

浅析陈绍华生肖邮票的艺术特色

梁维琦

(郑州大学美术学院, 河南 郑州 450000)

【摘要】陈绍华作为一名设计师,以陈绍华的生肖邮票为切入点来分析研究其艺术特色,突出这位创新艺术家的艺术理念,同时在邮票设计中有着深远影响。在中国邮票从第一轮至第三轮的发展背景中,陈绍华作为拥有枚数最多的设计者,在探讨分析其生肖邮票的艺术特色中进一步总结出陈绍华对现代设计的启示。

【关键词】陈绍华;生肖邮票;艺术特色

【DOI】10.12294/j.issn.1673-0992.2022.06.001

一、生肖邮票与陈绍华

生肖作为悠久的中国民俗文化符号,历代留下了大量描绘生肖形象和象征意义的诗歌、春联、绘画、书画和民间工艺作品,生肖邮票是以十二生肖动物为图案的贺年邮票,除中国外,世界多国在春节期间发行生肖邮票,以此来表达对中国新年的祝福。生肖邮票带给人们的意义首先在于邮票对于集邮者的收藏价值,其次是邮票的欣赏价值,最后则是生肖邮票的文化价值所在。生肖邮票传递着中国古拉的生肖文化风俗,不仅有着贺年的寓意而且得到越来越多人的喜爱。

“生肖大王”陈绍华是中国当代著名设计师,亦是中国美术家协会会员,还是故宫博物院美术顾问,兼深圳市平面设计协会名誉主席等。他创作了大量的优秀设计作品,其中包含北京2008年申奥标志。他的创作在传统与现代之间,他有意识的将民族性传统文化与个人情感融入到设计创作中,他的作品有浓厚的传统文化内涵又不失现代感,有自己独特的设计视角又满足了大众的审美需求。

陈绍华初次接触邮票设计是在1995年,为联合国第四次世界妇女大会设计纪念邮票,也是他设计的第一套邮票,顶着巨大的压力在短短两周内设计出了4枚邮票,从此与邮票结下不解之缘。随后在中国发行的第一张生肖邮票总设计师邵柏林的邀请之下,他开始了生肖邮票的设计。陈绍华先生的生肖邮票受到整个文化收藏界的关注除了生肖邮票图案的令人耳目一新的现代设计,更是因为这五枚邮票设计理念不仅体现人文情怀更是契合时代发展的主体,从而成就了“生肖大王”的美名,于方寸中烙下时代的缩影。

二、“生肖大王”的邮票设计

陈绍华设计的五枚邮票分别包括了:2004年发行的甲申年猴票、2007年发行的丁亥年猪票、2009

年发行的己丑年牛票、2012年发行的壬辰年龙票和2014年发行的甲午年马票。本文选取了甲申年的猴票(图一)、己丑年的牛票(图二)以及甲午年的马票(图三)从造型、色彩以及构图上进行分析。

(图一)

(图二)

(图三)

（一）生肖邮票的造型

陈绍华先生所设计的猴票（图一）在造型上采用现代装饰性图形的造型，在耳朵和脸的处理上也是利用了圆形进行整合拼接或裁减，猴的手部和身体下半部分用了写意书法的形式来展现，尾部运用了毛笔的线条，最后呈现出现代和传统结合的造型图案，造型将猴子拟人化，刻画出一个机灵可爱的猴子形象。

在牛票（图二）设计中反复运用了现代装饰元素来组合形成牛的身体和鼻子，牛蹄延续了猴票的造型采用了写意书法的形式，做了大胆，夸张性的处理，整个造型展现了健壮的公牛风驰电掣、怒目倔强的神态，在造型中与时代背景结合塑造出动态的牛意在表达了公牛毫不畏惧的品质，突出了飞驰的速度和视觉冲击。2009年迎来了牛年却同时带来了金融海啸，股市暴跌。在这样的时代背景下，陈绍华在设计上赋予了更深层的意义，牛在中国人的传统意识中一直是憨厚踏实的形象，邮票上飞奔而来的牛被赋予了中国人面对困难不畏，不妥协，不后退的坚强精神，同时也满足受损股民的愿望和期许，飞驰的形象能尽快将晦气冲走。

在中国悠久的马文化艺术史中，以唐马为登峰造极，乃至后人难以超越。所以马票（图三）的设计借鉴了唐三彩的造型特征。用硬朗的现代装饰中的几何线条来塑造出马的造型，在马的身体上呈现雕刻的花纹等图样，看似繁花簇锦，展现了雍容华贵的盛世景象，在马的形态中，采用了三蹄着地，右前蹄抬起的形态来表现马的端庄优雅。

这三张邮票的造型题材上都是选取了固定的生肖，但是在表现手法和形式上，则是增添了现代装饰线的几何图形与写意书法的结合，可以看出陈绍华先生的设计特点时在表达传统文化的同时蕴含了现代感。与早期的生肖邮票区别很大的是，早期邮票设计的造型形象直接来自民间工艺品或出自画家之手，在设计上仅仅处于排版设计，图案没有经过专业的平面设计，直接表现了民俗文化或生肖动物的具象，陈绍华先生则是将民俗文化化作图形添加到图案中去进行再创造来形成新的图案。

（二）生肖邮票的色彩

陈绍华先生所设计的猴票（图一）在色彩上的元素上运用了鲜明的色块，猴子的脸部由绿色和深蓝色的色块拼接而成，眼眶和眼睛则对比使用了粉色和黄色，鼻子由白色和黄色拼接，嘴巴由白色和

粉色拼接，身体部分是由黑色向蓝色的渐变，其他的部位都使用了黑色，红黄绿的色块应用来源于类似泥泥狗的民间工艺色彩搭配，这样的色彩使得整个造型的视觉层次分明。

牛票（图二）在色彩的运用上主要由红、金、黑色等色块组成，牛的身体是红色由浅到深的渐变，头上犄角的部位和眼眶鼻头则是用了金色，采用书法形式的牛蹄是黑色的。在中国的传统习俗中，红色和金色象征着喜庆，红、黑与金的运用寓意着喜庆的牛能够冲破阴霾带来喜悦，也与当时的时代背景紧密联系在一起。

甲午年马票（图三）在色彩上运用了白色为底，马的身体部位有雕刻的繁花，马鞍的部分用了红黄蓝的色彩搭配，马鞍附近有黄色为底，绿色宝石镶嵌的挂饰，彰显出这匹马的高贵和优雅。这样以白为底的传统工艺品有类似的瓷器，玉器等，都是高贵典雅的象征。

传统的吉祥图案因为艳丽的色彩带给人们很强的视觉冲击力，传统色彩的搭配存在于人的思维定式中，给人们带来喜庆，热烈的感受和氛围，生肖邮票的设计中，传统色彩的搭配也会给受众带来情感上的共鸣。

（三）生肖邮票的构图

邮票设计中的构图也至关重要，图案中的布局、章法、空白位置等都有着不同的含义，寄托着设计者不同的情思，思考后的构图也使画面更具有艺术性。

陈绍华先生所设计的甲申年的猴票（图一）在猴子造型的构图上圆形不断变换与应用，猴脸本身是相对对称，但在其左右加入了写意书法打破了对称的构图，使得画面变得均衡。这样均衡稳定的猴子构图展现了猴子的静态，猴子的造型在整幅画面的构图上采用中心式构图简单利落，使其迅速占据视觉焦点。

在己丑年的牛票（图二）中牛的造型在整体画面中也是采用了中心式的构图使得造型占据视觉中心点，但是在牛本身的构图上左边放置的部分多于右边的部分，这样区别于猴的变化式的构图造成画面的轻重对比，从而很好的引导视觉来凸显了牛奔驰的动态。

甲午年马票（图三）马的造型在整幅邮票画面中也是占据整幅画面的正中心，马造型的构图上虽然两边的分量虽然本身不同，在视觉上较为统一，马票均衡的构图表现了稳定的状态，以此象征脚踏实地的中国人。

这三幅邮票的构图都很相似,采用的都是造型在画面中占据中心,但是造型的构图有个有不同,以此来彰显不同的形体或动态,体现不同的寓意。

(四) 从生肖邮票看陈绍华的艺术理念

从陈绍华先生的生肖邮票设计中,我们可以看到他在运用中国本土的传统元素与现代元素的结合上游刃有余,他的艺术风格不仅仅是简单的结合传统与现代,在他的作品中都蕴含着中国传统文化精髓,陈绍华先生深谙中国本土文化的内在含蕴,他不仅仅是为了表现而设计,对于他来说,无论是现代元素还是传统元素,都是达到设计目的的一种形式。设计服务于大众,中国传统文化根植与民众心中,要做到设计服务大众,就要挖掘这种内在的底蕴。不管是奠定了整论设计风格的猴票,还是在金融危机股市海啸下诞生的飞驰的牛票,亦或是象征稳妥踏实中国人形象的马票,都是陈绍华先生对传统文化的挖掘和继承,充分吸收前人的创作精髓的结晶,在他的设计作品中赋予的深刻含义以及时代精神,在每一个观赏者心中都形成了共鸣。

三、“生肖大王”的艺术理念对当代设计的启示

陈绍华在生肖邮票中体现的艺术理念与他的“大设计观”紧密相连,中国发明了造纸术和活字印刷术以来,在平面设计上也已有悠久历史,但是因为中国改革开放前的复杂国情,设计开始停滞不前,在改革开放后有突飞猛进的发展,在经济全球化的现代,不仅打开了设计面向于世界的大门,同时也开拓了国人的眼界。

(一) 设计结合传统与现代

陈绍华的作品设计风格大量运用了中国传统文化与现代风格相结合,使作品富含着深刻的含义,传统文化对于一个民族来说代表着其存在已久的历史,传统文化相对于西方元素来说,更符合我国民众长久以来形成的审美情趣。社会在进步,时代在发展,传统文化应当是一种发展中的取舍,传承中的扬弃。作为设计师,应当领悟传统文化的精髓,挖掘中国传统文化的内涵,将这种精神上的视觉语言融入到设计之中,通过设计再传达给大众,这样的设计作品才会给民众带来情感的共鸣。

(二) 提高设计师的个人素养

设计师离不开个性和创造力,富有自己独特风格的作品才能更让人青睐。一名优秀的设计师应当致力于引导社会审美,不惧改变、不墨守成规、敢于创新,在继承中思考发展,而不是毫无思考的

模仿他人作品。设计师引导着大众文化的取向,大众文化影响着社会发展的方向,设计影响着经济和科技的飞速发展,因此设计师的个人素养非常重要,他应该具备极高的素质和能力。作品反映着自己的个人素养,只有提升个人素质和审美情趣才能设计出优秀的艺术作品。设计师除了具备丰富的知识文化底蕴,还应当有积极乐观的人生态度,将自己的文化内涵和情感以及人生态度蕴含在作品之中,再传递给观赏者——大众,才能将社会塑造成一个尊重文化的社会。

(三) 提升大众审美意识

设计服务于大众,设计作品不仅是设计师个人的作品,都有观赏者的参与,在设计引导社会审美的情况下,一方面设计师的审美很重要,另一方面鉴赏者的审美意识也很重要。不仅要提升设计师的个人审美素养,更要提升大众的审美意识才能不断催生优秀的设计作品产生。提升民族的审美意识可以通过对大众的审美教育,严格把关在公共场所的设计作品,不以次充好,大众的审美意识提高才会催动设计师对自己有所要求,设计出优秀的艺术作品。

参考文献:

- [1] 李毅民. 谈谈《新中国邮票七十年》的特色、突破与创新[J]. 中国集邮报, 2019(05).
- [2] 丁蕾. 中国生肖邮票设计研究[J]. 艺术百家, 2006(6):64
- [3] 余梦瑶. 邮票设计中传统元素的运用与传播[J]. 现代装饰(理论), 2016.
- [4] 丁心岸. 生肖邮票设计研究[D]. 福建师范大学, 2017(12).
- [5] 秦晓晖. 邮票设计中的经典之作[J]. 中国集邮报, 2018(1).
- [6] 王晓玲. 浅析陈绍华的标志设计[J]. 鸭绿江(下半月版), 2014(03).
- [7] 祝帅. 陈氏设计的得与失——对陈绍华设计的认同与焦虑[J]. 美术观察, 2014(05)
- [8] 曲沛. 陈绍华“大设计”观及设计艺术风格研究[J]. 河南大学, 2016(05)
- [9] 田莉. 浅谈中国元素在平面设计中的运用[J]. 陕西教育(高教版), 2011(03).

作者简介: 梁维琦(1994—), 女, 河南信阳人, 郑州大学美术学院, 19级在读研究生, 硕士学位, 专业: 美术学, 研究方向: 设计研究方向。