

Application of Chaozhou Woodcarving Decorative Patterns in Visual Communication

Yiyang Cai

Dalian University of Foreign Languages, Dalian, Liaoning, 116000, China

Abstract

Chaoshan area has a long history, and Chaozhou woodcarving is one of the national intangible cultural heritages. As a folk woodcarving art in Chaoshan area, Chaozhou woodcarving will be involved in ancestral temple buildings, furnishings and even household items in Chaoshan area. The decorative patterns of Chaozhou woodcarving are rich in themes, which not only contain the people's yearning and pursuit for a better life in Chaoshan, but also vividly depict the local folk customs in Chaoshan, with profound cultural connotations and aesthetic connotations. Traditional patterns play a very important role in our modern visual communication design and have a wide range of applications. They not only provide a lot of materials for visual communication design, but also show the charm of traditional patterns to the world.

Keywords

Chaozhou woodcarving; decorative patterns; visual communication

潮州木雕装饰纹样在视觉传达中的应用

蔡懿洋

大连外国语大学, 中国·辽宁 大连 116000

摘要

潮汕地区历史源远流长,潮州木雕乃国家级非物质文化遗产之一,作为潮汕地区的民间木雕艺术品,无论在祠堂建筑、摆设品,甚至是潮汕地区家家户户的家居用品,都会涉及到潮州木雕。潮州木雕的装饰纹样题材非常丰富,其中不但包含了潮汕人民对美好生活的向往和追求,更是对潮汕本土民俗风情的生动描绘,具有深厚的文化底蕴和审美内涵。传统纹样在我们现代的视觉传达设计中扮演着很重要的角色,有着很广泛的应用,它们不仅为视觉传达设计提供大量的素材,同时也向世人展示了传统纹样的魅力。

关键词

潮州木雕; 装饰纹样; 视觉传达

1 绪论

1.1 背景研究

潮州木雕历史源远流长,始于唐朝,至明清达到顶峰,其艺术特色和风格的民族特征非常明显,是中华文化一笔宝贵的财富。它起源于广府文化,而在随后又受到江浙一带东阳木雕艺术的深刻影响。潮州木雕常见的表现题材涵盖了广泛的应用领域,包括民间的传说、古代和现代的人物、花鸟虫鱼、飞禽走兽、江海水族、戏剧故事等多种题材。

然而,在现代社会,潮州木雕的进展受到了阻碍,一方面,由于居住的环境的改变,人们对传统的民间文化逐渐失去了兴趣,与此同时,人们的审美观念也在不断演变。另一方面,由于其从业收入微薄,木雕工艺精湛,创作难度极

高,因此许多年轻人对此望而却步,不愿学习。作为新一代的潮汕人,我们应当不遗余力地维护家乡文化的完整性,继承并充分利用潮州木雕装饰纹样,将其与视觉传达相融合,从而推动其不断创新和发展。

1.2 研究内容及意义

对于潮州木雕装饰纹样,我们需要从多个角度进行深入分析,以挖掘其文化内涵,题材分析和设色类别,同时探讨潮州木雕装饰纹样的形式美法则,以及其在视觉传达方面的具体应用和应用的意義。

潮州木雕所蕴含的潮汕人民的民俗文化、民俗内涵和对美好生活的向往,以及其独特的艺术风格、文化底蕴和浓郁的地方文化特色,共同促进了潮州木雕艺术的蓬勃发展,从而为更多人能够深入了解潮汕文化和潮州木雕提供了契机,同时也激发了人们对潮州木雕装饰纹样的文化内涵和艺术特征的更深层次的认识。随着新媒体的蓬勃发展,木雕装饰纹样的呈现方式也愈加多样化,木雕艺术家们得以在新媒

【作者简介】蔡懿洋(1998-),女,中国广东揭阳人,在读硕士,从事招贴、VI设计研究。

体的推动下,对传统的装饰纹样进行深度拓展和延伸创作,从而推动木雕装饰纹样的进一步发展。

2 潮州木雕概述

2.1 潮州木雕

潮州的木雕,以其多层镂空和金碧辉煌的金漆木雕而闻名于世,被誉为“中国四大木雕”之一,其中包括东阳木雕、黄杨木雕和龙眼木雕。而潮州木雕,又称潮州金漆木雕,在广东省原潮州府属潮州市、汕头市、揭阳市等地盛行,其制作技艺独特,造型夸张传神,色彩绚丽夺目,装饰图案精美雅致,具有极高的欣赏价值和收藏价值。

潮州木雕常与建筑、家具和神器等元素相融合,以木雕为其独特它们的装饰或构件。其用途广泛,包括了生活的方方面面,按照其用途的不同,可将其归为四类,分别为建筑装饰、神器装饰、家具装饰以及案头摆设。

①建筑装饰:包括挂屏、檐角、柱头、横梁、门楣、屏风、门饰、窗格、栏杆及截上截下的雕饰百数十种。

②神器装饰:包括大龕、神轿、神亭、宣炉罩、饕盒、糖枋架、果碟等。

③家具装饰:包括床、桌、椅、茶橱、衣柜、梳妆台、纸筒、灯心筒等。

④案头摆设:是纯粹欣赏的小型木雕,有桌上小屏风、镜屏以及新发展的供四面欣赏的圆雕狮子与镂空花篮等。

2.1.1 潮州木雕装饰纹样题材

潮州木雕作品涵盖了广泛的题材,其中许多木雕的装饰都运用了中华民族的传统吉祥纹样,通过谐音、隐喻、象征等多种艺术手法,以具体的形象图形表达了吉祥如意的寓意,这也是潮州人在精神上的一种寄托。潮州木雕的装饰纹样,涵盖了从植物祥纹、祥禽瑞兽到潮州戏剧、神话传说、历史典故,以及市井气息浓厚的民间故事、小说,以及反映劳动人民日常劳作耕种的各种歌舞,从多个方面和角度,都生动地展现了潮州当地的民俗风情。

2.1.2 潮州木雕装饰纹样设色类别

潮州木雕的制作过程涉及设稿、雕琢和设色三道工序,这一过程在木雕审美特征的定位方面扮演着至关重要的角色。木雕的雕饰手法有浮雕、圆雕、透空雕饰等。木雕的设色对氛围的烘托和营造具有重要的作用,祠堂建筑以金漆为主调,显示出的是宗教繁荣昌盛的景象,彰显出一种庄严肃穆的氛围。潮州木雕的设色可以分为本色素雕、五彩装金和金漆木雕。

①本色素雕:本色素雕原本木料的颜色被保留,不加油漆,或者仅仅在器物的边缘加上油漆,以使作品的自然纹理和人工雕削的痕迹更加清晰显露,风格朴素清雅,具有独特的韵味,人物面目匀净、神态精致细腻。

②五彩装金:运用多种色彩对重要的主题部位进行贴金的装饰,特别是那些艳色如大红、大绿等,在局部的金色

映衬下更加夺目,从而使建筑物主次有别,层次分明,主要应用于建筑或者表现喜庆、吉祥题材的木雕作品中。

③金漆木雕:金漆木雕以其独特的风格和代表性而著称,与东阳木雕齐名,被誉为第一。潮汕人的个性特征在这类装饰技法中得到充分的体现。潮州木雕以精湛的雕刻技术而著称,展现了潮汕人独特的生活方式,完成木雕作品后,总会在木料上涂上红色或黑色漆料,再用金箔将其粘贴,使其金光闪闪。

2.2 潮州木雕装饰纹样的形式美法则

木雕艺人以不断的实践、探索和考究为基础,创造出令人惊叹的木雕杰作,这是一种美学创造的过程,对形式美的塑造也有助于用户在视觉上理解画面的内涵。

2.2.1 饱满繁复

潮州木雕的独特之处在于其饱满繁复的构图,无论是从远处还是近距离观察,都呈现出极为丰富的内容,以占据整个画面空间为主,同时具有极高的装饰性。常见于木雕作品中的立体浮雕、圆雕、通雕等形式。

2.2.2 对称与均衡

在视觉构图中,对称与均衡是指达到一种力的平衡状态,即以某一个中心点为基础进行对称划分,从而实现图形的大小、形状和排列方式的一一对应。均衡将这个画面分成若干部分,通过各个不同区域内的元素比例关系的变化来体现整体的和谐美。对称与均衡的构图原则,使画面始终保持着平衡的状态,从而营造出一种轻松愉悦的心理反应,避免了失重所带来的不安感。

2.2.3 节奏与韵律

根据特定的审美标准,节奏与韵律被塑造成一种具有明显规则的艺术效果。节奏是一种具有规律性、有序性的现象变化,韵律的本质是反复,当反复出现同一要素或单元形时,就会形成一种韵律感。通过反复运用排比的表现手法,作品呈现出一种有序的美感,从而赋予作品更加生动有力的表现力。

3 潮州木雕装饰纹样在视觉传达的应用及意义

3.1 潮州木雕装饰纹样在视觉传达中的应用

3.1.1 潮州木雕装饰纹样的具体应用

潮州木雕作为中华文化的瑰宝,蕴含着极其珍贵的文化内涵,供后人参考的资料有很多,其所呈现的题材十分广泛,从植物祥纹、祥禽瑞兽到潮州戏剧、神话传说、历史典故,以及市井气息浓厚的民间故事、小说,还有反映劳动人民日常劳作耕种的各种歌舞,都可以作为潮州木雕的艺术设计题材。然而,潮州木雕装饰纹样运用于现代的设计却寥寥无几,因此,如何更好地运用潮汕木雕装饰纹样于当代的视觉传达设计中,是设计师有待解决的问题。将潮州木雕这种古老而独特的形态与现代的包装设计相融合,能够营造出令人惊叹的视觉效果,从而让包装赋有更多的设计感和创新性。

潮州木雕装饰纹样运用于视觉传达设计时,必须以用户的设计需求和理念为基石,将纹样与视觉传达设计巧妙地结合在一起,从而实现较高层次的美学价值,满足用户对作品艺术内涵和文化内涵等方面的追求。

在潮汕木雕装饰纹样中,蕴含着许多寓意吉祥的纹样,这些纹样都可以直接运用于视觉传达设计中,从而更加生动,明确地展示了潮州木雕的独特特色。通过对传统纹样进行创新,将其融入现代设计中,使之更具时代感和艺术性,实现视觉与内涵的双重呈现。

3.1.2 潮州木雕装饰纹样色彩的应用

中华民族对于色彩具有浓厚的情感,在中国传统纹样的文化内涵中,一些红色、金黄色等颜色具有特别的含义。潮州木雕为丰富色彩的变化,还配以各种颜色的漆,常见的有朱色、黑色、绿色、蓝色等。贴金的金箔选用成色上好的黄金加工而成,色泽金中泛红、绚丽夺目。

在有关潮州木雕装饰纹样的视觉传达设计当中,我们要充分吸收其中的色彩元素,依据不同的色彩传递出不同的特征,给予用户以强烈的视觉震撼,这样不仅仅是一种视觉上的享受,同时也是对潮州木雕装饰纹样所蕴含的文化直观体现。

3.2 潮州木雕装饰纹样在视觉传达中应用的意义

3.2.1 提升作品的文化底蕴

在视觉传达设计领域,若想要设计出一件好的作品来,除了满足其外观需求外,还需要让作品拥有深刻的文化内涵。当下,在现阶段视觉传达设计研究中,过分强调先进理念的模式化应用,忽略传统文化的传承与创新,这种做法已经不适用于当代社会,因此,要让现代的视觉传达设计得到更好的发展,就要充分挖掘传统元素,将之融入现代设计。潮州木雕装饰纹样对于视觉传达来说具有不可替代的作用,能够给视觉传达设计提供大量的素材和灵感,同时还能激发设计者创作的潜力,此外潮州木雕装饰纹样自身还有着深厚的文化底蕴,运用于视觉传达设计当中能够很好地引起用户产生情感共鸣。

插图、注释以及文字是视觉传达设计中的主要构成元素,潮州木雕装饰纹样在其中的运用恰好能为作品注入更多文化内涵,赋予作品以更高的价值,进而增强作品的文化

底蕴。

3.2.2 更好发扬潮州木雕装饰纹样

潮州木雕装饰纹样蕴含着文化博大精深的文化底蕴,随着社会的不断发展,我国对于文化软实力的发展越来越注重,而人们对满足精神层面的需求也日益迫切。潮州木雕装饰纹样是传统文化的重要组成部分,也是中华民族宝贵的财富,具有不可替代的价值。

随着潮州木雕文化的逐渐复兴,木雕装饰纹样迎来了蓬勃发展的黄金时期。在现代视觉传达领域中,如何有效地运用这些优秀的元素已经成为设计师们需要研究的重要课题之一。将潮州木雕装饰纹样运用到视觉传达设计中,为其发展注入新的生命力,也为创作提供更为丰富的素材,同时潮州木雕装饰纹样能够通过视觉传达设计把更多优秀的作品呈现给人们,潮州木雕装饰纹样由此得以很好的继承和发展。

4 结语

潮州木雕凝结着数代人的心血、积淀着悠久历史文化底蕴的传统民间工艺。运用潮州木雕的装饰纹样于视觉传达之中,不仅为它的发展注入新的活力,又可以给作品注入更多的文化内涵,同时也能够让自身获得更好的传承和发展,向世人展示潮州木雕的魅力。

参考文献

- [1] 陈东.潮汕建筑装饰木雕的特点及美学价值[J].重庆建筑,2005(3):50-53.
- [2] 边文娟,马晓雨,张沁泽,等.潮汕侨乡村落建筑色彩特征研究——以汕头市前美村为例[J].住区,2023(1):33-40.
- [3] 王皓天.潮汕建筑嵌瓷艺术在室内软装纹样中的应用[D].杭州:浙江理工大学,2019.
- [4] 姚欣奕,杨梦园,刘超.粤东潮汕传统建筑元素的装饰特征与功能分析[J].城市建筑,2016(18):218-219.
- [5] 纪传英,张敬治.浅谈潮汕民族建筑文化及古民居的建筑特色[C].//第二届古建筑施工修缮与维护加固技术研讨会论文集,2009:45-51.
- [6] 武云杰,杨杨.中国古典建筑元素在视觉传达中的应用[J].居业,2019(8):38-42.
- [7] 李欣.中国古典建筑元素在视觉传达中的应用[J].居舍,2019(13):9.