

传统皮影艺术从民间到新民间的当代时尚转化

叶茜

(温州大学 美术与设计学院, 浙江 温州 325035)

摘要:将传统民间文化融入到时尚领域,探讨民间与新民间的关系。通过对民间皮影艺术在当代艺术、现代科技、民间工艺、时尚舞台、品牌视觉文化等方面的探究,以期帮助民间艺术走向新民间时尚,多角度为传统皮影艺术赋能,发挥其人文艺术价值,以新的艺术形态重新激发其活力,使其在当代新民间适存。

关键词:传统皮影艺术;民间;新民间;当代;时尚转化

中图分类号:J 528.3 **文献标志码:**A **文章编号:**2096-1928(2021)01-0076-05

Contemporary Fashion Transformation of Traditional Shadow Play Art from Folk to New Folk

YE Xi

(College of Fine Arts and Design, Wenzhou University, Wenzhou 325035, China)

Abstract: The traditional folk culture was incorporated into the field of fashion and the relationship between the folk and new folk was explored. Through the exploration of folk shadow play art in contemporary art, modern science and technology, folk crafts, fashion stage, brand visual culture and so on, this paper aimed to help folk art move towards new folk fashion, empowered traditional shadow play art from multiple angles, gave full play to its humanistic artistic value, re-stimulated its vitality with a new artistic form, and made it survive in contemporary new folk.

Key words: traditional shadow play art, folk, new folk, contemporary, fashion transformation

传统民间艺术是一代代中华儿女留下来的宝贵财富,但在新媒体快速发展的今天,传统民间艺术的发展遇到瓶颈。随着“文化复兴”、非物质文化遗产保护等思想和文化观念的推行,传统民间艺术只有寻找到符合当下生活方式和创新理念的转化途径才会有新的突破。设计师需将传统民间艺术融入时尚领域,使之不再刻板传承,通过多种手段实现艺术与时尚的跨领域合作与转化,使其从民间走入新民间。

1 传统皮影艺术在民间的困境

皮影极具中国传统文化特色,被联合国教科文组织列入“人类非物质文化遗产代表作名录”^[1]。

皮影艺术以传统民俗绘画为基础,结合写实绘画,讲究“以形写神”,是“外师造化”的产物^[2]。皮影不仅体现了民间艺术文化,还蕴藏着很多宝贵的历史信息,人们可以从皮影戏的造型中感受到民间艺术的精髓,通过其古朴的民间造型和浓厚的民族气息体验民俗民情。然而,随着全球化、城市化热潮的到来,民间文化日渐式微,皮影原本附带的乡土气及其繁琐的制作工艺使之陷入发展困境,逐渐背离了它生存的母体——民间,走向市场经济下的喧嚣城市^[3]。在新的生存空间,皮影艺术如果仅停留于传统的艺术欣赏和收藏,其发展就会受到限制,在传承与创新、手工与机械、生活与艺术面前,它需要借助新的艺术表现形式和媒介,才能获取新的发展途径。

收稿日期:2020-04-28; 修订日期:2020-09-12。

基金项目:浙江省教育科学规划(高校)研究课题项目(2018SCG164)。

作者简介:叶茜(1976—),女,副教授,硕士。主要研究方向为非遗时尚文化、视觉营销等。Email:136621750@qq.com

2 民间艺术与新民间时尚

2.1 民间与新民间的关系

民间艺术多兼顾实用性,是当地群众的智慧结晶,它往往借用民间“集体意识”的代表符号,形成大众共识。而那些明显表现出民间痕迹又具有当代情怀和当代风貌的艺术作品都被称为当代新民间艺术^[4],它们共同的情感特征、符号元素、行为法则、表现形式和创作目的,形成了鲜明的时代感和强烈的地域群体性。被弘扬的传统民间和被当代化、艺术化、人文化的新民间,是新时期、新文化如影随行的伴侣,它们思想与观念的社会黏合力也必将转化为人类文化进步的长久动力^[5]。随着人们对民间艺术复兴的觉醒,崛起的新民间将逐步成为社会关注的重点。

新民间的雅是大俗之中的大雅,新民间的逸是大劳苦中的大逸^[6]。它是在对生活大量摄取、感知的前提下形成的,一些民间艺术中为人们熟知的符号经艺术家转化重构后更显新颖别致。传统符号即使在当代也是大众所共识的,它代表着集体的共性,具有特定的语境。以中国传统民间艺术为灵感进行再创新,使其转化成更具当代文化价值的新民间艺术,这需要当代艺术家对中国传统民间文化进行挖掘,以传统技艺为外在形式,传统精神血脉为内核,进行适合当代生活的创作。在当代艺术家郭建安作品《〈白蛇传〉新解》的同步展览中,《白蛇传》的“古本”与“今相”产生多重关联,围绕“当代艺术介入非物质文化遗产研究”的主题,通过展、演、研三位一体的形式,让传统非遗与当代视觉艺术展开超时空对话;梳理中国当代艺术与传统文化的关系,在当代艺术实践的转化下,呈现非物质文化遗产所焕发出的时代新生^[7]。设计师从传统民间的资源中提取养分,通过文化观念的更新与艺术转化,在内容和形式上对民间艺术进行演绎和再创造,在内涵、形式和视觉语言上建立起当代艺术与本土传统文化的多角度对接。这是对中国民间元素进行的当代艺术探索,也促进了民间艺术在当代的传播与传承,进一步扩大了受众群体的范围,使传统民间文化基因得到拓展和转化,在当代迸发出更旺盛的生命力。

2.2 民间艺术走向新民间时尚

在文化消费市场的驱动下,国际品牌也从传统文化中吸取各种民间艺术的精华,在民间作品中汲取灵感进行时尚转化,从而提高品牌的艺术人文价值。西方人更是对东方文化产生了浓厚的兴趣,设计师纷纷在自己的设计中加入中国传统民间元素,

与当代艺术、现代科技进行碰撞。国际品牌在中国的推广,也采取了入乡随俗的方式,结合地区文化实现营销本土化。例如,植村秀推出以“民艺复兴”为主题的民间艺术公益项目,结合羌绣、纸伞等民间艺术走起文艺风。该品牌邀请国家非遗代表性项目——潍坊风筝的传承人张效东为其设计了两款寓意“蜕变”和“弥生”的图案,限量应用于其明星产品的包装上。产品外包装图案中包含了一些民间寓意吉祥的符号,如蝴蝶、仙鹤、山茶花等(见图1^[8]),极具地方文化特色,实现了品牌的小众高端定位。设计师将传统民间文化融到品牌故事中,通过其特有的符号为品牌获得更大知名度和影响力,突显人文情怀,让大众感受到民间艺术的独特魅力,促进对传统民间文化的创新性传播,在传承发展中坚持其地域性和多样性需求^[9]。中国元素代表中国文化精神,而中国符号源于中国特有文化,能引发受众对中国文化精神的联想,是外在有型符号和内在精神的结合^[10]。一个成功的品牌需善于发现消费者心中认可的、与他们密切相关的故事,找到其中有价值的,给消费者带去精神的满足,从而让顾客乐于消费、忠诚消费^[11]。潮流只有携带了特定的符号才能具有特定的文化价值取向,这也是时代赋予传统艺术的当代精神。事实表明,真正成功的营销策略是赋予产品特定的故事,找到与品牌精神相匹配的文化。时尚品牌可以通过融入相关民间故事,在营销品牌文化的同时倡导对民间文化的整体性保护,发掘传统文化内涵,加入文化互动体验消费,以提升民众的兴趣,加深他们对本土文化的理解和热爱。

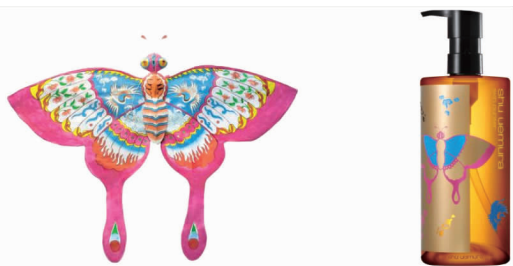

图1 民间寓意吉祥的符号应用于时尚产品——蜕变系列

Fig. 1 Folk auspicious symbols applied to fashion products—metamorphosis series

当前中国社会经济的发展,让部分高端消费人群在体验过西方的奢侈品之后,逐步回归到本土文化的消费中,寻找原本就属于自己的中国式时尚哲学,这将成为未来的一个趋势,也无形中影响了时尚产业的发展状态。中国未来时尚文化产业的发展,将会在传统民间艺术的回望中转化为新民间时

尚,融入当下。不过这仅仅只是开始,要想重建时尚品牌与消费者的情感连接,加强生活与艺术的多样性融合,让消费者发现民间艺术之美,回望民间艺术的本真,还有很大的发展空间,需将传统民间艺术以新的形式进行传递,实现从民间到新民间的传承转化。

3 传统民间皮影艺术在当代的新民间转化

传统皮影艺术蕴含着民间艺人的淳朴情怀,富有装饰画效果,可谓巧夺天工^[12]。笔者结合本土设计师品牌,将传统民间文化融入到时尚领域,探索中国传统民间皮影艺术向当代时尚艺术转换的可能性与方式,让传统与现代在新民间实现精彩的碰撞。

3.1 民间皮影艺术在当代艺术中的新构

蔡瑞蓉教授对民间皮影艺术进行灵感提炼,通过重新解构和诠释,创作了皮影系列水彩作品(见图2^[13])。她试图在艺术观念上通过水彩与皮影的意向融合,探索水彩画的民族化和当代性问题。正如她所说:“我以皮影艺术为创作母题,把水彩画的传统技巧与中国画的绘画技巧进行融合、拓展,进而表现出中国传统文化艺术的内涵。”^[13]对于蔡瑞蓉的作品,中央美术学院殷双喜点评说:“这一创作反映出她的两个自觉意识,第一是自觉将皮影作为一种艺术图示进行吸取借鉴,与一般的皮影画拉开距离;第二是自觉保持两种艺术形式各自的审美内涵和艺术语言,力图在皮影的原型与意向之间探求新的视觉感知。”^[14]艺术家将皮影这项在当代社会与艺术生活中濒临绝迹的民间传统艺术转换成当代绘画作品,从色彩形态表现上建立起民间文化经典结构与内涵的对应,让人们解读到民间艺术的当代形式。

(a)作品1

(b)作品2

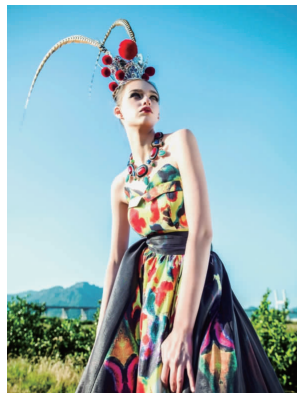
图2 蔡瑞蓉“绝代风华”皮影系列水彩作品

Fig. 2 Watercolor works of the shadow play series "unsurpassed beauty of a generation" by CAI Ruirong

3.2 民间皮影艺术在现代科技中的新印迹

民间艺术记录着特定的历史,代代相传并不断叠加新的印记,具有活态性特征。因此,对传统皮影艺术的探究既要追溯历史,又要关注不断变化的新文化印记。

时装作为一个新的印记载体,可传递各类艺术文化的特征,当代艺术亦可以成为时装的最终形态,而数码印花科技的普及正迎合了视觉元素快速转印在时尚工艺产品上的现时需求。在传统民间皮影艺术与当代艺术碰撞后,设计师将艺术作品中提炼出的画面进行图形化视觉加强,并在面料上进行图案拼接处理,运用现代数码印花技术,以鲜艳的色彩真实传递皮影艺术的魅力(见图3)。民间非遗以别样的形式求生转化,在时装、配饰、家居等产品上进行应用衍生设计,让传统民间皮影文化成为流动的时尚艺术。民间皮影艺术通过现代科技的转化展现出新民间印迹。

(a)作品1

(b)作品2

图3 笔者“绝代风华”皮影系列时尚转化作品

Fig. 3 Fashion transformation works of shadow play series "unsurpassed beauty of a generation" by author

3.3 皮影艺术在民间工艺中的新风尚

民间工艺作为民间艺术中不可缺少的一部分,体现出成熟的工艺技巧和审美情趣,且具有较高的

实用价值。刺绣装饰性强,且雅俗共赏,应用广泛,是流传于民间的传统装饰工艺。浙江温州的传统瓯绣工艺在宋、元年间就广泛应用于民间服饰,具有极强的装饰性和浓厚的地域特色。

笔者对本土民间瓯绣工艺进行新民间时尚的创新,将传统皮影以当代艺术形式重构后转印到面料上,提取最有代表性的部分用瓯绣工艺表现。瓯绣多变的针法、生动的绣面和鲜艳的色泽,加强了图案的立体质感,丰富了面料的工艺表现,也使其更加富有民间意蕴和匠心(见图4)。本土非遗瓯绣工艺与世界非遗皮影艺术的碰撞,是对时尚皮影艺术的创新,具有高级定制的效果,并以新时代的工匠精神走入时尚领域,从民间到新民间,提高传统文化的推广价值。

图4 笔者“绝代风华”皮影系列印花与瓯绣工艺表现作品

Fig. 4 Printing with Ou embroidery work of shadow play series "unsurpassed beauty of a generation" by author

3.4 民间皮影艺术在时尚舞台的新演绎

传统皮影戏是中国最早出现的戏曲剧种之一,是集合了戏剧、音乐、美术、绘画、雕刻等多种艺术手段的民间表演艺术^[15],借助灯光透过镂刻的影人和道具在影布上完成表演^[16],生动形象,在民间广为流传。民间皮影艺术在悠久的历史长河中不断发展,已经被公认为民间戏曲艺术的奇葩。

笔者以皮影戏为原型,提取多种舞台表现形式进行新的演绎,通过融入现代多媒体技术的视听、声光效果表现民间艺术的魅力,激发皮影艺术的现代潜能。“绝代风华”皮影系列与地方瓯剧同台演绎,像画廊又似戏曲舞台,看似传统却透着时尚,穿越时间与空间,打破传统时尚的界限,让传统与现代、东方与西方交融碰撞。图5为蔡瑞蓉“地底图

案”皮影系列作品。图5中,灯光从轻柔的纱间隐隐透出艺术作品的影像,虚虚实实、若隐若现,新民间时尚在意向与写实之间展现出来。

(a)作品1

(b)作品2

图5 蔡瑞蓉“地底图案”皮影系列作品

Fig. 5 Shadow play series works "underground pattern" by CAI Ruirong

3.5 民间皮影艺术在品牌视觉文化中的创新

民间艺术是精神与生产活动的代表符号,利用其精髓从品牌视觉设计元素入手,对具有中国特色的品牌视觉文化进行突破创新。皮影艺术的视觉形式感非常强,造型中的雕刻镂空是极具特色的表现元素之一,它在空与不空中体现图与底的关系,镂空的表现技法使画面形成丰富的层次感,带给人独特的视觉感受^[17]。皮影人物的着色大多采用水性颜料,在表演时,灯光透过道具照在幕布上,使画面兼具水彩的透明、朦胧和光影的虚实效果,通过虚实相生的艺术表现形式传递出中国传统美学理念。以现代审美意识对皮影艺术的视觉符号和文化寓意进行研究、创新,是传承传统文化的路径之一。

从传统皮影艺术作品中提炼其精髓,经艺术家转化后,皮影作品的构图既有单体的皮影头部,又有交错的多个身影;整体画面既有皮影造型的印记,又有现代构成艺术及夏加尔、毕加索、米罗等作品中的奇幻绚丽色彩。这种特有的文化语境为设计师创作作品提供了捷径,可应用到品牌视觉文化中。

4 结 语

传统皮影艺术通过当代形式和观念的多元性时尚转化走出时代困境,与新时代消费者内心所需的艺术化尝试相连接,在民间人文感知、时尚互动的体验中,为消费者提供感悟传统民间艺术、演绎当代时尚艺术的机会,从民间转变为新民间,走出传统,走入当代。同时,在市场化经济的时代背景

下,利用民间艺术特有的文化效应,通过新民间的时尚转化,使品牌的文化更有内涵,从而为大众提供更多的情感体验。只有将传统民间文化转化为现实生产力和经济效益,才会实现更持久的传承发展,在国际文化交流中体现中华文化的独特性,以传递包含中国精髓的新民间生活美学,在提升品牌民族价值的同时弘扬民族文化。

参考文献:

- [1] 张欣,江珍妮.中国皮影戏入选“人类非物质文化遗产代表作名录”[EB/OL]. (2011-11-29) [2020-03-10]. <http://www.nipso.cn/oneews.asp?id=12212>.
- [2] 张敏.让民间皮影艺术融入现代艺术[J].美术教育研究,2011(9):24.
ZHANG Min. Let folk shadow play art integrate into modern art[J]. Art Education Research, 2011(9):24. (in Chinese)
- [3] 杨舒曼.传统文化穿新衣,皮影焕新颜[EB/OL]. (2017-01-14) [2020-03-10]. <http://news.sina.com.cn/c/nd/2017-01-14/doc-ifxzqnip1112025.shtml>.
- [4] 颜新元.中国当代“新民间”艺术[M].南昌:江西美术出版社,2008:3-5.
- [5] 颜新元.中国当代艺术“新民间”形成的历史境遇[J].美术观察,2006(10):100-102.
YAN Xinyuan. The historical situation of the formation of "new folk" in Chinese contemporary art[J]. Art Observation, 2006(10):100-102. (in Chinese)
- [6] 李娜.论当代“新民间”艺术的多元化表现[J].美术教育研究,2012(23):38-39.
LI Na. On the diversified expression of contemporary "new folk" art[J]. Art Education Research, 2012(23):38-39. (in Chinese)
- [7] 朱艳霞.化生:《白蛇传》的古本与今相 当代艺术介入非物质文化遗产生产性保护案例[J].世界遗产,2015(12):92-95.
ZHU Yanxia. Transformation: a tale of contemporary art and intangible culture heritage[J]. World Heritages, 2015(12):92-95. (in Chinese)
- [8] 佚名.艺术无国界,植村秀让传统工艺“飞起来”[EB/OL]. (2016-01-12) [2020-03-10]. https://www.sohu.com/a/54126997_102649.
- [9] 高星.基于触感体验的连物绣装饰创新运用[J].服装学报,2020,5(1):54-60.
GAO Xing. Innovative application of lianwu embroidery decoration based on tactile experience [J]. Journal of Clothing Research, 2020, 5(1):54-60. (in Chinese)
- [10] 贾晓璇.中国式时尚——论中国传统艺术元素的时尚转化[J].艺术与设计(理论),2013(10):31-32.
JIA Xiaoxuan. Chinese fashion—on fashion transformation of Chinese traditional art elements [J]. Art and Design (Theory), 2013(10):31-32. (in Chinese)
- [11] 江绍雄.创意撩人[M].北京:中国传媒大学出版社,2006:13.
- [12] 王诺鸿,宋雨微.关中民间皮影视觉符号的艺术特征与创意设计研究[J].艺术与设计(理论),2019(4):127-129.
WANG Nuohong, SONG Yuwei. Research on the artistic features and creative design of Guanzhong folk shadow art visual symbol [J]. Art and Design (Theory), 2019(4):127-129. (in Chinese)
- [13] 蔡瑞蓉.对“水彩·皮影”创作的思考[J].美术,2013(6):146.
CAI Ruirong. Thoughts on the creation of "watercolor shadow play" [J]. Fine Arts, 2013(6):146. (in Chinese)
- [14] 殷双喜.传统与现代的融合——蔡瑞蓉的艺术探索[N/OL].美术报,2016-10-15 [2020-03-10]. <https://news.artron.net/20161021/n8777723.html>.
- [15] 惠阳.中国皮影艺术研究及其传承发展[J].美术教育研究,2011(4):31.
HUI Yang. Chinese shadow art research and its inheritance and development [J]. Art Education Research, 2011(4):31. (in Chinese)
- [16] 王英杰.民间艺术皮影戏的特点研究[J].文艺生活,2013(12):146.
WANG Yingjie. Research on the characteristics of shadow play of folk art [J]. Literature Life, 2013(12):146. (in Chinese)
- [17] 汪小卉.探析民间皮影艺术与平面设计的融合[J].现代装饰(理论),2015(7):123.
WANG Xiaohui. On the integration of folk shadow art and graphic design [J]. Modern Decoration (Theory), 2015(7):123. (in Chinese)

(责任编辑:沈天琦)