

doi:10.3969/j.issn.1674-7100.2015.03.013

梅山傩面主题招贴设计

陈 竑, 罗慈花

(湖南人文科技学院 美术系, 湖南 娄底 417000)

摘 要: 梅山傩面作为梅山地域文化最为重要的艺术符号之一, 其神秘粗犷的艺术风格与较强的个性特征在湖南乃至全国民间艺术中占据着独特的地位。以梅山傩面为主题进行了系列招贴设计, 重点对梅山傩面的图形、色彩、文字进行再设计, 试图提高受众对梅山地域文化的宣传物及其衍生产品的关注度, 并力图使招贴形成形式简洁、意境清晰的视觉语言, 呈现浓厚的梅山文化艺术气息和鲜明的现代意识。

关键词: 梅山文化; 傩面; 几何具象; 色彩纹样; 字形异构

中图分类号: J218.1

文献标志码: A

文章编号: 1674-7100(2015)03-0064-04

Poster Theme Design of Meishan Nuo Mask

Chen Hong, Luo Cihua

(Art Department, Hunan University of Humanities, Science and Technology, Loudi Hunan 417000, China)

Abstract: As one of the most important art symbols in Meishan region, Meishan Nuo Mask enjoys a unique artistic status in Hunan and even China owing to its mysterious and rough style and personality. Meishan Nuo Mask is adopted as the subject and presented in a series of posters in the research. The graphics, colors and fonts are redesigned in the program, as an attempt to promote the awareness of Meishan regional arts and relevant extensive design products while to form a visual expression which is concise in style and clear in conception as a reflection of Meishan culture with a presentation of the modern form of design.

Key words : Meishan culture; Nuo Mask; graphics design; color pattern; font design

1 设计背景

在我国的一些少数民族聚居地区, 傩文化已经存在于其传统祭祀仪式、艺术表演活动和集体民俗活动中, 成为了他们世代沿袭与传承的习惯性行为模式^[1]。傩面作为傩文化的重要载体, 不可避免地打上了地域文化的烙印。梅山傩面作为古梅山地域文化最为重要的艺术符号之一, 其神秘粗犷的艺术风

格与较强的个性特征在湖南乃至全国民间艺术中占据着独特的地位。然而, 梅山傩面发展至今, 始终只是如实地表现和反映当地人们的生活习俗、审美情趣等世代承袭的民俗文化意象。古老的梅山傩面若要在不断迈进的现代文明中得以延续并焕发生机和活力, 行之有效的方法则是采用广告媒介来宣传其自身的优势及其所具有的地域文化特点。而招贴是一种信息传递的艺术, 具备视觉传达设计最主要

收稿日期: 2015-01-18

基金项目: 湖南人文科技学院青年基金资助项目(2013QN12)

作者简介: 陈 竑(1986-), 男, 江西景德镇人, 湖南人文科技学院教师, 硕士, 主要从事视觉传达设计方面的教学与研究,

E-mail: chenhong333000@163.com

通信作者: 罗慈花(1986-), 女, 湖南新化人, 湖南人文科技学院教师, 硕士, 主要从事艺术史论方面的教学与研究,

E-mail: 316314708@qq.com

和最基本的要素,其设计理念、表现手段及技法较之其他广告媒介更具典型性。日本设计大师福田繁雄曾说:“招贴是人类智慧和文化的象征。”^[2]优秀的招贴设计是地域性文化的体现,这种艺术与设计的完美结合能够在一定层面上折射出地域文化在社会、环境、人文等方面的发展面貌,展现出地域文化的独特魅力,并能起到跨文化之间交流的作用。

梅山傩面作为国家级非物质文化遗产保护项目之一,应当有更多的人在了解傩面的同时,努力传承并保护这种正濒临灭亡的民间艺术形式。以梅山傩面为主题进行招贴设计呈现梅山傩面文化,不仅能给古老的梅山傩面带来新的视觉符号体验,而且还能衍生出其他的平面宣传及产品物料,这必将给梅山地区的经济提供新的增长点。基于此,本课题组成员不仅一直关注梅山傩面的造型、色彩等方面的知识,将其应用于招贴设计中,而且还对招贴的主要构成元素(图形、色彩、文字等)的表现形式进行研究,尝试创作以梅山傩面为视觉符号的主题招贴作品,并试图创造其他衍生品。在国内外,以面具为主题的招贴作品少之又少,现有的面具招贴作品是博物馆定期展出的以文物等为主题的文化招贴设计,其表现手法是直接采用文物具象图像配以较大文字传达主题。本课题组认为,该类招贴应具备更深层次的文化意义,传达出更深层次的文化内涵,以激发受众对该文物背后的文化思考,从而引导受众的行为。为此,本课题组通过梅山傩面主题招贴设计实践对此进行了一定程度的探索。

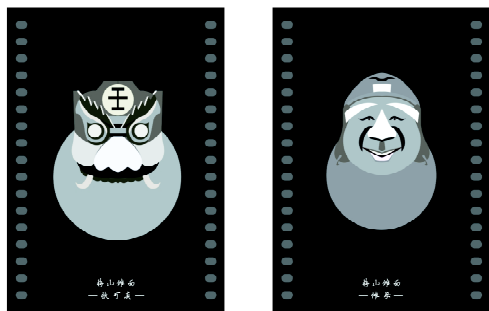
2 设计实践

本课题组对梅山傩面进行招贴设计时,提取傩面典型人物形象并将其几何图形化,力图以新颖的视觉体验向受众推广与弘扬梅山文化。在傩面几何图形化的基础上,结合湘中梅山一带“红配绿,看不足;红配蓝,讨人嫌”的色彩观念对其丰富的色彩体系进行延续与改进。然后,一方面通过字形异构巧妙经营傩面具象图形的虚实关系(所谓虚实就是画面中再现的图形与隐现的虚形之间相互依存的关系^[3]),研究该系列招贴中的虚实对比,力图给受众营造一个充满想象空间的梅山世界;另一方面将招贴应用于特定张贴场景中,使其不仅能体现固有的艺术价值,而且更体现出较强的应用价值。

2.1 几何具象简洁单纯

图形一般包括具象图形和抽象图形两类,其中具象图形是由圆形、方形、三角形等几何图形构成

的形象。在招贴设计中,以写实的、具象画的插图表现招贴信息,能够使招贴信息更概括、简洁、新颖,更具有现代感^[4]。本课题组选取梅山傩面文化中最具代表性的人物扶可真、傩母为该系列招贴设计的主体图形(如图1所示,本文所有图片均为本课题组成员创作),自然傩面也就成为画面的视觉中心。在创作中,首先以最基本的几何具象图形(圆形、方形、三角形等)通过设计构成的方式呈现傩面的视觉形象,去除多余的中间过渡图像,使提取和简化后的几何傩面形象简洁、单纯、抢眼。招贴画面采用黑、白、灰三色搭配,让受众感受到原始梅山神秘质朴的特有氛围。然后,在招贴的左右两侧边沿加上椭圆形图案,将傩面辅助图形设计成胶片的形势。如此设计,若将该系列招贴横向对齐排列,则能巧妙地营造胶片影像的感觉。将创作后的系列招贴张贴于古墙上,不仅可创造出“傩面印象”梅山主题的影像体验,而且还能突出招贴的主题性,传达出梅山的傩面文化内涵。图2为以扶可真、傩母为主体图形的招贴装饰的古墙。

a) 扶可真 b) 傩母

图1 傩面招贴设计的主体图形(之一)

Fig. 1 The principal graphic of Nuo Mask (one)

图2 傩面招贴装饰的古墙(之一)

Fig. 2 Posters pasted on ancient wall (one)

傩面几何图形化使招贴设计作品的视觉感得到了强化,主次更加分明。本课题组希望简化后的傩面形象不仅能体现梅山人传统的精神气质,而且能迎合现代人的审美意识,并使两者完美交融。因此,在傩面形象创作中,主要运用了几何构成的设计方式,并以此为原型反复用于后续招贴创作实践中。在

设计表现技法上,本课题组尝试一方面用最基本的几何具象图形构成傩面形象,以强调梅山傩面是一种原始造型的重要形式,同时寄寓古梅山傩面最单纯的神灵崇拜的文化内涵;另一方面,在色调上整体应用黑、白、灰三色,折射出古梅山人对原始宗教的信仰,并反映出梅山傩面的演绎形式从“神灵崇拜”向“娱神娱人”的衍变。

2.2 色彩纹样和谐搭配

随着历史的推移,梅山文化受到了荆楚文化、中原文化以及道教、佛教等多方面的影响,其傩面“神灵崇拜”的演绎形式逐渐被“娱神娱人”的形式所取代,具化在色彩层面则是梅山傩面早期制作材料色由黑、白、红等向色彩绚丽、对比鲜明的五行色组合方向的转化。图3为本课题组成员创作的土地爷和当代开山傩面形象,图4则为以土地爷和当代开山傩面招贴装饰古墙的视觉效果图。

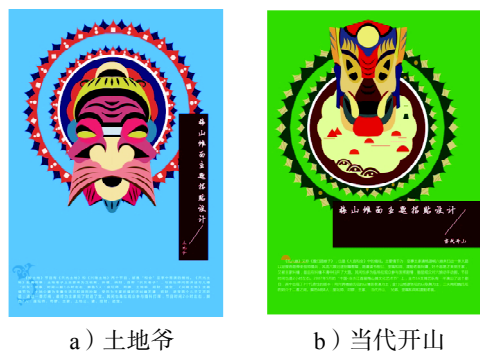

图3 傩面招贴设计的主体图形(之二)

Fig. 3 The principal graphic of Nuo Mask (two)

图4 傩面招贴装饰的古墙(之二)

Fig. 4 Posters pasted on ancient wall (two)

在图3的创作中,先将土地爷、当代开山傩面形象分别图形化,然后再进行色彩设计。土地爷以红色为主,额头采用波浪纹,两只眼睛半眯闭,下巴呈现微笑状;整个傩面以黄、红、紫搭配,色彩达到暖协调的效果,背景则采用纯度高的冷色——蓝色,从而在视觉上达到对比调和的效果。当代开山傩面则一改过去咧嘴獠牙的凶恶形象,采用黄色为主色调,红色为辅色,火焰眉配以棕色眼眶,额头中间一只眼,整体形象设计得更加利于亲近受众;背

景则采用高纯度绿色,从而体现出湘中梅山“红配绿,看不足”的审美习俗。创作中,将凤鸟、蝴蝶、莲花等大量植物纹运用到傩面几何化的具象图形周围,在与主题傩面图形呼应的同时,彰显出梅山纹样艺术的独有魅力。招贴最下方配以该傩面为主题的傩戏剧情,一方面达到普及傩戏的目的,另一方面为傩戏实景演出做铺垫,让来自不同文化背景的受众能够全方位体验梅山傩文化的艺术魅力。

图5所示为以土地爷、当代开山傩面几何化图形为原型,在原有色彩设计基础上,将土地爷、当代开山傩面分别进行四方连续、六方连续背景的图案设计。在该设计中,由于黄、红、褐等色彩对比重复,从而使得整幅招贴产生了一定的视错觉,视觉冲击力强。然后将完整的傩面放入相应的主题背景中。这种处理,一方面能够帮助受众了解梅山傩面文化知识,另一方面该整体设计可以直接方便地应用于梅山旅游产品(如抱枕、床单、手机壳等)图案背景的设计中,使梅山旅游产品更加个性化、艺术化,从而达到吸引受众眼球、宣传梅山传统文化的目的。图6则是将系列招贴有序张贴于古墙上的效果图,褪色的古墙与系列招贴形成鲜明的视觉对比,从而提高受众对招贴内容的关注度。

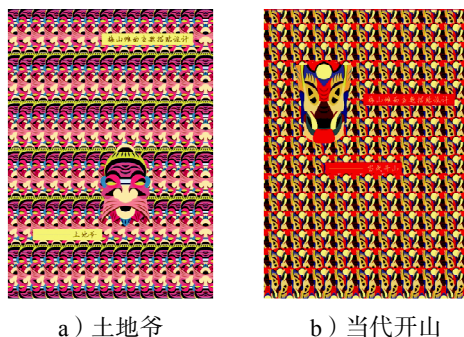

图5 傩面招贴设计衍生的主体图形

Fig. 5 The principal derivative graphic of Nuo Mask

图6 傩面招贴装饰的古墙(之三)

Fig. 6 Posters pasted on ancient wall (three)

本课题组在对这组系列招贴进行设计时,在其色彩方面尝试改进梅山“红配蓝,讨人嫌”的审美习惯,同时延续其“红配绿,看不足”的审美习俗。如图3所示,在土地爷傩面形象招贴设计时大胆采用

“红”配“蓝”的大面积色彩对比,以此表现现代人的审美特质。而在当代开山的傩面形象招贴设计时,通过“红”与“绿”的大面积色彩对比,达到“看不足”的视觉效果。除此之外,在傩面招贴设计中还分别通过四方连续与六方连续的图案设计,创造视错觉效果,试图为招贴视觉语言的多样化提供一种可能性。

2.3 字形异构,虚实共生

文字作为招贴设计中最能传播招贴信息的一个部分,在视觉传达过程中所发挥的主要作用是将原本没有任何意义的一项内容更加人性化地表现出来,让招贴能够将自身想要表达的内容传播到受众的脑海中,达到招贴海量传播信息的目的^[5]。所以,本课题组在进行梅山傩面招贴设计实践中,在以具象实体造型为主的基础上,尝试以字形异构来达到画面虚实共生的艺术效果,如图7所示。

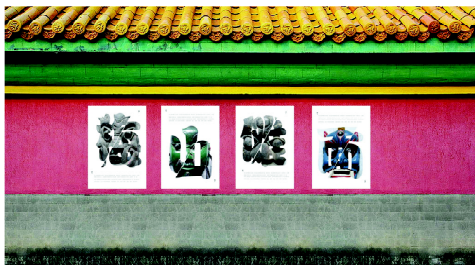

图7 傩面招贴装饰的古墙(字形异构方式)

Fig. 7 Posters pasted on ancient wall
(heterogeneous fonts)

首先,将“梅”“山”“傩”“面”4个字进行设计,设计后的字体横竖笔画粗细一致,稳定但不呆板,体现梅山浓厚的文化特质。其次,横竖笔画开端的圆滑处理及每个字体整体向左右分别异构,并形成一定的动势,使得整个字体在沉稳的基础上多了些许活跃,形成了较强的设计形式感。最为重要的是,课题组在创作时将傩面放入设计后的字体中,傩面与招贴的白底自然地融合在一起,一方面赋予整幅招贴以无限的空间感,另一方面由于字形异构的巧妙处理,打破了傩面形象的完整,使得傩面实中有虚,虚实共生,达到了虚与实相得益彰的艺术效果。

虚与实是相互矛盾、相互对立的统一体,没有虚也就没有实。同样,没有实就没有虚,虚与实是同一事物的两个不同方面^[6]。此系列招贴创作通过字形异构,使得招贴融虚实于一体,体现现代人开放空间的美学特征及迎合东方文化所特有的虚实、无

有的意境美。

3 结语

以上设计实践均以梅山傩面为主题,并对傩面形象进行了精心巧妙的设计,原创性的具象傩面图形简约明快,力求达到有效宣传梅山文化的目的。本课题组在设计傩面具象图形的基础之上,通过色彩的和谐搭配与字形的异构,试图提高受众对梅山地域文化的宣传物及其衍生产品的关注度,同时还力图使招贴最终形成形式简洁、意境清晰的视觉语言,呈现浓厚的梅山文化艺术气息和鲜明的现代意识,达到传统与现代的完美结合。

参考文献:

- [1] 李海平. 中国傩面具及其文化内涵[D]. 兰州: 兰州大学, 2006: 48-49.
Li Haiping. The Chinese Nuo Mask and Its Cultural Connotation[D]. Lanzhou: Lanzhou University, 2006: 48-49.
- [2] 杭 间, 何 洁, 靳埭强. 岁寒三友: 中国传统图形与现代视觉设计[M]. 济南: 山东画报出版社, 2005: 398-399.
Hang Jian, He Jie, Jin Daiqiang. Chinese Traditional Graphic and Modern Visual Design[M]. Ji'nan: Shandong Pictorial Publishing Press, 2005: 398-399.
- [3] 慈立群. 书籍设计中的虚实互动与突破[J]. 装饰, 2006(3): 114.
Ci Liqun. The Interaction Between Margin and Printing and the Breakthrough of Book Design[J]. Art & Design, 2006(3): 114.
- [4] 黄丹丹. 谈“何”容易——几何图形在招贴设计中的应用研究[J]. 艺术生活, 2013(1): 44-46.
Huang Dandan. Geometry is Difficult to Design: Application of Geometrical Graphics in Poster Design[J]. Art & Life, 2013(1): 44-46.
- [5] 王山水. 论海报设计中理想与现实的差距[J]. 大众文艺, 2012(12): 63.
Wang Shanshui. The Gap Between Ideal and Reality in Poster Design[J]. Public Art, 2012(12): 63.
- [6] 王宏香. 无中生有[M]. 石家庄: 河北美术出版社, 2004: 3.
Wang Hongxiang. Out of Thin Air[M]. Shijiazhuang: Hebei Fine Arts Publishing Press, 2004: 3.

(责任编辑: 蔡燕飞)