

朱仙镇木版年画 动漫化发展可行性研究

The development strategies of cartoon industry of
Wood Engraving in Zhuxian town

□ 魏华

(郑州轻工业学院 艺术设计学院, 河南 郑州 450002)

[摘要] 开发创意产业是拯救朱仙镇木版年画的重要途径。朱仙镇木版年画厚重的文化积淀为动漫本土化发展提供了内力支撑,其民间美术特色为动漫创作提供了丰富的艺术资源,挖掘其民间文化内涵,把年画包含的文化艺术特征符号化、立体化,从而设计出优秀的朱仙镇木版年画动漫,有助于推动河南民间文化走向世界,获得更广泛的认可。

[关键词] 朱仙镇木版年画;中国动漫;创意产业

[中图分类号] J218.7 **[文献标志码]** A

[文章编号] 1009-3729(2011)02-0011-04

一、朱仙镇木版年画动漫化发展的基本构思

朱仙镇木版年画历史悠久,散发着浓郁的中原民间文化气息,其所具有的历史价值和文化内涵使它保持着独特的魅力。2002年,中国文联和中国民间文艺家协会授予朱仙镇“中国木版年画之乡”称号;2002年10月在河南省开封市举办“河南省民间工艺美术精品博览会”期间,召开了首届木版年画国际研讨会;2006年,朱仙镇木版年画入选国家首批非物质文化遗产名录;随后,中共中央宣传部、文化部、中国文联、中国民间文艺家协会对“中国民间文化遗产抢救工程”联合立项。以上举措都为朱仙镇木版年画的振兴与发展提供了良好契机。然而,目前的朱仙

镇木版年画仍停留在以传统工艺和手工作坊为主的状态,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。

如何抢救朱仙镇木版年画这一民间文化遗产,是仅仅保持和继承,还是在继承基础上与时代同步不断创新?目前,学界已经有不少关于民间文化创意产业方面的研究成果,如王宁的《文化创意产业下中国传统工艺美术的时代转型》、陈磊的《福建民间文化的动漫角色创意与产业开发》、李磊的《谈民间美术资源的开发与管理》等,集中讨论了民间文化在创意产业开发方面的一些问题,但具体到朱仙镇木版年画的创意产业开发,目前还没有发现相关的研究成果。本文拟针对朱仙镇木版年画这一民间文化的个案,结合现代创意产业发展和市场需要,分析其动漫化发

展的可行性。

笔者认为,要使朱仙镇木版年画焕发生机,仅仅保持其原有形式是不够的,需另辟蹊径:以河南民间文化为圆心,以文化创意为半径,以朱仙镇木版年画的民族性、文化性、地方性、时代性为内容,挖掘朱仙镇木版年画的文化内涵,充分利用新技术、新媒体的特点和优势,进行动漫化开发,为其注入新活力。

二、朱仙镇木版年画动漫化发展的可行性

民间美术是人类文化最根本和最重要的载体之一,运用美术形式传递情感和思想是人类社会中重要的文化活动。为保护和抢救非物质文化遗产,同时弥补中国动漫产业发展中对本土文化反映的欠缺,将朱仙镇木版年画的传承与动漫产业的开发结合起来进行研究,是一种有价值的探索。朱仙镇木版年画独特的人物造型手法、服装配饰特征、画面构成特色都蕴含着深厚的民族文化内涵。结合现代科技,设计出朱仙镇木版年画动漫,一方面可以给中国动漫产业一个新的创作思路,帮助中国动漫摆脱日本风、欧美风;另一方面也可以使朱仙镇木版年画走向世界,得到更广泛的认可。

1. 朱仙镇木版年画厚重的历史积淀为动漫本土化发展提供了内力支撑

朱仙镇木版年画是中国木版年画之鼻祖,它起源于唐,兴盛于宋。宋人孟元老所著的《东京梦华录》一书记载,“十二月,近岁节,市井皆印卖门神、钟馗、桃版、桃符及财神、钝驴、回头鹿、马、天行贴子”,“朱雀门外,州桥之西,谓之果子行,纸画儿亦在彼处,行贩不绝”。另据民国初期李步春、廉方著《岳飞与朱仙镇》一书载:“红纸门神,系旧欲过年之消用物,为镇中最著名之特产,往昔盛时止此者三百多家,出品盛销于临近各省,大有独占市场之势。”由此可见宋代开封生产、销售年画之盛况。明清鼎盛时期,朱仙镇一带有年画作坊300多家,每年销售年画3000多万张,史有“家家都会沾染,户户皆善丹青”之说。1949年新中国刚成立时,朱仙镇当地尚有23家年画作坊。此后的发展中,朱仙镇木版年画逐步兼有实用与收藏的双重功能。

以朱仙镇木版年画悠久的历史文化为背景开发、研究动漫产业,可以满足动漫产业正在寻求特色发展、本土发展的需求,开发民间美术资源,使动漫从业者在收集、整理、筛选过程中掌握传承与保护文化遗产的方法,并逐渐认同自身的文化,找到文化归属感。朱仙镇木版年画与动漫产业结合,对于二者来说是一项双赢策略:动漫产业因为有朱仙镇木版年画的融入而有了最直观的贴近民间的艺术元素,增加了新的活力;朱仙镇木版年画则借动漫产业的推动而不断向前发展,免除了断裂与绝迹的命运。

2. 朱仙镇木版年画的民间美术特色为动漫创作提供了丰富的艺术资源

朱仙镇木版年画的题材、内容、造型、色彩、画面等,都有其独特的艺术特征,有着动漫开发所需要的丰富艺术资源。

(1) 题材与内容。朱仙镇木版年画的发展一直以适应民间欣赏习惯为依托,有着典型的民间特色。朱仙镇木版年画虽然主要是过年或者节庆时才张贴的图画,但其题材内容非常广泛,对世俗生活有较多反映和体现,是民俗传承的载体。节日民俗画是朱仙镇木版年画早期产生的一个主要品类,多是供农民腊祭活动时用,“报今岁之所获,祈来年之丰收”,因此神仙类年画就成了农家腊祭的必备之物。人们创造了马神、灶神、土地神及各行业神和天地全神等来祭拜,期望天地诸神赐给他们好运,以保来年风调雨顺、生意兴隆。蝙蝠、荷莲、如意、花瓶、鹿、花草象征吉祥,安排在画面里以示平安、福禄、庆祝丰收等。这种民间艺术的特色与稳定性逐渐形成了一种饱满、对称、均衡的艺术形式,体现出美满、繁荣与安康的审美追求。朱仙镇木版年画的题材与内容虽然不一定适合直接套用在动漫作品上,但可以通过一些符号和手段将其浓郁的民间气息体现在动漫创作中,传递人们对美满、健康、幸福的追求。

(2) 造型。其一,朱仙镇木版年画的人物造型一直保持着古人造型的原则。如“神”的造型多顶天立地,体格健壮魁伟,表情威严,敢于夸张,不求形似、只求神似。特别是武门神更是被大胆夸张变形,有着剽悍的视觉效果,他们有的勾画脸谱作戏曲中的亮相姿态,有的改变了人体

的正常比例,突出头脸,夸大身躯的粗壮,其手法正如民间画诀中所说的“武人一张弓”,“想要门神好,头大身子小”,“头如笆斗,虎背熊腰”。其二,人物造型不媚俗、无媚态。鲁迅先生评价说:“朱仙镇的木版画,朴实,不染脂粉,人物无媚态,色彩浓重,很有乡土味,具有北方年画的独有特点。”如果将这些民间文化造型元素与动漫相结合,无疑能够创造出一种颇具浓厚乡土气息的中国本土动漫形象。

(3) 色彩。朱仙镇木版年画色彩鲜艳浓重,乡土味浓。用色符合人们的欣赏习惯,多用青、黄、红三原色,用色总数多达10种。人物面部多白脸、红眼皮,用透明水色套印,有的画面留些许空白,饰以店号名称、画题、云纹、动物、花卉等。最具特色的是人物眼脸处印一块弯曲的橙色,为其他年画中少见。如《对脸门神马上鞭》(见图1)的人物形象及色彩较为典型,色彩艳而不俗,响亮而不觉轻飘,十分沉稳,图中二人马上执鞭铜,神态庄严威武。如能利用现代多媒体技术把这种颜色搭配的特点应用在动漫创作中,对提升中国动漫作品的民族性将会起到重要作用。

(4) 画面构成。在画面构成上,朱仙镇木版年画以大胆独特的设计来烘托主题、建构画面,讲究神意、主次和疏密等。所谓神,即极大地张

扬主题人物的精神气质和面貌,在表现人物的造型、环境、服装、道具上不重形似只求神似;意,即利用比拟、联想、隐喻、暗示等手法,使画面有的藏、有的露,以鸡喻吉、以灯喻蹬、以莲喻连、以蝠喻福等,以达意到之效果;主,是指画面的核心部位,从确立位置到举止姿态都作认真推敲,众星托月,突出重点,使之“传神写照,尽在阿睹中”;次,是确定配角,主要人物多居画面中心,而宾角偏上、偏下、偏左、偏右,特别是美与丑、神与鬼、善与恶的人物同处一画面时,更是主要人物大,次要人物小;疏、密,是指画面人物与道具、面部与服饰要有疏有密,特别是人物众多的画面,更是疏密相间、有聚有散、多样统一。这种别具一格的画面构成使朱仙镇木版年画趣味十足,是动漫可以借鉴的重要方面。目前,中国动漫模仿国外的画面构成手法,多采用九宫格形式,这在画面饱和度和视觉冲击力上取得了一定效果,但相同的画面处理易使观众产生视觉疲劳。

三、结语

综上所述,朱仙镇木版年画所蕴涵的艺术特质赋予了动漫很多可以利用的资源,在开发朱仙镇木版年画动漫的过程中,既要继承它的艺

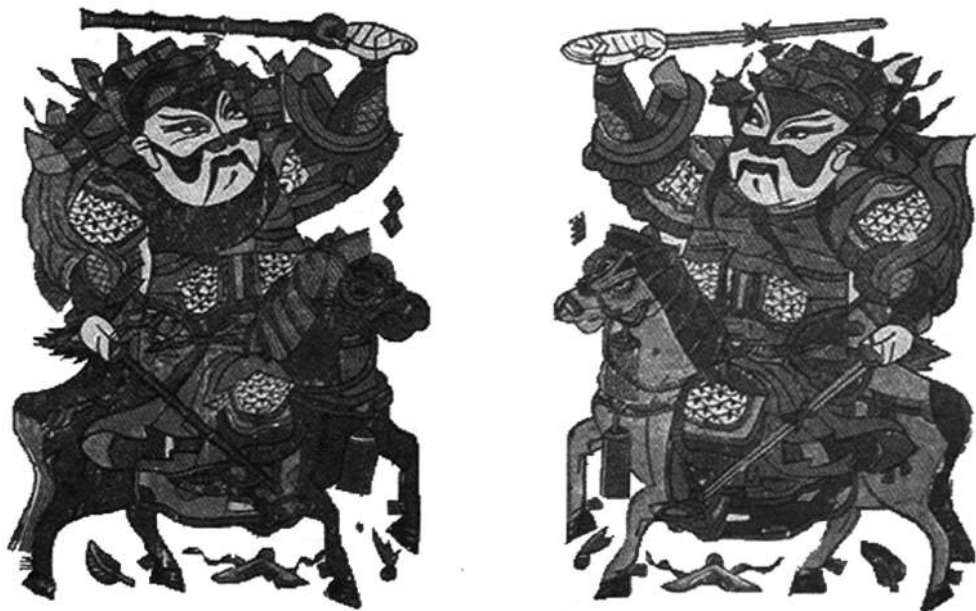

图2 朱仙镇木版年画《对脸门神马上鞭》

术形式,更要挖掘它的文化内涵,可考虑把年画所包含的文化艺术特征符号化、立体化。

1. 文化艺术特征的符号化

朱仙镇木版年画的动漫开发不是仅仅借用其某些外在的形式特征,而是要提炼出其所蕴含的民间文化元素,使其外化为具有象征意义的符号,创造出动漫形象并广泛应用于相关产业中。如凝练朱仙镇木版年画的特质,保留其不按常规、不求比例、纯朴大气的人物造型特征,借鉴其艳丽的色彩、纯厚有力的粗线条等画面要素,将其作为中原民间文化的符号运用到动漫设计中。

2. 文化艺术特征的立体化

我国的民族卡通形象多停留在平面形象层面,没有扩大到三维立体空间,没有进行全方位的包装和推广,衍生链短,发展有限。因此,有必要在朱仙镇木版年画符号化的基础上,把二维的年画符号扩展到三维,如把朱仙镇木版年画中一些群众喜闻乐见的形象做成像“奥运福娃”一样的立体造型,并应用于室内装饰品、钥匙链、靠垫等产品的设计中,既可以扩大动漫创意产业链,也可以使朱仙镇木版年画在民间广泛传播,使其文化价值和经济价值同时得以体现。

当然,创意产业是经济、文化、技术等彼此联姻的领域,对人才的知识与能力结构有着特殊需求。如何实现与文化创意产业市场的高度对接,培养高文化素质的创新型人才,也是朱仙镇木版年画动漫产业发展需要研究的重要课题。

【参 考 文 献】

- [1] 王宁. 文化创意产业下中国传统工艺美术的时代转型[J]. 美与时代(上), 2010(5):6.
- [2] 陈磊. 福建民间文化的动漫角色创意与产业开发[J]. 南京艺术学院学报:美术与设计版, 2008(3):50.
- [3] 李磊. 谈民间美术资源的开发与管理[J]. 档案与管理, 2008(3):80.

- [4] 袁汝波. 论朱仙镇木版年画的艺术特色及程式化语言[J]. 河南大学学报:社会科学版, 2003(3):115.
- [5] 魏武. 试析朱仙镇木版年画造型的审美价值取向[J]. 开封大学学报, 2006(3):33.
- [6] 陈雷. 从现今朱仙镇年画折射中国木版年画现状[J]. 美与时代, 2005(7):39.
- [7] 周东海. 论朱仙镇木版年画的色彩表现[J]. 河南大学学报:社会科学版, 2002(4):115.
- [8] 唐亚. 抢救河南民间美术遗存的意義[J]. 装饰, 2006(5):38.
- [9] 孙蕊. 朱仙镇木版年画的传承与振兴研究[J]. 艺术教育, 2006(7):112.
- [10] 李双林. 朱仙镇木版年画的传承与现代艺术价值[J]. 美术大观, 2007(2):30.

【基金项目】河南省教育厅人文社会科学研究项目(2009-QN-106)

【作者简介】魏华(1977—),女,河南省许昌市人,郑州轻工业学院副教授,博士,主要研究方向:美术理论。

【作者已有相关成果】

- [1] 魏华. 中国连环画艺术研究综述[J]. 郑州轻工业学院学报:社会科学版, 2005(3):8.
- [2] 魏华. 唐伯虎画传[M]. 太原:山西教育出版社, 2005.

【相关主题文献】

- [1] 侯伟. 基于平面设计视角的朱仙镇木版年画[J]. 包装学报, 2010(4):170.
- [2] 蔡瑞勇. 对开封朱仙镇木版年画特色的探析[J]. 吉林广播电视大学学报, 2010(5):125.
- [3] 祁军伟. 传统资源的开发与利用——朱仙镇木版年画的传承与发展[J]. 宿州教育学院学报, 2010(6):51.

【本文创新点】提出要传承与发展朱仙镇木版年画可考虑与动漫产业相结合,并给出了发展策略,对推动河南民间文化的繁荣与发展有重要意义。