

无锡纸马艺术及其在现代装饰图案中的创新实践

蒋林青, 刘水*

(江南大学 纺织服装学院, 江苏 无锡 214122)

摘要:无锡纸马是一门涵盖宗教、民俗的版画艺术,也是无锡市非物质文化遗产之一,富有浓厚的无锡地域民俗文化特色。对无锡纸马艺术中的线条、构图、人物造型、色彩及寓意进行分析探讨,总结出无锡纸马视觉元素的特点。在此基础上,将提炼归纳的纸马视觉元素与现代图案设计手法和审美观念结合,设计出具有无锡纸马特色的现代装饰图案。实践证明,无锡纸马创新设计广泛应用于服饰、家纺、包装等领域,在新时代的背景下展现出活力。

关键词: 无锡纸马;地域特色;装饰图案;设计应用;传承保护;创新设计

中图分类号: TS 941; TP 274 **文献标志码:** A **文章编号:** 2096-1928(2018)04-0336-06

Application of Wuxi Zhima Art Visual Elements in Modern Decorative Pattern Design

JIANG Linqing, LIU Shui*

(School of Textile and Clothing, Jiangnan University, Wuxi 214122, China)

Abstract: Wuxi Zhima is an engraving art containing religion and folk custom. It is also one of the intangible cultural heritage of Wuxi City with strong characteristic of Wuxi regional folk culture. In this paper, the lines, composition, characters, color and implied meaning of Wuxi Zhima art were analyzed and discussed, and the characteristics of Wuxi Zhima visual elements were summarized. And on this basis, the extracted and summarized Zhima visual elements were combined with modern design techniques and aesthetic concepts to design modern decorative patterns with characteristics of Wuxi Zhima. It has been proved by practice that Wuxi Zhima art has a wide range of application, and the design results can be applied in the fields of clothing, home textile, packaging and other products, showing the new vitality in the context of the new era.

Key words: Wuxi Zhima, regional features, decorative pattern, design application, inheritance and protection, innovative design

纸马是中国民俗版画中寓意丰富、神秘有趣的一个门类,是集宗教、艺术、民俗为一体的纸质版印神像画,纸马又称之为“甲马、神马、菩萨纸”等,始于唐代,伴随着宗教民俗活动传承至今,是全国各地祭祀活动中最常见的民俗用品。纸马是古代封建社会的产物,人们认为万物皆灵,纸马以艺术象征的方式承载着人们的巫术信仰、宗教情感和各种神秘观念,并表达着人们对美好生活的期盼。

1 纸马艺术概述

纸马艺术表现形式丰富多样,造型语言独特,包含丰富的神话传说故事,展现了人们质朴的审美观和民间艺术家们高超的技艺,是重要的非物质文化遗产。

在全国各地的纸马艺术中无锡纸马尤为瞩目。无锡是纸马的重要产地,其纸马风格鲜明,制作手

收稿日期:2018-01-15; 修订日期:2018-06-13。

基金项目:国家艺术基金项目(2018-A-03-(133)-0477)。

作者简介:蒋林青(1994—),女,硕士研究生。

* 通信作者:刘水(1970—),男,副教授,硕士生导师。主要研究方向为服装文化及服装设计。Email:549143172@qq.com

法独特。清代潘荣陛的《帝京岁时纪胜·皇都品汇》中记载:“置年货之何先?香镫云马,祀神堂之必用,元宝千张、门神来无锡。”可见无锡纸马远销北京,并成为宫廷皇家祭祀用的“贡品”。无锡纸马构图奇巧,线条精致,色彩浓郁,画面中神像或夸张有趣,或端庄精致,其版印、绘印结合的制作手法也独树一帜。王树村先生曾说:“全国纸马艺术中,形式语言独辟蹊径,形式感强烈,且具有独特之神秘色彩者,莫过于江苏无锡纸马,其影响之显著,当属世界罕见。”^[1]无锡纸马业鼎盛于清代,20世纪60年代走向了衰亡,直至近年,通过无锡纸马唯一传承人陶撰均老先生的努力,及无锡非物质文化保护工作的深入展开,整理和恢复了大部分的无锡纸马木版画,为无锡纸马艺术的传承和保护发挥了巨大作用,让今人看到了无锡纸马蕴含的历史风貌。

2 无锡纸马的视觉元素剖析

2.1 精简生动的线条与独特的人物造型

无锡纸马艺术中,线条是最基础也是极具魅力的视觉元素,无锡纸马艺术的线条造型吸取了中国传统绘画技巧,并在其基础上不断提炼,融合了无锡地域文化,形成了无锡纸马线条造型语言精炼有趣、饱满生动的特点。

无锡纸马的种类比较丰富,从制作规格和使用方式看,可大致分为4类:亡人马、粗张、细张、精制“大纸马”^[2]。这4类从艺术角度而言,构图形式和色彩风格各有特色,视觉语言也不尽相同。

无锡纸马中“亡人马”是由单板单色印刷的小型纸马,具体如图1所示^[3]。图1中“亡人马”《三世佛》,整个画面用线条表达,类似于中国传统绘画中的白描,画面笔简意赅,线条饱满,仅用墨色线条描绘出佛祖庄严生动的形象。艺术风格较粗犷的“粗张”如图2所示^[3]。图2是在纯色的纸张上戳印人物形象并加以彩绘的纸马,与其他类型的无锡纸马相比,“粗张”的视觉效果更平面化,简单的几笔线条刻画出各路神祇的脸部表情,随意简略,加之彩绘装饰,让其中的人物形象更直观生动,富有装饰感。

无锡纸马中的“细张”和“精制大纸马”,人物造型更为完整,各路神祇的形象各有风采,老艺人用简洁生动的线条描绘出人物的面部表情,再用繁复精细的线条刻画人物躯干及背景装饰^[4]。无锡纸马的人物造型比较注重装饰化和符号化表现,人物的面部五官塑造别致,“细张”《五路大神》如图3所示^[3]。图3中神祇眉毛由3条平行的墨线表示,墨

线的竖直走向给人一种威严的感觉;眼睛用柔和的线条描绘,两眼与鼻子的轮廓线相连,眼窝形状似“目”字,人物嘴巴小且嘴角上翘,刻画出人物的喜庆慈祥;鼻下长须用5根长短一致的平行墨线表示,人物两颊以及下巴的胡须则是类似毛笔书法中的一竖,线与面的巧妙运用给画面增添了韵律美。

图1 三世佛

Fig.1 Buddhist Trinity

图2 “粗张”

Fig.2 “Cu Zhang”

图3 五路大神

Fig.3 Five great God

“精制大纸马”在“细张”的基础上,工艺更繁复,人物造型及画面更完整、精致,其直线用来切割画面空间,辅助构图,并作为题字区域的基本框架;曲线用于人物衣饰的刻画。在无锡纸马艺术中,人物服饰根据每个神祇的形象特点设定,并参照现实生活中人们的穿戴,映射着现实的阶级性,《鲁班祖师》如图4所示^[3],鲁班是创造力的化身,是土木建筑行业尊崇的祖师爷,图4中的服饰类似古代官服,作为官服符号的海水纹饰于衣角,曲线细致、流畅有序,人物手中和脚下绘有木匠常用的工具,可见纸马艺人对人物造型的独运匠心。

图4 鲁班祖师

Fig.4 LU Ban founder

2.2 浓郁明亮的色彩

在无锡纸马中,色彩是给人更直观感受的视觉元素,也是用来表现人物身份、性格、品质的视觉符号,浓郁靓丽的色彩赋予画面更强烈的视觉冲击,蕴含着人们对美好事物的表达和审美感受。无锡纸马作为中国传统文化艺术,其色彩以中国传统色彩观念为基础,融合地域民俗文化,形成了具有无锡地域特色的风格和体系。

无锡纸马艺术的色彩遵循中国传统阴阳五行论的五色观,即红、黄、青、白、黑。同时五行色也形成了民间美术的基本观,在五色观的影响下,无锡纸马画面中大胆使用纯色,形成了色彩对比鲜明的艺术特征。无锡纸马多用淡黄、玫红、淡绿、水蓝、青莲等彩色有光纸,在粗、细纸马中,以彩纸色作为底色绘道、佛各神的脸部,并根据不同的神祇,用白色、黄色、桔红色或彩灰色作为面部打底色,其中设色还符合对比色、互补色或同类色的原理^[5]。图5为“细张”纸马^[3],左边以青莲为底,亮黄为人物脸部色彩,右边纸马则相反,使画面效果充满视觉冲击力又相互呼应,且分别表现出人物庄重严肃、威武雄

勇的气质,因此可见无锡纸马艺术中独特的色彩风格。

图5 细张纸马

Fig.5 Zhima of Xizhang

在中国传统文化中,红色象征力量和吉祥;黄色是神圣、高贵、权威的象征,在中国佛教中代表着爱和正道;绿色象征平衡、生命力及平和。无锡纸马中对神佛人物的设色,多是红、黄、绿相互搭配,纸马局部如图6所示^[3],图6中以红色作为主色调,与对比色绿色形成视觉上的冲击,民间俗语有“红红绿绿,图个吉利”,画面已然表现出红红火火、欢乐吉祥的喜庆氛围,再配上黄色的金元宝与吉祥题字,又应了民间“红配黄,亮晃晃”的俗语,突出了求财纳福的主题。红、黄、绿的搭配生动鲜明、对比强烈,形成无锡纸马艺术的色彩基调,表现了浓厚的地域特色和审美情趣。

图6 纸马局部

Fig.6 Part of Zhima

2.3 奇巧对称的构图

无锡纸马遵循中国传统绘画的构图方法,形式多样,如主次、对比、均衡、疏密等。随着无锡纸马的发展演变,其在东方绘画的基础上展现出浓郁的民俗特色,饱满的构图方式结合了地域民俗审美的需要,符合人们追求吉祥圆满的祈福心愿。

无锡纸马的构图讲究散点透视,人物的主次和前后背景的虚实均体现在画面中,画面兼具平面和立体效果。在散点透视的基础上,无锡纸马的构图

根据制作纸马的规格和类型而定,构图形式巧妙丰富。在形式上,无锡纸马的构图大多是对称均衡式,画面构图饱满,主要人物以正面角度呈现在画面中心,左右两边的人物及背景以画面中线作对称式排列,让画面具有平衡稳定的特点,在视觉上形成饱满舒适的效果。如图 3 中“精制大纸马”,对称均衡和上下展开式的构图极具特色,画面上方的 1/3 是题字区,画面下方的 2/3 则是神祇和两边侍从,视觉中心是主神祇和上方的神祇名称牌匾以及最上方的吉祥题字匾额,表明神祇身份和其中寄托的美好寓意。无锡纸马画面疏密节奏采用“密不透风,疏可走马”的中国传统构图形式,其画面有疏有密,人物有主有次,主题明确,形成无锡纸马构图巧妙有趣的特色。

3 纸马元素在现代装饰图案中的创新实践

以无锡纸马的人物造型、色彩和构图形式作为切入点,将无锡纸马中富有特色的民俗元素与现代装饰图案相结合,设计出既具有无锡地域风情又不失现代审美的图案。无锡纸马在现代装饰图案中的创新运用,可以从设计元素的提取、设计方式的创新和设计载体的应用 3 个方面切入,注意保留无锡纸马的艺术风貌,实现装饰图案的创新与应用^[6-7],使设计作品更富有个性化和民俗感,让无锡纸马文化在不同的载体形式中得到传承和创新。

3.1 纸马元素的归纳与创新设计

无锡纸马艺术本身具有较强的装饰性,其视觉元素丰富,在人物造型、色彩、构图等方面都有其独特手法。无锡纸马属于祭祀用品,纸马中的各路神祇都有不同的寓意,如镇灾辟邪、祈福安康、幸福美满等。在对无锡纸马设计元素提取归纳时,除对构图、色彩等典型元素进行提取,还在题材寓意方面借鉴无锡纸马的文化,以保留无锡纸马艺术原有风貌的同时,使设计富有个性化、多元化。

无锡纸马艺术中的人物造型语言独树一帜,神祇大致分为 3 类:信仰神、吉祥神、行业神^[8],其中行业神是仅次于信仰神的一大类。“三百六十行,无祖师不立”,行业神是各行业的“开山鼻祖”,如嫫祖(蚕桑之祖)、鬼谷子(算之祖)、鲁班(木匠、伞匠之祖)等,或有过历史记载,或是民间传说,经过漫长历史的“酿造”,成为人们的偶像。将无锡纸马中的行业神作为此次设计题材,选取 6 位行业神的造型作为装饰图案主体,分别为:鬼谷门始祖鬼谷子、茶神陆羽、酒神杜康、丝织之祖嫫祖、画圣吴道子、商

祖范蠡。这 6 位行业神造型各具特色,为保留其风采,作者按照原人物造型,在电脑上用相近线条、纹理的笔刷描绘图案,具体如图 7 所示。无锡纸马中的吉祥题字图案也独具特色,6 位行业神对应不同的吉祥题字,将题字图案应用在画面中既能与神祇相互呼应,又能赋予图案吉祥美好的寓意。每位神祇所持法器作为辨别符号,具有极简的装饰效果,用于丰富画面,让构图变得趣味生动。无锡纸马是中国民间传统文化的载体之一,其中涵盖了许多中国传统文化符号,如万字纹、寿字纹、祥云等,同样也可以作为设计元素运用到装饰图案中。色彩以无锡纸马的红、绿、黄为主色调,结合现代色彩学中对比色、互补色和同类色的配色规律,让图案色彩既能和谐统一,又具有民俗特色和装饰效果。构图上采用“外方内圆”的形式(见图 8),表达美满吉祥的寓意,并根据图案的构成方式进行布局,达到装饰美感。

图 7 以纸马原人物造型及装饰元素进行二次描绘
Fig. 7 Secondary depiction based on the Zhima original character modeling and decorative elements

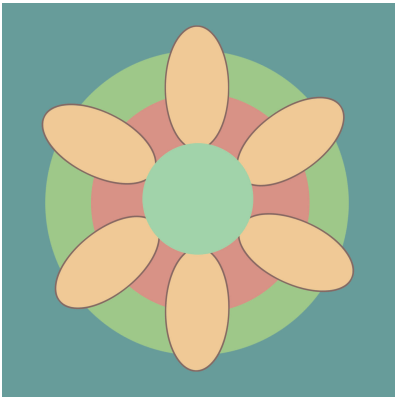

图 8 以“外方内圆”构图设计的图案框架
Fig. 8 Design framework based on the conceptual design pattern of "the roundness inside and squareness outside"

综合以上对无锡纸马艺术视觉元素的提取与归纳,并结合现代审美,作者设计出系列现代装饰图案,适形图案作品《六神踏瑞霭》如图9所示、四方连续图案作品《纸马系列》如图10所示。设计的装饰图案作品充满无锡地域文化特色与现代装饰美感。

图9 适形图案《六神踏瑞霭》

Fig.9 Conformal pattern six gods step through the mist

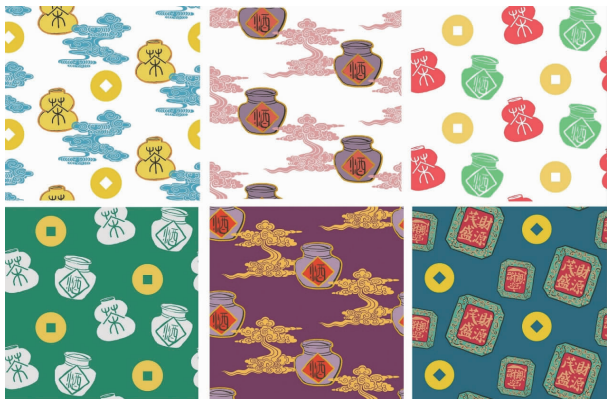

图10 四方连续图案《纸马系列》

Fig.10 Quartet continuous pattern Zhima series

图9中《六神踏瑞霭》图案从构图和色彩方面入手,将元素组合设计,形成一幅有趣的装饰图案。在构图方面,无锡纸马的构图以对称均衡为主,此外方形和圆形的运用体现了中国古代哲学中的“方圆观”^[9]。笔者在设计适形图案《六神踏瑞霭》的构图时,结合无锡纸马构图特点和“方圆观”,以外方内圆为大框架(见图7),以散点透视为基础,对称均衡为辅助,让画面平衡稳定且不呆板。并用神祇所持的法器物品增添图案趣味、生动的效果,例如酒神杜康的酒罐子与茶神陆羽的茶葫芦,将酒罐子和茶葫芦绘于对角,呈倾倒之势,茶与酒如瀑布般向中间对流;又如“妙手丹青”的吴道子,因其是纸扎行业作为祖师爷供奉的神祇,所以作者在吴道子所持的画卷上描绘了山水以及无锡纸马中粗作的“甲

马”形象,《六神踏瑞霭》局部中的吴道子如图11所示。

图11 《六神踏瑞霭》局部中的吴道子

Fig.11 WU Daozi in the part of six gods step through the mist

图9中色彩以红、黄、绿为主色调,用无锡纸马的配色方式将红色祥云纹样作为人物背景色,突显人物造型和装饰感,并使画面色彩统一协调,画面中心用淡绿色作为红色祥云的映衬,让色彩在视觉上具有冲击感但不失柔和^[10]。

在图10《纸马系列》图案作品中,呼应图案《六神踏瑞霭》的视觉造型元素(如茶壶、酒壶、祥云、吉祥题匾等),结合现代四方连续图案的构图形式,设计成简单有趣的图案。在色彩方面,以明亮浓郁的色彩为基调,参考无锡纸马的配色,结合现代审美观,用清新自然、对比碰撞的色彩搭配方式(如红绿对比、黄紫互补),使图案更具装饰感。

3.2 创新图案的应用

无锡纸马艺术给予现代设计的灵感十分丰富,将无锡纸马这一富有传统特色的民间艺术形式通过提取归纳其特色元素,并以不同的形式展现,设计出具有现代装饰风格的图案,既保留了无锡纸马的艺术特色和其人物传达的精神内涵,又表达出新时代下的审美情趣,丰富并延展了无锡纸马的艺术特性和表现力。设计出的装饰图案可广泛应用于各载体中。根据产品的特点及装饰图案在产品的应用方式,可将图案元素重新设计组合,例如提取图案局部或单个视觉元素形成新的装饰图案。适形图案作品《六神踏瑞霭》主要用于丝巾这类以图案装饰为主的服饰产品,大尺寸的丝巾能很好地展示装饰图案的细节和美感。四方连续图案《纸马系列》是以同样的视觉元素循环排列设计出的系列装饰图案,与适形图案作品的繁复精细不同,其装饰风格简约有趣,适合大部分人的审美。纸马装饰图

案应用在丝巾、T恤、抱枕、帆布包上的效果如图12所示。无锡纸马本身属于祭祀用品,通过再设计的方式将无锡纸马艺术以新的形式装点在各种产品中,装点人们的生活,如旅游、服饰、包装、家纺等产品,符合古为今用的设计原则,弘扬传统文化,为保护和传承无锡纸马艺术提供了新途径。

图12 纸马装饰图案应用在丝巾、T恤、抱枕、帆布包上的效果

Fig. 12 Zhima decorative patterns used in scarves, T-shirts, pillow, canvas bag

4 结 语

无锡纸马艺术历史悠久,独特的视觉元素彰显出无锡民间艺术文化特色,具有浓厚的地域和民俗特色。将无锡纸马艺术以现代装饰图案的艺术形式传播和应用到人们的生活中,弱化其宗教色彩,强化其艺术装饰感,既丰富了装饰图案的多样性,满足人们多元化的审美需求,同时也保护、传承了无锡纸马文化。在设计应用方面还需要更深刻地研究和探讨,以应用为出发点思考如何设计作品,以及如何利用提取归纳的纸马元素设计出更具无锡特色的图案,以创新设计的方式弘扬传统文化,寻找现代设计与传统文化的切合点。

参考文献:

[1] 王树村. 中国民间纸马艺术史话[M]. 天津:百花文艺

出版社,2008.

- [2] 陶晓梦. 无锡的纸马[J]. 年画研究,2013(3): 93-98.
TAO Xiaomeng, Wuxi Zhima[J]. Journal of New Year Picture Research,2013(3): 93-98. (in Chinese)
- [3] 叶建兴. 无锡纸马——无锡非物质文化遗产图录[M]. 苏州:古吴轩出版社,2014.
- [4] 王安霞,刘伟强. 地域视觉文化的可持续设计研究——无锡纸马的视觉元素解析与创新再设计[J]. 创意与设计,2012(2): 26-35.
WANG Anxia, LIU Weiqiang. The visual elements of analysis and innovation of sustainable design-Wuxi Zhima regional research of visual culture and design [J]. Creativity and Design,2012(2): 26-35. (in Chinese)
- [5] 林竞路. 论丝巾图案的设计[J]. 丝绸,2003,40(6): 18-20.
LIN Jinglu. On the scarf pattern design [J]. Journal of Silk,2003,40(6):18-20. (in Chinese)
- [6] 黄青. 中国传统吉祥文化的载体——吉祥图案[J]. 云南艺术学院学报,2006(4):67-71.
HUANG Qing. The carrier of Chinese traditional auspicious culture-auspicious patterns [J]. Journal of Yunnan Arts Institute,2006(4):67-71. (in Chinese)
- [7] 赵兰. 中国传统吉祥图案的审美价值与现代设计[J]. 丝绸,2000,37(8):30-31,34,53.
ZHAO Lan. The aesthetic value and modern design of Chinese traditional auspicious patterns [J]. Journal of Silk,2000,37(8):30-31,34,53. (in Chinese)
- [8] 陶思炎. 略论江苏的纸马艺术[J]. 东南大学学报(哲学社会科学版),2010,12(6):63-67,135.
TAO Siyan. Study of Jiangsu Zhima art [J]. Journal of Southeast University (Philosophy and Social Science), 2010,12(6):63-67,135. (in Chinese)
- [9] 杜博,王曼倩. “色墨气韵”于现代丝巾图饰中的物承形式[J]. 服装学报,2016,1(3):309-312.
DU Bo, WANG Manqian. Oriental ink art in modern scarf decoration design survey [J]. Journal of Clothing Research,2016,1(3):309-312. (in Chinese)
- [10] 梁惠娥,沈天琦. 地域性服饰色彩的研究现状与发展趋势[J]. 服装学报,2016,1(1):90-93,122.
LIANG Hui'e, SHEN Tianqi. Current situation and future development trend of regional clothing color [J]. Journal of Clothing Research,2016,1(1):90-93,122.

(责任编辑:卢杰,邢宝妹)