

中国传统泥塑玩具设色分析

庞君薇

四川城市职业学院 四川成都 610000

摘要:泥塑玩具作为最古老的玩具之一,是中国民间美术的一个重要组成部分。泥塑玩具将泥土作为主要材料,经过捏塑、堆塑、模塑等技术操作成型。其分布广泛,流行于民间,以其所传递和继承的深刻的人文精神、达观的人生态度和纯厚的乡土风俗以及独特的视觉风格,化育造就了民间玩具诙谐、活泼、幽雅、古朴的审美品格,有其独特的文化价值。色彩的加入,大大拓展了泥塑艺术的审美空间。“三分塑,七分彩”就很好的说明了色彩对完整泥塑的重要性。泥塑玩具在色彩上,不拘于对象固有色调,而是依据中国传统颜色,按照自己的审美情趣,大胆运用大红大绿的原色,组成艳而不俗,热烈欢快的调子,抒发人们对生活的炽热情感。

关键词:明艳;热情;象征性;积极向上

中国的传统颜色由红、黄、蓝、白、黑五种原色组成。它们与自然、社会、人生等方面的观念形态相关联,与“五行”宇宙结构模式相对应,体现了华夏民族的共同文化意识。长期的文化沉淀,已经赋予了这五种色彩固定的含义。对老百姓来说,这些颜色象征着吉祥如意。

一、设色的象征性

色彩来源于大自然,生命的交替也体现在自然界有规律的色彩转换。四季更递,月昏日暮,斗转星移都带来了丰富的色彩变幻。古人对大自然的现象加以总结,附会:“青,生也。象物生时之色也;赤,赫也。太阳之色也;黄,晃也。晃晃日光之色也;白,启也。如冰启时之色也;黑,晦也。如晦冥之色也。”^[1]人们从自然中获得这五种基本色相,并体会到这五种色彩与人们的生产生活有紧密的联系,于是中国古代把它们视为五种正色,并暗含了特殊意义。自战国时期出现了阴阳五行学说后,色彩与“五行”宇宙结构模式相对应,其运用更成为了一种主观的符号和图式,并被赋予特殊的情感和文化理念^[2],色彩的象征和比附发展到了一个新程度。从原来的视觉感受上升到了理性认识的层面。

色彩的象征性与中国传统认知相联系,直接影响了人们的价值观念。在历史上,服饰的色彩与阴阳五行说相比附。如秦属水,水属黑,所以在秦朝,宫廷中的色彩以黑为主。汉属土(黄),后来汉取代了秦,于是就有土(黄)克水(黑)之说。这里颜色完全就脱离审美,仅作为吉凶祸福的象征。到了今天,本命年时,人们还是会购置红色的衣物以避邪。所以,色彩经过历史的沉淀,被赋予了许多特定的含义,只有顺应这些传统观念,色彩才是吉祥的,才是审美的。这也是民间泥塑玩具设色的特殊性。

在民间,泥塑玩具的设色观念除了遵循这些固定的设色依据外,大部分时间也要与求生、趋利、弊害这样直接的功利性地结合。即是说只要在不违反既定的传统的色彩观念的情况下,民间的人们往往是依据切身利益和功利愿望,主观的去理解和使用色彩的。陕西凤翔的挂虎,色彩的选择就是为了和镇宅避灾,祈子求福的目的相融合。如绿色寓意万年长青,红色寓意四季红火。

二、色彩的视觉要求

民间泥塑玩具用色在大的方面不违背色彩的传统内涵,重视色彩的象征性、寓意性。同时也讲求色彩的视觉审美,总体风格呈现出明快、活泼、欢乐、绚丽等特征。

(一) 色彩语言

色彩能引发联想,如红色充满力量,黄色令人愉快,黑色渲染神秘等。这是色彩带给人们的视觉影响和心理反应。民间艺术家就是通过色相的选择来表现作品情感。泥塑的颜色选择上有软硬之分。所谓软色,是指明度较浅、色彩不甚饱和的颜色。如粉青、粉红、粉黄、天蓝等颜色,主要用于泥塑题材中的文戏角色,例如天津泥人张的传世作品《白蛇传》、《看手串》(红楼梦),其用色都素净雅致,为物性格的烘托起到画龙点睛的作用。所谓硬色,是指

明度较深、色彩凝重的颜色。如大红、深蓝、翠绿、墨色等。一般用在武戏角色上。如李逵、张飞,都是用凝重的色彩加以渲染。

(二) 色彩对比

泥塑设色的视觉美感也通过对比和协调实现。“色彩的对比与协调是建立在搭配与衬托的基础上的,它最能反映出色彩在民间组合搭配及其产生的视觉美感。”^[3]民间上色口诀中也有“青间紫,不如死。”青色与紫色同样为重色,放在一起显得沉闷阴郁,一向活泼、乐观的民间泥塑是反感这样的设色安排的。泥塑玩具一般是以白色衬底,然后上面着鲜艳的颜色,色调火爆喜庆。但河南淮阳的泥泥狗以黑色打底,然后表面施彩。可是从视觉上仍然不觉得沉闷。原因在于,施在黑底上的红、黄、白、绿等纯度较高,面积较少,又很饱和的颜色与衬底形成了鲜明的对比,还呈现出了一种原始、神秘的粗犷美。

(三) 协调统一

在追求色彩响亮、热闹的同时,对比的使用也不是绝对的。同时,艺人们也遵循着整体设色的协调统一。“光有大红大绿不算好,黄能托色少不了。”这句话就是色彩统一观念的最佳体现。但是民间色彩的协调不像学院绘画那样用复色有层次的进行微妙的调和,而是原色与原色之间大块面的色彩调和,虽然也有个别复色的使用,但素雅的色调仍然能满足对生命活力的追求。民间泥玩通常是以黑白或者红黄为整体基调,在上面绘制响亮的色彩形成强烈对比。如凤翔泥塑玩具以白色为底色,图案用黑色,再在上面施以大红、大绿、桃红等原色或间色。最后一点黄色点缀。整个配色,对比强烈但又协调整体。可以看出,泥塑玩具中,色彩使用是对比中有统一,统一中有对比,从而形成了民间泥玩丰富艳丽、节奏明快的积极向上的色彩情感特征。

三、小结

从泥塑设色的抽象性和具体配色的视觉要求,可以看出,泥塑玩具不拘于对象固有色调,而是依据中国传统颜色,按照自己的审美情趣,大胆运用大红大绿的原色,组成艳而不俗,热烈欢快的调子,抒发人们对生活的炽热情感。

天然的材料,古朴的神采,神秘的寓意,夸张的造型,热闹响亮的色彩,这些赋予泥塑玩具恒久的艺术魅力。前人留下的这些弥足珍贵的工艺手法,是泥塑玩具魅力之根,任何对泥塑玩具的创新都要根植于其上,并从中汲取丰富的营养。

注释:

- [1]. 邓福星主编 唐家路著.《中国民间美术学导论》. 哈尔滨. 黑龙江美术出版社. 2003年: p199
- [2]. 邓福星主编 唐家路著.《中国民间美术学导论》. 哈尔滨. 黑龙江美术出版社 2003年: p200
- [3]. 李砚祖.《工艺美术概论》. 济南. 山东教育出版社. 2002年9月: p131