于武强年画吉祥文化的品牌化和产业化发展，而且也为传统文化符号的传承、发展提供了全新的思路。

4　武强年画吉祥文化与设计学融合

对中国传统艺术符号加以归纳与运用，使武强年画更加具有美学价值和历史价值[4]。将设计学与武强年画结合，不仅可以延续传统文化生命的长度，而且也加强了文化内涵的深度。中国传统吉祥文化与设计学的融合，主要表现在以下两个方面。

1）形态方面。形态在视觉表现中，可以体现出一个国家甚至一个民族的审美，因此在造型比例和颜色上都被赋予了特定的文化内涵。首先，色彩在不同的区域文化中有着不同的象征意义。以红色为例，中国吉祥文化中的红色意味着喜庆和幸福，但在一些国家却代表着不吉利，因此，武强年画色彩系统作为农耕文化色彩体系的代表，充分体现了年画的主要功能，即装饰、辟邪和祝福。其次，武强年画的造型符号也很独特，吉祥符号的造型表达了其特定的文化含义，并通过历史文化与现代设计相融合，来延续和发展吉祥文化[5]。设计师通常会夸大人物和动物的头部，注重对眼睛的描绘，减少身体的比例，并且大多数的构图会使用平铺的手法，这样可以满足人们对于吉祥的心理需求，并营造出一种节日的气氛。赠福财神见图 1，天地全神见图 2。在设计学中，人们也可以借鉴武强年画的设计手法，例如，可以将武强年画的构图方式运用到招贴设计中，运用其大胆夸张的构图手法，与现代设计相结合，使现代设计在吉祥文化的基础上更具有创新性。例如，可使用金属板、橡胶代替原有的刻板，利用新的布料材质代替原有的纸张

图 1　赠福财神
Fig.1　Gift from the god of fortune

图 2 天地全神
Fig.2 Heaven and earth all god

等。武强年画常常采用大红大绿等鲜艳色调，设计师也可以将这类色调应用于包装设计中，鲜明的颜色能够一下抓住人们的眼球，具有视觉张力，容易引起消费者的共鸣。

2）内涵层面。武强年画是通过儒家思想、传统观念和古代民俗等发展起来的民间艺术，其内涵上的应用是指从图形的引申含义和产品的使用过程，体现中国传统吉祥文化的特征，以及中国传统吉祥文化影响下的人文价值观和社会价值观，它反映了民族的文化心理。武强位于黄河古道，在这片贫瘠的大地上，武强人民始终坚强地与命运作斗争，因此，人们在作画时常会把平安吉祥的主题融入作品中，例如《九九消寒图》，见图 3。它的画面构图奇特，具体采用了六子连身、两两争头的构图方式[6]，表现出了连生贵

图 3 《九九消寒图》
Fig.3 "9×9 cold elimination diagram"

子、力争上游、九子十成、企盼丰收的美好寓意，也反映出了古朴、健康、欢愉的审美情趣[7]。此外，设计师也可将现代设计与武强年画中的“意”相结合，“以形传意，以形达意”是武强年画创作手法中的重要特点，这一创作手法也可以运用于现代包装设计中。例如，在月饼盒的设计上，设计师可以运用武强年画中的吉祥物来进行再设计，表现人们祈福求祥的美好愿望，也可以对武强年画的角色造型进行提取、打散、重构，从而设计出一系列有意义的文创产品。

5 武强年画吉祥文化与设计学融合的意义

武强年画的发展需要紧扣时代脉搏。《关于培育和践行社会主义核心价值观的意见》对价值体系建设、构建提出了设想，从国家层面是“富强、民主、文明、和谐”，社会层面是“自由、平等、公正、法制”，公民层面是“爱国、敬业、诚信、友善”，这是在中华民族传统和吸收人类文化基础上的高度概括。价值观是文化的核心，作为文化直接表现形式的艺术正是表现了其价值理念[8]。此前，武强年画主要表现的是传统文化，其有进步的一面，也有脱离时代的一面，其中的吉祥主题应当发扬光大，主要可以总结为传承和创新两个方面。

1）在传承上。首先，武强年画经过历史的延续和发展，民众已经熟悉并接受了这种喜闻乐见的艺术形式。每年除夕一到，新的年画挂上墙，这是一种风俗，是喜庆吉祥的代表，寓意着来年的希望和丰收。其次，民族精神和传统文化是中华民族命脉之所在，文化复兴从根本上讲，是在传统文化的基础上培育现代价值，是在保留文化中最根本的内在精神的基础上，将传统的、优秀的文化赋予新的时代内涵。最后，年画的基本工艺和技术的传承，包括绘画技巧、色彩运用和雕刻等，并且运用工艺和材质将年画的寓意与内容进行了更好的传达，这是武强年画艺术的显著优势，也是工艺传承的必要因素。

2）在创新上。让武强年画作为民族艺术形式而生生不息，是武强年画艺术工作者的历史使命，也是设计者的使命。充分认识武强年画的优势，通过传统吉祥文化与现代设计的结合将其延续，并深刻认识和了解新时代的特点，赋予年画新时代的文化内涵。同时，结合年画自身的特点和优势，作出有针对性、重点的整体布局。通过发挥设计的优势，创作有寓意的年画文化产品，以此带动燕赵地区武强年画的整体文化影响力，以年画创新设计为手段，推动年画的发展，扩大年画在年轻一代的传播力度和影响。创新是艺术生命力长久的唯一源泉，摒弃封建迷信等落后的文化内容，传承优秀的传统文化，不断推陈出新。武强吉祥文化代表着对美好生活的追求与向往（中国梦、民族梦、民众梦），代表着对勤劳、勇敢、善良、平等、自由、公平、正义、爱国、诚信、和谐等传统与现代

美德的颂扬，代表着人民的心灵与精神需求。

武强年画生命力旺盛，源于它来自民间，为民间所喜爱。就像自然之物一样，土地肥沃，生命就会生生不息[9]。

6　结语

武强年画是一种优秀的民间文化艺术。对传统文化的保护与发展，也为当前和未来文化的发展提供了丰富的资源。在现代化进程中，要保护地方文化，促进文化多样性，增强民族文化认同感、归属感和自豪感，保护文化资源和文化生态环境[10]。新时代的武强年画通过与设计学相融合，用现代的设计方法赋予其新的文化价值。通过对武强年画的广泛传播，可以使其生生不息，代代相传，为中华振兴作出贡献。

参考文献：

[1] 吴子玉. 传承与创新——武强年画的现代发展探析[D]. 长沙: 中南民族大学, 2013.
WU Zi-yu. Inheritance and Innovation: Modern Development of Wuqiang New Year Pictures[D]. Changsha: South-Central University for Nationalities, 2013.

[2] 刘维尚. 武强年画品牌的再生性研究[J]. 大众文艺, 2014(12): 64.
LIU Wei-shang. Research on the Renewal of Wuqiang New Year Painting Brand[J]. Popular Literature and Art, 2014(12): 64.

[3] 洪蕾. 漫谈艺术设计概念[J]. 中国陶瓷工业, 2012, 19(4): 55-57.
HONG Lei. About the Concept of Art Design[J]. China Ceramics Industry, 2012, 19(4): 55-57.

[4] 刘金敏. 武强年画的美学观在现代视觉传达设计中的应用[J]. 沧州师范学院学报, 2012, 28(4): 47-50.
LIU Jin-min. The Application of Aesthetics of Wuqiang New Year Pictures in Modern Visual Communication Design[J]. Journal of Cangzhou Normal University, 2012, 28(4): 47-50.

[5] 郭惠萍, 赵明磊, 张娟. 浅谈中国传统文化符号在设计中的应用[J]. 科技资讯, 2009(8): 246.
GUO Hui-ping, ZHAO Ming-lei, ZHANG Juan. On the Application of Chinese Traditional Cultural Symbols in Design[J]. Science and Technology Information, 2009(8): 246.

[6] 齐贵来, 陈香珍, 王秀影. 论武强年画的文化内涵[J]. 衡水学院学报, 2007(4): 30-32.
QI Gui-lai, CHEN Xiang-zhen, WANG Xiu-ying. On the Cultural Connotation of Wuqiang New Year Pictures[J]. Journal of Hengshui University, 2007(4): 30-32.

[7] 杨蕾. 中国民间年画在招贴设计中的现代演绎[D]. 长沙: 中南民族大学, 2011.
YANG Lei. Modern Interpretation of Chinese Folk New Year Pictures in Poster Design[D]. Changsha: South-Central University For Nationalities, 2011.

[8] 贾波波. 当代大学生社会公德缺失问题与教育对策[D]. 太原: 山西大学, 2014.
JIA Bo-bo. Lack of Social Morality in Contemporary College Students and Educational Countermeasures[D]. Taiyuan: Shanxi University, 2014.

[9] 徐晓丹. 试论民间美术的现状与发展[D]. 大连: 辽宁师范大学, 2011.
XU Xiao-dan. On the Current Situation and Development of Folk Art[D]. Dalian: Liaoning Normal University, 2011.

[10] 李志刚. 论武强年画的艺术特色和文化价值[J]. 美术, 2006(11): 124-129.
LI Zhi-gang. On the Artistic Characteristics and Cultural Value of Wuqiang New Year Pictures[J]. Fine Arts, 2006(11): 124-129.