

六合农民画(非遗)的重构、创意与衍生

——六合农民画元素在农产品包装上的运用

◆王南杰 吴怡凡

(南京晓庄学院美术学院 211171)

摘要:在中国绚烂的民俗艺术宝库中,农民画作为特殊的民间艺术,独树一帜,是“民间艺术的瑰宝”。六合农民画汲取众多传统艺术的精华,融会贯通而自成一派,成为众多民间艺术中的佼佼者。本文通过分析六合农民画的艺术特点,探寻六合农民画的设计模式、设计方法、设计风格,用中国精神、现代理念,对六合农民画进行重构、创意与衍生,探寻设计助推农民画产业发展的新思路、新作为。农民画元素与农产品包装的结合,让大众从包装中就能感受到地道的农耕文化;欣赏到原生态的乡村美景;分享农民乐观向上的生活情怀;感受到民间绘画淳朴大胆的艺术魅力,能够在农产品的包装设计上体现出农民心中的诗意世界。以期达到农产品的推广与营销,让农产品从田间地头走向千家万户,让大众享受地道农产品带来实惠和福利。

关键词:农民画;农产品;包装设计;重构;创意;衍生

六合农民画是南京民俗绘画艺术,六合农民画的手工性、民间性、乡土性、实用性是她真正的内涵和审美。在如火如荼振兴乡村,建设美丽家乡的运动热潮中,六合农民画作为珍宝得以开发和利用。

一、六合农民画的原创“土味”精神与审美

六合农民画是冶山镇民间文化的重要组成部分,是大众的、生活的、民俗的艺术。六合农民画历史悠久,源远流长,是组成人们精神生活的重要内容,是民间文化的宝贵财富。六合农民画反映了人民的劳动和生活内容,表现了人民的审美理想和情操。它反映着劳动人民独特的生活情趣,包含着丰富深刻的社会历史信息,代表着民众的审美理想。作品富有诗意和幻想,在质朴的艺术形象中,常常洋溢着生动的民间的幽默感。创作构思独出心裁且大胆,都充满了质朴的美,生活就是艺术,艺术就是生活本身。六合农民画陶冶着人们的性情,也培养着一代代中国民众审美的眼光。

艺术最主要的功能是满足精神需求,其中既有对未来的希望,也有愉悦精神的审美活动,六合农民画就是希望的艺术,是吉祥的艺术,是充满生命力的艺术。表达了对美好生活的憧憬与理想,富有浪漫主义色彩,让人有更多的愉悦感觉。六合农民画是劳动人民按照美的规律来创造的艺术,积淀着劳动人民按照美的规律把握世界的经验、技巧、法则,表现了劳动者美好的情感和愿望。

民艺学家张道一先生曾这样定义民间美术——“民间美术是一个特殊的范畴,特指在历史发展过程中,主要由当时身处社会下层的普通劳动群众,根据自身生活的需要而创造应用、欣赏并和生活完全融人的美术形式”。六合农民画与民族民俗的关系密切,可以说,它是民族民俗文化的形象载体,是民族民间风习生活的直观性、审美性的象征表现。六合农民画装饰、美化、丰富了社会生活,表达了人民群众的愿望、信仰和道德观念。六合农民画世代相沿且又不断创新、发展,成为富于民族乡土特色的优美艺术形式。

六合农民画是生活的美术。我国古代的宇宙观与西方不同,我国劳动人民重视现世,热爱生活,而不去追求天国,寄于幻想,因此,我国人民祈望着美好的现实生活,并延续这种现实。总之,这些内容是一种人间的、现实的、生活的祝愿,是劳动人民对美好生活向往的最朴素的表达,直接反映我国民族的性格和品德,具有一种内在的精神文化价值。

六合农民画中体现出来的民俗意蕴,在时代性、民族性等方

面都有其一定的局限性,但它是特定时期、特定范围下不自觉的群众意识和群体意识行为的结果,具有巨大的内在力,形成了民族精神世界的内心凝聚力。

六合农民画建构起自身独特的语言特色,浓缩了乡愁记忆,体现了多维的审美价值与社会价值。农民画在当下的文化特点恰恰在于用艺术的角度审视了我国农村的社会现状,不仅如此更在于用艺术的眼光表达了对急剧变化的现实给予的关切,契合了“失根”“怀旧”的文化表征,整合了因迷茫与困境造成了价值多元。在当前城镇化进程中阶段的农民画创作,对其理解与记忆与其说是对它的观察与了解,不如说是对现代人情感焦虑的抚慰,成就作为人类关怀的伦理性记忆,从而更多的与人建立深厚联系,进入更为广阔的人类共同体。

将六合农民画打造成一种新能源。借助典型传统“手工技艺符号”,传达东方文化理念,增强民族认同感、归属感,从而实现全球化时代语境下弘扬中华民族优秀传统文化的诉求。由于保护和发展的不足,造成农民画文化流失,它不仅会使六合农民画本身包含的民俗、审美等文化凝聚力被消解和替代,甚至可能使本土的文化沦为其他民族价值观传播的媒介和工具,导致传统文化样式的“空心化”。

农民画是民族文化的一种象征,从中我们可以窥见一个民族的生存方式、审美意蕴、生活态度及民族与自然和谐共处的场景。六合农民画无不流露出劳动人民淳朴、率直、诚实的秉性和积极乐观的丰富情感,表现出鲜明、艳丽、圆满、夸张的特点和浓郁的人文“乡土”气息。

当今社会经济高速发展,人类的思想观念、生活方式、生存环境等都在发生着变化,日益繁杂的外来文化和现代文明也在冲击着中国民间美术——六合农民画的生存和发展。在现代社会,这种民间美术形式逐渐被推挤到艺术审美情趣的边缘。农民画作为反映我国民族风貌和民族情感的重要的一种艺术形式,其存在的空间正在被现代化一点点地吞噬掉。

六合农民画蕴含着丰富的哲学思想和人文情思,是民族文化传承的载体。六合农民画题材常表现出十分明显的同质性,百姓们并不会厌倦某一主题,而是在无数次地重复再重复。包含着人们最迫切的愿望,表达最美好的心愿等。这种“恒常主题”就像是用一个模子压制出来的一般,变成了农民画创作中的“基本模式”。这种现象暗示着,在六合农民画作品和观念之间,有某种恒稳的规范,一种大家都认同的意识在起着维系作用。

总之,农民画是中国民间美术的重要组成部分,对研究当代民俗民风有极大的参考价值,同时农民画这种艺术表现形式本身就有一定的艺术价值。六合农民画作为省级非物质文化遗产,它的传承方式和发展模式,值得我们关注,进而使更多的民间美术门类得到很好的保护、传承和产业化发展。

二、六合农民画在农产品包装中的运用

在持续变革的现代语境中,对于六合农民画来说,既是严峻的挑战,也是千载难逢的机遇。六合农民画的脱俗为农民画的发展创新创造了有利条件,是对民间美术“生产力”的解放。脱俗化的发展趋势无疑增强了六合农民画的适应性,以至于可以不受时空限制地汇入现代生活潮流,给农民画的产发展提供新的商机。这也为农民画创造了更大的开发空间。

随着当代人们物文化消费的逐渐膨胀,一股“返璞归真”之风也逐渐掀起,抓住了民间艺术品“淳朴天然”的卖点,广泛地汲取农民画的精华和养料并将其释放于农产品包装设计中,通过

一定的商业运作手段,让它们相继登上大雅之堂,实现产品增值,这也是物质文明发展到一定时期的必然现象。

农民画长期以来都是与底层劳动人民的现实生活紧密贴近的,是属于生活的艺术。它是人民群众现实生活不可缺少的部分,它为人们提供了物质性服务,也为满足人们的精神需求起到了重要的作用。六合农民画中的审美内涵,是在漫长的历史长河之中逐渐发展和完善的,是人们文化观念和社会生活环境的重合。它使人的存在、人的本质力量得到充实和促进,是一种独特的原始艺术混合性的物质文化形态。劳动人民的生产和生活习俗密切联系,是以实用的形态存在着的艺术价值,是农产品包装设计的灵感源泉。

六合农民画在农产品外包装的设计运用过程中,通过理想化视觉形象的塑造,使审美主体在审美想象中,抒发被现实所压抑的功利愿景,从而有效地消除某些由现实生活引起的心理紧张和焦虑。

六合农民画与农产品的包装设计的结合既要注重创新,又要充分尊重农民画独特的创作形式。科学研究表面,一见钟情的瞬间只要0.2秒。这件事在人与设计之间则同样成立。日本包装设计大师笹田史仁在《0.2秒设计力》中曾说:“购物的客人在经过货架前,让商品映入眼帘的时间只有0.2秒。想要让顾客在这个瞬间惊叹一声‘哇!’并且愿意驻足停留,那就必须靠抢眼的包装。”由此可见,包装设计对于农产品的销售来说起着至关重要的作用。

通过调研发现,目前市场上大多数的农产品包装相对土气,很多产品草率选择塑料包装或者瓦楞纸箱,缺少设计感。这样的包装让人感觉档次低,不利于吸引高端消费群体。农产品的包装设计在外观上没能达到当今消费者的欣赏水平,也很少考虑到甚至忽略了包装设计在销售中能够起到的重要作用。农产品的包装要和农产品的优良品质相匹配,这样才能相得益彰,塑造品牌形象,提升品牌价值。研究发现,一个产品的价值,60%来自于包装,因为消费者有时并不了解产品本质,往往只能借助于包装设计、文字说明、生动的展示才能感受到。

只有深研六合农民画的传统内容和传统形式,才能夯实农民画元素农产品包装开发的基础。

“稚拙美”是六合农民画的一大特色,很多六合农民画作品虽然简单、质朴,但是它能给人以美的感受,大部分作品都是由普通劳动者创造出来的,所以,简拙、自由是民间美术的主要表现形式,虽然六合农民画看上去非常笨拙,但是其中蕴藏了非常丰富的人生哲理。农产品包装设计应该借鉴六合农民画的“稚拙美”,这样,设计出来的作品能够给人一种亲切感,消费者能从包装中体味到民间的真情冷暖。借鉴六合农民画的“稚拙美”,农产品的包装设计就能融入六合农民画的精髓,体现出不拘一格的形式,能够在情感上引起消费者者的共鸣,从而大大提高农产品的销量。

农民会把自己的美好祝福融入农民画作品当中,所以,六合农民画体现出乐观、积极的生活态度。百姓具有淳朴、积极、乐观的生活态度,这是“祝福生命”的审美理想形成的重要原因,透过六合农民画作品,我们可以看出,即使人民的生活条件十分艰苦,但是,大部分百姓还是保持着积极乐观的生活态度,虽然创作六合农民画的老百姓并没有过上富足的生活,但是他们仍然对自己的未来充满了憧憬与希望。农产品包装设计也应该继承民间百姓的审美理想,让人们在农产品的包装设计中看到积极乐观的人生态度和美好的祝福。“祝福生命、关爱生命”是人类永恒的话题,农产品的包装设计中融入这些理念,能充分体现人与人、人与社会、人与自然和谐相处的愿望。

六合农民画在创作过程中讲究“真”,这里的“真”,不仅指生活真实在农民画中的再现,还指创作者在进行创作时真情实感的流露,这样,创作出来的农民画作品才会具有人性美。农民画艺术家对日常生活的细心观察是农民画生活真实和艺术真实的源泉。除此之外,在农民画作品中,创造者对作品的素材非常重

视,从农民画中,可以看到劳动者劳作时的汗滴、丰收的喜悦以及农时的忙碌。艺术源于生活,六合农民画就是典型的例子,农民画作品反映出人们的生活习俗和情趣,不但能够提高人们的审美情趣,还能够引起人们情感上的共鸣。把具有美好意象的事物用艺术的形式展现出来就是农民画中的“善”。农产品的包装设计中也不缺乏“善”的身影,将人们的美好心灵在农产品的包装设计中展现出来,陶冶人,传递积极乐观的精神,进而提升农产品的包装设计的社会价值。六合农民画的“真”“善”“美”从来都是一以贯之,历久不衰的,将其继承和发扬并真正应用到农产品的包装设计中,可以在形式和内涵上大大增强农产品的包装设计的精神力量。

在农产品包装的设计中,必须保证包装上面的元素都是来自六合农民画的作品,这样才能保证包装设计的纯正度。由于一般农民画的作品篇幅较大,整体运用在外包装上时,与包装的融合。这时可以打破常规的束缚,将六合农民画的作品拆解,提取作品中自己感兴趣的部分,将这部分元素运用在包装中。更进一步的,可以提取多个元素,将这些元素组合,创造出新的图案。除了将农民画作品拆解提取元素加以利用外,还有很多的创作方法,例如加减、覆盖等。

从六合农民画自身出发,在深入了解农民画艺术形式的基础上,吸取艺术精髓,巧妙地结合现当代设计形式进行创作,使得农产品外包装既有高格调的现代感,又具有浓浓的民族文化气息。

六合农民画存在着农民画家投入生命、情感、艺术技巧所成形的诗意世界,凝结于作品之上,应珍视其存在价值,探析其构建的精神世界。如何在重构、创意与衍生中保留其纯粹性和完整性,这对设计者来说提出了很高的要求。如果作者构建的那个诗意世界在农产品包装中为别人所感知,那么六合农民画的价值本真就体现出来了,而不是机械的生搬硬套,如同一些试图用西方当代艺术来改造中国陶艺的陶艺家的作品,显得不知所云。六合农民画有一套自身的语言系统。盲目、错误的结合,必然诞生非驴非马的怪胎,这样的结果导致丢失六合农民画的文化之根,其构建的精神世界也变得模糊不清。

浮躁与不安是工业社会中的普遍心理状态,人们试图通过获得更多的物质财富来消除不安,但在获取的过程中却发现自己迷失在物欲的世界之中。在这种情况下,人们期望寻求心灵的放松,希望亲近自然,以消除都市生活带来的精神疲惫,在物欲横流中重返童年故园,在故园中觅得自己童真的身影。借助六合农民画所设计出的农产品外包装欲为人们所接受,则必须构建一个能满足现代人心灵欲求的诗意世界。注入传统文化的底蕴和现代文化的气息使其在现代生活中重置,融入现代和未来的生活中,让这朵奇异的农民之花,得以延续原生态根脉创造符合现代人审美的经典之作。满足现代人的理想和寄托心理和精神需求。

当下单一的表达元素对社会已经毫无冲击力,一成不变的画法技法和颜色运用同样会制约其发展。六合农民画应该从题材、技法、颜色等方面进行本质上的革新,吸纳时代新元素。国内整个产品包装产业在一段时间内停滞不前,创意水平还比较低劣,主要体现在名不副实,贴着文化标签却无法传递文化思想。六合农民画在农产品外包装的运用时一定要明确产品特色,努力探寻农民画的内涵,做到与其它同类型产品包装相比有自己的产品亮点。但不能失去农民画作为民间艺术原有的韵味,农民画发展过程中的身份、价值与功能的转变,是内部规律和外部环境相互作用的必然。

结语

随着时代审美的进步、人们生活习惯的改变,凸显设计的民族性、个性化、文化性成为一种必然的趋势。在农产品包装设计中,六合农民画元素的运用,是对中国传统文化精神的传承,六合农民画与包装设计的关系是一脉相承。其间的相互借鉴和融合,促使六合农民画有新的突破和发展。将六合农民画的设计理念和造型语言运用到农产品包装设计中,与现代化的进程节奏和现代意

识融合,将传统的民族文化价值和内涵传递给大众,探索、继承、发展、创新农民画多元化的存在及发展方式,孕育中国文化精神的“中国元素”将为“中国品牌”走向世界奠定自信,必将缔造新的辉煌。

参考文献:

- [1]吕艳.农民画的艺术特色及其文化内涵[J].河南教育学院学报(哲学社会科学版),2017,36(02):39-42.
- [2]陆厦伟.农民画创作发展路径探析[J].民族艺林,2017(01):106-111.
- [3]许蕤.论农民画之美学特征[J].艺术评鉴,2016(01):89-90.
- [4]裴杰.关于农民画家作品的发展问题和对策[J].美术教育研究,2018(16):46-47.
- [5]田卫平.新时代背景下农民画的发展与衍生品[J].美术教育研究,2018(05):26.
- [6]亢宁梅.美妙世界的永恒镜像——现代性视阈中的农民画多重内涵解析[J].内蒙古大学艺术学院学报,2017,14(04):20-25.
- [7]庞建军.农民画产业设计模式探索[J].设计,2018(02):96-97.
- [8]刘华年.应是无言诗——中国传统手工艺品的当代价值[J].文艺研究,2015(02):131-137.
- [9]关红.中国传统民间艺术的产业开发[M].湖南:湖南美术出版社,2015.
- [10]笹田史仁.0.2秒的设计力[M].大智通,2012.

作者简介:

王南杰,男,出生年月:1967.6,籍贯:山东青岛,职称:副教授,教研室主任,在职博士,研究方向:艺术设计。

吴怡凡,男,1996.8,江苏镇江,学生,学士,视觉传达设计。