

皮影元素与红色文化结合的创新设计研究

◆夏娴迪 杨春燕 姚芳英

(嘉兴学院)

摘要: 本文是嘉兴学院一般SRT资助项目研究成果。皮影艺术是我国一种古老的、流传度相当广的民间曲艺,距今已有两千多年的历史。它发祥于中国陕西,成熟于唐宋时代的秦晋豫,极盛于清代的河北。作为非物质文化遗产之一,是中华民族绚烂的文化瑰宝。本文立足于皮影艺术与中国红色文化相结合,通过数字化的表现形式,将传统皮影以现代的方式向大众宣传和发扬,同时也能够更好得弘扬红色文化。

关键词: 皮影元素;红色文化;图形数字化

一、传统皮影的元素组成与特点

皮影作为中华上下五千年的优秀文化遗产,经过了历史的沉淀和多种文化的洗礼,成为了中国传统文化中璀璨的瑰宝之一。而皮影的精髓不仅在于唱法,更在于它的制作。

传统皮影的制作是采用皮革为材料制成的,出于坚固性和透明性的考虑,又以牛皮和驴皮为佳。这个材质,使得皮影人物及道具在后背光照耀下投影到布幕上的影子显得瑰丽而晶莹剔透,具有独特的美感。每个皮影人物都由头、上身、下身、两腿、两上臂、两下臂和两手十一件连缀组成,表演者通过控制人物脖颈前的一根主杆和在两手端处的两根要杆来使人物做出各式各样的动作。

在中国,不少的地方戏曲剧种都是从皮影戏中派生出来的,而皮影戏所用的幕影演出道理,以及表演艺术手段,对近代电影的发明和现代电影美术片的发展也起到了重要的先导作用。

皮影作为传统的非物质文化遗产之一,源于民间,是人们在生产生活中创造的具有趣味性和故事性的叙事方式。传统皮影的人物造型多为身条纤瘦,莲指修长,红唇尖翘,环眉凤眼为主。颜色也多以红、黄、绿三色为主,再加以黑色进行柔化。将传统皮影的特点融入于现代的设计中,将较为复杂的造型结构转化为简单易懂的图形。增强了当下年轻人对传统皮影的接受程度,也能够让皮影文化得以继续广为流传。

二、红色文化的视觉表现现状

我们所实践表现的红色文化主要是围绕一大会议及南湖,目前用于宣传红色文化的视觉表现形式有文创产品的设计、旅游纪念品的制作、影视片的制作等。但是在传播红色视觉设计上出现形式单一,缺少创新,设计质量较差等问题,缺乏本土的红色文化内涵,让大众无法感受红色文化精神,更无法激起年轻人对红色文化的兴趣,而我们的设计实践将采用与皮影元素相结合的一种创新设计,用新颖的视角来表现一大的过程及发展。我们所采取独特的角度使大众眼前一新,更好的了解中共一大的文化。

三、皮影元素在现代设计中的多种应用

皮影的独特造型、丰富用色等特征探究其在平面设计中的表现手法和运用,不但丰富了平面设计的艺术语言,而且对皮影这种民族艺术的传承也有着极为有利的现实意义。将这些皮影的特点融入现代平面设计中去,为平面设计的发展提供新的突破点。皮影艺术可以与更多的载体结合,设计开发出不同的衍生品,满足各种消费者的不同审美。

视觉传达设计作为一种直观的创作活动,通过艺术与商业相结合的形式,实现传达信息的目的。在当今信息化时代,如何将传达的形式、媒介更为多样化是当今设计界关注的热点。皮影元素可以运用于包装设计、海报设计、文创用品等多种平面设计领域甚至商业中。在包装设计中,将传统的元素融入于现代产品中,现代和传统的结合,使产品更加意味深长,让越来越多的人看到传统元素的包装,产生民族的归属感和自豪感。

在海报设计中,皮影元素是一种相对较为直观的设计形式,

在宣传中华民族传统文化和非物质文化遗产中,可以有多种多样的表现形式。皮影人物小插画,皮影颜色的使用,更有皮影人物融入电影电视的制作等,都是具有鲜明个性的。

在文创用品设计中,皮影元素可用于多种产品的开发。例如,笔记本、书签、杯垫等等。产品的开始是真正意义上的中国传统特色的应用,使内容和形式结合的独特创造。同时在本次的设计实践中将尝试把皮影人物设计图运用于红色文化的文创用品上,让更多的人了解红色文化,宣传红色文化。

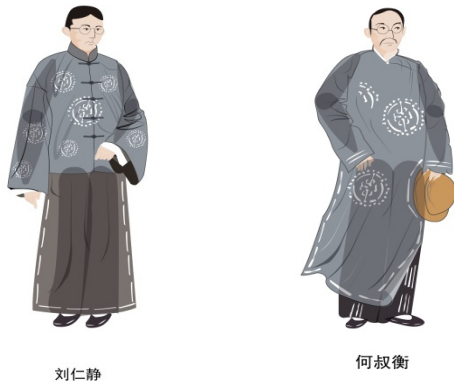
四、传统皮影与红色文化的创新实践

在这个飞速发展的新时代,传统的皮影人物造型在这个充满创意的现代设计中有了新的创新。简单的图形化创新打破了传统皮影的复杂工艺及规矩感,将传统的皮影提取元素,打破原有的构成方式,通过简单的变形、装饰和替代等技巧,设计成新的与现代社会结合更加紧密的皮影人物形象来吸引年轻人的关注,一方面扩大皮影的传播性,另一方面帮助宣传红色文化。

(1) 造型方面的创新设计

皮影作为民间人们生活生产的艺术少不了各种各样的人物。每个人物都有自己的特点,例如:对于文雅秀丽的生、旦角色,一般都用阳刻空脸脸型,以表现其纯真嫩白。对花脸、丑脸角色,则多采用阴刻实脸脸型,以利于勾勒面部各种形态和色彩。通过对这些人物造型的特点进行结构再创造,将较为琐碎的细节简化的同时又富有细节。

当我们将传统的皮影元素用现代的方式,通过创新性思维提炼设计元素,保留其特点,结合现代简笔画特色设计将较为琐碎的细节简化的同时又富有细节。同时我们将皮影与红色文化结合,运用皮影的表现手法来描绘一大人物,以下是我们的一大人物设计图:

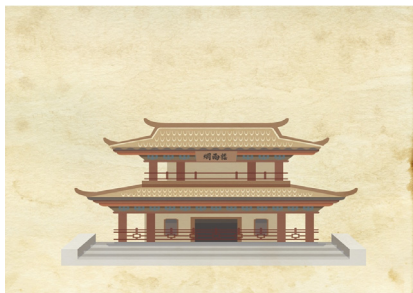
刘仁静

何叔衡

上图的两个皮影造型分别是出席中共一大会议的代表人物刘仁静和何叔衡的皮影人物造型。该造型结合了南北皮影的特点,用当下流行的扁平风进行了人物的绘制。在提取人物面部特征中,采用了有粗细变化的单线条,富有一定的节奏感。在抓住了人物面部特征下,收放有度、平和内敛。在人物的服饰中,使用了传统的纹样进行局部镂空,在相对具有层次感的基础下,没有一味的堆叠,增强历史伟人的气息。让人们在这简化了的传统皮影中,感受现代皮影创意的设计,能够让更多的大众理解和欣赏。

(2) 皮影色彩的现代延续

传统皮影元素的颜色往往吸取了民间的印花布和戏剧服装的颜色,着色采用中国绘画的工笔重彩方法,平涂分田,多次烘染,使颜色浑厚沉着,丽而不艳。我们吸取传统皮影颜色的特点,又将颜色以具体的年代具体分析。

上图 of 南湖古建筑“烟雨楼”的设计中，使用较为古朴的颜色凸显古建筑的韵味感，使其具有一定的年代感和历史感。同时在瓦片处进行镂空，透出背后的肌理感，突出“烟雨楼”是经历了岁月的洗礼，具有一定的意义。

（3）皮影在动态设计中的应用

传统的皮影面临着越来越多的挑战，随着互联网信息的高速发展，人们的生活节奏也越来越快。轻松诙谐的动图不仅可以在视觉上捕捉浏览者的目光，也可以帮助宣传深层次的文化内涵。在我们的设计实践中将传统的皮影特点保留，简化复杂图形，赋

予它在现代设计中新的创新性，让越来越多的人接受创新的传统皮影，增加它的创新力。同时，为了提升传统皮影元素与红色文化相结合的宣传广度与深度，通过现代科技手段来制作简单的皮影动画，使传统皮影戏不再呆板无聊。利用 AnimateCC 等软件，做成 GIF 动图，用皮影戏技法帮助宣传红色文化，既现代又具有传统韵味，同时也让皮影艺术更好的传承与发扬。

五、结语

皮影与红色文化的结合，让红色文化走进人们的生活中，同时也不断地吸纳其他学科的表现技法和美学元素，更新了信息、传播载体与受众三者间的互动关系，以一种更完整、更充实、更具感染力的方式重构了红色文化的视觉表达方式，这种文化和元素样式能够满足新的视觉化需求，描述新的视觉文化潮流。而更不能忽略的是，红色文化本身的存在意义，正如文化作为信息传播的载体，其与生俱来的时代烙印，以及它所带来可能性和社会变革，将引领我们用新的视觉传达语言设计出具有时代特点的作品。

参考文献：

[1]关于海宁文化——皮影戏产生与发展的调查报告