

木版年画元素在儿童文创设计中的应用策略研究

刘 峙*, 高 曷

上海工程技术大学艺术设计学院, 上海

收稿日期: 2024年1月19日; 录用日期: 2024年3月13日; 发布日期: 2024年4月22日

摘 要

木版年画作为中国传统文化艺术的重要组成部分, 其深入探究与研讨对于文创设计的推动具有不可或缺的价值。将木版年画元素应用于儿童文创设计中, 既面临传统与现代审美结合的挑战, 也提供了传承和弘扬传统文化的机会。通过设计多样化、富有趣味性的教育内容, 注重沉浸式享受的互动设计, 以及开发盲盒潮玩的产品形式, 可以克服挑战并创造出符合当代儿童审美需求和文化追求的儿童文创产品。这些策略不仅有助于木版年画的传承与融合, 还能激发儿童的创造力和想象力, 促进儿童的全面发展。在当下的社会背景下, 将木版年画引入儿童视野成为推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展的有效策略之一。

关键词

木版年画, 儿童文创产品, 非遗, 应用策略

Research on the Application Strategies of Woodblock Print Elements in Children's Cultural and Creative Design

Zhi Liu*, Zhu Gao

School of Art and Design, Shanghai University of Engineering Science, Shanghai

Received: Jan. 19th, 2024; accepted: Mar. 13th, 2024; published: Apr. 22nd, 2024

Abstract

As an important part of traditional Chinese culture and art, in-depth understanding and research

*第一作者。

文章引用: 刘峙, 高曷. 木版年画元素在儿童文创设计中的应用策略研究[J]. 设计, 2024, 9(2): 480-489.

DOI: 10.12677/design.2024.92235

of woodblock prints is of great significance to cultural and creative design. Applying the elements of woodblock prints to children's cultural and creative design faces the challenge of combining traditional and modern aesthetics, but also provides an opportunity to pass on and promote traditional culture. By designing diversified and interesting educational contents, focusing on interactive design for immersive enjoyment, and developing product forms for blind-boxing and hip-playing, it is possible to overcome the challenges and create children's cultural and creative products that meet the aesthetic needs and cultural pursuits of contemporary children. These strategies not only contribute to the inheritance and integration of woodblock prints, but also stimulate children's creativity and imagination and promote their overall development. In the current of social context, introducing woodblock prints into children's vision has become one of the effective strategies to promote the creative transformation and innovative development of Chinese outstanding traditional culture.

Keywords

Woodblock Print, Children's Cultural and Creative Products, Intangible Cultural Heritage, Application Strategy

Copyright © 2024 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 引言

随着社会的不断发展和进步, 儿童文创设计作为一种重要的文化创意产业, 在塑造儿童的审美观念、文化认知和情感体验方面发挥着越来越重要的作用。而木版年画作为中国传统文化中的重要元素, 蕴含着丰富的文化内涵和艺术价值, 其独特的艺术风格和鲜明的民俗特色深受人们喜爱。因此, 将木版年画元素融入到儿童文创设计中, 不仅有助于传承和弘扬中华优秀传统文化, 还能丰富儿童的文化体验, 激发其对文化的兴趣和热爱。本研究旨在通过分析木版年画的元素特征, 指出木版年画元素在儿童文创产品应用中的问题, 从而提出相应的设计策略来指导未来儿童文创产品的发展。

2. 木版年画概述及元素特征分析

2.1. 木版年画概述

木版年画, 这一承载深厚中国历史文化底蕴的传统艺术形式, 自古以来在文化交流中扮演着举足轻重的角色。其流传之广不仅限于宫廷之内, 更在民间得到了广泛的传播与发展。历经数百年的历史沉淀与演变, 木版年画至明代已形成了其独特的艺术风格, 至清朝中晚期更是达到了艺术的巅峰状态。此后, 它逐渐深入到广大乡村, 最终演变成为以农民和市民为主要消费群体的特色艺术品[1], 为我国文化艺术事业注入了独特的魅力。

由于地域文化的多样性, 木版年画的艺术风格呈现出多元化的趋势。其中, 杨柳青年画以其浓郁的宫廷气息而著称, 杨家埠年画则展现出粗犷朴实的特质(如图 1), 而桃花坞年画则以细腻工整而独具魅力。尽管风格迥异, 但这些木版年画在装饰性上却有着共同的特点, 它们不仅体现了大俗大雅的民间风格, 更是承载了一个民族的文化印记。因此, 它们被世界公认为中国特有的民族美术形式之一, 并在人们的日常生活中扮演着重要的审美和设计元素。这些木版年画以其独特的艺术魅力和文化价值, 成为中华文化传承与发展的重要载体。

Figure 1. Yangjiabu New Year's paintings
图 1. 杨家埠年画门神形象^①

2.2. 木版年画元素特征分析

2.2.1. 人物形态元素

木版年画的人物形象, 作为其核心审美与设计元素的集中体现, 其形态的塑造深受其艺术风格特征的制约。为深入理解木版年画的人物形象风格, 需结合不同地域文化进行具体分析, 以全面系统地揭示其人物形态的代表性特征。

以杨柳青年画为例(如图 2), 杨柳青年画以写意手法凸显人物特征, 融入画师主观意愿, 进行趣味性创造。在形象处理上, 大胆取舍、夸张、变形, 使形象圆润丰韵、神态欢欣, 营造轻松灵动的画面效果 [2]。苏州桃花坞年画线条细腻且流畅, 画面立体感显著, 整体对比强烈, 色块分明, 具有强烈的装饰性, 展现了中国当时发展阶段较高的艺术水平(如图 3)。相比之下, 杨家埠年画为了加强画面的视觉冲击效果, 突出主体形象, 经常采用高度概括和夸张的艺术手法。特别是在处理人物形象时, 通过夸张头部特征, 使得整个造型既富有生活气息又生动活泼, 主题表达明确而有力 [3]。

Figure 2. Yangliuqing New Year's paintings
图 2. 杨柳青年画^②

Figure 3. Suzhou Taohuawu New Year's paintings
图 3. 苏州桃花坞年画®

总体而言, 不同地区和流派的木版年画在人物形态上都有着各自独特的特点, 但均体现了中国传统文化丰富内涵和人们对美好生活的向往。这些年画通过对人物形态的塑造, 展现了中国人民对家庭、社会与宗教文化的精神寄托和情感表达。

2.2.2. 视觉色彩元素

木版年画的视觉色彩在表现传统民俗、神话故事等题材时常常具有鲜艳明快的特点, 这种色彩搭配既强调了画面的艺术美感, 又传递了吉祥、喜庆等情感。

具体来看, 杨柳青年画遵循民间传统的设色理念, 以红、绿、蓝、黄、紫五色为主色调, 巧妙地融入黑、白两色进行调和。这种色彩运用既保持了鲜明的对比度, 又展现了高纯度和大胆的设计风格[4], 充分体现了民间艺术的独特魅力。桃花坞年画多数孕育于城市之中, 因而在色调方面承袭了文人画的雅致, 主要体现为清冷的色彩。因此, 桃花坞年画在整体色彩倾向上更偏向于冷色调, 同时辅以暖色调进行调和。其画面配色在对比中寻求和谐统一, 形成了独有的意蕴[5]。而在杨家埠年画中, 色彩常常以深沉的红、蓝、黑为主, 这些颜色代表着神秘和庄重, 与年画所表现的神话故事相契合。这些色彩赋予了杨家埠年画以神秘而庄重的氛围, 增强了画面的艺术感染力和表现力。

由此看来, 木版年画的视觉色彩在不同的流派中呈现出各具特色的表现方式, 但都以鲜艳明快或深沉庄重的色彩为主, 通过色彩的运用, 使得年画更加生动、富有情感, 并传递出丰富的文化内涵和民俗情感。

2.2.3. 构图形式元素

木版年画的构图形式通常注重画面的平衡和谐, 以及对主题内容的准确表达。对于杨柳青年画而言, 其构图形式常常采用对称式布局。画面通常分为上下左右四个部分, 左右对称或上下对称, 呈现出一种平衡美感。举例来说, 《莲生贵子》《五谷丰登》以及《富贵平安》等画作(如图 4 和图 5), 在构图上均展现出上下左右均衡对称的特点。这种对称构图不仅赋予了画面和谐圆满的美感, 同时也为整个画面营造出一种圆融祥和的氛围。而桃花坞年画中神仙人物常使用满版构图, 整个画面的构成中常以人物为主体, 利用其他吉祥图案进行空白处的装饰, 使画面几乎没有太多空余的地方[6]。杨家埠年画的构图以平

面构成为主导, 不过多追求纵深空间的层次感。画面中的艺术形象通常被平展展开, 各自占据其应有位置, 互不干扰或遮挡, 从而呈现出一种独特的视觉效果。

Figure 4. Lotus seed gives birth to noble son
图4. 《莲生贵子》^④

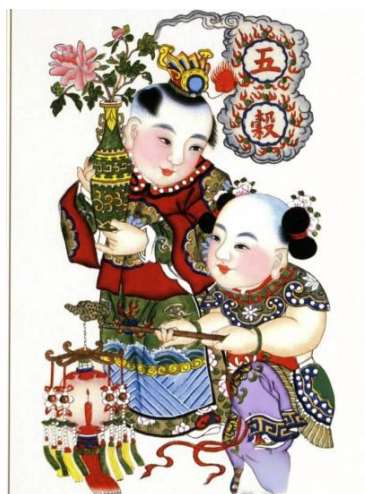

Figure 5. Abundant harvest of all food crops
图5. 《五谷丰登》^⑤

综上所述, 木版年画的构图形式通常体现出对称式布局和层次分明的特点。这种构图形式既能够使画面更具美感和平衡感, 又能够有效地表达主题内容, 引导观者的视线, 增强画面的表现力和艺术感染力。

3. 木版年画元素在儿童文创设计中的应用现状

3.1. 儿童文创产品的现状

现如今, 儿童文创产品的热度不断上升, 这主要是因为它们以日常用品为载体, 向儿童展示和传播了那些珍贵且濒危的优秀传统文化。这既体现了时代的创新精神, 也为非物质文化遗产的保护和传承注入了新的活力。

但现今儿童文创产品面临着一些挑战和问题。第一, 部分产品存在内容质量不高的情况, 可能缺乏足够的创意和教育性, 影响其吸引力和价值。第二, 同质化较为严重, 千篇一律的儿童文创产品仅停留

在表面语义的挪用, 并无其独特的设计风格, 且缺乏对文物资源、历史内涵的挖掘和应用, 无法满足儿童日益增长的物质、精神需求[7]。第三, 缺乏多样性和包容性也是一个普遍问题, 部分产品无法满足不同文化背景、能力和兴趣的儿童需求。尽管儿童文创产品的发展势头迅猛, 但要实现更进一步的发展, 必须正视并解决当前存在的弊端。只有如此才能更好地打造非遗文化, 推动儿童文创产品走向更高水平。

3.2. 木版年画元素在儿童文创设计应用中的问题

将木版年画元素融入儿童文创设计是一种具有创意和文化内涵的尝试。在这一过程中可能会面临诸多方面的挑战, 以下内容针对现有存在的问题进行总结与归纳。

3.2.1. 儿童自身的接受度问题

儿童接受度是将木版年画元素应用于儿童文创设计时面临的重要问题之一。尽管木版年画具有丰富的文化内涵和艺术魅力, 但其传统性和复杂性可能会影响儿童对其的接受度。木版年画蕴含着丰富的中国传统文化内涵, 如民俗风情、历史故事等, 这些元素可能与儿童所处的文化背景和生活经验存在差异, 导致理解障碍和认知困难。儿童可能无法理解画面中所表达的文化意义, 从而影响他们对作品的接受度和情感投入。有些木版年画作品的主题和情节甚至过于严肃或抽象, 比如杨家埠年画中的门神形象(如图6), 与儿童的日常生活和兴趣不符, 缺乏与儿童生活相关的情节和元素。这使得儿童难以产生共鸣和情感连接, 降低了他们对作品的兴趣和接受度。

Figure 6. Portrait of the majestic door god
图6. 威严门神形象®

针对该问题, 需要从儿童的实际需求和特点出发, 设计更具有吸引力和亲和力的文化产品, 提高木版年画元素在儿童文创设计中的接受度和影响力。

3.2.2. 文化表达的准确性问题

木版年画作为一种传统的民间艺术形式, 具有独特的表现手法和深刻的文化内涵。其作品常常蕴含着丰富的中国传统文化符号和象征, 如节日习俗、神话传说等, 这些符号对于儿童可能较为陌生。他们

可能无法准确理解和解读画面中所呈现的文化符号, 导致误解或理解偏差, 降低了作品的文化表达准确性。一些木版年画作品甚至脱离了真实的文化语境, 过于注重表面的文化元素和形式, 而忽略了其背后的文化内涵和历史渊源。这种脱节和失真可能导致作品的文化表达不够准确和深刻, 影响儿童对文化的真实理解和体验。

在将其应用于儿童文创设计时, 需要确保这些文化元素能够得到准确的表达和传承。这就要求不仅对木版年画有深入的了解和研究, 还需要在设计过程中尊重和保护其原有的艺术特点和文化价值。

3.2.3. 传统与现代审美的结合问题

木版年画通常具有浓重的传统风格和特色, 而现代审美更注重简约、清新、时尚等元素。因此, 在将木版年画元素与现代审美相结合时, 需要解决不同风格之间的融合问题, 使其既能保留木版年画的传统特色, 又能符合现代审美的要求, 这需要艺术家和设计师具有较高的审美能力和创造力。再者, 现代审美通常偏向于简洁明快的色彩和构图风格, 而木版年画则常常采用鲜艳复杂的色彩和丰富的构图形式。因此, 在将木版年画元素与现代审美相结合时, 需要注意色彩和构图的协调, 避免色彩过于花哨或构图过于繁杂, 使作品更符合现代审美的品味和需求。因此, 需要结合现代审美的特点, 创作出既具有传统韵味又符合现代审美要求的优秀作品, 以满足当代儿童的审美需求和文化追求。

综上所述, 将木版年画元素应用于儿童文创设计中确实可能会面临一些挑战, 但通过深入研究、创新设计和多元文化的融合, 可以克服这些困难并创造出既具有传统文化内涵又具有现代审美价值的儿童文创产品。这不仅可以传承和弘扬中国的传统文化艺术, 还可以激发儿童的创造力和想象力, 促进儿童的全面发展。

4. 木版年画元素在儿童文创设计中的应用策略

4.1. 设计多样化、富有趣味性的教育内容

设计多样化、富有趣味性的教育内容, 这要求设计的儿童文创具有参与性, 比如通过对传统木版年画制作工艺的解构与重组, 设计出一套木版年画工艺的体验流程, 让儿童可以通过在体验中感受到木版年画的制作技艺, 这比单纯地讲述制作流畅更具有生动性^[8]。再者, 为了吸引儿童的兴趣, 可以设计多样化的故事情节, 突破传统木版年画的题材限制, 结合当代儿童的兴趣, 创作出具有现代感和时代性的故事情节。在创作故事情节时, 充分考虑儿童的个性发展需求, 为其提供个性化定制的学习体验和服务。可以根据儿童的不同学龄期, 设计不同版本和风格的教育内容, 满足其个性化学习需求, 激发其创造力和想象力。再结合木版年画元素中以传统节日、神话故事或民间传说为背景, 融入儿童喜爱的动物、童话角色等元素, 增加故事的趣味性和互动性。丰富和完善设计多样化、富有趣味性的教育内容的策略, 不仅可以提高木版年画元素在儿童文创设计中的接受度, 而且促进儿童的文化认知和艺术素养的提升。

4.2. 注重沉浸式享受的互动设计

注重沉浸式享受的互动设计, 需要开发互动式的数字绘本、游戏和教育应用, 让儿童通过互动体验, 了解和体验木版年画元素所代表的传统文化, 激发他们对艺术和文化的兴趣和热爱。譬如结合儿童天生爱玩的本性, 将木版年画文创产品作为积木玩具的形式, 让他们在体验玩具游戏的趣味中, 感受到非遗所带来的趣味性。一款名为“津韵生肖——杨柳青木版年画纹样磁性积木拼图”(如图7和图8), 这款文创产品将设计作为两级图形语言, 即传统与现代进行诠释, 从传统形象的具象提取, 到几何化的处理表达, 传达文化的现代表现形式, 并在此之上找到更符合儿童积木的风格。设计图形与形象来源的新旧交

织中,产生了一种全新的碰撞。再者利用数字化和互联网技术,开发交互式的儿童文创应用,如手机应用、在线教育平台等。可以通过AR(增强现实)和VR(虚拟现实)技术,将木版年画元素与现实世界进行结合,为儿童提供沉浸式的学习体验,拓展他们的文化认知和想象力。

Figure 7. Block design drawing
图 7. 积木设计图^⑦

Figure 8. Magnetic block puzzles
图 8. 磁性积木拼图^⑦

4.3. 开发盲盒潮玩的产品形式

盲盒潮玩,作为近年来备受欢迎的文创产品,为非遗文化的传承提供了一个全新的视角。特别是在儿童文创开发中,将木版年画这一非遗形式与盲盒潮玩相结合,不仅能激发年轻一代对传统文化的兴趣,还能以更现代、更有趣的方式传承和弘扬非遗文化。设计师可以尝试将木版年画当中的各种人物、动物形象制作成玩偶的形式,其形态设计为符合当代玩偶萌化的形式(如图9和图10),建立木版年画自己的IP形象,将其以盲盒的形式售卖,这样便可以使木版年画文创产品打造成潮流玩具,同时也为儿童与IP形象建立可以共情的关系,以当代主流的方式宣扬和传承非遗文化。因此,将盲盒潮玩与木版年画相结合,是一种富有创意和实效性的非遗文化传承方式。通过创新性的产品设计和营销策略,不仅能够吸引更多儿童的兴趣和参与,还能为非遗文化的传承和发展注入新的活力。

Figure 9. New Year's paintings doll series I
图 9. 年画娃娃系列一®

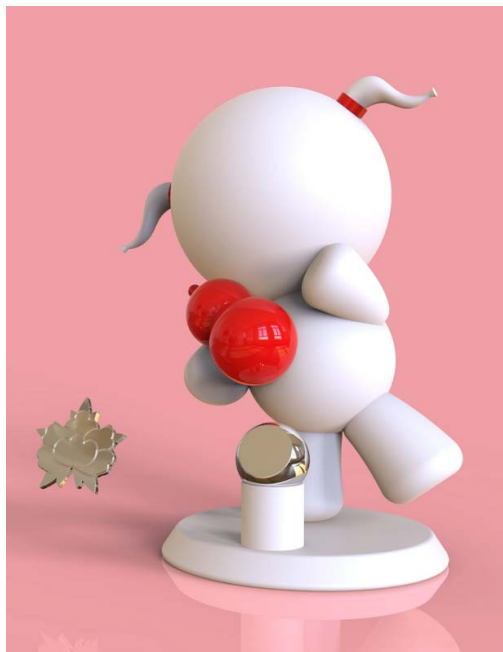

Figure 10. New Year's paintings dolls series II
图 10. 年画娃娃系列二®

5. 结语

在当下社会高速发展的时代背景下,传统木版年画正逐渐淡出历史舞台。为了充分发挥其内在价值,与文创产品的结合显得尤为重要。然而,若仅满足于当前文创产品的状态,木版年画的文创设计将难以取得长足发展。因此,将木版年画引入儿童视野,成为解决这一困境的有效策略之一。通过以儿童为主

要受众, 结合儿童的特性与需求, 为木版年画元素的文创设计注入了新的活力。这将有助于实现木版年画的传承与融合, 从而真正推动中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展。

注 释

- ①图 1 来源: 网页引用, <https://www.gpbctv.com/jrrd/202109/378971.html>
- ②图 2 来源: 网页引用, <https://huaban.com/pins/1900302762>
- ③图 3 来源: 网页引用, https://www.sohu.com/a/737933410_121124742
- ④图 4 来源: 网页引用, <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1591355547802798838&wfr=spider&for=pc>
- ⑤图 5 来源: 网页引用, <https://www.xiaohongshu.com/explore/61f6706d0000000001025e9a>
- ⑥图 6 来源: 网页引用, <https://huaban.com/pins/5741617107>
- ⑦图 7, 图 8 来源: 网页引用, <https://www.zcool.com.cn/work/ZNDU2ODQxNjA=.html>
- ⑧图 9, 图 10 来源: 网页引用, <https://www.zcool.com.cn/work/ZNDAXOTAXNjg=.html>

参考文献

- [1] 王荔. 中国设计思想发展简史[M]. 上海: 同济大学出版社, 2015: 245-250.
- [2] 刘金河, 刘合芳. 杨柳青年画艺术的视觉活化利用研究——以现代插画设计为例[J]. 艺术与设计(理论), 2020, 2(2): 42-44.
- [3] 李染澄. 木版年画在现代插画中的应用研究——以杨家埠年画为例[J]. 山东艺术, 2023(6): 99-105.
- [4] 刘宪辉. 新媒体时代杨柳青年画的多元产品开发[J]. 包装工程, 2020, 41(12): 314-317.
- [5] 彭立, 符与晴. 清代桃花坞年画视觉元素在二维动画中的应用[J]. 美术教育研究, 2022(6): 138-139.
- [6] 花倩倩, 张雨璐, 吴春胜. 桃花坞年画吉祥图案在国潮服饰中的设计运用[J]. 轻纺工业与技术, 2023, 52(5): 95-97.
- [7] 林益靖, 罗碧娟. 赣雒面具元素在儿童文创设计中的应用研究[J]. 鞋类工艺与设计, 2022, 2(19): 101-104.
- [8] 王喆. 木版年画的文创之路[J]. 民艺, 2018(2): 150-153.