

凤翔彩绘泥塑对色彩设计的启示

袁巍

(宝鸡文理学院,陕西 宝鸡 721007)

[摘要]凤翔彩绘泥塑在色彩的运用上有着艳丽喜庆、高纯度对比等特点,而这些特点及泥塑产生和存在的意义对现代色彩设计有着重要的启示。

[关键词]凤翔彩绘泥塑;现代色彩设计;传承;借鉴

[中图分类号]J2

[文献标识码]A

[文章编号]1673-0046(2010)2-0162-02

与西方的创世说截然不同,古代的中国人认为人类本身是泥土的产物,是女娲以泥土为原料用手捏制出来的。于是,以人物、动物为主要形象的泥塑艺术远在4000到10000年前的新石器时代就已诞生。明、清和民国以来尤为普遍,著名的有无锡惠山、河北白沟、山东高密、天津“泥人张”等。作为“中国民间美术之乡”——陕西宝鸡的众多艺术门类之一,凤翔彩绘泥塑同样名播遐迩,不仅名列全国非物质文化遗产项目,而且其作品泥塑马、泥塑羊在近年相继成为中国邮政生肖邮票主图。产生于六营村一个村的作品两次登上“国家名片”这个史无前例的现象,既证明了凤翔彩绘泥塑至今具有鲜活的生命力,也说明其以简洁、艳丽、夸张、传神为主要特点的艺术风格对当代艺术设计提供了重要的启示。本文着重从后者对前者色彩运用的借鉴方面予以分析。

一、现代色彩设计对凤翔彩绘泥塑色彩运用的传承

艺术设计中的色彩是社会文化和地域文化的重要体现,这使得人们对色彩的认识和接受具有民族性的特征。这里所说的色彩的民族性,即是指在色彩创造、运用过程中体现出的民族文化、民族心理的特征。不同的民族在色彩的选择上虽然有一定的共性,但差异也很显著,同样的色彩对于不同民族的人会产生不同的效果,不同民族的人们对于色彩好恶有不同的选择。其原因首先是不同的民族往往有不同的生理特征,这会影响到对色彩的认识和接受。其次,不同的民族往往有不同的文化传统。比如中国几千年的封建社会一直崇尚礼制,在色彩的应用上也有一定的规范,如明黄色在唐朝开始禁止民服使用,成为皇权的象征。而在古代日本,由于其神话、宗教追求纯净的精神境界而对白色情有独钟,皇室崇尚白色。不同的民族有不同的色彩倾向,不同的民族又不断丰富和发展自己的色彩文化。中国古代的装饰艺术家和能工巧匠们经过艰苦的艺术实践,积累了丰富的色彩装饰的技巧和经验,形成了具有东方民族特点的色彩装饰风格。

凤翔位于周、秦王朝的发祥地,与狭义的古周原紧邻,以异姓小国跻身于东周诸侯国的秦国在这里建都

297年,历经19位王公。出县城往东几公里的六营村,是凤翔泥塑彩绘的产地。据这里的艺人们传说,其泥塑工艺是元朝末年由江西来的朱元璋义军传入的。学术界则认为彩绘泥塑是本地先民的发明创造。《凤翔县志》记载:“县境内发掘出土的春秋战国、汉、唐时期的古墓随葬器物中,有各种形态的动物、人物俑,如虎、牛、鸽、猪、狗、羊、独角兽、骆驼等,其形制相似今日之泥塑。”无论上述两种说法哪种正确,这种美术品种历史之悠久却毋庸置疑。“古老”和“民间”这两个因素,决定了凤翔彩绘泥塑在色彩的运用上自有其独特性。其特点是常用对比强烈的大红、大绿来着色,红、绿交界处用黄色隔开,并以黑墨勾线和简练笔法涂染。他们总结的很多口诀很能说明其使用色彩的美学观点。如“红配蓝,狗都嫌”,“大红大绿实在艳,和谐搭配人喜欢”,“大红大绿实在好,黄色打底不能少”,“装色要谐实(当地方言,意即和谐)好看,深浅不分不新鲜”,“绿色要和茶青配,颜色调和实在美”等等。与惠山泥人数线不用墨线、高密泥塑点染随意的特点不同,凤翔泥塑则是沟线填色,粗犷中有规律,写形中强调意趣,色彩对比强烈而统一。其艺术效果是古朴稚拙,雅俗共赏,具有关中人特有的倔强和敦实、粗犷味,地方特色鲜明。多用对比色的原因是由于生产力水平低下,古人在生活中很少看到这些高纯度色彩,所以对其十分偏爱。由此,动物身上的花花绿绿便渐渐成了艺人们手下常见的色彩,并且在长期的创作中,这种用色习惯也逐渐影响到了人们的审美习惯。

形成民族的色彩体系是一个错综复杂的工程,其中政治的、伦理的、社会的、文化的、宗教的和地域的因素不可或缺。现代设计艺术的色彩设计不是无源之水、无本之木,而是结合了各民族色彩的特长发展起来的。可见,现代设计艺术的色彩设计源于各民族的色彩传统,其色彩设计又成为不断发展的民族色彩传统的组成部分。色彩是大自然中本来就存在的,而人类对色彩的认识和应用却有着漫长的历史。当六营村的艺人们在泥塑上描画出第一道彩色花纹时,对色彩的设计也就在一瞬间产生了。

我们强调有地域特点的民族色彩体系,并不意味着必然否认美可以打破时空界限的共通性。民间美术作为中国历史文化的投射,是中国人特有思维方式与表达方式的反映。它将吉祥的内容与美妙的形式融为一体,表现了喜庆、乐观、吉祥的人生态度和生命的完美境界。它与人类社会有着天然的亲和性,能够在瞬间扣人心弦,使人产生丰富联想和美的共鸣,心灵获得激荡和铸造。它所产生的愉悦和美感,沟通了人类共同的心理倾向和共同的感觉经验,必然导致人们具有共同的审美基础,使处于不同目标与不同角度的人,从积淀下来的形式中感受到不同层次的内容。民间美术就像一条纽带,把不同时代、不同文化传统、不同文化氛围中的人,在深层意识中连接起来。改革开放以来,已有近百万件凤翔彩绘泥塑作品销往20多个国家和地区,就充分证明了这一点,可见,那种认为继承和发展民族色彩体系会导致封闭、保守的顾虑纯属多余。而具有民族色彩传统的工艺品是物质需求和精神需求和谐统一的形式,它既是人民生活不可或缺的实用品,又是具有审美价值的艺术品,无不打上人类设计思想的印痕。这些又与现代艺术设计有着根本的一致性。

二、凤翔彩绘泥塑给现代色彩设计提供的重要借鉴意义

我们提倡平面设计要“回归自然”,没有任何矫揉造作之感,寻求一种稚拙、简朴、粗犷而又自然的境界。凤翔彩绘泥塑在材料使用上,用俯拾即是的黏土,经晾晒、粉碎加纸筋拦和,再套模翻坯、对合成型。干固后,用白土泥浆灌粉涂面(艺人叫粉洗),使其表面光滑洁白,再勾墨线、染彩、修整、上光。整个过程“化腐朽为神奇”,不作过多的雕琢、修饰,显露出质朴天然的趣味来。主观创作意图与材料自然形态巧妙的结合,“有真意,去粉饰,少做作,勿卖弄”。这种返璞归真的艺术气质,都给我们的平面设计以深刻的启示。它用无声而又形象的语言告诉我们:平面设计必须尽力创造和保持自然、淳朴、简练的风格来满足人们的心理渴求,这样的设计才是一个有用的、富有人性化的设计。民间美术作为历代劳动人民智慧的结晶,其浓郁的生活气息、亲切的乡情以及质朴活泼的性格,永远给人们谜一般的诱惑和不尽的深沉的启示。

现代色彩设计的创意,有多方面的来源。从根本上说,是源于生活;具体来说,则可以是来源于自然色的提炼和组合,可以是来源于主观意向的强调和突出,可以是来源于抽象的演绎,可以是来源于文学、音乐等艺术的灵感,更重要的是来源于民族的色彩传统。因为民族色彩是我国当代一切造型艺术、艺术设计的心理之源。从艺术形式上讲,民间色彩既是流,又是源。从艺术心理上讲,民族色彩奠定了重要的民族心理基础,或者叫审美感受能力的基础。民族色彩作为一种表现艺术,其表现形式千变万化,风格多彩纷呈,审美意识纯真,永远具有旺盛的生命力。纵观世界发展史,尽管世界各国的经济、文化发展水平不同,风土人情迥异,设计水平参差不齐,但在挖掘本民族优秀传统文化底蕴上却有共通性,即使是发达国家也在寻求自己民族化的道路,也非常注重从民间色彩中吸取营养来发展现代艺术设计。因此,中国的现代色彩设计理应具有民族文化内涵的特征,将民族

风格放在重要的地位。凤翔彩绘泥塑中各种色块和纹样有着特定的寓意,如绿色寓意万年长寿,红色象征四季红火,石榴隐喻多福多子,艾草暗含去毒辟邪,海棠表现富贵,蝴蝶表示多福等等。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作品,以深刻的内涵和美好的寓意为人们所传承,成为民族色彩造型中最富有美的价值的一部分,在世界范围内也得到广泛的喜爱。举凡这些,现代色彩设计都应从中得到灵感。

当然,色彩所具有的民族特点也会随着社会发展而不断发生变化。如黑、白两色在中国古代被列入五色之中,但在日常生活中,文人对它们比较垂青,民间却对之颇为忌讳,因为这是丧葬礼仪的正色。但在今天,这两种颜色却已经成为人们普遍接受的稳重、大方的配色。以2002年中国邮政生肖邮票主图泥塑马为例,马前图案为秦汉时的双缙纹瓦当上的双缙纹,表示青梅竹马形影不离;五个醒目的墨点表示五子夺魁,一马当先,马到成功;马鞍上的图纹为青铜器上常有的角形阴阳纹,表示生生不息、永世其昌;马尾上的十二道纹络代表天干地支,表示生死轮回永不停息;马后的七个十分显眼的墨点则为北斗七星,象征着老马识途、吉(七)星高照。中国古代正、间色的规定使得人们尊崇纯色,而对间色、复色的重视太少,但如今纯色的应用却常常被看作没有内涵而认为间色、复色是高档的颜色。民族色彩传统往往具有象征性,即具有社会性的特征;色彩本身又具有因其自然属性而带来的功能,即自然性。所以摆在现代色彩设计者面前的一个任务,就是处理好民族色彩传统与色彩本身功能的关系。色彩具有直观、明了的指示功能,有些用法往往是国际上通行的。如一些仪器的操作按钮用不同的颜色来区分,以减少误操作;城市交通信号灯用红、黄、绿加以区别;各种电、线路用色彩来区分不同的类别等。同时,色彩又具有“风格”功能。因为色彩能引起人们大小、轻重、冷暖、膨胀、收缩、前进、远近等心理、物理感觉,并且能唤起人们各种不同的情感联想。所以,色彩设计中既要尊重民族的色彩传统,又要尊重色彩本身的功能。如果色彩设计的消费者是本民族的人,民族色彩不妨浓厚一些,但如果消费对象是其他民族的人,就一定要考虑到应用环境。如红色在中国是喜庆的颜色,经常用于婚礼,但在欧美的婚礼中人们却喜欢纯洁的白色,日常用品也很少用红色而喜欢淡雅、柔和的色调。

凤翔彩绘泥塑是劳动人民创造的一种文化形式,是我国当代民族造型艺术、民族文化、艺术设计的典范之一,它也应当“永世其昌”。虽然人类已进入信息时代,“民间”一词似乎渐行渐远,但正如一代伟人毛泽东所说,历史归根结底是人民书写的,高科技乃至整个社会的发展都离不开广大的民众。这民众聚集之地便是所谓民间。即使社会高度文明,城市文化进程飞速加快,民间一词仍将依旧存在,而作为民间集体智慧结晶的凤翔彩绘泥塑必将保持强大的生命力,永远是现代设计发展的源泉和基础。