

陕西凤翔泥塑的彩绘纹饰色彩分析

巩珊珊,田 军

(西安文理学院 艺术设计系,陕西 西安 710065)

摘 要:从地域文化、传统民俗配色及五行五色观方面分析,揭示陕西凤翔泥塑在色彩上的应用。陕西凤翔泥塑的色彩,善于运用原色彩绘,其中青(蓝)、赤(红)、黄、黑、白等色彩的强烈对比是最为常见的色彩搭配,具有很强的装饰性,这正是五色为正色的传统观念的反映,这种传统意识在中国色彩史上已经沿用了几千年。陕西凤翔泥塑吸收了黄土高原的文化养分,其历史源远流长,作品风格多姿多彩,与其它地区的泥塑相比,色彩差异尤为明显。其色彩最大的特点是原始古朴,热烈而纯粹。陕西凤翔泥塑纹饰简洁、夸张、朴拙,洋溢着无限的稚趣美和强烈的乡土装饰意味。它以红色为主色调,体现尚红之俗,表达出民间艺人的审美追求和西北豪迈而淳朴的民风。

关键词:陕西凤翔泥塑;色彩;五行五色;尚红;地域色彩;民俗

中图分类号:J327

文献标识码:A

文章编号:1008-777X(2009)03-0073-03

中国民间美术的色彩,作为民间美术造型的基础语言,具有鲜明的审美特征。在几千年的发展进程中,保持着相对的独立和稳定,其内容、形式、风格与审美标准均饱含着民间的精神符号。在历史意义上,它是一切民族色彩传统的万川之源,显现出中华民族鲜明的文化特征和独特的审美趣味。^[1]陕西凤翔民间泥塑作品以红色为主旋律,表达出民间艺人的审美追求。约翰内斯·伊顿在《色彩艺术》的序言中说道:色彩是从原始时代就存在的概念,色彩感觉是人类原始的本能之一。目前,关于陕西凤翔泥塑的研究多偏重于题材、史料、文化、手工艺者等方面。本文从国内对非物质人文化遗产的保护、传播陕西民间艺术文化的角度,分析陕西凤翔泥塑的彩绘及饰色彩,从地域观、传统五行五色观的角度进行分类,以企促进视角传达中的表现形式和配色。

一、五行五色观

1. 传统艺术中五行与色彩的对应关系

中华民族传统的五行色彩观,代表了中国人的

宇宙时空观念。

(1)东、西、南、北、中的五行观是中国人的空间观念,它的色彩组合就是东方主青色,西方主白色,南方主赤色,北方主黑色,中央主黄色的五行色彩组合。

(2)春、夏、秋、冬、四季运行,周而复始,是中国人的时间观念。它与五色五行相配,就是春青色,夏红色,长夏黄色,秋白色,冬黑色的色彩组合。

(3)五行色与图腾神祇五行相配,就是东方青龙,青色;西方白虎,白色;南方朱雀,红色;北方玄武,黑色;中央黄色。

(4)五行色与人格化五行神祇崇拜相配,就是东方青帝,西方白帝,南方赤帝,北方玄帝,中央黄帝的五方神色彩组合;它与金、木、水、火、土五行相配就是木为青,金为白,火为红,水为黑,土为黄的五行色彩组合。^[2]

2. 陕西凤翔泥塑中的五行五色观

陕西凤翔泥塑色彩善于原色的运用,其中青(蓝)、赤(红)、黄、黑、白等色彩的强烈对比是最为

收稿日期:2008-12-30

作者简介:巩珊珊(1982—),女,陕西西安人,西安文理学院艺术设计系助教,设计艺术学硕士;

田 军(1970—),男,陕西西安人,西安文理学院艺术设计系副教授。

常见的色彩搭配,具有很强的装饰性,这正是五色为正色的传统观念的反映,而这种传统意识在中国色彩史上沿用了几千年之久。色彩对比鲜明,体现出很强的传统色彩装饰韵味。^[3]

凤翔泥塑的色彩是有讲究和有规矩的,不可胡来。比如,上色的次序必须先上大红、桃红,再上黄。调色的分量也很严格,冬夏用量不同。色彩全部使用五行色:白、青、黑、红、黄,以象征金、木、水、火、土。对这五种颜色,六营村人在艺术实践中有自己的理解。按胡新民的说法,红为“心”,如画中的钟馗(代表正气、正义);黑为“力”(重量、力量),如画中的石;白有“大”的意思,如画中的天与地;绿为“生”,如画中的草木,生命兴旺;黄为“熟”,如画中的果实,黄也有大联合的作用。很明显,整个含义是反映自然界生生不息的规律和人们扬善、抑恶、颂美的心愿。这五种颜色合理搭配,可产生响亮、饱和、鲜丽的审美效果。这样的彩塑作品放置在乡村灰暗的农舍,自然会增添几分光彩和喜气。^[4]

以《周易》、阴阳五行为基础形成的中国传统哲学观念深刻影响了民间美术的色彩搭配,使陕西凤翔泥塑深受以阴阳五行为生成基础的中国传统色彩观的影响,不仅使“色”的概念由单纯的物化颜色上升至理性的符号高度,同时也造成民众对色彩的数目—“五”的崇尚,使“五色”具有避邪趋吉的观念符号意味。

二、陕西地域色彩观

1. 地域与色彩的关系

陕西位于我国腹地,黄河中游,自北而南分为黄土高原、关中盆地和秦巴山区三部分,是中国古老文明的发祥地之一。其中黄土高原的特殊地域风貌,在泥塑风格的形成与发展中起了很大作用。

陕西凤翔泥塑吸收了黄土高原的文化养分,泥塑历史源远流长,作品风格多姿多彩,与其它地区的泥塑相比色彩差异尤为明显,色彩最大的特点是原始古朴,热烈而纯粹。最为显著的特征是以红色为主色的各种纯色配合,形成浓艳热烈的纯粹感,体现了西北豪迈而淳朴的民风。

黄土高原的每一个风景,每一种风情,都与土黄色的影像记忆浑然一体:纵横交错的黄土地,一道道沟壑和一排排土房,所有的色彩均融于一种厚重的暖色调中。在秋季的村庄里,院落中,田间地头,到处都是收获的玉米和串串红辣椒那暖暖的黄色和红色,鲜艳的色彩充满了整个黄土高原。千百年来,勤劳的陕西人民就在这块黄土地上创造了丰富多彩

的民俗文化,形成了自己独特的风土民情,而浓郁的色彩也自然成为黄土地上人们最为崇尚的色彩。

专家们通过实验表明:悦目的色彩,通过人的视觉感官传入色素细胞后,对神经系统产生良好的刺激,对血液循环系统、消化系统也有一定的作用。优美的色彩,还会使人体分泌一种有益于健康的生理活性物质,可以调节血液的流量和神经的传导,使人保持朝气蓬勃的精神状态。^[5]

2. 陕西凤翔泥塑的尚红之俗

外界的刺激只有与人的生理活动和谐拍才能产生美的快感。在乡下,平日里较为冷清,没有热闹的街市,致使人们向往丰富多彩、美满热烈的生活,以补偿日常农作的清苦与单调,满足审美心理的要求,达到内心世界的圆满。陕西凤翔泥塑纹样简洁、夸张、朴拙,洋溢着无限的稚趣美和强烈的乡土装饰意味,主要以红色为主色调,体现尚红之俗,表达出民间艺人的审美追求,这集中体现在泥塑中大面积地使用红色。泥塑纹样用红、青、黑、白、黄对比强烈的颜色表现,体积不大,而底色红色占主要面积,这使得泥塑给人的印象便是红。^[6]

红色是中华民族群体的神祇崇拜色彩,由四万年前山顶洞人在死者身旁洒红粉,祝愿灵魂不死生命永生开始,流传至今。陕西地区的用色习惯主要以纯度高的表现秦感的饱和艳丽色彩为主,红色成为首选,陕西的尚红现象与神祇崇拜有共通之处,是民间色彩生命观的色彩观念,如:陕西地区的刺绣作品,以红色为主旋律,表达出民间艺人的审美追求;逢年过节时,城镇乡村、大街小巷,挂红灯笼、贴红对联、穿红衣、戴红花,处处有红。在陕西农村的日常生活中,红色更是发挥得淋漓尽致,表现出自然原始的感觉。中华民族对色彩的认识和艺术化的使用,起源于原始时期。

陕西凤翔泥塑色彩表现出的尚红和中国传统的吉利观念是相符的。在传统的文化中,中国人崇尚吉祥、平安、大吉大利的思想观念。凤翔泥塑除了运用一些有吉祥寓意的纹样之外,较主要地还是运用色彩来表达宜子益寿、驱邪去灾的愿望,红色就是这样一种色彩,带给人们积极、热烈的视觉心理反映,红色充分表达了他们的愿望。

民间艺人们不是再现自然色彩的原貌,而是突破了时空观念,随心所欲。这种颜色运用从表层意义上看与环境极为协调,配合也极为合理,完全符合色彩学的基本原理;而深层意义上来看,隐藏在色彩补偿心理背后的是人们对美好生活的热爱与执著,对未来的向往与憧憬。进一步讲,这种纯色的大量

运用如同那高亢的秦腔,震天的腰鼓,门前灶后火红的辣椒串一样,淋漓尽致地表现出陕西人粗犷豪放的性格,火辣辣的情感,以及他们向往的红红火火的生活。^[5]

在陕西凤翔泥塑作品中还体现出红绿补色对比强烈、但不失和谐的色彩观念。色彩学的理论说明人类的眼睛只有在看到色彩的互补关系建立时,才会满足和处于平衡。物理实验证明我们的眼睛对一个绿色方块注视一会儿,然后闭起眼睛,我们就会看到一种作为视觉残象的红色方块。如果我们注视一个红色方块,那么视觉残象就会是一个绿色方块。眼睛之所以要安置补色,因为它总是寻求恢复自己的平衡,这是色彩幻觉生理现象。互补色彩如果在比例上使用的合理会产生一种静止的、固定形象的效果,这种力量的平衡和对比构成和谐,使补色对比中红色和绿色成为典型的一对。以花卉为主要题材的泥塑纹样色彩通常是原色搭配,花朵多是用花的固有色系中纯度高的颜色,叶片则都是绿色,整个作品色调大胆粗犷而热烈。

三、结论

凤翔泥塑的施色用彩是民间艺人的心之所致、意到而发,他们从不机械复制,而是用色彩语言直抒

心意,颜色单纯而明快,显现出“浓厚的平面装饰趣味”。作为民间精神的物化产物和我国的非物质文化遗产之一,陕西凤翔泥塑在以农耕为主的封建社会中,稳固地保留着自己的形态并得以凝聚发展成民族特征浓郁、蕴含民族观念和情感的艺术形式。凤翔泥塑中的色彩,更是饱含着中华民族的古老观念、寓意和内涵,在长达数千年的传承中,显露出个性鲜明的色彩审美特征。

[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] 梁昭华,孙丽英. 解读陕西民间刺绣艺术的色彩概念[A]. 首届亚洲色彩论坛[C]. 2007.
- [4] 林通雁,杨学芹. 陕西民间美术大系·石雕泥塑[M]. 西安:陕西人民美术出版社,2004.
- [5] 朱沙文. 凤翔木版年画源流及其美学价值初探[J]. 西安文理学院学报,2008(1).
- [6] 杜珊,杨君顺. 色彩情感及其在设计中的应用[J]. 西安文理学院学报,2006(2).

[责任编辑 陈正奇]

The Color Features of Clay Sculptures Decorated with Colored Drawings in Fengxiang, Shaanxi Province

GONG Shan - shan, TIAN Jun

(Dept. of Art & Design, Xi'an University of Arts and Science, Xi'an 710065, China)

Abstract: From the points of regional culture, traditional tint and the concept of Five Elements and Five Colors, the paper explains the use of color in the Fengxiang clay sculptures, Shaanxi province. It is pointed out that the unbleached colors are mostly and frequently used in the sculptures, among which the bright colors like blue, red, yellow, black and white are most common, which is also the reflection of the Chinese traditional concept of Five Elements and Five Colors. Absorbing the nutrition of loess plateau in Shaanxi, Fengxiang clay sculptures have displayed the diversity of styles and colors. The distinctive color features of Fengxiang clay sculpture is its originality, simple and unsophisticated, fervor and purity. The simple, exaggerated and plain pattern of the sculptures reveals the aesthetic pursue of folk craftsman and heroic and earthy customs in northwestern Shaanxi.

Key words: Clay sculpture in Fengxiang, Shaanxi; tint; Five Elements and Five Colors; favor in red; regional color; custom