

从凤翔泥塑设色 看民间美术色彩选择的文化内涵

文/郝一甲

摘要：色彩作为美术的一个重要元素，色彩运用本身就是一种文化，反映一个民族的情感。本文主要从凤翔泥塑设色特点展开，深入地阐述了民间美术色彩的选择具有深厚的文化底蕴和丰富的内涵，民间美术的色彩真实反映了劳动人民的内心世界、情感体验及歌颂理想、乐观向上的浪漫主义精神。

关键词：凤翔泥塑 设色 民间美术 色彩 文化内涵

中华民族传统文化中的民间美术，在数千年的传承中，形成了独具特色的艺术风格。色彩作为其重要的构成元素，彰显着一种文化，在其应用过程中显现着一个民族的情感、经验和思想，是人们寻求精神和情感表达的一种方式，它以不同的色彩表达特定的观念，反映了民族的传统习俗及审美观念的延续和发展。

一、凤翔泥塑中设色的特点

凤翔彩绘泥塑为陕西省宝鸡市凤翔县的一种民间美术，当地人称“泥货”。凤翔县位于关中平原西部，境内出土的春秋战国及汉唐墓葬中均有泥塑的陪葬陶俑，可见其泥塑工艺历史之久。当地老乡购泥塑置于家中，用以祈子、护生、辟邪、镇宅、纳福，在我国整个民间艺术的庞大体系中独放异彩，成为我国民间美术中独具特色的精品，在国内外享有盛誉。

凤翔彩绘泥塑有三大类型：一是泥玩具，以动物造型为主，多塑十二生肖形象；二是挂片，有脸谱、虎头、牛

十二生肖之鸡 凤翔泥塑

头、狮子头、麒麟送子、八仙过海等；三是立人，主要为民间传说及历史故事中的人物造像。凤翔泥塑共有170多个花色品种，其中有半人高的巨型蹲虎、虎挂脸，也有小到方寸的小兔、小狮。制作中使用黑黏土、大白粉、皮胶等，有模具定性，造型洗练、夸张，装饰华美繁富，色彩艳丽喜庆，形态稚拙可爱，在全国众多的民间泥塑中独树一帜。其用色不多，以大红大绿和黄色为主，以黑墨勾线和简练笔法涂染，对比强烈，使人爱不释手。

单纯明快与夸张刺激的色彩表现是民间美术色彩选择的显著特点。中国民间美术的色彩体现着充分的饱和度。以具有代表性的凤翔泥塑设色体系来说，它色彩包括大

脸谱 凤翔泥塑

红、绿色、桃红色（民间艺人称色红）、黄色，以及黑白两色的。以四色搭配黑白两色为典型代表，四种颜色错落有致，浓厚热烈，装饰感极强，黑白又收敛了四种色彩的过分张扬，这样的色彩运用给凤翔泥塑带来极大极强的生命力。现在流行并受大家喜爱的是金色和铜色等，尽管这些在色彩上的出新常使人耳目一新，但能否经得起历史的考证还有待验证。据从凤翔泥塑经营者处了解到，深受国外人喜爱的依然是传统的四色泥塑。除了造型，使人着迷的依然是带着东方情调和本民族文化的四色搭配。

运用补色、高纯度的色相对比原则，是民间美术色彩选择的主要倾向。人们喜爱色彩，往往喜爱有一定纯度的色相，不同程度的色相对比，可以满足人们对色相感的不同要求。我国历史上的传统色彩调配形式，运用色相对比是最常见的方法之一，其中，补色对比在民间美术中应用尤为广泛。民间美术的色彩搭配体现着朦胧的补色感知，极力显示对比色特有的张力和刺激性。传统的凤翔四色泥

塑就含有一对补色红色与绿色，凤翔泥塑色彩的历史发展也充分体现了中国文化的审美走向。

当然，民间美术的色彩在表现夸张刺激、鲜艳夺目效果的同时，也非常注重色彩的统一和谐。所谓“光有大红大绿不算好，黄能托色少不了”，就表露了追求统一性的色彩意识。色彩的审美心理不是孤立的，它必然受到一个国家、一个民族的哲学思想、伦理道德的影响，受到整个审美意识的制约。

二、凤翔泥塑中的色彩文化

民间美术中的色彩在中国传统思想和民间习俗的影响下，显现着强烈的民族情感和审美特征，从而造就了民间美术色彩的吉庆气氛。在民间美术作品中，色彩是民间艺人和观众进行对话的一种独特的文化语言，有着自身的表现功能。

（一）装饰功能

民间美术的色彩应用首先是为了满足视觉美的需求，特别是装饰性较强的凤翔泥塑作品，其设色是极富代表性的，用色艳丽浓烈、丰富鲜明。泥塑制作时，用和了麻丝或棉花的黄胶泥敷在烧制的模子上印出成型，罩白粉，晾干，然后用毛笔勾线、填彩，再上清漆，使之色泽亮丽。泥塑虎的色彩为黑、白、红、青、黄五行正色，代表了金、木、水、火、土。这5种颜色合理搭配，可产生鲜亮、饱和、靓丽的审美效果。凤翔挂虎的虎头暴额凸睛，色彩强烈鲜艳，双眉为两条相对的鱼。两鱼相对的格式，源于6000多年前的仰韶彩陶中的鱼纹女阴生殖符号，是生命繁衍的象征；而鼻子为人祖，属阳性。如此组合，表达了阴阳相合万物兴的理念。虎头上的“王”字被牡丹富贵花图案取代，虎面的其他纹饰，也多以五谷或大自然中的花草、果实图案等巧妙组合。耳朵上缀以颤头的蝴蝶或小孩儿，淋漓尽致地反映出自然界生生不息、开花结果的永恒规律。面部的阳性纹饰与躯体的莲花、牡丹等阴性纹饰呼应协调，再加染浓艳的色彩，观赏性极强。

这种色调风格也正是民众喜爱并表达思想情感的最恰当的形式。同时，色彩的冷暖对比丰富、强烈，极具现代装饰色彩效果。

（二）象征功能

根据心理学的研究表明，色彩最能引起人们奇特的想象，它最能拨动感情的琴弦。色彩效果不仅体现在视觉上，更体现在象征意义上，使大众得到心理上的体验和理解，以及心理上的满足。所谓“象征”，就是用以代表、体现、表示某种事物的一种物体或符号，重视色彩的象征性在我国历史上有着自己的传统。民间色彩应用象征意义丰富，根据华夏民族古老的五色观进行组织搭配，并根据需要去突出某一色的主旋律，以达到表达审美和生存上的追求。在民间美术创作中，对色彩的文化内涵和象征意义的依托是时时要遵循的。凤翔泥塑造型优美逼真，各种色块和纹样有着特定的寓意。绿色，意味万年长寿；红色，寓意四季红火；石榴，意为多福多子；艾草，意为驱毒辟邪；

邪；海棠，寓意富贵；蝴蝶，寓意多福；牡丹，意为吉祥高照；贯钱，意为万贯利钱。这些有讲究的符号，在求生、趋利和避害观念的统摄下，串联组合成一件完整的艺术品。此外，素白色的作品主要受中国书法的影响，有大俗大雅的意味，别具一格。

老百姓常常是依自己的切身利益和功利愿望去理解和使用色彩。“吉利”所包含的审美意义，在广大民众心目中总是和纳福招财、避害去灾等基本生活需要和世俗意愿交织重叠。凤翔泥塑色彩浓厚热烈，以红、黄、绿为基本色，加上勾线的黑和粉洗的白五种色绘制。这五种色彩与中国传统的五行观念一致，古代称为“正色”，其他的色彩为“间色”，这五色被艺人们赋予了深刻的民俗文化观念和主观情感，如红色代表四季红火，绿色代表万年长青，旨在传达求吉纳福的意愿。泥塑中“五色”对比极其强烈，但经过艺人巧妙地搭配组合又显得和谐统一。他们通常将红色定为主基调，再辅以绿色，显得热闹吉庆，即如民间俗语所说：“红红绿绿，图个吉利。”之后，加黄色作为装饰陪衬，使整体色调趋于稳定统一，造成塑作鲜明、艳丽，又浑厚、沉着的色彩效果。

色彩的这种观念性的象征意义被纳入包罗万象的中国古代宇宙论的框架中，与传统的价值观、哲学思想、等级意识、宗法观念、伦理道德相互交融，具有深厚的文化底蕴和丰富的内涵。

三、民间美术色彩选择的文化内涵

从民间美术设色的整体观念和特征来看，对传统的色彩观念有依有背，既遵循了传统色彩的象征、比附意义和内涵，具有深沉的文化底蕴，同时又重视色彩的视觉审美效果。可以这样说，色彩在民间既是观念的、历史的，又是现实的、审美的，它不仅诉诸于视知觉，同时还受到文化传统、环境的制约，包含着丰富的社会内容。因而对民间美术色彩的认识就不能仅仅停留在现象的描述上，而必须对包蕴其中的观念性涵义和文化历史内容予以领悟和把握。

作为一种原生态的、历史演化的视觉表现形式，我国民间美术的色彩是各种因素相互影响的结果，突出表现为深受中国传统设色观念的影响。其中，五色观的影响自始至终贯穿其中。它们与自然、社会和人生诸方面的观念形态相关联，因而具有丰富的比附性意义，这些意义体现着中华民族的共同文化意识。我国古人的色彩选择不是建立在对色彩物理性能的科学分析的基础之上，而是以宗教化和伦理化的色彩选择习俗为根据的。早在先秦时期国人就已形成色彩等差观念，众多的色彩被区分为正色和间色两个等级。这对整个封建社会的色彩选择习俗都有支配性影响。色彩等差观念是在五行说的影响下形成的。在强烈的神秘感和崇拜心理的驱使下，古人以五行为中心，用比附、推导等方法，把木、火、土、金、水变成5种象征性符号，使之与各种具体的、抽象的、已知的、未知的、经验的、迷信的、自然的、社会的事物相对应。

民间美术的色彩，是根据华夏民族古老的五色观进行

组织搭配的，在五色的观念内涵上，根据需要去突出某一色的主旋律，以达到表达审美和生存上的追求。民间美术的色彩不同于西方的色彩美学，从固有色到条件色，进而到纯科学的色彩分解。也不同于宫廷画、文人画所追求的审美情趣，显而不露的淡雅超俗，发展到墨分五色而代之。那是由非民间的物质生活条件及文化熏陶所决定的。民间美术的色彩，是意念造型的自由理想色。色彩的抒情意义只是就基本的艺术精神和整体对应的关系而言的，对色彩的具体把握有时缺乏更自觉、更个性化的色彩感受，而往往以能激扬感官亢奋作为潜在的自然依据，带有原始的自然选择印记。

综上所述，陕西凤翔泥塑的设色特点，鲜明地表现了民间美术色彩的选择不是纯客观视觉的，而是以伦理化和宗教化的色彩选择习俗为根据的。民间美术色彩是一种文化语言，历代传承的色彩选择习俗赋予民间色彩以独特的“语义”，使供人娱乐的色彩富有深刻的文化意蕴和丰富的历史内容。通过进一步的研究，我们不难发现色彩在民间美术里不仅仅是一种视觉美感的呈现，根本的意义在于它首先是情绪和情感的刺激和对应物，是积极乐观情感的宣泄。民间美术的色彩真实反映了劳动人民的内心世界，情感体验及歌颂理想、乐观向上的浪漫主义理想。

参考文献：

- [1] 谢朝. 中国民间美术之色彩审美特征研究 [A]. 首届亚洲色彩论坛 [C]. 2007.
- [2] 左汉中. 中国民间美术造型 [M]. 长沙: 湖南美术出版社, 2006.
- [3] 杨萍. 凤翔泥塑艺术 [J]. 中华文化画报, 2004 (69).
- [4] 林通雁、杨学芹. 陕西民间美术大系——石雕泥塑 [M]. 西安: 陕西人民出版社, 2004.
- [5] 刘忠红. 论民间美术中的审美意蕴 [J]. 中州学刊, 2002 (04).

作者简介：

郝一甲，陕西工业职业技术学院服装艺术学院讲师。主要从事美术教学研究。