

中国皮影的色彩演变及其特点

齐东兴

唐山市演艺集团皮影剧团

[摘要]中国皮影起源于何时,目前暂无定论。最早明确记载皮影相关信息的是宋代文献,但此时所记载的皮影已经非常成熟且盛行。张耒《续明道杂志》、孟元老《东京梦华录》、高承《事物纪原》、耐得翁《都城纪胜》、吴自牧《梦粱录》、周密《武林旧事》、洪迈《夷坚志》等文献对宋代皮影的剧目、制作、造型、材质、影像内容、演员、行会诸方面进行了简要记录。宋之前的皮影,如唐代影戏,虽然没有确切的文献记载,但前辈学者根据相关文献进行了考证。因本文探讨的是中国皮影的色彩,与之无关者此处不赘述。关于中国皮影色彩的记载目前所知最早见于南宋时期的文献,色彩由素纸雕簇发展为羊皮五彩。随后,皮影色彩基本遵循着中国民间色彩整体规范,并涵盖于中华民俗文化之内。但皮影的色彩有其发展轨迹,与时代发展密切相关,是时代的印记。皮影由素色发展为彩色,是人们从实际需求出发的改进,也是时代的产物,受政治、经济等社会大背景的影响。

[关键词]中国皮影;色彩演变;特点

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2021.09.406

引言

皮影与插画,是传统与现代的完美结合,对现代艺术设计的发展产生了重大的影响,我们在运用传统皮影艺术元素的时候,不能单纯地模仿其造型、色彩等方面,而是要取其之精华,借鉴中国传统的民族元素,挖掘民族精神,在插画创新的过程中,继续找寻和运用能反映当代艺术精神的,能被广大中国乃至世界其他民族所接受的艺术元素,体现民族精神与时代精神。

1 造型特征与符号意义

皮影戏,又称“影子戏”,是一种用动物皮雕刻而成的平面偶像,利用光或自然光在屏幕上展示,利用光影的原理。皮影戏是传统文化中极具代表性的艺术风格,具有独特的形式美感,隐含着丰富的精神内涵。皮影符号具有很强的生命力,它的表达保持着一种恒定性,以原始质朴、表意直白、造型夸张、想象丰富来直指人们的精神世界。首先皮影人物形象整体呈塔形,稳定美感的设计既遵循自然规律又有夸张的生动表现,通过放大头部刻画,在表现手法上高度写意和夸张,皮影人物的个性和状态单单靠头部装饰和面部刻画就能够凸显出来,人物追求整体与局部的和谐美感。其次是皮影人物的撑杆指挥,颈部连接一个,两手分别一个,腿脚只能依靠头与上身带动自然摆动。没有了撑杆的指挥,皮影就失去了灵魂,迷失了自我,这种决定关系,似乎可以隐喻太多社会现实意义。整体看来皮影的颜色变化并不多,基本上只用五种颜色,红、黄、黑、青、绿,因此在色彩上我没有过多研究,我的精力更多是深入研究皮影符号意义和精神传递。在这里让我想到了非洲木雕对毕加索的影响。毕加索在参观博物馆时,偶然发现了非洲木制面具,立刻被它们迷住了。毕加索正是吸收和借鉴到非洲木雕中那原始的韵味、粗犷的线条甚至带有野蛮气息的艺术特征,使得其创立了现代派艺术。

2 皮影色彩

在皮影人物形象中,多用丰富的色彩来点缀,用以区分人物的身份和性格特征。比如,在人物的面部用色上,白色象征人物的俊美抑或奸诈,红色象征人物的忠烈正义,黑色象征人物的骁勇直率,黄色象征人物狡猾,而绿色则一般象征精怪的怪诞或人物的草莽。这些在皮影艺术上用于人物的颜色,多半都借鉴了脸谱中模式化的代表颜色,再结合皮影

艺术中独特的艺术表现特点加以改革和创新,形成独特的皮影艺术。

3 皮影色彩的研究价值

随着现当代科技的发展,越来越多的以红绿补色为主要设色的艺术品进入到大众视野。但是这并不能说明这些艺术家,尤其是西方国家的艺术家都见过皮影,然后从皮影设色中获得了红绿补色的灵感,继而创作出艺术作品。以红绿补色为主要设色的艺术品的面世,只能表明在艺术品问世之前,艺术家的头脑中已经有了对于色彩使用的腹稿,已经对红绿补色所产生的效果具有一定程度的理解和认知。而这种程式化的认知,来源于全球各族人民对于色彩使用的不断实践。我们的先民,在西方国家还处在文化鸿蒙的时期,就已经开始了对于色彩应用的实践,在实践的过程中,中华民族对于红色、绿色的喜爱与皮影戏这种家喻户晓的娱乐方式结合起来,将红绿补色的使用进一步程式化地固定下来。这种使用方式可以带给人们强烈的视觉冲击,从而帮助艺术家表达出创作的本真,因此广为艺术家所喜爱,也由此创作出了大量脍炙人口的作品。而在红绿补色从开始使用到逐渐固定为程式化的艺术表现手法的过程中,皮影色彩的流布在其中起到了不可磨灭的重要作用。

4 皮影色彩的使用规律

4.1 五色体系

五色体系最早诞生于华夏先民阶级固化的需要,早在公元前三千年,已有“黄帝染衣裳,虞舜画衣冠,五彩兼施。夏商仍之,对于敷彩,益知讲究。然其讲究色彩也,非纯为图画本身之美观,乃求使用图画之物之合乎礼教之用意而已”^a的记载。而后,五色体系逐渐与五方、五行、五相、五音、五脏等中国传统理念相互融合,广泛应用于中国古代社会的各个领域。《仪礼·觐礼》载:“诸侯觐于天子,为官方三百步,四门,坛十有二寻、深四尺,加方明于其上。方明者,木也,方四尺,设六色,东方青,南方赤,西方白,北方黑,上玄,下黄。”^b是为五色合五方。《史记·八书·封禅书》载:“秦始皇既并天下而帝,或曰:‘黄帝得土德,黄龙地螾见。夏得木德,青龙止于郊。草木畅茂。殷得金德,银自山溢。周得火德,有赤乌之符。’^c是为五色合五行。《反经·察相》载:“故曰:富贵在于骨法,忧喜在于容色(《经》曰:‘青主忧,白主哭泣,黑主病,赤主

惊恐，黄主庆喜。凡此五色，并以四时判之。’）。”是为五色合五相。《宋史·志·卷九十三》载：“（琴）全设二十五弦，别以五色，五五相次，苍为上，朱次之，黄次之，素与黔又次之，使肆习者便于择弦。”d是为五色合五音（弦）。《黄帝内经·灵枢·五色》：“以五色命脏，青为肝，赤为心，白为肺，黄为脾，黑为肾。”e是为五色合五脏。凡此种种，皆可见五色体系在封建时代与人类共存共生。

4.2 红绿补色

红绿补色的应用如同五色体系一样，并不是随着皮影这种艺术形式诞生的。发掘出土的四千年前的陕西神木石茆遗址中的壁画残块上，已经可见红、黄、绿等颜色绘出的图案，并以黑色线条描边，与陕西东路皮影分隔色彩时所用手法极为相似。早期的壁画色彩多使用红绿等色，较大程度上受限于当时的生产生活水平，即优先使用容易获得的颜料。在诸多颜色中又以红色为先，不仅容易获取、应用较早，同时也表达了早期先民对于太阳、火等利于生产生活的红色物的崇拜，以及对于血液等蕴含神秘现象的红色物的敬畏。到了公元前200余年的秦朝，我国先民已经可以熟练掌握红、黄、绿、黑、白等颜色的应用，“秦俑及陶马烧成后，一般都进行彩绘加工……颜色的种类有大红、朱红、紫红、粉红、粉紫、中黄、土黄、橘黄、深绿、粉绿、灰、黑、白等，这些颜色的质料与中国绘画所用的颜料相似，是采用朱砂，石黄，赭石，石青、石绿、烟黑、铅粉等为基色”g。然而，在诸多颜色可选择的情况下，秦朝先民依旧选择了红绿补色作为兵马俑的主要基色，充分体现了我国先民对于红绿二色的喜爱。“秦俑及陶马烧成后，一般都进行彩绘加工……整个俑坑的陶俑、陶马的彩绘以红、黑、绿为主色，其他色为衬色，显得色彩对比强烈而又和谐”h。到了汉代，我国的色彩艺术已经发展到了相当高的水平，例如长沙马王堆1号汉墓中发现的五彩帛画，色彩绚丽丰富，色彩种类繁多，而且制作精细，调制使用熟练，是难得一见的色彩艺术珍品。

5 皮影色彩的借鉴运用

5.1 场景中相关植物、器具色彩的借鉴原则

对于皮影中的植物，在颜色上多半是使用明度较高，且在色相上相近的颜色。植物形态则是以现实植物作为参照。例如，莲花、葫芦、菊花、桃花、石榴等这些常见并带有吉祥寓意的植物图案，遵循谐音的原则，多用暗谐，因此，在民间很受欢迎。在具体描绘时通过夸张、对比等艺术手法对其大小进行处理，突出形态特征。在现代插画设计中，要具体分析场景中的植物与器物，加以造型和颜色的调整与配合，使其颜色更符合场景中的表现氛围和现代审美特征。皮影色彩中器物的色彩主要通过对材料本来的色彩进行些许调整，同时，受古人借物明志艺术手法的影响，民间老一辈艺人也常借助事物的某一特点，表达百姓们在日常生活中的某种志向。在皮影中，有时会为了丰富视觉效果，红、黄暖色通常与绿、蓝等冷色搭配，冷暖协调，使画面更加活泼。在插画设计时，场景物件的色彩鲜艳亮丽，多种色彩相互对比碰撞，活泼奔放却又沉着古朴，使插画设计呈现出强烈的民间艺术气息和装饰意味。用简单明快的皮影色彩通过现代的

手法融入插画设计中，将传统艺术引入现代视野，又在现代中继承传统，深刻地展现了中国插画想要展现的民族性的特点，使插画中的人物形象能够在整体中更加鲜明，从而引起观众对传统色彩的感悟和共鸣。

5.2 视觉体验的诱目性表达

色彩，作为平面设计中的重要元素之一，对观众的视觉有着重要的导向作用，当人们还没有注意到画面中的造型和文字时，色彩则能够更为迅速地吸引观众的视觉神经，从而使其引发一系列的联想。所以，皮影艺术中的色彩语言，则是现代插画设计师以及平面设计师所值得学习和借鉴的，这种可以赋予作品诱目性的能力更应被重视。与此同时，在借鉴皮影色彩的同时，也可以将这种设计思维运用到其他的传统艺术中来，将其自身的艺术色彩加以挖掘和运用，将不同的色彩环境和艺术形式加以搭配和创造，这些中国传统艺术中的色彩元素不仅仅可以增强画面中的视觉感知，还能够带给观众以更多的视觉震撼。由此可见，民间皮影艺术的色彩语言能够加强平面设计中视觉部分的表现力度，从潜在意识中引导观众的目光，从而深化画面内容中造型、线条等其他设计元素对人们的视觉影响，使画面具有很好的诱目性。

结束语

中国皮影从宋代的素纸雕镂发展为彩色装饰，是皮影艺术发展进步的表现。从留存的皮影实物可知，明代皮影色彩朴素内敛，清代民国风格变得多样化，以红、黄、绿、黑、白五色为主，色彩丰富、艳丽。抗战时期及20世纪80年代以前的皮影色彩受政治、经济的影响，趋向单一呆板，冷峻为主，少有暖色。改革开放后，皮影的色彩更加丰富，虽然主色仍是传统五色，但配色更加自由而多元。从皮影的色彩发展可以发现，色彩是时代的符号，其发展变化反映了时代的风尚，不仅受当时政治、经济状况的左右，而且受传统文化的约束。色彩是视觉意象符号，是人们审美观的集中呈现。色彩是身份的象征，能够传递情感，表达思想。

参考文献

- [1]周娟林.浅析中国皮影艺术在自我创作中的借鉴与运用[J].明日风尚,2021(24):179-181.
- [2]黄艳.中国皮影的色彩演变及其特点[J].艺术与民俗,2021(04):52-59.
- [3]李旭冉.中国皮影色彩语言在现代插画创作中的借鉴与研究——以黄河十四走作品展皮影作品为例[J].艺术品鉴,2021(33):156-158+195.
- [4]骆晓凡.皮影色彩的现代意义[J].民艺,2021(06):88-92.
- [5]王安琪.皮影艺术中的色彩媒介接受研究[J].艺术品鉴,2020(09):8-9.
- [6]王莫妍,邱贵玉.浅析唐山皮影的形制与色彩[J].大众文艺,2019(12):86-87.
- [7]任杰.皮影艺术元素在平面设计中的运用研究[D].郑州大学,2018.
- [8]刘焯.皮影戏中的色彩运用研究[J].设计,2017(05):144-145.