

凤翔泥塑中吉祥纹样对现代设计的启示

岳瑾 赵敏婷

摘要：凤翔泥塑历史悠久，具有极高的艺术价值，它在黄土高原独特生态环境和丰富的民间文化背景下不断地生存、发展着。它色彩鲜艳、造型独特，吉祥纹样普遍有着祈福、美好的寓意。本文旨在研究如何培养学生将凤翔泥塑吉祥纹样运用到现代设计中去的方法。

关键词：凤翔泥塑；本土艺术素养；吉祥纹样；随花就形

本文为咸阳师范学院科研基金项目（项目编号：08XSYK331）

凤翔泥塑是民间艺人智慧的结晶，它在西部民间艺术中具有极高的艺术价值。联合国教科文组织2003年10月17日通过了《保护非物质文化遗产国际公约》，2006年凤翔泥塑凭借其独具一格的特色入选国家级非物质文化遗产名录，这充分说明了凤翔泥塑在西部乃至全国有着不容替代的地位。“民族的才是世界的”，指的就是只有鲜明民族特点的艺术品才能在世界文化宝库中占据一席之地。中国现代设计教育应注重培养学生本土艺术素养及提升学生的民族自豪感。凤翔泥塑是西部优秀的民间艺术的代表，我们在进行设计教学当中，应将凤翔泥塑纹样和寓意多角度多纬度地展示给学生，更好地培养学生把民间艺术运用到现代设计中去的能力。

一、凤翔泥塑吉祥纹样的造型方法对当代大学生现代设计的启示

（一）凤翔泥塑吉祥纹样的装饰方法激发大学生现代设计风格的转变。传统吉祥图案是指人们在事物固有属性特征的基础上经过加工，用来表达人们美好情感和追求幸福生活的一种艺术样式，是人们思想观念的产物。我国吉祥图案产生于民众普遍而持久的“求吉”心理、强韧永恒的生存需求及祈福消灾的意愿，在艺术形态上呈现出十分丰富的内涵。凤翔民间泥塑上存在着较多吉祥纹样，它有着强烈的象征性，理解这些象征性寓意有助于理解吉祥纹样寓意。

凤翔泥塑植物和动物纹样结合的造型手法独树一帜。观察凤翔泥塑不难发现民间艺人经常使用清新的植物纹样来装饰泥玩，经过描绘的泥玩花花绿绿，充满着植物、动物纹，焕发生机，格外吸引人。艺人受审美动机驱使在泥塑素胎上装饰花草及动物造型，这些纹样给我们带来了丰富的视觉盛宴。在凤翔泥塑中动物题材的作品占很大比例，但这些动物的造型均离不开植物的装饰，植物与动物纹样结合进行装饰的手法是凤翔泥塑长久以来流传下来的创作方法。凤翔泥塑的代表作品之一“泥塑猴”天庭部位赫然装饰着较为复杂的牡丹花，起到了良好的装饰作用，牡丹的吉祥、富贵寓意也通过这一造型传达给观者。泥塑猴身体部分也饰有复杂的牡丹纹，更为有趣的是该作品将猴子尾尖装饰成一片树叶，猴的灵性就通过点睛的植物巧妙的表达出来了。人物泥塑中也充满着各种美妙的植物纹样。这种艺术手法在现代设计中

可加以运用，学生可在设计作品中运用这种表现手法，特别是运用在有关西部的作品设计中。将凤翔泥塑吉祥纹样及创作手法在设计中巧妙的运用，不仅扩充了吉祥纹样的内涵，同时也为设计作品找到了一种新的表现方式。在我们的设计实践课程中，《招贴设计》是门重要的课程，将凤翔泥塑吉祥纹样巧妙地运用在招贴设计中无疑会给招贴作品带来丰富多彩的视觉效果。在此理论引导之下，有优秀的学生毕业创作——《凤翔泥塑吉祥纹样新示》出现，画面中央是一个奔跑的人物形象，此形象以剪影方式表现，在剪影中进行图案填充，添加牡丹花纹使得画面显得更为丰富、饱满，人物膝盖部分加入涡纹，涡纹取自泥塑牛的腿部纹饰，它代表阳光，同时也代表着一股牛气冲天的劲头，纹样的添加使画面有活力，更富激情。

（二）凤翔泥塑吉祥纹样有助于学生理解现代设计中表现手法——程式化和灵活多变的统一。吉祥纹样在程式化和灵活多变之间游走，为我们演绎着民间工艺的继承与发展。吉祥纹样中程式化部分是我们继承先辈流传下来的精华部分，灵活多变则是纹样不断发展的具体体现。例如凤翔泥塑吉祥纹样有很多约定俗成的样式：阴阳双鱼纹、太阳纹、牡丹纹、金钱纹、艾草纹、莲生贵子纹、云气纹、十二生肖等。这些纹样出现在任何凤翔泥塑上的形象都大同小易，这是泥塑纹样程式化的体现，但艺人却可以在不同空间随花就形地描绘这些纹样的组合关系，这不能不令人感到惊讶。泥塑作品对空间的划分、运用极为精妙，这对学生的平面设计也有启发。凤翔泥塑中同一种类物象描绘方式多样，如上文所讲随花就形的表现方法，牡丹纹饰在泥塑中根据不同空间有四、五种固定描绘方式，在或大或小的空间里合理安排纹样，根据具体情况又可灵活改变纹样的造型，这是艺人信手拈来的绝活，也是艺人口中所说随花就形的绘制手法。这种随意性造型通过简练的语言来表情达意，营造出天真烂漫、率性生动、意象交叠的审美特征，这对学生《装饰色彩》的学习有莫大帮助。装饰色彩是在自然色彩的基础上概括、提炼、想象、夸张后所形成的色彩。这门课程的教学可采用静物写生或图片加工的方法进行，无论是何种表现方法，泥塑中随花就形的方法在绘画过程中都可以进行良好运用，自然、生动、流畅的绘画氛围就跃然于纸上。

（三）凤翔泥塑的造型及吉祥纹样给现代吉祥物的创作提供了素材。在现代吉祥物、卡通设计中常需要以某些现有的动物、人物作为原型，并通过提炼、简化、抽象等创造出形神兼备的视觉形象。凤翔泥塑概括且传神的创作手法能够帮助我们拓宽动漫设计思路，也能够很恰当地反映具有中国传统韵味的造型艺术的极大魅力，值得我们从中汲取养分。艺人胡深的生肖马、生肖羊连续两年荣登生肖邮票，也可以看出国家对民间文化、非物质文化遗产的重视，也体现出民间作品特有的风采韵味。如果我们使用凤翔泥塑的纹样来设计吉祥物一定会给吉祥物设计带来清新、自然、质朴的风格。

二、凤翔泥塑吉祥纹样的色彩对当代大学生现代设计的启示

(一) 民间艺人对互补色的拿捏处理十分得当,使得互补色在创作中焕发发生机。凤翔泥塑吉祥纹样色彩极富装饰性,民间艺人主要靠长久流传下来的绘制经验做到色彩和谐统一,当然好作品的诞生也和艺人非凡的艺术感受能力有直接关系。凤翔泥塑上最常见的色彩有红绿对比、紫红与绿对比等色彩对比。互补色相配能够使色彩对比产生强烈的刺激作用,对人的视觉具有最强的吸引力,并使人获得生理上的满足。这几种凤翔泥塑中重要的色彩通过面积的调和、互补色相对比达到协调。泥塑艺人还能将色彩规律、巧妙地结合在一起,或是黑白相间或是红绿相映,单纯中显丰富,对比中求和谐,具有鲜明的民族特色和强烈的装饰风格。瑞士色彩学家、包豪斯著名教师伊顿在《色彩艺术》中阐明:“互补色的规则是色彩和谐布局的基础,因为遵守这种规则会在视觉中建立起一种精神的平衡”。说明强烈、鲜明、充实、有运动感的互补色不仅能满足人们的视觉需要,同时也能改变单调平淡的色彩效果。泥塑艺人积累了使用高纯度色相对比的经验,这点值得现代设计学习。凤翔泥塑中色彩方面经验可以在设计实践课程《书籍装帧》设计中得到运用。高纯度色相对比经验可以运用在民间意味浓厚的书籍装帧作品当中。比如我们为一本名为《库淑兰剪纸》的书籍设计装帧,在色彩上就可以选择对比强烈的颜色进行设计,鲜艳的对比色调容易带给书籍浓浓的民间意味,更好地呼应了书籍内容。

民间艺人对色彩的面积处理十分得当,使得互补色在创作中取得和谐效果。艺人还通过互补色彩的面积调和来达到色彩统一。笔者统计挂虎面片上的红绿色彩面积可以得到红、绿色彩比例基本为1:1,但红、绿色块并不是以整块色彩在作品中出现的,这些色彩分布的规律是大块色彩奠定色彩基础,小色块进行补充、调和的方法进行色彩统一。所以如果对比色面积相当,比例相同,就难以调和;面积大小、比例各异则容易调和,面积比例相差越悬殊,成为一种相互烘托的有机整体时,其对比关系也就越趋协调。

(二) 凤翔泥塑在色彩对比和谐中,墨线和白底色起到了良好的视觉补充作用。它启示我们在设计作品时鲜艳色彩的搭配可以使用墨线勾勒和白底色衬托的方法取得和谐的画面。墨线和白底色相结合的绘制手法也成就了凤翔泥塑“素色”系列作品的独特风格。艳色作品要想达到色彩平衡仍离不开墨线勾勒及留白空间,它们在作品中起着重要的平衡作用。凤翔泥塑的色彩极具感染力,它能充分抓住观众的眼球。设计者都在找寻一种更新颖的色彩搭配方式,而凤翔泥塑的色彩无疑是可供借鉴的良好典范。看惯了那些流行色再来欣赏凤翔泥塑的色彩,一定会让人有种简朴、回归自然的感觉。简洁的原色可以用来制造充满活力的气氛,中国特有的喜庆气氛都是靠这样的一些原色组合来烘托和渲染的。运用独特的色彩搭配方式对增强设计传达信息的能力也有帮助。在现今各种国际化色彩语言充斥的环境中,我们本民族所偏爱的色彩因其所具有的鲜明个性往往能够凸显出来而引人注目。黑色线条勾勒画面的方法在《装饰色彩》课程中可以得到良好体现。装饰色彩在绘画过程中,描绘景物可以使用墨线勾边,勾勒过黑边可以使画面效果更加强烈,装饰意味更加浓厚。

三、凤翔泥塑吉祥纹样的吉祥寓意在大学生现代设计中的启示

(一) 凤翔泥塑为本土设计找到了吉祥寓意这一民间艺术与现代设计的契合点。受传统文化影响,中国许多企业领导者都偏爱吉祥如意的美好寓意,企业标志普遍采用代表圆满、永续、生生不息的圆形为基本形。正确理解凤翔泥塑众多纹样的吉祥内涵,在不脱离吉祥内涵前提下选择恰当的元素进行设计已成为一种吉祥设计趋势。在原生态环境中,凤翔泥塑艺人把自己对子孙后代健康成长的祝愿、对子女新婚的祝福,对父母长寿安康的期望揉入一块块泥巴,一条条线、一个个造型中,创作者、欣赏者、使用者的情感和观念彼此相通、彼此互动。而今,泥塑商品化和受众外来化使其原生产与消费的内在联系发生断裂,尽管它仍是手工制作,但却没有了凝结在泥塑中心连心的关爱,在一定程度上成为功利性和赢利性的东西。在从事设计创作时我们应去伪存真,建立在对原生态吉祥纹样系统了解的基础之上,用吉祥寓意作为沟通凤翔泥塑和设计创作的桥梁。

(二) 凤翔泥塑吉祥纹样启示我们在创作时把握凝结在泥塑里深层次的吉祥内涵进行设计。随着我们对民间艺术的关注与深入了解,民间美术中更多具有象征性寓意的作品被我们所熟知,这些古老的造型将以它深刻的内涵和美好的寓意被人们所传承,成为民间美术造型中最富有美学价值的一部分。在现代设计中运用吉祥寓意的创作手法也是使吉祥寓意不断焕发生命活力的有效方法。可口可乐公司曾启动“锦绣中华‘瓶’我秀”的「可口可乐」弧形瓶“秀我家乡”设计大赛。此次比赛中陕西赛区的冠军作品是以陕西凤翔民间泥塑的挂虎纹样为创作原形。挂虎纹样有着驱灾避邪的吉祥寓意,寓意阴阳相谐吉祥如意。使用挂虎纹样来装点可口可乐弧形瓶,也就将挂虎纹样的吉祥寓意赋予了弧形瓶,也充分弘扬了陕西的民间艺术。

凤翔曾经是仰韶文化、西周艺术的发祥地和繁荣地,也是凤翔民间艺术赖以生存的土壤。凤翔泥塑吉祥纹样给它增加了许多神秘色彩,对吉祥纹样寓意进一步理解也有助于学生在现代设计中正确运用凤翔泥塑这一民间艺术。凤翔泥塑作品不再仅仅是一种民间艺术,它作为一种设计样式在现代设计舞台上扮演着更重要的角色,也将新的设计方式带给了当代大学生。

参考文献:

- [1]柳林,赵全宜.《吉祥图形新视觉》[M].武汉:武汉大学出版社,2005.
- [2]张连生,尹文,何莉,姜竹松.《装饰色彩》[M].沈阳:辽宁美术出版社,2011.
- [3]王力强,文红.《平面·色彩构成》[M].重庆:重庆大学出版社,2003.
- [4](瑞士)约翰·伊顿.《色彩艺术》[M].上海:上海人民美术出版社,1985.
- [5]杨萍.《凤翔泥塑的当代变迁及启示》[J].《美术观察》,2004.

(岳瑾,咸阳师范学院美术学院;赵敏婷,陕西科技大学设计与艺术学院)