

民间美术色彩在数码设计中的应用研究

陈俐燕¹, 冯东², 王备战¹

(1. 厦门大学 软件学院, 福建 厦门 361005; 2. 西北工业大学 人文与经法学院, 陕西 西安 710072)

摘要: 这里针对具有地域性特色的民间美术色彩在现代数码设计中的借鉴和应用进行深入研究和分析, 探讨民间美术与数码设计之间的关系, 将民间美术中丰富多彩的色彩元素加以系统的研究、整理, 探讨如何将民间美术中的精神元素与现代设计语言重新组合, 使它具有新的时代特征, 并丰富现代设计的艺术语言和思想内涵。

关键词: 民间美术; 数码设计; 色彩语言; 文化内涵

中图分类号: J206.3   **文献标识码:** A   **文章编号:** 1000-1751(2008)04-0108-04

An Applied Research on Folk Art Colors in Digital Design

CHEN Li-yan¹, FENG Dong², WANG Beir-zhan¹

(1. School of Software, Xia Men University, Xiamen 361005, China;

2. School of Humanities, Economics and law, Northwestern Polytechnic University, Xi'an 710072, China)

Abstract: This thesis deeply researches and analyses the references and application of the color of folk art that has regional characteristics in the digital design, and also discusses the relationship between folk art and the digital design. By systematically researching and tidying up the rich and colorful color elements in folk arts it explores how to reorganize modern design language with spirit elements of folk art so as to make it have a new feature of the age and enrich the modern design of art language and ideological connotations.

Key words: folk art; digital design; color language; connotation of artistic culture

民间美术色彩语言是现代数码设计的宝贵资源。对于它的挖掘探索, 有助于丰富数码设计色彩语言, 激发创作灵感, 对本土化数码设计创作思路的开启具有重要现实价值。其一, 吸取民间美术中的营养不但可以实现现代数码作品的创新设计和审美设计, 而且可以促进民族化、本土化数码设计发展; 其二, 在数码设计中运用民间美术的色彩语言, 有利于保护和发民民间美术, 弘扬民族文化精神; 其三, 研究民间美术在数码设计中的应用, 必定能促进现代数码设计本土化理论向纵深发展, 为中国现代数码设计理论添砖加瓦。

希望通过笔者的一些探索性研究, 将民间美术中丰富多彩的色彩语言加以系统的研究、整理, 探讨如何将民间美术的精神元素与现代设计语言重新组合, 使它具有新的时代特征, 并使之丰富现代设计的艺术语言和思想内涵。

一、数码设计研究及其现状分析

20世纪80年代电脑辅助制作技术在发达国家的出版印刷、影视特技、建筑设计等领域开始使用并迅速普及, 数码技术也不可避免的应用到了艺术设计领域。数码设计这一艺术形式便是随着数字化时代的到来而诞生的。计算机硬件的飞速更新升级为数码艺术提供了广阔而独特的发展平台; 数码图形技术日趋成熟使数码技术在艺术设计领域中得到广泛应用并真正结合, 形成自身独特的视觉表现语言; 设计系统与软件迅速普及与完善使得设计师与艺术家们更加得心应手的创造与表达^[1]。

数码设计的产生是设计发展史上的一个重要里程碑。完善的数码技术不仅可以制作出传统风格的设计, 而且还带

收稿日期: 2007-09-28

基金项目: 陕西省科学技术研究发展计划资助项目 (2006KR45)

作者简介: 陈俐燕(1981-), 女, 江西新干人, 教师, 硕士, 主要从事数字媒体艺术研究; 冯东(1966-), 男, 山东历城人, 教授, 主要从事艺术学实践理论研究; 王备战(1965-), 男, 陕西乾县人, 计算机应用技术博士, 副教授, 主要从事数字媒体艺术研究。

来了全新的另类的“数码风格”。从艺术的角度来说,这是一个巨大的贡献,它增加了艺术的风格样式,拓宽了设计创作的范围,而且更加适合现代“信息社会”“数码社会”的大众审美情趣^[2]。

中国的数码设计在这种环境中前所未有的高速发展着,取得了一定成绩,但仍然有许多问题存在。笔者分析了目前我国数码设计的发展现状,并提出了数码设计发展的新需求。

1. 缺乏个性和民族性

如果站在世界的范围来审视目前中国的数码设计,就会发现,其中主要的问题依然是民族特色的缺乏。我国目前数码设计作品大部分同出一辙,缺少民族个性,其原因是受国外设计思潮的影响,照搬甚至抄袭西方的形式太多,设计人员没有立足本土语言,不懂得运用富有民族文化特征的表现方式和手段来设计,因此设计作品普遍存在着缺乏民族特点和民族文化特色的现象。在这场激烈的竞争中,中国数码设计要想异军突起,必须以中国人自己的语言、方式去表现中国人自己的作品,并广为传播,使之发扬光大。

2. 技术水平滞后

我国数码艺术是最近几年才流行开来的,基本还处于起步阶段,新的技术手段还没有完全取代传统的技术工艺和流程,特别是数码艺术的高端领域还没有发展起来,因此数码技术在我国普及和应用的还不够^[3]。

3. 技术与艺术本末倒置

数码技术给设计领域带来的变革是毋庸置疑的,但科学技术是一把双刃剑,它在给人们带来巨大便利的同时,也会产生很多弊端。对于数码设计而言,科技技术固然重要,可并不是技术至上。目前国内的许多设计师似乎走进了这样一个误区,把“手段”误认为“目的”,这样导致创作出来的作品缺乏艺术性^[3]。

4. 缺少理论支持

数码艺术在国外的地位很高,很多大专院校、研究机构都在研究整理数码艺术理论,为指导实践的发展打造一个坚实的理论基础。而在我国很少有这样的研究,虽然一些学者开始关注数码艺术理论,认识到其重要性,并尝试数码艺术的理论研究,取得了令人瞩目的成绩,但仍缺乏系统、完整的对数码艺术理论的实质性研究,这严重影响了我国数码艺术的发展^[3]。

二、民间美术的色彩特征

民间美术,就字面看似似乎不难理解,但若给它下个确切的定义,并严格界定其范围,却不太容易。民间之“民”,古代泛指庶人,现代即称老百姓。民间美术,从历史上看,可以说是相对于宫廷美术和士大夫美术而言;在现代,则是相对于专业美术工作者的美术而言。民间美术的作者,在我国主要是农民,少数是牧民、市民和手工业者,其中既包括

汉族,也包括少数民族。民间美术是劳动人民在生产生活中创造的。就其多数来说,是直接用来美化自身、美化物品和美化生活环境的,带有强烈的民族性和地方性,表现出劳动者的审美意识。正因为这些缘故,民间美术不仅是一切美术形式的源泉,还是美术创作的基础。

民间美术的表现形式多种多样,有平面的,也有立体的,包括皮影、剪纸、木版年画、农名画、面花、泥塑等艺术形式。

作为一种文化形态,民间美术在其产生、发展和流通过程中,显示出许多与其它美术不同的特殊性质,这些特殊性质或差异,通常被称为民间美术的特征。民间美术的文化特征和艺术特质,都在民间美术的色彩中有所反应、有所表现。民间美术色彩是原始艺术色彩的延续和发展,较多地保留了原始艺术色彩的特征,它不追求物体表面自然色彩的真实,不表现物体的环境色、光源色,也不追求“随类赋彩”,它具有响亮强烈的装饰风格、内涵丰富的象征性和主观性艺术特征^{[4]6}。

1. 装饰性色彩特征

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。中国传统艺术的审美原则是用有限表达无限,用单纯表现丰富,用整体直观的方法表现形象。这一原则体现在民间美术色彩审美上,就是要求色彩单纯明快,讲求平面的色块对比,强调装饰趣味。表现出单纯、明快、纯净、装饰性的色彩特征,色彩运用体现了限制性与巧妙性共存。

民间艺人在色彩运用上既大胆又讲究,既强烈艳丽、火红热烈,又组织有序、和谐统一。褚红、佛青、槐黄、黑色、品绿、桃红、紫色等高纯度、强对比的配色方法,再加上平涂的表现形式,这就必然形成强烈的装饰效果。在陕西凤翔泥塑中,民间艺人运用补色对比的同时,又加强了色彩的饱和度,体现了夸张刺激的审美特性。正是由于民间美术色彩中大量运用“红配绿,明黄配暗紫”等补色关系,使人的视觉感受获得了最大限度的满足,同时也符合“人的色彩本质要求补齐原色”这一基本规律,因而调子鲜明响亮,具有强烈的装饰性效果^{[4]86}。

2. 主观性色彩特征

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。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。各个民族由于受生活环境、审美情趣、民俗心理的影响,对色彩的应用呈现多样化趋势。“红红绿绿,图个吉利”这句流传在老百姓中间的口头禅,作为一般的民间艺诀,道出了整个民间美术的色彩特征。“图个吉利”是传统的民间文化观念导致的审美观念,呈现了色彩的主观性;“红红绿绿”是色彩的视觉观感,是一种积极的、热烈的视觉心理反映,同时也是吉

样、喜庆的象征性语言。艺人们从感受出发,即从人生实际的层面来阐释“吉利”所包含的审美意义,在广大民众心目中吉利总是和宜子意寿、纳福招财,避害去疫等基本生活需要和世俗意愿交织重叠。

色彩在民间美术中具有主观性特征,民间艺人不按照色彩的规律和自然界的“真实”来用色,而是凭着自己的感觉来用色,用主观色彩构筑画面,随意敷色^{[5]237-244}。在户县农民画中,天可以是绿的,水可以是红的,大地可以是紫的。然而这种主观意识在这种特定的环境中也没有出现不妥和别扭,甚至正是这样才构筑成民间美术的另类语言,这就是民间艺人眼中的主观世界。

3. 象征性符号特征

在“天人合一”和“阴阳相交生五行,五行而生万物”的阴阳哲学思想的支配下,由“五行”推导出的“五色观”在民间艺人的意识中已潜移默化、牢牢扎根并代代相传,构成了民间美术重要的象征语言^[6]。

五色不仅代表五种自然物质,而且是主宰时空的众多神灵的象征,故被古人视为“五正色”,不在五行图式中的其它颜色也就成了“间色”。五行说给色彩选择提供了共同的信仰背景和价值尺度,促使千差万别的众多个体泯除主观差异,作出大致相同的选择,形成历代传承的色彩选择习俗,从而赋予色彩独特的功能和意义。

民间美术色彩的象征性,同时也是先民们凭着对自然色彩的本能感悟、对各种自然现象、社会现象的观察以及对两者之间的相互联系的认知而演变发展起来的。他们在与大自然的相处与抗争中,对自然现象敏感而崇敬,本能地发现和使用色彩的象征符号。原始时期的先民们对色彩的运用完全是从人的本能出发,是无意识的。

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,从而得到心理上的满足。民间匠师喜爱采用纯度高的色彩来表现自己的作品,色彩象征意义丰富。华县皮影戏里把人分为善恶,色归为黑白。黑为恶,白为善。民间艺人对色彩的传统等级地位的理解,为皮影戏中各种角色人物选择了具有象征性的颜色。如红色象征权力;白色象征纯善;黄色象征先知;绿色象征生命;蓝色为天的颜色,也象征天神。

在民间美术中,色彩是一种喻意和心理暗示,是用色彩与形式的特定形象满足大吉大利,祈福迎祥,发财平安的心理。色彩的作用超出了视知觉与自然环境。

三、民间美术色彩在数码设计中的应用

色彩在数码设计中具有非常重要的作用,它与公众的生理和心理反应密切相关,公众对数码作品的第一印象是通过色彩而得到的。色彩如同音乐一样,能使人激动,兴奋,使人

产生感情。这种感情对数码的感染力有着重要作用,设计者应该去发现这种具有感染力的色彩,并要以色传情,以色抒情,通过数码作品的画面去感染受众。每个地方的传统色彩不一样,随着时代、政治、经济文化的发展,设计色彩的心理作用也不同,这就需要设计者不落俗套,在实践中展示自己的智慧和才能,做到用色恰到好处的表达数码作品的内容。因此,在思考现代数码设计创意时,我们必须考虑表现色彩强烈的视觉冲击力及通过视知觉的认知表现出的丰富的情感。正因为民间美术的色彩是大众的情感表达,是大众色彩审美心理、文化观念的反映,所以在某些设计中运用民间美术的色彩将会更有效的传达主题,因为几千年的文化积淀,使得色彩的观念已深入到每一个中国人的心灵深处。当然我们在运用民间美术的色彩时,应始终把设计思维作为内在的驱动力,这样才会处于主动优势,而不是被传统文化所束缚,这样才能使民间美术色彩的生命力最大限度地被我们的表现力所激活,从而拓展学习民间美术的色彩思路,丰富设计创意。循着设计思维这一思路分析其对设计创意的启迪。

1. 主观性的设色法则对数码设计的启示

色彩在民间美术里不仅仅是一种视觉美感的呈现,民间美术的色彩真实的反映了内心的世界,情感的体验及歌颂理想,乐观向上的浪漫主义色彩倾向,与现代装饰色彩特征有着相似性。设计者为了达到理想的设计作品,色彩设计处处渗透着其苦心经营的主观意识,从而使作品色彩的美感摆脱客观再现的束缚,进而让设计者人为的创造力在色彩中得到自由自在的发挥。数码设计作品直接面向大众,而民间美术的主要受体也是大众,尽管时至今日“吉利”的所指有所改变,但无论是在古代还是在今天,色彩都体现着芸芸众生那“图个吉利”的愿望。正是这种艺术的相通性,使民间美术的色彩与设计色彩的主观色彩特征有了结合的契机,从民间美术的色彩中汲取养分,丰富设计色彩创意。

在现代数码设计过程中,充分了解不同对象的欣赏习惯和审美心理,掌握了人们认识色彩和欣赏色彩的心理规律,把握民族色彩,掌握民族色彩的动态发展特征。也要考虑色彩的应用环境,合理的使用色彩。民间美术这种主观性的色彩调配蕴涵着传统色彩观念对大众的精神需求,给我们以设计灵感的启迪。

2. “高纯度、强对比”的设色手法对数码设计的启示

民间美术色彩明快、强烈,多用纯色和对比色,有很强的装饰性和视觉冲击力,这可以为数码设计的民族化提供养料。四川木版年画的艺人在艺术实践中,把自然界丰富绚丽、变化微妙的色彩归纳为少数几种有代表性并受群众喜爱的颜色,主色有佛青、桃红、新红(黄丹加大红)、草绿,配色是金黄、天蓝等。民间艺人运用色彩大胆自由,不受表现对象固有色的局限,现代民间艺术创作中更强调厚重,鲜亮透明,显示出沉重而又充满动感的视觉形象。它主要运用两对对

比色:黄、紫和绿、红。其中黄色接近土黄,属暖色系,倾向于朱红,而冷色系的绿偏黄,紫则偏红,这样就使整个暖色系显出了厚重感。在红与绿、黄与紫之间又用橙色加以协调,这样既使整幅画的色彩达到饱和,同时又增加了画面的视觉冲击力^{[5]234+236}。民间艺人创造出这样经典性的程式化语言,形成了具有中国民族特点的造型、色彩体系,为我国各种艺术的生长、壮大提供了丰厚的土壤。

民间艺人运用对比强烈而纯度较高的色彩,简洁、鲜明、响亮,体现了现代设色的特征。其设色规律与西方现代绘画主张自由奔放的用色有着极大的相似性,与现代设计色彩的配色原理也有着相同性。为了在众多的视觉图像中脱颖而出,在现代数码设计中,设计师常采用这种“高纯度、强对比”的设色手法。民间美术色彩对这种手法的运用也许不象现代数码那样充分体现了科学的色彩设计观念,但在“高纯度、强对比”的设色手法上,古代民间艺人与今天的设计师遥相呼应。虽然如今我们在进行数码设计时通常使用的是现代数码技术手段,但在色彩的运用方面,依然可以借鉴传统民间艺术中的用色习惯,例如民间美术中经常用到的红绿对比,黄紫对比和高纯度的原色使用,使得现代数码设计的色彩更富装饰性,色彩刺激夸张,更具视觉冲击力。

3. 调和色的应用对数码设计的启示

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。民间艺人传有“红喜绿,白为媒”的口诀,红和绿是“硬”型对比色,所以要以白相隔,方能产生优美、和谐的节奏;在绿与紫之间画上一条红线,显得色彩艳而不魅,铿锵有力。民间美术那具有强烈视觉效果的变体造型与高纯度的色彩,被协调在一个饱满和稳定的图形中,这似乎又符合现代构成的原理。这种装饰色彩的显露,依靠色块大不、形状、空间距离来经营统一,如果将其运用于现代数码设计中,无疑是我们设计创意取之不竭的源泉。

色彩面积的对比起到最直接的作用是控制色彩的视觉平衡。在数码作品中由于色彩面积的大小,集中与分散,形成了色彩面积的节奏。大多数的色彩面积的对比是使用一块占主体地位的色彩确定画面的基调,以小面积的色块形成对抗、反衬、呼应的色彩面积关系。以色彩对比为主要特征的民间美术必然会在新的时代里创造出更多具有深厚的文化底蕴,同时又极具视觉审美效果的色彩语言。借鉴民间美术的色彩语言对现代数码设计师来讲无疑是打开了一扇色彩斑斓的新窗户。

4. 色彩符号的象征意义对数码设计的启示

我们对民间美术的色彩的认识不应局限于表面的感知,而必须对隐含于其中的历史文化内容和观念形态的象征意义、人文精神予以体会和把握。五行色彩学体系中的“正色”、“间色”被现代设计艺术所借鉴,广泛地运用到数码设计领域。民间美术是伴随生产活动和民族习俗而存在的,这种人类最原始的审美观,对人类造物求善求美的心理特征,以及象征寓意性的造型表现手法,对完善人性化设计,体现人与自然和谐共存的当代设计艺术的“共生美学观”,起到了积极的推动作用。如果我们无视民间美术表现主题的寓意性和追求完美向上的精神因素,一味抄袭西方设计,便会失去广大人民群众这一设计受用对象的根基,失去设计赖以生存的文化空间。

现代数码设计应充分考虑民间美术的色彩的象征意义,设计者可通过民间美术的色彩的象征性符号特征来传达概念,使人的情感和色彩的象征性产生心理上的共鸣,从而使数码设计作品更为深刻、更为有力的揭示创意主题。

四、结 语

民间艺术为现代数码设计提供了丰富的养料,同时,在现代数码设计中,民族传统文化也被赋予了新的使命,焕发了新的生机。民间美术的色彩美学运用于现代数码设计,有助于设计师吸取民间赋色体系的精华,丰富设计创意。最值得我们重视的是,在数码设计中运用民间美术的色彩,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。运用民间美术的色彩,应从感知、理解、再现民间美术色彩的浅层面入手,进而利用所掌握的现代设计理念、方法与民族本土艺术语言相互沟通、映衬,实现互通互动的艺术效果,从而开拓新的艺术语言。

参考文献:

- [1] 黄鸣奋. 数码艺术学[M]. 北京:学林出版社,2004:2-19.
- [2] 方兴,等. 数字化设计艺术[M]. 武汉:武汉理工大学出版社,2004:168-171.
- [3] 郝雅莉. 试论中国特色的数码艺术发展道路[J]. 华南师范大学学报:社会科学版,2004(2):148-150.
- [4] 易心,肖翔子. 中国民间美术[M]. 长沙:湖南大学出版社,2004.
- [5] 左汉中. 中国民间美术造型[M]. 长沙:湖南美术出版社,2006.
- [6] 靳之林. 中国民间美术[M]. 北京:五洲传播出版社,2004:99-102.

(责任编辑:贾世传)