

杨家埠木板年画的艺术特色与现代招贴设计

毕凤霞

(山东经贸职业学院, 潍坊 261011)

摘要: 以杨家埠木版年画的艺术特色为载体, 分析了中国地域文化的艺术特色与现代平面设计的传承关系, 论述了中国传统地域文化特色为现代平面设计提供的表现语言和形式语言, 重点从杨家埠木版年画的艺术特色和艺术价值方面, 分析其对现代平面设计的影响, 得出只有将传统艺术与现代设计相结合, 才能使中国现代平面设计走向世界、立足世界的结论。

关键词: 杨家埠; 木版年画; 艺术特色; 现代招贴设计

中图分类号: J511 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2011)08-0093-04

Artistic Feature and Modern Poster Design of Yang Jiabu Plank Lunar New Year's Painting

BI Feng-xia

(Shandong Vocational College of Economics and Business, Weifang 261011, China)

Abstract: Taking the artistic feature of Yang Jiabu wood engraving lunar new year's painting as a carrier, it analyzed the inheriting relationship between the artistic feature and modern plane design of Chinese region culture, elaborated the culture characteristic of Chinese tradition region which provided the performance language and formal language for the modern plane design. From the artistic characteristic and humanities value of Yang Jiabu wood engraving lunar new year's painting, it analyzed the influences of modern plane design. Combined with traditional art and modern design, can cause the Chinese modern plane design to move towards the world, the foothold world conclusion.

Key words: Yang Jiabu; wood engraving lunar new year's painting; artistic feature; modern poster design

设计艺术的现代感,在很大程度上是相对于传统意义上的继承与发展。人们不应忽视传统艺术在现代设计艺术发展进程中的启示作用,没有传统,就没有现代,没有传统的辉煌和历史的积淀,中国设计就没有屹立于世界设计之林的今天。作为中国黄河流域地道的农民画,杨家埠木版年画根植于民间,凝结了劳动人民的艺术才能和勤劳智慧,从一定程度上反映了广大人民的情感需求。他们在创作中有自己的一套模式和规范,从艺术特色方面与文人画和传统绘画有着显著的区别,长期以来形成了自己鲜明的艺术特色,并广泛应用于现代艺术设计中。应该意识到挖掘传统文化中的内质和精神,是当代设计传统文化的现在时^[1]。

1 杨家埠木版年画的艺术特色

1.1 构图方面

“满”是杨家埠木版年画的最大特点,杨家埠木版年画在构图上首先追求一个“满”字,但在外形的处理上又保持了一定的型。这种“满”的构图,在现代设计中,是装饰性绘画的共同需要,在审美方面,能从视觉上造成强烈的形式感和充实感,内容丰富的同时又有疏密的对比,来表达一种热闹的气氛和欢快的情绪。再就是对称式,它的特点是1幅分作2幅,这2幅画有的完全对称,有的基本对称,各自在细微部分稍有变化。对称的应用,使画面增强了装饰性,突出了主题,

收稿日期: 2010-10-20

作者简介: 毕凤霞(1970-),女,山东安丘人,硕士,山东经贸职业学院教师,主要研究方向为视觉传达设计。

意在追求一种秩序美和圆满感,具有较强的古典形式美,并广泛应用于现代设计中,如广告设计、包装设计、标志设计等。这种对称形式的广泛运用,不仅它的外形具有欣赏价值,更重要的是其背后蕴藏着更深的吉祥意义^[2]。

还有运用散点透视构图,“画面构图不讲纵深空间,只讲平面构成,以形象的组合、线条和颜色的节奏,造成画面的装饰美感”^[3]。《包公上任》见图1。在作

图1 包公上任

Fig.1 Bao Zheng take up an official post

品中,画面人物都是散点式平面构图,形象完整清晰明了,颇像汉画像石的处理手法,追求一种大而阔的视觉艺术效果。这种构图形式广泛应用于现代壁画设计、印染设计中。

再就是书画结合,它从农民的实际出发,表达思想、传授知识。如作品《二月二》中题诗为“二月二,龙抬头,万岁黄爷使金牛,正宫娘娘来送饭,保佑黎民天下收”。反映了农民心中的皇帝应该是带头劳动,为民造福。文字朴实无华,琅琅上口,画与诗相辅相成,别具特色,这种形式在中国画中运用的更为广泛,书画相映成趣,熠熠生辉。杨家埠年画艺人在构图上的这几种形式是和谐整体画面效果不可忽视的一种艺术手段,这一艺术形式对新年的环境装饰起到了很大作用,就是对现代一些画家和年画艺人的创作也产生了深远的影响。正如李泽厚所说:“美在形式而不仅是形式,离开形式固然没有美,只有形式也不称其为美。”杨家埠木版年画的特色是我国现代设计中民族文化的重要源泉,不了解传统艺术的精神内涵是做不出好的设计的。

1.2 造型方面

杨家埠年画的人物造型在年画艺人世代的探索和学习中,形成了一整套的创作理论和技巧。艺人们为了增加画面的美感,将传统绘画用线作为艺术源泉,不

断吸收并高度提炼,确定了一些用线的规律和技巧,使形象更加突出,采取大胆夸张、高度概括的手法。画面中的人物形象,要求形体完整,忌讳画一只眼的人或者动物,画面人物都是四肢健全,五官俱全,举止大方,生动鲜活。在人物相貌的描绘上,男子一般是四方脸,姑娘媳妇是瓜子脸,儿童娃娃是大圆脸。在形象的塑造上扩大美的部分,突破了现实生活中人物比例的限制,将头部夸张,身材相对变矮,这种形象处理的手法具有极强的个性。在人物表情的表现手法上,提炼出了一种系统、程式化的表现形式。艺人们从自然事物中提炼、加工,创造出朴实、古拙、富有山东地方特色的形象。这些年画利用特定的形象,象征特定的概念,运用现实主义和浪漫主义相结合的表现手法,刚柔相济,极富装饰性和浓郁的生活气息,从而易于人们接受。再就是图形的表意性。杨家埠木版年画在设计图形方面讲究“图必有意,意必吉祥”。用借喻、比拟、双关、象征、谐音等手法,来表达百姓思想情感的诉求,并服务于百姓现实生活的艺术。

1.3 色彩方面

杨家埠年画用色大胆泼辣,主要是以红、绿、黄、紫为主色调。用色上多采用对比色,并且很少调配,追求单纯直接的效果,体现色彩的“碰撞”。画面通过纯度的对比、明度的对比、冷暖的对比,呈现出五彩斑斓的装饰效果,色彩艳而不俗,达到了既对比又使得画面色彩艳丽而不失沉稳和谐的效果。“其艺术特色具有浓郁的生活色彩和乡土气息,独具一格,形成一大流派”^[4]。杨家埠年画的色彩真切地表达了劳动人民对美好生活的无限向往。杨家埠年画的色彩具有极高的设计价值与文化价值,对杨家埠年画色彩进行系统、深入研究,从创造手法、思维上将会给现代设计师提供借鉴意义。

北方地道的农家艺术,集中凝聚和形成了杨家埠年画的造型格调,体现了大众性和地域性的艺术特征。经过历代民间艺术家的不断创造和完善,逐渐成为题材广泛的民间艺术形式。进入当代以来,高品位的传统木版年画为海内外同好所收藏,为民艺专家、学者所研究,为现代设计家们所借鉴^[5]。

2 杨家埠木版年画的艺术特色对现代招贴设计的影响

艺术始终要讲内在的延续,一种艺术形式的产生

及被容纳,需要特定的历史文化背景,其中包括一个民族的生活方式、习俗、伦理道德、审美习惯等,构成了潜在的深层文化结构,深锁于民族的心理和精神之中。一个国家一个民族文化的发展,要想立于不败之地,就要勇于吸收,敢于继承,善于交融,才能真正成为自己文化的主人。

招贴广告是平面设计中比较大众化的一种题材,它要求一目了然,简洁明确。因此它的构思要超载现实,构图要概括集中,形象要简练夸张,色彩要强烈鲜明,突出醒目地表达要广而告之的事物,付于画面更广泛的含义。这些方面都能从杨家埠年画的艺术特色中,为设计者提供大量的营养。像这种传统艺术讲究形神兼备、概括与内涵,以不似之似、脱形写神为艺术追求,有选择、有重点,懂得抽象的形式美在造型艺术中的价值,这些特点符合广告招贴设计的要求。如靳棣强曾获得300多个设计类的奖项,其中很多都是国际平面设计界一流的大奖,他主张把中国的这些传统文化融合到现代设计中。在国际环保主题招贴艺术展中,“自在系列”招贴作品,见图2。运用中国水墨

图2 自在
Fig.2 Free

画技法,融合现代技术的肌理效果,现代又不失传统。《自在》乃中国佛家思想中的一种生活哲理,无忧无虑,与大自然和谐共处,将极其强烈的民族装饰风格化的图形形象作为整幅作品的主题,背景进行了丰富而适当的虚化处理,整个画面以红绿对比加以艺术表现,形成了形与色的对立与协调、冲突与融合的视觉效果来表现中国人怡然自得的生活精神,构筑了一幅在中国特定大文化场景下的具有视觉冲击力的现代平面图形招贴设计作品。

在现代设计中,民间年画图形作为某种含意符号被广泛运用,不仅把握住了大众的审美观念,同时也具有招贴设计的语言,生动准确地传达信息,给观

众留下鲜明的记忆,达到其宣传的力量。尤其是民间年画图形的表意性在招贴设计中的应用,是对传统文化神韵和内涵的传承。追求美好的理性仍然是关注的主题,要以视觉的方式给人以情感的归宿⁷⁾。如余秉楠在中国国际艺术设计博览会的设计作品,“鼠标一点,福气到家”,见图3。设计师不直接引用

图3 鼠标一点,福气到家

Fig.3 The mouse, the good fortune is proficient

视觉性形象,而是将年画的表达形式、意蕴、审美方式等综合之后,再形成独特的设计方法,达到神似的目的。每逢新春佳节,中国的老百姓都要在大门上倒贴一个福字,来表达心中的祝愿。把鼠标连上民宅大门,比喻用科技治国治家,福气自然会到来。在视觉感受上具有很强的传统年画的装饰韵味,整个画面营造了一种浓浓的中国传统民间美术的意韵。把中国传统文化融合到现代设计中,使其更具文化气息和民族特色,以强化设计的感染力量。为了适应多样化、个性化的发展,必须把具有传统特色的审美追求与现代设计结合起来,形成具有民族个性的设计风格。

3 结语

中国传统艺术潜移默化地影响着设计思想,需从浩瀚的传统文化中吸取营养,将传统文化的传统元素理解吸收,再运用现代化的表现手段、材料技术,创造出符合当代人审美情趣的作品,并要肩负起振兴民族文化的历史重任,引导人民大众的精神取向⁸⁾。年画资源是中国传统艺术宝库中的宝贵资源,它涉及内容极为丰富,地域特色突出,具有深厚的民族、民俗文化内涵,是中华优秀传统文化的重要组成部分。它与现代美术、艺术设计和现代手工艺有着

紧密的联系,为设计教学和实践提供鲜活的设计形象元素,为丰富设计思维,创造有中国特色和时代精神的设计作品,提升设计的文化品质提供珍贵的创意资源。

参考文献:

- [1] 肖慧芬.当代设计中传统文化的现在时[J].Writer Magazine, 2009(8):227-228.

- [2] 胡飞.中国传统设计思维方式探微[M].北京:中国建筑轻工出版社,2007.
- [3] 张殿英.杨家埠木版年画[M].北京:人民美术出版社,1990.
- [4] 李泽厚.美的历程[M].天津:天津社会科学院出版社,2004.
- [5] 中国潍坊杨家埠村志编纂委员会.杨家埠村志[M].济南:齐鲁书社,1993.
- [6] 左汉中.民间木版年画图形[M].北京:中国人民大学出版社,2000.
- [7] 尹定邦.图形与意义[M].长沙:湖南科学技术出版社,2001.
- [8] 陈旭.非物质社会的包装设计[J].包装工程,2004,25(4):199-200.

(上接第84页)

的^[8]。设计师要承认消费的价值和意识形态,这就给文化提供了一种可能性,就是说设计师要不断地追问什么是价值。今天的文化更多是一种不确定的状态,这种不确定的状态之所以产生,一方面是因为这个时代过多地拥有了不同类型的情感、价值和道德;另一方面人们又不再相信这些,人们永远在等待更新的东西出现。身为生活在中国的设计师,中国文化潜移默化地影响着每一个人,就从身边看得见、摸得着的生活开始,开始中国的现代设计。因为真正有生命力的设计永远只能源于本民族文化的特性和根基。

参考文献:

- [1] 中国艺术家权力榜[J].南方人物周刊,2010,38:26.(余不详)
- [2] 郭有献,郝东恒.中国元素与广告创意[M].北京:北京大学出版社,2010.
- [3] 卞宗舜.艺术设计中的民族性与当代性[J].装饰,2002(6):64.
- [4] 王受之.世界平面设计史[M].北京:中国青年出版社,2002.
- [5] 叶锦添.神思陌路——叶锦添的创意美学[M].北京:中国旅游出版社,2010.
- [6] 李泽厚.华夏美学美学四讲[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2008.
- [7] 宗白华.美学散步[M].上海:上海人民出版社,2005.
- [8] 艾未未.此时此地[M].桂林:广西师范大学出版社,2010.