

湘西民族服饰

The Enlightenment of Color Expression Techniques in Xiangxi Ethnic Costumes on Modern Design

色彩表现手法对现代设计的启示

文 / 许志红

湘西少数民族服饰的图案造型及色彩搭配,反映了勤劳智慧的湘西各少数民族超凡的艺术概括和对装饰艺术的大胆追求,成为视觉情感语义传达的重要元素之一。

一、湘西民族服饰色彩表现特点

湘西民间美术的色彩情调与该地区特有的民间文化观念相重叠,与普通民众的生活态度、价值标准、审美情趣紧密地联系在一起,具有与生俱来的民族亲和力。正是这种对民族文化的亲切认同感,使具有强烈视觉冲击和文化内涵的民间美术色彩有了广泛的发展空间,它的应用,将进一步折射出人们的审美心理和习俗,体现出人们的化设计需求。

1. 色彩表现的自由性、主观性

中国天人合一的思维意识决定了在中国绘画中表达的一种悟性的出现,并在天人感应的基础上衍生出了具有自身独特意义的艺术特点。这一点在湘西少数民族的色彩表现手法上表现得也更为淋漓尽致,事实上,这也正是中国民间美术的一大特征之一。湘西少数民族的艺术表现形式虽然是来自于与自身密切相关的大自然中的事物,但是在具体的表达上,却又没有任何一个刻画对象是在对事物真实的模仿基础上实现的。湘西少数民族中特有的民族色彩表现手法完全脱离了事物原始图像的固有特征,自然界中的红花绿叶,在民族服饰图案中已失去了它的本来面目,转变成为纯粹的色彩情感信息符号,一切为表现审美情感服务。极具民族特色风格的服饰色彩表现也正是湘西少数民族色彩主观性的典型例证。“画画儿无正经,好看就中”,各民族妇女们正是依据这一原则随心所欲地驾驭色彩与装饰,以满足人们的情感欲望。

2. 色彩表现的装饰性

装饰性是一切民间美术的一个显著的特点,在湘西少数民族中的表现也不例外。湘西少数民族中的色调往往都带有强烈的夸张色彩,不以物体的自然色彩配饰,而是从民族的审美要求出发,讲究色彩冷暖对比,注重在强烈的对比之中取得一种色彩的谐调。这种装饰性在色彩中的表现主要体现在色彩

之间的相互融合与衬托,当然这也正是在民间艺人对色彩主观变化的基础之上实现的。色彩搭配体现出明度对比、色相、色彩的冷暖以及面积的调和与对比。明度的对比使画面疏朗,色调清新,而多种色彩冷暖的不同和面积大小的对比则易产生丰富、绚丽、热闹的气氛,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。

色彩装饰的魅力在于在不改变物体的情况下使物体得到改变,这种改变不应当被看做仅仅是形式的变化,而是一种新精神层面的质的获取。湘西少数民族中的色彩观念用色讲究视觉意境,重视色彩的视觉心理效果。从大的方面来讲,湘西少数民族的色彩表达用色不违背色彩的文化蕴涵,重视色彩的象征、寓意性,同时又讲求色彩的视觉美感效果,色彩整体效果轻快、明快、鲜艳、热烈。

3. 色彩表现的简洁、概括性

在湘西少数民族的色彩表现中,民间艺人在对描绘对象主观提炼的基础之上,对物象色彩的表现也寄予了简洁的思维观念,强调物象在传达意蕴的基础上又不失形式上的美感,而较少的缺少色彩的琐碎的表现,真正实现了色彩的自律性之所在。

二、湘西民族服饰色彩表现在现代设计中的运用

伴随着社会发展的变迁,民间美术的色彩应用于现代设计,不仅体现了设计的审美需求,更体现了设计的文化内涵及大众的精神追求。具有本土文化意蕴的民间美术的色彩与现代招贴设计语言的融合,无疑将丰富设计语言,丰富人们对本民族审美习惯的感知,使人们充分地认识到本民族民间文化的原生魅力与现代审美价值,在设计创作中具有十分重要的应用价值与现实意义。

1. 主观性色彩表现在现代设计中的运用

作为现代设计过程中的一个主要的艺术表现性的色彩的地位便由此而凸显出来。色彩在画面中不仅有均衡构图的作用,而且还传达着不同的色彩语言,释放着不同的色彩情感,起着传情达意的交流作用。

色彩文化的民族性反映的是整个民族对

色彩的心理共性。不同的民族、不同的环境造成不同的色彩文化观念根源于传统色彩观,并直接或间接地表现在设计作品中,影响着现代设计的发展。现代设计中色彩语言的组织,需要多种因素的相互作用,才能达到合理的视觉效果,组成和谐的色彩节奏,中国民间美术色彩在现代设计中的运用,也遵循这一原则。

2. 简洁性色彩表现在现代设计中的运用

现代设计的商业化性质同时也限定了设计自身要保持简洁、流畅的风格,使消费者能对商品的性质从设计中得到直接性的感受。湘西少数民族美术中的色彩的表达无疑与现代设计的这一性质在一定程度上有着内在的暗合。就湘西少数民族色彩表达的简洁性、概括性而言,这一创造性的艺术表现手法在现代设计中仍然具有一席之地。“以少用多”和“由此及彼”是现代艺术设计的一个典型代表。这种手法的实现不仅仅是对设计形象的一种把握,而且也是对于与形象有着密切关系的色的一种提炼,是表现色彩精湛构思的重要方式之一,任何视觉形象都只不过是构成整体的一部分,它只能从生活的某一侧面而不是从一切侧面来再现现实。

三、结语

具有本土文化特征的民间美术,是现代设计艺术灵感渊源和发展的基础,它的审美思想、造物原则、造型方法极大地丰富了现代艺术设计的语言。在现代设计中运用民间美术的色彩将会更有效地传达设计创意主题,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。对于中国当代艺术设计来说,不仅增强了民族自豪感和自信心,而且也丰富了现代设计的表现空间与内涵,使外界能够更好地解读具有优秀文化遗产的特色风格设计。对湘西民族服饰中的色彩表现特点及其现代设计中的运用要进行深入的研究,以进一步推动现代设计的创新意识,增加历史的文化积淀。

许志红 吉首大学美术学院讲师,中国传媒大学硕士研究生