淮阳泥泥狗"混沌"的色彩探析

文 市开大学 卫亚娣

[内容摘要]在中国民间美术中,有许多古朴有趣的设计,无论从造型还是色彩都给人带来强烈的视觉感受,这些民间艺术品的身上烙着中国独有的印迹。本文以河南淮阳著名民间泥塑泥泥狗中的"混沌"为例,从它的造型特点、装饰纹样、色彩特征三个方面对其进行研究,深入分析"混沌"色彩,从色彩方面来了解河南泥塑的艺术特色,从而了解民间艺术中色彩的使用方式与规律。

[关键词] 泥泥狗 造型 装饰 色彩

在河南淮阳城北三里外有一座"太昊伏羲陵",每年都会举行重大的"二月二"庙会来祭祀人祖。而在这一节日里,农民为了生计开始出售自制的泥哨子玩具,这一玩具最早是用来祭祀人祖伏羲所制的祭品,是人与神之间沟通的信物。它造型的独特,装饰风格的粗犷怪异,使它享有民间艺术"活化石"的称号。

一、案例概述

泥泥狗造型奇异质朴,通体为黑色,使用丰富绚丽的色彩在其形体上涂绘出古老悠久的奇特装饰纹样。泥泥狗并不全是狗的形态,还有猫、猴、鸟等一百多种形态,是将原始图腾经过抽象、变形后组合成的非寻常所见的动物,本案例所选的"混沌"是泥泥狗中较为独特的造型形象。"混沌"又称四不像,一眼看不出所描绘的是什么动物,它没有五官,最具标志的就是其"十"字形符号,整体给人以神秘之感,这种具有玄幻之感的民间艺术常常带有浓厚的信仰色彩。

二、造型特点分析

泥泥狗中"混沌"的造型是先辈们代代相 传下来的,在这一点上,泥泥狗完美地展现了 中国文化的传承性。第一, 历代"混沌"的造 型与装饰虽然不是完全一样, 但是大致的形象 设计是相同的,都有"十"字形的标记,并且 在相同的位置上都有太阳纹和三角纹, 这充分 体现了其造型的恒定性。第二, 其造型特点还 表现出对称与均衡:中国传统文化中就讲究"对 称""中庸",这在很多方面都可以看出来, 比如中国家具、食器、建筑等。泥泥狗无论在 造型、装饰纹样还是色彩方面都讲究左右对称、 形状对称、色彩对称, 但是不是完全对称。因 为毕竟为手工生产,还达不到完全精确对称, 而且上色时蘸色的多少也有很大随意性。第三, "混沌"造型也具有一定的象征意义,《山海经》 中说混沌为歌舞神鸟、泥塑"混沌"的形象与 山海经中描写的混沌形象相似,表达了人们对 神的一种美好的祈求与崇拜。

三、装饰纹样分析

"混沌"中的装饰纹样有太阳纹和三角纹

以及混沌的典型"十"字符号纹样。其代表性 的"十"字符号, 传说南北两帝见混沌没有眼、 鼻, 浑然一体, 实在可怜, 决定为其凿出, 但 由于失误,就凿出了"十"字符号,从此成为 混沌代表性的符号。太阳纹形状为圆圈外套圆 圈,中间饰以圆点,四周有放射性光芒。在远 古时候,就有对太阳纹的崇尚与偏爱,新石器 时代出土的大河村彩陶上就绘有太阳纹样。太 阳纹是人对神的崇拜, 这与古代巫术等思想分 不开,表达了人们的追求与寄托。三角纹象征 着两性生殖器官的抽象表意符号, 据考究"△" 象征着男性生殖器,"▽"象征着女性生殖器, 这些图形符号在岩画以及远古彩陶中就已经出 现过。除了这三种典型纹样之外, 混沌造型上 的黄色与白色的短线排列表现的是混沌的毛发, 混沌顶部与中部黄色圆圈里套有大红色及粉红 色圆点的纹样通常用于表示泥泥狗的眼、鼻、耳、 乳等部位,但混沌无眼、无鼻、无耳,这里所 表示的具体为什么,就说不清楚了。

四、色彩特征分析

泥泥狗在黑色基调下,再使用红、青、黄、白四色进行彩绘,现在品红与天蓝色等广告颜料的增加,使得泥泥狗的装饰色彩更加绚烂,产生强烈的视觉冲击效果。泥泥狗最先使用的黄、青、红、白、黑几种色彩源于中国传统的"五色观","五色"又代表着中国的"五行说",这是中华民族绘画艺术史上延续千年的色彩理论。

在泥泥狗的色彩配色中,后退色红色和绿色的比例相差不大,而且红色与绿色的搭配较为统一,区域位置也比较协调,通过互换颜色探究其色彩奥秘发现,后退色相互对调,对于泥泥狗来说,影响不是很大。前进色桃红色与黄色的比例相差较大,前进色的互相对调,对整体的视觉感影响很大。前进色黄色明度高于桃红色,所以桃红色当主色调没有黄色显得突出,也不如黄色沉稳。以黄色为主调的泥泥狗充满神秘、古朴之感,而以桃红色为主调的泥泥狗比较个性,带点可爱、梦幻的感觉。因此,在泥泥狗的色彩搭配中,前进色与后退色对调,效果差异较大,画面也不是很协调,因为主要

的装饰纹样被弱化,次要的装饰被凸显,使得整个图形没有生机,视觉冲击力降低,画面趣味性减弱。

在泥泥狗"混沌"中,黑白两大主色调不变的情况下,根据泥泥狗装饰色彩的面积比例变化,加上原本"混沌"的造型一共有24种变化形式,当装饰色彩中的主色调互换时,泥泥狗的视觉效果产生巨大变化:黄色原本色使泥泥狗显得立体,视觉明亮;桃红色也带有神秘感,显得可爱、个性些;红色因为使用的色调是浓调,偏暗,与黑色底色相融,视觉冲击力减弱;绿色虽然也是浓调,但它的明度偏亮,也给人另类的视觉感受。

结语

就民间艺术中的色彩搭配而言,除了泥泥狗的色彩之外还有中国著名脸谱、年画等,其色彩运用大都没有明文的具体规定,主要运用中国五行五色学说来进行色彩装饰。但是大多数民间优秀艺术依然带有美感,无疑是先辈们实践的结果,他们选取了自己认为舒服的色彩,一代一代地相传。但是并不是说民间艺术中的美只有一种表达形式,正如泥泥狗中所采用的中国传统五色观原理,将其不同色调互换,得到的依然是美的艺术,并不只是一成不变就是最完美的。

参考文献:

- 1. 倪宝诚 . 大河风——河南民间美术文集 . 河南人民出版社, 1995
- 2. 张昕冉. 从"祭神"到"娱人"——淮阳泥泥狗特色文化产品研究. 云南师范大学, 2014.05
- 3. 屈风光. 淮阳"泥泥狗"造型恒定性原因分析. 西南大学, 2010.05
- 4. 刘红魁. 论泥泥狗色彩特征及其对现代设计的启示. 文化视界 2015.01
- 5. 孙瑞. 泥泥狗的艺术形式. 艺术教育
- 6. 鲁叶滔. 浅议淮阳 "泥泥狗" 的色彩观. 中原文物, 2013
- 7. 张艳杰.新媒体视角下淮阳泥泥狗品牌构建研究.沈阳航空 航天大学, 2015.3
- 8. 李彦锋. 论民间信仰与民间美术造型. 河南大学, 2007.05