

桃花坞木版年画造型元素在现代室内设计中的应用

王子舵, 邓莉丽

(江苏大学, 镇江 212000)

摘要: **目的** 将传统年画艺术应用于现代室内设计, 为非物质文化遗产的传承与发展提供新的思路与方法, 提升桃花坞年画这一民间艺术的现代影响力, 满足现代人对室内环境的精神需求。**方法** 以桃花坞木版年画为研究对象, 从设计学角度出发, 采用案例研究、比较研究、视觉分析以及实践研究的方法, 对桃花坞年画造型元素进行研究分析, 将传统民间艺术与现代室内设计相结合。**结论** 桃花坞年画造型元素多样, 各有艺术特征, 具有浓厚的地域特色与艺术价值。将桃花坞年画造型元素分类、提取设计, 结合现代工艺、材料以及现代住宅与公共空间中各个空间的功能性, 应用于现代室内设计, 能实现中国传统民间艺术在现代设计中的合理应用, 既为传统年画增加实际应用价值, 又能为现代室内设计增添人文气息。**关键词:** 桃花坞年画; 造型元素; 现代室内设计; 功能空间; 应用研究

中图分类号: TB472 文献标识码: A 文章编号: 1001-3563(2021)04-0285-07

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2021.04.043

Application of Modeling Elements of Peach Blossom Castle Wood-engraved New Year Paintings in Modern Interior Design

WANG Zi-duo, DENG Li-li

(Jiangsu University, Zhenjiang 212000, China)

ABSTRACT: The work aims to apply traditional New Year paintings in modern interior design, provide new ideas and methods for the inheritance and development of intangible cultural heritage and enhance the modern influence of Peach Blossom Castle Wood-engraved New Year paintings to meet the spiritual needs of modern people for interior environment. Taking Peach Blossom Castle Wood-engraved New Year paintings as research object, the modeling elements of Peach Blossom Castle Wood-engraved New Year paintings were studied and analyzed from the point of view of design with the methods of case study, comparative study, visual analysis and practical study to combine the traditional folk art and modern interior design. There are various modelling elements of Peach Blossom Castle Wood-engraved New Year paintings, and each has its own artistic characteristics, with strong regional characteristics and artistic value. Modelling elements of Peach Blossom Castle Wood-engraved New Year paintings are categorized, extracted and designed, and applied to the modern decoration design combined with modern technology, materials, and functional properties of each space in modern residence, to achieve reasonable application of Chinese traditional folk art in modern design, both increasing practical application value for the traditional New Year pictures, and adding cultural atmosphere for the modern interior design.

KEY WORDS: Peach Blossom Castle Wood-engraved New Year paintings; modeling elements; modern interior design; functional space; application research

年画是一种在中国传统节日张贴的画张,最早可追溯到汉代。年画的早期表现形式是赐福财神、赵公

明、燃灯道人等门神画,而后出现了风景名胜、岁时节庆、戏文故事、时俗新闻、连环画等诸多题材。“中

收稿日期: 2020-10-02

基金项目: 江苏大学大学生科研项目(Y18C200)

作者简介: 王子舵(1995—),男,河北人,江苏大学硕士生,主攻环境与公共艺术设计。

通信作者: 邓莉丽(1974—),女,江苏人,博士,江苏大学教授,主要研究方向为设计学。

国四大年画”之一的苏州桃花坞木版年画制作工艺高超,造型丰富,线条生动,以其所具有的淳朴的艺术风格、浓郁的文人书画气息和独特的地域文化著名。桃花坞年画中蕴含了许多生动的造型元素,归结起来可以分为“人物鬼神”“风景建筑”“走兽虫鱼”和“花卉博古”。

1 桃花坞年画造型元素的分类及其特点

1.1 人物鬼神

年文化表现的一个突出特点是生活的理想化和理想的生活化^[1]。人们对理想生活的追求在人物鬼神造型元素中随处可见。“人物鬼神”又可细分为“人物”与“鬼神”,这两种造型元素各有其特点。桃花坞年画造型中的“人物”有举止端庄的曼妙少女、活泼可爱的孩童、体型憨厚的老妪、全副武装的士兵和各具特色的戏文人物等诸多造型。人物类造型姿态生动,变化多样。孩童的面部造型较为圆润,仕女面部造型较为纤细挺拔。创作于清中期的一幅名为“和合致祥·一团和气”的年画是人物年画的代表,见图1,在写有“和合致祥”的装饰花格下,端坐一体态饱满的童子,该童子面部圆润喜庆,神态安详平和,手中捧有“一团和气”字样的书卷,“长命富贵”银锁佩戴于胸前^[2]。画中的童子与吉祥话儿都表达了人们对美好生活的祈愿,画面装饰趣味浓郁,充满着和气吉祥的美好氛围。神像可大致分为两种,一为驱邪捉鬼类,一为祈福纳祥类,前者造型姿态各异,多为单脚站立,面部表情奇特怪诞,却又带着几分诙谐,体现了此类神像“驱邪捉鬼”的功能特点,后者造型一般体态端正,较为憨厚,面部饱满严肃,既贴近人们生活,又给人一种适当的距离感。如年画“门神尉迟敬德”与“门神秦叔宝”中的造型生动形象,手持法器,面部圆润劲健,颇为严肃,画中带有多种艺术性的装饰元素,如坐骑、战旗、官帽、如意、葫芦等。

1.2 风景建筑

每一段人类文化及其历史的缩影都会在其所在城市中有所体现,集中反映了人类创造物质和精神文明、改造世界的实践活动^[3]。苏州的风景名胜驰名中外,这不单是因为其处在四季分明、风景秀丽的江南水乡,更得益于士族富绅与文人志士聚集于此地,从而造就了“虽由人作,宛自天开”的园林建筑和独特的地域风格。这为桃花坞木版年画提供了很好的造型元素,从而成就了桃花坞年画具有江南气质的造型风格。中国传统绘画中散点透视的绘画方法在桃花坞年画中被广泛应用。桃花坞年画在一段时间里还吸取了西洋画中焦点透视的构图方法与明暗的表现形式,出现了“仿泰西笔意”,建筑线条平行均匀、具有很强的

规律性,常以数条平行线表现天空与江河的空间感^[4]。

“姑苏阊门图·三百六十行”见图2,在这幅年画中描绘了苏州阊门周围的建筑与风景,采用焦点透视的方法,其中建筑造型多样,亭台楼阁各有其特点,错落有致。墙面与屋顶的线条均匀规律,韵味十足,细微处也表现得淋漓尽致,船只周围的水面则采用西方版画的排线手法,长短各异的细线条排列于船只周围,提升了立体感与空间感。

1.3 走兽虫鱼

中国古人相信“万物皆有灵”,追求“天人合一”。人们将老虎的形象诙谐化并装饰在儿童的服装上,体现了人与自然合而为一,追求内心祥和的心理。同样的,桃花坞年画的创作者们将老虎、狮子、雄鸡、鲤鱼等走兽虫鱼造型运用在年画的创作中,给传统节日营造出一种独特的美好氛围。走兽虫鱼类造型元素多采用简化及增添装饰、概括及规整处理的造型特点^[5],常见的有形态上的简化与结构上的简化。通过对造型的简化,突出要表现的形象特点,从而使造型更加形象并具有代表性和装饰意味;增添装饰的手法在桃花坞年画中也较为常见,如将鱼鳞装饰到鸡身上,寓意吉祥如意;或将钱币装饰在老虎身上,寓意财源滚滚。概括及规整处理的手法常用于对各种走兽虫鱼的花纹装饰与造型特点上,如将狮子身上的毛发或是猫身上的花纹进行归纳概括,从而形成如今人们看到的和谐统一的带有装饰意味的造型元素。年画“鸡王镇宅·金鸡报晓(对)”见图3,此年画中两只雄鸡嘴中各叼一虫,昂首阔步,姿态威武,气势十足,公鸡身上装饰了鱼鳞的造型,错落有致,颇具趣味,在公鸡周围还装饰有吉祥花卉,表达了人们祈祷吉祥的美好愿景。

1.4 花卉博古

“梅兰竹菊”向来是历代文人雅士的气质代表,寄托着他们对圣洁人格的追求。另外,牡丹的富贵、莲花的清廉、桂花的贞洁也都承载着人们对美好生活的渴求和高尚品质的崇拜与向往。“博古”文化实际上是古代文人“雅好博古”的爱好追求使然,体现了文人对于“雅致”生活的追求和向往^[6]。将博古题材运用在桃花坞年画中,表现了苏州独特的文人气息。花卉题材年画中的造型充满生机,构图饱满富有张力,博古的造型多较为端正,常见的有果盘、花瓶、鼎、佛珠等。装饰图案常见的形式有对称、四方连续、八方连续等,多为带有美好寓意的吉祥纹饰,如缠枝纹、龙凤纹、钱币等。花卉博古类的年画往往通过单个意向的寓意或谐音将两种或多种意向结合在一起,常见的有牡丹与蝴蝶的高雅富贵、梅花与喜鹊的喜鹊登梅、石榴与苹果的多子平安。还有的将各类博古与花卉结合,年画“瓶花博古图”见图4,此画将博古瓶与花卉、长笛、佛珠、书本、如意等元素结合,营

图 1 年画“和合致祥·一团和气”
Fig.1 New Year painting
“Harmony”

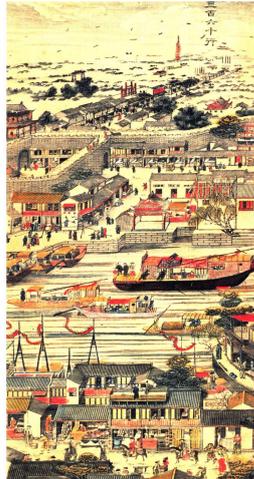

图 2 年画“姑苏阊门图·三百六十行”
Fig.2 New Year painting “Gu Su Chang Gate
Map-Three Hundred and Sixty Industries”

图 3 年画“鸡王镇宅·金鸡报晓”(对)
Fig.3 New Year painting “Chicken King
Bless House · Rooster Heralds the Dawn”(pair)

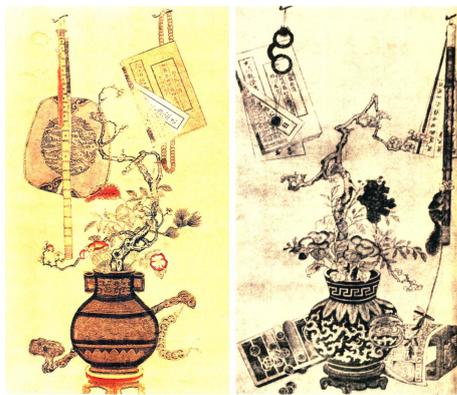

图 4 年画“瓶花博古图”(对)
Fig.4 New Year painting “Vase Flower Bogu Picture”(pair)

造出一种轻松、高雅、淡然的氛围，构成丰富画面的同时也给了年画更加丰富的美好寓意。

2 研究流程构建

在分析桃花坞年画中各类元素的特征、寓意和艺术性的基础上，梳理了研究思路与流程，见图 5，对

桃花坞年画中的各类造型元素进行主要造型结构的提取，作为造型再设计的样本。通过造型的简化与重组、造型的线条化与块面化将图形进行进一步设计。再将设计过的造型元素结合其内涵与现代材料、室内各空间的功能特点相结合，应用于现代设计中。

3 桃花坞年画造型元素的提取与设计

造型元素的提取与设计主要采用形式的简化与重组、造型元素的线条化与块面化的设计方法对造型元素进一步设计。对待传统文化元素应有所取舍，在对传统文化元素进行继承与发展时，要用客观的态度设计，客观地分析传统文化中的各种元素，取其精华，去其糟粕，给现代室内设计增添活力^[7]。在造型元素的线条勾勒基础上进行造型的简化，主要是对内部装饰的简化，使其更加符合现代人审美。在简化与重组后的造型元素中用黑白或符合现代审美的颜色搭配(如绘画、陈设等领域的经典配色)进行填充，从而形成适合在现代室内设计中应用的年画造型^[8]，造型元素提取与设计过程，见表 1。

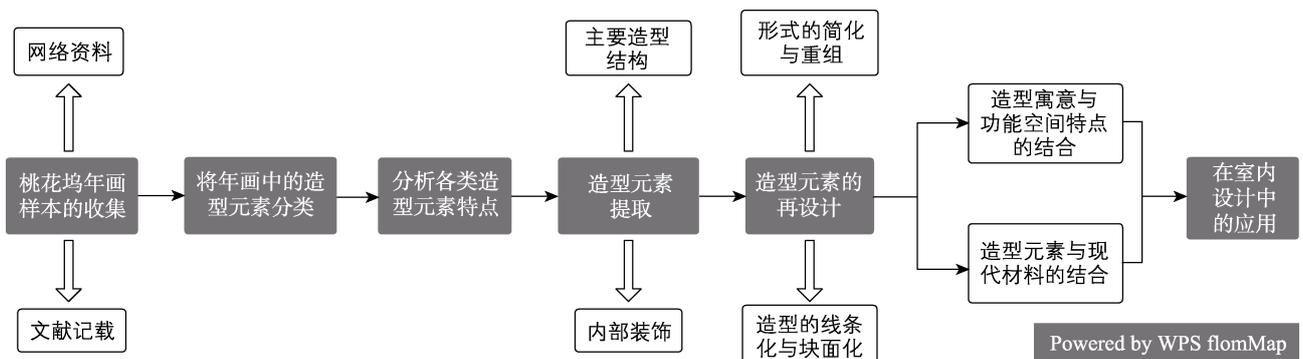
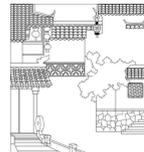
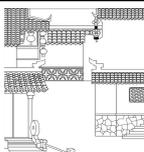
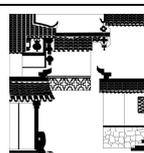
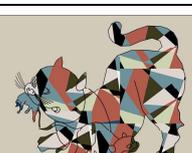

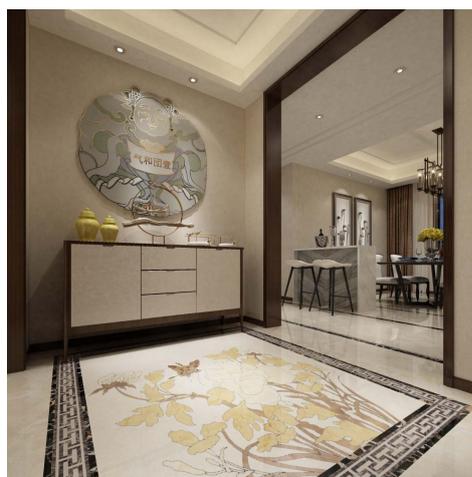
图 5 研究流程
Fig.5 Research flow chart

表 1 造型元素提取与设计过程
Tab.1 Modeling element extraction and design process

桃花坞年画							
造型元素提取							
造型元素简化与变形							
造型元素填色							

a

b

图 6 玄关效果

Fig.6 Porch effect picture

4 桃花坞年画造型元素在家居室内空间中的应用

人类早在原始社会就已经开始对居住环境进行装饰,主要以彩绘与雕刻等作为表现形式。其中蕴含了人类对居住环境的审美要求以及更重要的精神需求。现代居室包括多种功能空间,其中玄关与客厅具有基本居住功能外的展示功能,相对开放,文化特质较为突出,故而选取这两个空间进行应用尝试。

4.1 在玄关中的应用

玄关是给访客第一印象的空间,是住户文化品位

涵养的体现。精心营造一个实用而美观的玄关空间,能给空间中的人带来视觉与心理上的双重享受。门神多表现天地万物之礼序,年画多倡导世俗生活之教化,体现并传承了中国人共同的生命观,影响了华夏民族五千年^[9]。门神形象多较为刚硬,可根据现代审美将造型简化与调整,应用于较为简约或色调较冷的家居设计案例中,材质可选用现代感较强的金属、玻璃或是采用浮雕的手法应用于玄关主立面上,周围墙面、鞋柜、灯具等可选用桃花坞年画中较为硬朗的装饰元素加以辅助,例如玄关方案一,见图 6a,将提取并简化后的门神造型线条化,采用亚克力材料应用于玄关隔断中,配以盆景、假山等营造一幅富有诗意

且淡薄的环境氛围。除门神画造型元素外,还可选用其他带有吉祥寓意的较为亲近的造型元素,此类造型元素可选用纺织、彩色亚克力板等质地较为柔软的材质,加以温馨的灯光与色调,烘托整体氛围。例如玄关方案二,见图6b,将年画“和合致祥·一团和气”造型元素进行了简化提取以及整体造型的块面化,结合磨砂亚克力板应用于玄关的主墙上,作为主装饰元素,相对稳定的莫兰迪灰色调更加符合现代人的审美需求,而金属线条的点缀使其不会过于沉闷,也能更好地与整体家居设计相呼应,为迎合“一团和气”这一中心环境气氛,在玄关地面处采用大理石拼花工艺将桃花坞年画中的花卉造型元素应用其中,为整体的玄关环境增添一分素雅。

4.2 在客厅中的应用

传统的厅堂因礼制需求,常常讲究对称与庄严,其中蕴含着中国人根深蒂固的哲学思想。由于西方家居装饰风格的影响,如今的客厅已经焕然一新,功能性也发生了改变,不仅有着日常起居功能,并且是家庭聚会、招待外宾、休闲娱乐、展示等各个功能集成的综合功能空间。将桃花坞年画中的造型元素应用于客厅设计中,提升客厅整体文化氛围,营造一个适合家人交流、互动的环境。可将较为挺拔的风景建筑造型元素运用其中,提升客厅的整体气氛与文化性。应用媒介可以选择沙发背景墙、电视背景墙等体量较大的墙面,使建筑等的造型更具气势,从而烘托客厅的整体气氛。沙发、茶几、电视柜等软装上也可进行装饰或造型上的应用。如客厅方案,见图7,将建筑元素提炼并应用于整面沙发背景墙上,采用浅浮雕与立体装饰的手法相结合,将建筑元素线条化,符合现代的简约审美,颇具雅致气息。用立体的造型手法突出重点的装饰部分,如具有代表性的江南建筑的挑檐、花窗,既对比强烈,又富有整体性,增强了客厅空间的整体设计感与文化感染力。

5 桃花坞年画造型元素在公共室内空间中的应用

公共室内空间的范畴较广,包含各类商业空间与办公空间等社会性较强的非私密空间,公共室内空间面对不同阶层、不同职业的社会人士,其承载着重要的社会功能。如今桃花坞年画等中国传统元素日渐深入人心,故而应发展具有东方韵味的公共室内空间,增强中国传统文化的宣传与发展,也使现代室内公共空间更加多元化。

5.1 在茶馆中的应用

中国人自古喜好饮茶,茶文化距今已有几千年的历史,《诗经》《茶经》都对茶以及茶文化有所记载,更有白居易引茶入诗。茶在中国人的概念里不仅是独

特的饮品,其背后蕴含的茶文化更是体现着中国的古典哲学。饮茶在古代可谓是家家户户、各个阶层都有的习惯,但随着社会的发展,现代人饮茶的文化相对弱化,而茶馆这一室内公共空间在现代社会就显得更具文化代表性。茶馆是以盈利为目的,为顾客提供一个品茶论道、交友洽谈空间的商业公共空间。由于茶馆独特的功能性,其对室内的布置与装饰要求较为特殊,一般为颇具中国文化特征的家具、茶具和装饰等,将桃花坞年画中的部分造型元素应用于茶馆空间中,符合当代茶馆空间需求。在元素选用上可选择博古类造型元素,既与大众对文人墨客生活态度的追求相契合,又能为茶馆空间增添文化性与艺术性。在材质上可选用木材、陶瓷、纺织等,应用媒介可选取家具、屏风、条幅等。如茶馆方案,见图8,将年画“逼鼠蚕猫”中的猫鼠造型元素进行提取与块面化设计,采用陶瓷拼贴技术制作组合式条屏,挂于茶馆背景墙上,将年画“瓶花博古图”中的花卉与博古造型元素线条化,采用木材浮雕技术装饰于条屏两侧,配以中式家具、茶具、植物等,从而营造一幅稳重、富有文化性且不失趣味的茶馆空间,在满足顾客需求的同时,促进桃花坞年画这一传统民间艺术的推广与发展。

5.2 在民宿中的应用

“民宿”一词源自日本,指凭借周围的自然景色和人文环境等资源吸引游客,将自家空置的房屋作为家庭副业进行出租,是“贩卖”别具特色乡野生活的居住场所^[10]。民宿在现代旅游度假中扮演着重要的角色,是因为其被当地风景民情所围绕,能给游客一种别具一格的生活体验。桃花坞年画作为苏州当地的代表性文化,被全国各地甚至海外的游客所欣赏,戏文故事题材的桃花坞年画不仅受苏州当地小说、戏曲的影响,还吸收了京剧等艺术形式的营养,形成现在独具特色的戏文故事年画。可将此类年画中的造型元素应用于苏州或其他地区民宿的室内设计中,在增加民宿艺术性与趣味性的同时,为民宿的设计赋予更深层次的文化内涵。材质的选择范围较广,木材、金属、布艺或是亚克力板等均可利用,应用媒介可选择前台的主背景墙、地面拼花、家具等。如民宿大厅方案,图9,将年画“赵家楼”中的造型元素进行线条化,并结合铁艺应用于民宿前台背景墙上,作为民宿大厅的主要装饰。将年画“白沙滩”中的造型元素进行提取与简化,并赋予新的配色,应用于洽谈区的地毯上,搭配简约的家具和装饰,构成一个风格独特、趣味十足的民宿室内环境。

6 结语

随着经济的快速发展,现代室内设计多重视人们的审美需求,却忽略了人们内心对美好生活的祈愿与设计文化性。通过形式的简化与重组、造型元素的

a

b

图7 客厅效果图

Fig.7 Effect diagram of living room

a

b

图8 茶馆效果图

Fig.8 Tea room effect diagram

a

b

图9 民宿效果图

Fig.9 Hostel effect diagram

线条化与块面化的设计方法,对桃花坞年画中的各类造型元素进一步设计,利用现代工艺材料,与各类室内空间的功能特性及其内涵相结合,提出可行的应用案例,可以满足人们在室内空间中的情感寄托,唤醒中国人对传统年画美的回忆,也为相关现代室内设计提供素材。

参考文献:

[1] 冯骥才. 冯骥才行动卷[M]. 青岛: 青岛出版社, 2016.

FENG Ji-cai. Feng Jicai Action Roll[M]. Qingdao: Qingdao Press, 2016.

[2] 姚迁. 桃花坞年画[M]. 北京: 文物出版社, 1985.

YAO Qian. Peach Blossom Castle Wood-engraved New Year Paintings[M]. Beijing: Cultural Relics Publishing House, 1985.

[3] 李萍. 城市审美文化的内涵及其独特视域[J]. 南京: 南京艺术学院学报, 2009(3): 100.

LI Ping. Connotation of Urban Aesthetic Culture and its Unique Vision[J]. Nanjing: Journal of Nanjing Univer-

- sity of the Arts, 2009(3): 100.
- [4] 邓君月. 传统木版年画用线的流与变[D]. 武汉: 华中师范大学, 2015.
DENG Jun-yue. Flow and Change of Traditional Wood-engraved New Year Paintings[D]. Wuhan: Central China Normal University, 2015.
- [5] 李雯君. 苏州桃花坞木版年画的装饰语言研究[D]. 武汉: 湖北工业大学, 2012.
LI Wen-jun. A Study on Decorative Language of Suzhou Peach Blossom Castle Wood-engraved New Year Paintings[D]. Wuhan: Hubei University of Technology, 2012.
- [6] 张宁. 博古题材绘画研究[D]. 上海: 华东师范大学, 2016.
ZHANG Ning. Study on Erudite Subject Painting[D]. Shanghai: East China Normal University, 2016.
- [7] 孙琪. 现代家居设计风格中的传统文化因素[J]. 包装工程, 2019, 40(16): 268-270.
SUN Qi. Traditional Cultural Elements in Modern Home Design Style[J]. Packaging Engineering, 2019, 40(16): 268-270.
- [8] 赵敏婷, 王宁. 秦绣石榴纹样视觉元素提取与设计再生[J]. 包装工程, 2018, 39(20): 8-14.
ZHAO Min-ting, WANG Ning. Extraction and Design Regeneration of Visual Elements of Pomegranate Patterns in Qin Embroidery[J]. Packaging Engineering, 2018, 39(20): 8-14.
- [9] 任鹤林. 门神与年画[J]. 装饰, 2016(1): 44.
REN He-lin. Door Gods and New Year Paintings[J]. Zhuangshi, 2016(1): 44.
- [10] 李宪锋. 乡野民宿的杂糅之力——非典型古村落重生之路[J]. 南京艺术学院学报, 2018(3): 140-144.
LI Xian-feng. The Mixed Power of the Rural Residents—the Road to the Rebirth of Atypical Ancient Villages[J]. Journal of Nanjing Art Institute, 2018(3): 140-144.

(上接第269页)

- [6] 史俊巧. 儿童家具的情境化设计探析[J]. 设计, 2017(6): 112-114.
SHI Jun-qiao. Analysis on Situational Design of Children's Furniture[J]. Design, 2017(6): 112-114.
- [7] 郭异颖. 试论儿童家具中的人性化设计[J]. 城市建设理论研究(电子版), 2013(11): 84.
GUO Yi-ying. On Humanized Design in Children's Furniture[J]. Urban Construction Theory Research (Electronic Edition), 2013(11): 84.
- [8] 李霞. 浅析儿童家具的人性化设计[J]. 美与时代, 2011(8): 111-113.
LI Xia. Analysis of Humanized Design of Children's Furniture[J]. Beauty and Times, 2011(8): 111-113.
- [9] 郑淳之. 儿童家具延展性的设计探讨[J]. 现代装饰(理论), 2012(1): 57.
ZHENG Chun-zhi. Discussion on Malleable Design of Children's Furniture[J]. Modern Decoration (Theory), 2012(1): 57.
- [10] 廖霞. 趣味性和益智性儿童家具设计研究[J]. 包装工程, 2014, 35(18): 53-56.
LIAO Xia. Design Research on Children's Furniture with Interest and Intelligence[J]. Packaging Engineering, 2014, 35(18): 53-56.
- [11] 范笑爽, 吴翔. 儿童家具仿生设计及应用研究[J]. 艺术科技, 2016, 29(8): 268-269.
FAN Xiao-shuang, WU Xiang. Bionic Design and Application of Children's Furniture[J]. Art Technology, 2016, 29(8): 268-269.
- [12] 李子明. 学龄前儿童的家具仿生设计[J]. 文艺生活·文艺理论, 2015(3): 83.
LI Zi-ming. Bionic Design of Furniture for Preschoolers[J]. Literary Life · Theory of Literature and Art, 2015(3): 83.
- [13] 程甜甜, 陈琦昌. 儿童家具设计研究[J]. 祖国, 2013(4): 30.
CHENG Tian-tian, CHEN Qi-chang. Children's Furniture Design[J]. China, 2013(4): 30.