

解析中国民间图案色彩的传承

刘红伟

(黄淮学院, 驻马店 463000)

摘要: 通过总结中国民间图案色彩独特鲜明的特点,以艺术生态观去解剖民间色彩并阐述了古为今用原则作为艺术创新指南的重要性,在此基础上以论证形式讨论了传统是文化的基础与民间色彩的“源”和“流”的关系。进而得出结论,尊重传统,光大基础,传承精华,在全球化的过程中,中华民族文化与艺术,需要得到继承和发展,民族的才是世界的。

关键词: 民间图案; 色彩; 传统; 传承

中图分类号: J525 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2011)10-0110-04

Analysis of Inheritance of Chinese Folk Pattern Color

LIU Hong-wei

(Huanghuai University, Zhumadian 463000, china)

Abstract: Through summarizing the unique characteristics of Chinese folk pattern color, from the artistic ecology to discuss folk color and expound the importance of “Past serve the present” principle as the art innovative guidance. Based on this, it discussed that tradition was the foundation of culture as well as folk color “source” and “flow” relationship. Then it drew the conclusion, respect for tradition, lay foundation, inheritance essence, in the course of globalization, the Chinese national culture and art need to be inherited and developed, and national is the world’s.

Key words: folk pattern; color; tradition; inheritance

中国民间图案具有7千多年的历史,人们把信仰及自然崇拜融入民间图案中,把文化理论注入图案融入生活中。中国图案色彩是最能体现民族文化内涵的视觉因素之一,是传统设计文化的产物。随着全球化进程中西方文化的渗入,越来越多的设计作品开始忽略或抛弃本土传统文化精神而去迎合西方的文化。民间图案色彩的个性是“先闻其声,后见其人”,特点是鲜艳明快,大胆泼辣,质朴概括,对比得当,浓重有序。中国民间图案色彩在现代设计运用中有着它独有的语言特征与价值:一种是视觉审美文化的特殊表现,通过民间图案色彩形式特性,表现精神情感,更直接更鲜明^[1];一种是借用民间图案色彩进行想象力的表现能充分体现设计师的个人风格。对于在现有的文化形态下,在具体的审美价值中确定自己的特色,为“中国设计”寻找中华文化的原创力,为找到中国传统图案色彩与现代设计色彩的平衡点,有着非常

积极的推动作用^[2]。

1 从艺术生态的理念去看民间色彩特点

民间图案艺术是原生态民间艺术的一种表现方式,始终保持着特有的实用性和审美性,民间图案色彩的实用性即是强调功能性,有利于劳动人民生活需要,原生态民间图案色彩不同于纯粹审美形式,有其精神功利性的升华表现^[3]。民间美术的色彩体系是以阴阳八卦观,五行色彩观为基础的观念色彩体系,是根据人们的生活环境、审美情趣、民俗风情总结出来的。《周礼·冬官考工记》载:“画到之事,杂五色。东方谓之青,南方谓之赤,西方谓之白,北方谓之黑,天谓之玄,地谓之黄^[4]。”古人这种色彩观念,是色彩审美意识与时空的关系,明显带有封建意识的阶级性和原始崇拜的巫术性。民间色彩在发展中先有单色崇拜感

收稿日期: 2011-02-23

作者简介: 刘红伟(1976-),男,河南驻马店人,硕士,黄淮学院讲师,主要研究方向为设计艺术学。

知(黑白)——三色理解认知(黑白红)——五色升华认知(青、红、黄、白、黑)的观念内涵,根据需要去突出某一色的主旋律,以达到艺术生态人性化的升华。民间色彩受到原始感受和单纯性的启迪,主观色彩倾向得以体现。

民间美术的色彩特征可以用老百姓的口头禅来描绘是“红红绿绿,图个吉利”。“红红绿绿”是色彩的视觉观感,是视觉心理反映;“图个吉利”是传统的民间文化观的思想,呈现了色彩的主观性,象征着喜庆吉祥。特别是喜庆的节日里装扮气氛,以红色作为主调,黄色和绿色为辅突出吉祥喜庆红火热闹的气氛。古代有配色口诀:“红兼黄,喜煞娘”,“要喜气,红兼绿”,“要求扬,一片黄”等等都体现了这种心理^[6]。如图1百鸟朝凤,表达人们对太平盛世

图1 百鸟朝凤

Fig.1 Birds pay homage to the king

的无限热爱。气氛热烈、仪态纷陈,象征和谐与祈福的传统心态写照。整体感觉贴近扎染风格,利用对称、重复、圆中有方等表现,体现出百鸟朝凤的绚丽色彩,画面色调处处充满了主观的浪漫色彩气息。

2 古为今用原则成为民间图案色彩创新指南

民文化包括市民文化与民间文化,民文化体现了“墨家”精神之所在——“食必求饱,然后求美;衣必求暖,然后求丽;居必求安,然后求乐;为可长,行可久,先质而后文。”(《墨子间诂·佚文》)在民文化的影响下,产生了市民图形艺术与民间图案艺术,它与官文化图形与士文化图形组成的正统的中国图形艺术^[6]。虽然民间图案色彩的认识是潜在的,但是它的魅力影响深远,在各种艺术形态中运用。民众意思在中国社会占主导,也是主要传播者。

毛泽东曾提出“洋为中用,古为今用”的思想,要求运用把握好的东西变成更优秀的作品。古为今用,服务于当代,延续的方法是创新。民间图形永恒的主题是创新,民间图形创作方法和设计思维、思想是创新的集中体现。它决定着民间图案的原创性、新颖性、艺术性,将思维提升到一个新的层次,使民间图形更具视觉冲击力,更加明晰而深刻阐释创新的本质。民间图案的创新,可以释放出民间图案色彩的最大活力——鲜艳明快,大胆泼辣,质朴概括,并从本质上揭示事物发展的规律和艺术特色。研究民间图案中的色彩是为了学以致用,民间图案色彩既有积极的一面,也有消极的一面。要使民间图案色彩元素在现代设计中获得再生,不是照搬拼凑,是将其进行改造,吸收其精华,进行提炼,发挥其特长,赋予新时代所特有的现代性。

3 传统是中国民间图案色彩继承的基础

传统是从来不以固定的形式存在,它始终不断地发展和变化,中国民间图案正是在不断的发展变化中传承光大自己的。民间图案是伴随着中华民族历史发展的,民间图案艺术与原始艺术一脉相承,称之为“本元文化”^[7]。主要体现在民俗活动中,靠民俗活动的不同方式来传承。在历史发展的进程中,传统是优秀文化发展的支柱,没有无源之水、无本之木,民间艺术就是新设计的根和水。民间图案色彩表现的题材都是和现实生活密切相关的事物,采用的材料就地而用,选者性小,注重方便。表现手法具有多样性,常采用象征、借喻、谐音等手法,不同地方表现出不同的风格,但目的是一致的。都表达出对于长寿多福的祈求,幸福生活的热爱,趋吉避凶、繁殖孕育的美好的祝愿^[8]。2003—2004年,中国在法国成功举办了以视觉展示为主要形式的文化交流“中国文化年”活动。这是一次通过中国风为主题,集中表现中国传统民族文化的、全方位的视觉文化,展示了中华民族的视觉文化魅力,让法国人感受到中国本土文化色彩特有的、与众不同的特点。

4 正确处理“源”与“流”的关系

源既源头,流是走向。民间图案既是源头,各种

表现形式与形态就是走向和分支,如鞋样刺绣、民间花色布拼、草灰壁画、面塑等。民间图案作为一种造型艺术表现形式,具有千变万化的造型,多姿多彩的风格,独特的思维方式,纯真的审美意识,在中国传统文化中有着特殊的地位。如图2鱼戏花布,在形式感

图2 鱼戏花布

Fig.2 Fish play cotton print

上,它造型生活化,线条粗犷有力,色彩艳丽醇厚,是民族文化沉积的精华所在。除了绚丽、漂亮,还带有浓烈的中国式华贵,代表着喜庆、吉祥。运用中国传统民俗的大花布图案与年画中的鲤鱼结合,鱼儿不再戏水,而在民俗风味十足的花布图案上欢快畅游。

张道一先生总结民间艺术是一种本元文化,也是一切艺术形式的来源,同时也是艺术创作的基础。毛泽东指出:“人民生活中本来存在着文学艺术原料的矿藏,这是自然形态的东西,是粗糙的东西,但也是最生动最丰富的东西,从这一点上说,它们使一切文学艺术相形见绌,它们是一切文学艺术的取之不尽用之不竭的唯一源泉。”由此可见民间美术是人民自己的财富,也是现代艺术设计创作的艺术源泉。民间色彩要在艺术生态之林展示自身的优势,积极活跃于艺术展览中,就要深挖其表现——精髓,满足群众的艺术审美需要。

5 民间图案色彩个性特征的发展

中国民间图案色彩文化是中国传统文化重要组成部分。世界上最早懂得使用色彩的民族之一——中华民族,在很早时期就确立了自己的色彩结构,以黄、青、赤、黑、白五色为正色,与土、木、水、火、金五行相对应,并把中国人对于自然宇宙、伦理、哲学等多种思想观念融入到色彩中,形成了独特鲜明的色彩文化。中国的民间图案文化内容丰富多彩,其视觉表现

力非常独特,只有不断发掘民间图案的视觉表现力,才更加有利于民间图案的发展与传播。顾黎明是中国当代青年油画家,他以中国民间文化符号——年画为创作依据,其代表作品《杨家埠年画——线版·色版》系列,见图3,以民族民间博大的艺术语汇为创作

图3 杨家埠年画——线版·色版

Fig.3 Yang port pictures – line version·color version

载体,深入思考研究,结合构成原理和民间色彩对比方法,开创了中国油画后现代主义意识探索的新思路。其画面色调以粉灰色为主,红、绿、紫、黄色彩仍借引色彩的对比效果来处理,但将色彩的浅灰色作为协调画面的中间媒介,产生实质的对比内涵,充分地表达出民间图案色彩的表现性和绘画性,并具有色彩塑造的流动感和节奏韵律,验证了民间色彩意象的效果“花无正色,鸟无正名”。

近年中国结绳和十字绣的流行,正是对民间图案符号形象发掘的结果。中国结绳具备造型之美、色彩之美;十字绣使刺绣图案形式的简单化,它们在视觉特征上有几个方面的特点:超越自然的简化和抽象的造型之美,不论大小、图案都是由丝线穿插而成,结合起来,形成了特有的造型艺术;高纯度的色彩形象,在用色上采用纯正的红、绿、黄、紫等颜色,色彩十分鲜艳,中国民间的色彩特征在此也充分体现出来;视觉形象上赋予的象征意义。

在现代设计中,要注意吸收民间图案色彩特有的文化底蕴,并借鉴其它艺术形式所没有的表现方法,吸收其精华,进行提炼、发挥,赋予时代的特色色彩。所以研究民间图案的色彩体系,对现代设计具有借鉴意义,也是实现中国民间图案现代化的方式之一。图4《脸谱与青花瓷》,京剧脸谱是具有民族特色的一种特殊的化妆方法。作品用脸谱的叠加,形成主体,通过脸谱的负形形成青花瓷瓶体,让2个民间图案元素的融合,产生新的视觉效果。颜色运用青色、红色、绿

图4 脸谱与青花瓷

Fig.4 Facebook and blue and white porcelain

色、黄色、黑白对比鲜明,形象生动。

随着经济和文化建设的发展,在新的时代条件下有更多的设计师开始重视寻找民间图案文化与现代文明的结合点,不断创造出既具有时代特色又兼具传统文化内涵的建筑装饰精品。常沙娜先生设计的人民大会堂宴会厅顶部天花板装饰,就是敦煌艺术运用于现代建筑的经典代表作品。设计中巧妙运用了唐代壁画中天井图案的风格,利用圆型牡丹花瓣饱满富丽的形式,运用了民间图案的形式美法则,点、线、面构成原理融入了设计之中,呈现出深厚的民族文化底蕴,同时又符合时代的审美趣味。

民间图案色彩在现代包装设计和招贴设计中应用非常广泛见图5和图6,靳埭强先生善于运用民间图

图5 盛世尊礼包装

Fig.5 Chengshizun gift packaging

图6 泰安坊酒包装

Fig.6 Taianfang wine packaging

案色彩表现招贴主题,视民间图案色彩为创意灵感的源泉^[9]。另一个设计师陈少华,成功地把民间图案色彩运用到2008年申奥标志上,人们看到了民族元素的国际化、现代化,突破了民间色的局限性。

多样的民间图案色彩文化是设计创意的重要源泉。鲜艳的色彩,对比的个性,凸显出人们对审美习惯的感知,烘托了作品主题思想。要深入了解学习民间图案文化,将其内涵化为修养,学会在吸收借鉴的基础上创造出更多更好的新形象。

在全球化经济的今天,世界各国之间的政治、经济、文化的交流速度越来越快,在这种形势下,更应该保持一种清醒的头脑,从古人那里取得一些可借鉴的东西,尊重传统,光大基础,传承精华。以古为今用的原则,应对全球化阴影下复杂多变的局面。但是,有一点是必须明确和肯定的,在全球化的过程中,中华民族文化与艺术,需要得到继承和发展,民族的才是世界的。胡锦涛主席指出:“一个没有文化底蕴的民族,一个不能不断进行文化创新的民族,是很难发展起来的,也是很难自立于世界民族之林的”^[10]。

参考文献:

- [1] 王朝闻.喜闻乐见[M].成都:四川美术出版社,1990.
- [2] 张道一.论民艺[M].济南:山东美术出版社,2008.
- [3] 张道一.中国民间美术的美学特征[M].济南:山东美术出版社,1994.
- [4] 柳林,赵权宜.吉祥图形新视觉[M].武汉:武汉大学出版社,2005.
- [5] 雷圭元.中国图案美[M].长沙:湖南美术出版社,1997.
- [6] 王强,包晓光.中国传统文化精神[M].北京:昆仑出版社,2004.
- [7] 田自秉,吴淑生,田青.中国纹样史[M].北京:高等教育出版社,2003.
- [8] 钱柴奋.中国民间美术的美学观念[J].美术时代,2004(11):31-32.
- [9] 辛晨旭.平面设计中中国传统符号的再现[J].装饰,2006(10):79.