

基于平面设计视角的朱仙镇木板年画

侯 伟

(湖南铁道职业技术学院 信息工程系, 湖南 株洲 412001)

摘 要: 朱仙镇木板年画有着鲜明的文化符号特性, 它古朴夸张的艺术形象、富有动感的艺术形式、浪漫的表现手法、吉祥灵动的色彩运用正是其平面视觉语言特征的表现, 暗合了平面视觉语言的运用原则。具有本土文化特征的朱仙镇木版年画, 其审美思想以及造型方法, 丰富了现代平面设计语言的表达。对朱仙镇木版年画的这种民俗文化进行研究, 融民族艺术风格于现代平面设计, 不仅能够弘扬民族文化, 而且在平面设计的持续健康发展和多元化发展中也能发挥积极的作用, 进而推动中国平面设计的发展。

关键词: 朱仙镇木版年画; 文化符号; 平面设计

中图分类号: J218.3

文献标志码: A

文章编号: 1674-7100(2010)04-0051-04

On the Wood Engraving Painting in Zhuxian Town Based on Graphics Design

Hou Wei

(Department of Information Engineering, Hunan Railway Professional Technology College, Zhuzhou Hunan 412001, China)

Abstract : The new-year wood engraving painting in Zhuxian town has distinct characteristics. Its cultural symbol of primitive and exaggerated art image, dynamic composition, romantic form of expression, auspicious and clever use of color are all the features implying the operating principles of plane visual language. With the native culture features, its aesthetic ideology and composition methods enriched the language expression in modern graphic design. The research on folk culture in Zhuxian town combined with national art style in modern graphic design can not only publicize national culture but also promote healthy developments in graphic design and diversification and furthermore, the development of China's graphic design.

Key words : Zhuxian Town wood engraving new-year painting; graphics design; cultural code

平面设计语言的多元化、个性化发展, 使本土文化的差异性越来越受到重视。于是, 如何认识和发掘中国民间年画中的优秀元素, 丰富现代平面设计的设计理念, 成为了平面设计师积极探讨的问题。在此, 笔者将对朱仙镇年画的文化符号特性以及平面视觉语言特征和它在现代平面设计中的借鉴和启示作用做探索性研究。

1 朱仙镇木版年画的文化符号特性

朱仙镇位于河南开封西南, 为全国四大名镇之

一。朱仙镇木版年画与天津杨柳青、江苏桃花坞、山东潍坊杨家埠、四川绵竹、河北武强、陕西凤翔等地的民间年画在历史上为繁荣我国的民族文化都起到过重要作用。

朱仙镇木版年画历史悠久, 最早见于宋代。据宋人孟元老《东京梦华录》记述, 北宋时国都汴京“近岁节, 市井皆印卖门神、钟馗、桃板、桃符, 及财门钝驴、回头鹿马、天行帖子”^[1]。早在先秦两汉年间, 神荼、郁垒就成为我国最早的守门卫士、防止鬼魅侵入之神。到南北朝, 人们则将神荼、郁垒直接画在桃

收稿日期: 2010-04-15

作者简介: 侯 伟 (1982-), 男, 湖南株洲人, 湖南铁道职业技术学院教师, 主要从事平面广告设计研究与多媒体技术专业教学,

E-mail: 654316749@qq.com

板上,因而成为贴门神的最早形式。故此,后来民间贴门神的习俗都是神荼、郁垒守门风习的延续,只是门神的种类和形式已有所变化而已。至宋代,门神已有多形式,这类宋代称为“纸画儿”的春节装饰画就是后来的年画。

朱仙镇木版年画采用镂版手工水色套印,颜料为中药炮制。年画技法具有构图饱满、线条粗犷、形象夸张、色彩艳丽、人物无媚态、久不褪色的特点。其题材和内容大多取材于历史戏剧、演义、小说、神话故事和民间传说。年画乡土气息浓郁,具有独特的地方色彩和淳朴古老的民族风格。

朱仙镇木版年画在产生之初,具有祭祀、驱邪的“巫术”性质。最早的年画——门神画神荼、郁垒是驱邪避凶的保护神,后来又演化出文门神、武门神、父子门神、夫妻门神以及象征吉祥如意、风调雨顺、五谷丰登、多子多福和具有娱悦性的各种形式的年画。随着社会的发展,人类对自然认识能力的提高,朱仙镇木版年画的实用价值大大减弱,相反,其具有的文化符号意义却更加突显。年画展示的是普通大众的理想世界,特别是在送旧迎新的日子里,这些画面具有更强烈的感染力和亲切感,给人们带来安慰、鼓励。朱仙镇木版年画在发展过程中包含了传说、故事、神话、歌谣、谚语等文化形式,成为民间文化重要的传承载体之一。

朱仙镇流行的关于年画的谚语有:“门画是手艺,学了就得济”“门画匠人不缺钱,一天到晚不得闲”“凭你嘴巧,不画儿好”“传媳不传女,传儿不传婿”“宁帮千文钱,不把熬色传”等。有关朱仙镇木版年画的传说更是数不胜数^[2]。这些谚语、传说都具有浓厚的传统民俗意味,是劳动者最真挚的情感体现,具有民间文化的教化功能。

门神在中原地区是家庭崇拜中最流行的神之一。民间武门神多为秦叔宝、尉迟敬德,此外还有赵云、马超、薛仁贵、燃灯道人、赵公明、马武、姚期等。文官门神多与升官发财有关,以赐福天官居多,大都贴于院内或堂屋门口,以别于街门之上驱鬼镇邪的武将门神,并含有迎福进财之意。祈福门神与多子多福、福寿延年有关,二者有时配双成对(如状元门神常与送子娘娘匹配);另有喜神、和合二仙、刘海、招财童子等。祈福门神常添画上吉祥之物,取其吉利,多用谐音以借双关之意。有的借一种形象来祈福,如:借鸡的形象表达“吉”字之意,借蝙蝠的形象表达“福”字之意,借多籽儿的石榴形象表达“多子”之意等;有的则用多种形象组合的方式祈福,如:马、蜜蜂和猴子的组合取成语“马上封侯”的谐音,喜鹊和梅树的

组合取成语“喜上眉梢”的谐音,莲花和金鱼的组合取成语“连年有余”的谐音等,借此表达美好的愿望。

年画的张贴方式是约定俗成的,张贴的时间、地点及其张贴的具体部位和内容都有严格的规定。农村里在门楣上贴的多是“五谷丰登”“六畜兴旺”“风调雨顺”“国泰家安”,马车上贴“日行千里路,夜走八百程”,牲口圈里贴“槽头兴旺”。无论商号还是农家,过年总要贴色彩艳丽的门神,与大红对联相映衬,不仅是出于家宅平安的观念,也是为了把年节点缀得更加红火吉利。

贴门神成为过年的表征,有的贫苦人家早早就贴上门神,表示已经过年,借以逃避债主讨还欠债,就连乞丐也要购买一张门神贴在讨饭的背篓上。在规定的时间内,把特定的年画贴在规定的位置上,是一种民俗行为。而在不同地域,生活环境不同,年画的需求不同,也就自然会产生不同题材的年画。此中包含着作为非物质文化遗产丰富的文化记忆。

朱仙镇木版年画的题材内容深受民间文化的影响,反映的都是最淳朴的民间生活,民俗心理和民俗观念也隐含其中,为民间文化的传播、传承起了重要的作用,它是民间文化的一种重要的传承方式和传播手段。

2 朱仙镇木版年画的平面视觉语言特征

平面设计是将不同的基本图形,按照一定的规则在平面上组合成新的图案形式。平面设计视觉语言特征即是这一组合图案所体现出来的对人的视觉起到引导作用的图形语言。换言之,平面设计是人类通过图形这一视觉形象来传达信息的一种特殊的语言方式。在朱仙镇木版年画的创造中,几乎看不到凄惨、悲哀、孱弱、凋零的景象,并非年画艺人不去表现这类题材,而是因为他们更乐于通过对“善”的肯定来引导受众,这是一种朴素的艺术创作意识。形式上有如下特征:构图完整、饱满、对称,往往一个人物充满整个画面,画面在对称中求变化,变化中求统一,富有浓厚的民间装饰效果;色彩鲜艳、明朗,对比鲜明。其造型的完美性、象征性、随意性以及气氛的热烈等,都反映了年画吉祥纳福的寓意,传达出以下平面视觉语言特征:

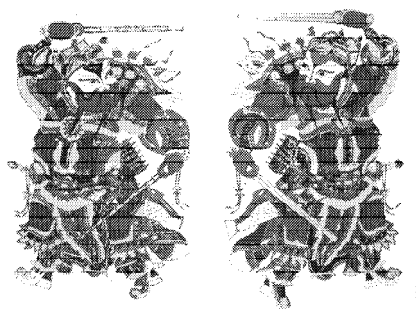
1) 在视觉意象上,朱仙镇木版年画的艺术形象古朴夸张。

朱仙镇年画中的形象皆用粗犷的线条进行勾勒,鲜明而传神。它往往运用浪漫主义的表现方法,对年画中的形象特质加以适当的夸张,使观众在艺术欣赏

中感到振奋,受到鼓舞,从而产生对美好生活的强烈憧憬和追求。如:年画中的“将军”威风而有煞气,“文官”大气而儒雅,“美女”窈窕而秀气,“童子”稚气而活泼。

2) 在构成形式上,朱仙镇木版年画富有动感。

朱仙镇与河北武强在地理位置上较近,因此两地有很多年画题材都类似。从图1(图片来源:图1a)为作者拍摄于朱仙镇,1b)为作者拍摄于武强镇)中可以看出,朱仙镇木版年画和河北武强年画的门神造型整体区别不大,均手持双铜,身后背旗,腰中挎剑。但朱仙镇木版年画中的人物躬身挺胸,双脚分别脚尖与脚跟点地,呈向前迈进的姿势,整个人物在造型上看起来是捕捉了一个动态的瞬间,给人想象的空间。在形态表现上更富动感,活灵活现,门神双剑上边平举,下边略微向下倾斜,增加画面构图的变化,在古朴中透露出灵动,虽是刻板却不死板。

a) 朱仙镇木版年画

b) 武强年画

图1 年画门神比较

Fig.1 The comparison of new-year door-god paintings

木版年画生产条件和年节装饰的特殊要求,造成人物形象的程序化、类型化。朱仙镇木版年画采用了浪漫与夸张相结合的表现手法,使年画中有一部分形象逼真,有一部分则大胆变形,这在年画的门神题材中尤为突出。门神中的武将身与头的比例为4:1,一般把头部夸大,突出面部描绘,其中尤其重视眉眼的刻画,人物传神,神态各异:或严肃,或愤怒,或和

气。

3) 在色彩运用上,朱仙镇木板年画呈现出明显的平面化和装饰性特征。

朱仙镇年画至今仍然是采用古老的木版水印套色印制,很少手工描绘。在印制过程中,画有几种颜色,就要刻几块版,最多时一幅画需要九块版印制而成。色彩以黑、红、紫、黄、绿等色为主,辅以其它色彩,色彩总数多达九至十种。由于朱仙镇年画在色彩组织上一色一版,不描不绘,又适当留白,因此给人以单纯、明快,对比强烈的感觉^[3],表现出典型的平面化特征。

在具有平面化特征的同时,朱仙镇木版年画亦显示了灵动的装饰美。朱仙镇木版年画中多见紫色与黄色搭配,有强烈的对比性,紫色和黄色在色彩感觉上会感到“重量”不同,使整个画面有“轻”与“重”的区别,配合人体形态,画面形象双方呈现出你追我赶之势而形成一种动感。同时,红、黄、绿、紫四色,在画面中排布也很讲究。因为紫色的色彩感觉较重,所以多用于男性衣裤及坐骑,以使得整个画面趋于稳定,再穿插进红、黄、绿三色,以平衡整个画面的明度。民间流行的朱仙镇年画色诀“紫占一,绿占二,黄三红四不能颠”就说明了上色技巧要求,这种上色技巧使色彩浓艳强烈、丰富鲜明,既热烈有对比,又和谐统一,色彩整体效果鲜艳、热烈、轻松、明快,又不至于太轻佻。

朱仙镇木版年画的色彩运用具有一定的喜庆寓意。年画色彩浓艳,画师们将红、黄、绿、紫等对比强烈的色彩放置在一起,造成喜庆的气氛。“红红绿绿,图个吉利”的民间技艺口诀道出了民间美术的色彩观念。强烈的色彩对比,不仅起到冲击视觉的作用,还传达了一种吉祥的功利意识。朱仙镇木版年画艺人对不同题材的年画设置不同的颜色,以突出不同内容的年画之特性。如:门神武将的选色不太鲜艳,以免损害门神应具有的威严;供人们欣赏的故事年画,则多用鲜亮的红、黄、绿色,给人们以醒目的感觉。年画以特有的色彩为基础,多根据主观需要设色,整个画面没有过渡色和晕染色,突出对比色。色彩强烈浓艳,喜庆气氛浓厚,既不同于西方绘画的色彩,又不完全与中国传统绘画的色彩相同。

3 朱仙镇木版年画对现代平面设计的借鉴作用

中国传统民间年画艺术运用在平面设计中,对现代平面设计有着较大的启迪和借鉴作用,能极大地丰富和拓展平面设计的容量和审美内涵。平面设计师可

以借用年画中某些具有象征意蕴的题材,或用来表达某种情感和思想;或是将传统年画的某些图像元素加以改变、重组和创新,使其既有传统民族图形的形似和神韵,又有现代平面设计的意味;或是将传统的造型手法渗透于现代平面设计之中,进而体现中华民族的气质、精神和理念^[4]。

作为民间美术的一个重要种类,木版年画具有原发性特质。朱仙镇的木板年画更是善于运用抽象的艺术语言抒发对客观世界的感受,产生强烈的装饰美感和象征性,与现代平面设计重视通过图形的象征性传达信息、表现内涵的功能是统一的。其本身的多样性造就了视觉语言、造型元素和艺术形式的丰富性,为当代平面设计民族化的发展提供了丰富的营养。

在计算机辅助工具风行的今天,我们不应忽视平面设计对民族思想观念和文化内涵的传达。民族性从来就是随时代的发展而变化的,它随着时代的发展不断注入新的内容。在利用计算机技术进行平面设计时,融入民族思想观念与民族文化元素,设计师虽不以刻意追求和表现反映民族的艺术特征为目的,但它却能从另一个侧面表现一定的民族特征或传统品质^[5]。朱仙镇木版年画这种古朴夸张的艺术形象、富有动感的形式、浪漫的表现手法、吉祥灵动的色彩,暗合了平面视觉语言的运用原则,切合了信息时代注重“物-人-环境”的设计关系,从而为当代商业平面设计的再创造注入新鲜活力。具有本土文化特征的朱仙镇木版年画,其审美思想以及造型方法,丰富了现代平面设计语言的表达。对朱仙镇木版年画的这种民俗文化进行研究,融民族艺术风格于现代平面设计,能够弘扬民族精神,在平面设计的持续健康发展和多元化发展中发挥积极的作用,进而推动中国平面设计的发展。

4 结语

中国民间木版年画是与现代平面设计最为相近的图文形式,挖掘其所体现的文化内涵以及平面视觉语言特征,可以打捞出那些属于中华民族的“记忆”和

始终存在于无意识领域的中华民族的平面设计的历史和精神内核。对民俗文化,尤其是民间年画的借鉴,将重新唤醒平面设计师的批判意识,能有效避免面对西方平面设计时的狭隘、片面化的膜拜和崇尚。平面设计师如果不能创造性地用代表本民族的视觉语言进行表达,并传承和发展本民族的设计语言,在一定意义上亦丧失了设计艺术的民族性。因此,当代平面设计师应当努力在民间艺术中吸取营养,传承和发展民族性设计语言。

参考文献:

- [1] 孟元老.东京梦华录[M].上海:古典文学出版社,1956: 61.
Meng Yuanlao. A Prosperous City: Kaifeng [M]. Shanghai: The Classic Literature Press, 1956: 61.
- [2] 冯骥才.中国木版年画集成:朱仙镇卷[M].北京:中华书局,2006: 9.
Feng Jicai. The Collection of Wood Engraving Pictures in China: Volume of Zhuxian Town[M]. Beijing: China Books Company, 2006: 9.
- [3] 孙晓燕.朱仙镇年画的色彩风格特征及其形成原因[J]. 艺术与设计:理论,2008(3): 194-195.
Sun Xiaoyan. The Color Characteristics and Causes of Zhuxianzhen Wood Engraving Pictures[J]. Arts and Design: the Theoretical Version, 2008(3): 194-195.
- [4] 张晓菲.民间年画与平面设计视觉语言融合问题研究[D].长沙:湖南师范大学,2008.
Zhang Xiaofei. Study on the Integration of Vision and Language about Folk Engraving Pictures and Graphic Designs[D]. Changsha: Hunan Normal University, 2008.
- [5] 井晓雪.朱仙镇木板年画的平面设计意义[J].洛阳师范学院学报,2006(3): 140-142.
Jing Xiaoxue. The Graphic Design Meaning of Zhuxianzhen Engraving Pictures[J]. Journal of Luoyang Normal University, 2006(3): 140-142.

(责任编辑:蔡燕飞)