

朱仙镇木版年画在插画设计中的创新与应用

韩璐华, 黄天灵

南通大学艺术学院, 江苏 南通

收稿日期: 2023年12月2日; 录用日期: 2023年12月22日; 发布日期: 2024年2月26日

摘要

在现如今快节奏的社会中, 深入挖掘中华传统文化, 了解其根其源被越发重视, 河南朱仙镇的木版年画作为民间四大木版年画之一有其传承的意义, 朱仙镇木版年画自宋代便已经产生, 明清更是到达了发展高峰, 在现如今作为非遗文化的代表更是被多次提及。本课题分析木版年画的现状, 运用插画工具, 对朱仙镇木版年画的内容进行深度挖掘, 将木版年画中的传统元素与插画相结合, 以增强人们对于朱仙镇木版年画的认知。

关键词

朱仙镇木版年画, 木版年画现状, 插画设计

The Innovation and Application of Zhuxian Town Woodcut New Year Paintings in Illustration Design

Luhua Han, Tianling Huang

School of Art, Nantong University, Nantong Jiangsu

Received: Dec. 2nd, 2023; accepted: Dec. 22nd, 2023; published: Feb. 26th, 2024

Abstract

In today's fast-paced society, more and more attention has been paid to digging deep into traditional Chinese culture and understanding its roots, and the woodcut New Year paintings of Zhuxian Town, Henan Province have its inheritance significance as one of the four major folk woodcut New Year paintings, and the woodcut New Year paintings of Zhuxian Town have been produced since the Song Dynasty, and the Ming and Qing dynasties have reached the peak of development, and they have been mentioned many times as a representative of intangible cultural heritage cul-

文章引用: 韩璐华, 黄天灵. 朱仙镇木版年画在插画设计中的创新与应用[J]. 设计, 2024, 9(1): 832-837.

DOI: 10.12677/design.2024.91099

ture today. This project analyzes the current situation of woodcut New Year paintings, uses illustration tools to deeply excavate the content of Zhuxian Town woodcut New Year paintings, and combines the traditional elements in woodcut New Year paintings with illustrations, so as to enhance people's understanding of Zhuxian Town woodcut New Year paintings.

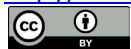
Keywords

Zhuxian Town Woodcut New Year Paintings, The Status Quo of Woodcut New Year Paintings, Illustration Design

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. 朱仙镇木版年画背景概述

木版年画, 是一种广泛流传于全国各地的民间艺术。因其本身起源于中国的年文化, 木版年画在我们国家的传统文化中占据着重要一席。河南朱仙镇木版年画目前现存木版年画中较为著名的一支。其基础是在汉唐时期墓室壁画的根基上由桃符演变生成, 在宋朝时便成名, 北宋时开封街巷已经出现了售卖年画的市场, 当时人们称呼年画为“画纸儿”。当时统治阶级对年画艺术十分推崇, 作品内容有许多明显的官方审美趣味。在北宋灭亡后, 许多木版年画艺人流落到离东京不远处的朱仙镇制作木版年画, 这个时期的朱仙镇木版年画多以民间生活为题材, 在样式上既有雅致主题的也有市井主题的。到了明末, 都御史刘大夏等人兴修贾鲁河, 水路的便捷使朱仙镇吸引了大批各地制作年画的艺人, 这个时期的朱仙镇也因此成为以木版年画为中心的重镇, 加之生活需求促进了年画的发展。因此, 王树村是这样评价的: “自宋至明末, 纸马铺有增无减。” [1]大量的木版年画艺人、手工作坊、买卖商铺都集中在朱仙镇, 年画售卖市场热闹非凡。到了明清时期, 朱仙镇木版年画在制作技艺上已经特立独行。乾嘉之年, 朱仙镇与景德镇、汉口镇、佛山镇、并驾成为中国四大名镇, 形成了规模较大的年画商号, 如“德源长”“老天成”“天盛德”“万通”等老店, 年画远销山东、江苏、安徽、宁夏等地, 朱仙镇木版年画此时大有独占市场之势[2]。清末, 因为贾鲁河洪灾频发, 许久都不被修缮, 许多周边居民搬离了朱仙镇, 到了光绪年间朱仙镇的人口只有三千多户, 这就导致了年画产量日益减少, 商铺纷纷关闭, 年画艺人纷纷游走于各地, 朱仙镇木版年画的发展自此也基本徘徊不前。现如今朱仙镇木版年画的现状也不容乐观。因为其缺乏传承人, 传达内容和表现形式单一, 在市场上也鲜有人知。这些导致朱仙镇木版年画难以在现代市场上有所发挥。而且有很多以次充好的木版年画产品扰乱市场, 使得优质朱仙镇木版年画遭到冲击, 造成这一传统民间艺术的发展危机。所以想要避免危机, 对木版年画进行创新是最有效的途径。不断地进行保护性开发会使得木版年画时刻保持着生命力, 使其不至于最终凋零。

2. 朱仙镇木版年画现状分析

关于朱仙镇木版年画的现状, 我们可以从其发展的脉络来分析, 朱仙镇木版年画发展较早, 至今约有九百年的历史文化渊源, 宋代是其发展的顶峰, 自清朝末年始, 朱仙镇木版年画渐渐失去了市场上的优势地位, 朱仙镇木版年画销量渐少, 其原因有以下几个方面, 一个是汴梁城的政治和经济中心的丧失, 二是因河道淤塞导致朱仙镇失去其便利交通优势, 三是抗日战争爆发使得民不聊生, 四是黄河不断泛滥, 五是 20 世纪战乱纷纷而得不到发展[3]。在现如今随着民间风俗和社会科技的迅速发展, 这种传统技艺更

不复当年,不光是中国,世界范围内的传统制作技艺都面临这种局面,上个世纪的欧美各国已经开始重视本国本民族的文化,以避免他们被冷酷的机械所取代。传统文化作为我们自古以来的基石,怎么去保护和促进其发展绝对是我们重视和考虑的。2014年教育部印发《完善中华优秀传统文化教育指导纲要》指出:“要处理好继承和创新的关系,重点做好创造性转化和创新性发展。”[4]随着联合国教科文组织和我国政府对非物质文化遗产的保护工作的不断深入,抢救和保护传统美术类的木版年画项目被提到了重要日程。保护好非遗,首先就是要保护好非遗的传承人。传承人在传承手艺的同时也承载着传承文化的使命。朱仙镇木版年画的代表性传承人有国家级、省级、市级三类,国家级传承人代表人物有郭太运、任鹤林,省级的传承人有张廷旭、张继中、尹国,市级的传承人有郑海涛,蔡瑞勇。国家对非遗传承人进行培训,以实现这一非物质文化遗产的传承与开发。最后,有关朱仙镇木版年画的再创新作品也一定程度上反映着木版年画的现状。

目前朱仙镇木版年画仍停留在以传统工艺和手工作坊为主的生产模式,其产品仅用于供年画爱好者收藏。其创作队伍和生产规模较小、产品种类相对单一、发展前景不容乐观[5]。河南朱仙镇的传统美术展馆以及周边的各种民俗博物馆,陈列展示的多是之前木版刻画的样本和古早的制品,有关木版年画现代创新作品较少。因为木版年画的生产始终依托与手工制造,所以能否与时俱进,推陈出新是当下所要考虑的。因此,朱仙镇的木版年画现代化创作空间很大,河南木版年画本身作为非物质文化遗产,其自身就有浓厚的历史文化和艺术气息,插画创新作为传承非物质文化遗产的新形式,它的优势是在非遗的基础上快速创作。现在国家大力推动各类传统文化创新设计,也是希望这些优秀的文化能够顺应时代的快速发展而不消逝。所以本课题重点便是分析河南朱仙镇木版年画现状后,在后续使用插画的形式对朱仙镇木版年画进行再创新。

3. 非遗木版年画插画设计

首先,从朱仙镇木版年画的内容上,多数的题材来源于明清的章回小说情节、古代神话传说、戏曲故事等文学典故,其中章回小说以《穆桂英挂帅》《隋唐演义》《重耳走国》学术研究 Oriental Collection Oriental Collection 116 等为代表;神话故事以《盗仙草》《哪吒闹海》等为代表;戏曲故事则以《长坂坡》《对花枪》《三娘教子》等故事为代表。朱仙镇木版年画从这些题材中选取出生动的故事,以年画的形式讲给人听,传授文化历史知识。这类故事的蓬勃发展,使得朱仙镇的木版年画事业变得绚丽多彩。无论是剧曲题材里具体的门神形象,还是曲题材里的门神描绘,都让朱仙镇木版年画的门神形象更加饱满[6]。同时选择朱仙镇木版年画中的元素加以利用,例如明亮的色彩和夸张的线条表现,朱仙镇木版年画因为其出现的场合大多是喜庆的节日,所以其颜色大多数是红色,因为红色在中国的传统观念中代表着喜庆,也能衬托出节日的热闹活泼。

在创作插画时提取的内容不能偏离传统,既要保证原滋原味的同时,又有些属于我们这个年代大胆的创新。现代多媒体插画的迅速发展拓宽了艺术设计实践的道路,他的影响面不仅是怎样去传播一项艺术,而是真正的促进了新型插画艺术设计的诞生。挖掘当今插画流行的趋势,以方便让人们了解作品。而熊猫作为我们国家的国宝,早已享誉世界,其形象既憨厚又同时具备力量感,很符合我们中话民族一贯的内敛含蓄,而其本身也具有故事性,因此可以为本课题提供创新思路。

本课题插画《强国有我》在传统门神形象的基础上进行创新,将人物形象替换为也可以代表中国的熊猫形象,并与古代小说相结合,分别创作了一副门神“强强”以及女门神“国国”,二者的人物形象也与中国古代门神形象相结合,“强强”熊猫形象则借鉴了传统门神形象中的秦叔宝,秦叔宝以忠肝义胆而闻名,所以熊猫形象也就比较威严肃穆,“国国”的熊猫形象则是借鉴了穆桂英,既有女性柔和的一面但同时也充满了坚毅。因为是木版年画,所以节庆日的味道要重,本课题插画在色彩上也沿用了木

版年画一直以来的厚重, 色彩丰富, 色调鲜艳。主要有红色和深蓝色两种色调, 充满年味。而整幅插画的构图也比较饱满, 线条以粗线条为主, 为的就是突出中间的熊猫门神, 诸恶退散和百毒不侵的主题则是展示了前些年抗击疫情时国家的付出, 始终为了百姓, 站在抗击疫情的第一线, 使得我们老百姓真正的受益其中, 可以说整幅插画都紧紧围绕现代主题, 但是也并没有失去木版年画的特色与内涵, 创新性十足(如图1)。

Figure 1. Zhuxian Town woodcut New Year illustration
图1. 朱仙镇木版年画插画

当然, 插画的衍生产品也是很重要的, 我们在对插画进行整合和提炼后, 也可以将它与现代的文创产品进行结合, 使木版年画能够以一种新的形象去展示, 当然结合过程中一定不能忽视木版年画本身的特点, 要现代适应传统, 这样子的文创设计一定是能够让人接受的。现有的朱仙镇木版年画文创产品设计主要是根据年画的造型、色彩、材料进行设计。首先, 视觉图案的提取, 常常会选取木版年画中的门神、钟馗、南极仙翁等周边元素, 对图案提取后, 进行再设计, 运用到各类日常用品中。其次, 朱仙镇木版年画十分重视色彩搭配, 因此其文创产品设计中色彩的视觉表现, 也常用中国古代哲学中代表生命的绿色、红色、紫色、黄色、黑色, 这些颜色的运用赋予文创产品独特的中国传统美学价值[7]。文创产品一直以来都是与我们的生活相结合, 它兼具实用注意特色的同时还重视产品本身的艺术美。一般来讲

文创产品不是生活用品就是工艺品,因为它可以直接被我们所使用。本课题将朱仙镇木版年画的形象印在了海报以及贴纸上,因为海报和贴纸都是日常生活中很常见的物品,并且还将年画形象做成书签和立牌,这些都突破了年画的传统载体形式,以此达到创新的目的(如图2)。在载体上进行创新的同时,网络时代,我们也可以增加线上的交互,如今 ui 设计盛行,我们也可以考虑是否可以给朱仙镇木版年画或者非遗做专门的针对性网站或者 APP,并在网站里做详细介绍和分类,这样子的话可以更加直接地去了解他们。文创设计注重的是内涵和生命力,让观众感觉到有趣,观众才会更想去了解这个作品本身。换句话说,无论如何,设计以及非物质文化是需要靠人们去传播的,他不能一成不变,而是需要随时代发展,这样子才能生存。

Figure 2. Cultural and creative design of woodcut New Year paintings
图2. 木版年画文创设计

4. 结语

朱仙镇木版年画作为中华优秀传统文化,其作品形式丰富,刻画精细,寓意美满,深得受众喜爱。但是,相比于其他非物质文化遗产,由于朱仙镇木版年画缺乏宣传,传承人又较为稀缺,所以在宣传木

版年画的时候要注重其内涵,把木版年画本身的特色宣传出去,用现代的设计手法去进行非遗的再创新,使得更多的人能看到并且对其产生兴趣。本课题分析木版年画的现状,将河南朱仙镇木版年画的内容和元素与当今热门话题相结合,并且以插画的形式表现出来,将年画传统艺术特色与现代设计轻松地融合,相互碰撞,用新的设计手法来诠释朱仙镇木版年画,进一步推动其发展和传承。

注 释

所以图均来源于作者自绘。

参考文献

- [1] 梁舒寒. 非物质文化遗产朱仙镇木版年画的价值研究[J]. 开封文化艺术职业学院学报, 2021, 41(11): 153-155.
- [2] 陈岩. 技艺的嬗变——朱仙镇木版年画的兴衰与发展[J]. 民族艺术研究, 2014, 27(4): 122-128.
<https://doi.org/10.14003/j.cnki.mzysyj.2014.04.041>
- [3] 周姗姗. 朱仙镇木版年画的传承现状与可持续发展调研[D]: [硕士学位论文]. 北京: 中国艺术研究院, 2018.
- [4] 陈英丽. 朱仙镇木版年画创新发展研究[D]: [硕士学位论文]. 金华: 浙江师范大学, 2020.
<https://doi.org/10.27464/d.cnki.gzsfu.2020.000377>
- [5] 林娜. 朱仙镇木版年画的艺术特点及创新发展研究[J]. 美与时代(下), 2022(7): 38-40.
<https://doi.org/10.16129/j.cnki.mysdx.2022.07.021>
- [6] 程宇辉, 陈辉. 朱仙镇木版年画在插画设计中的应用[J]. 东方收藏, 2022(2): 116-118.
- [7] 张鹏辉. “非遗 + 科普”视域下的朱仙镇木版年画文创产品设计研究[J]. 鞋类工艺与设计, 2023, 3(19): 63-66.