

民间年画色彩设计在顾黎明油画艺术中的体现

许 敏

山东建筑大学艺术学院, 山东 济南

收稿日期: 2024年10月9日; 录用日期: 2024年12月3日; 发布日期: 2024年12月11日

摘 要

我国民间年画题材多样、内容丰富、色彩鲜明, 深受人们喜爱。民间年画具有民俗趣味装饰性, 在油画创作中能够得到明确的借鉴。在顾黎明的作品中, 可以充分看到他对于民间年画的借鉴, 以表现中国油画的意趣, 形成他所特有的活生生的门神意写。本文从民间杨家埠木板年画色彩入手, 从视觉性色彩的角度去分析顾黎明在创作过程中对于年画的借鉴, 如何通过个人的视觉感知去解构和建构具有年画色彩痕迹的物象或符号的方式, 这使得本文对于以往有关顾黎明作品的研究具有一定程度上的归纳总结和补充价值。

关键词

杨家埠木板年画, 年画色彩, 顾黎明, 门神

The Embodiment of Color Design in Folk New Year Paintings in Gu Liming's Oil Painting Art

Min Xu

School of Art, Shandong Jianzhu University, Jinan Shandong

Received: Oct. 9th, 2024; accepted: Dec. 3rd, 2024; published: Dec. 11th, 2024

Abstract

Subject matter of Chinese folk New Year pictures is diverse, content is rich and colorful, popular with people. Folk New Year pictures have folk interest and decoration, which can be used for reference in oil painting creation. In Gu Liming's works, we can fully see the reference to Yang Jiafu's New Year wood-block prints, to express the interest of Chinese oil painting, and form his unique living door spirit. Starting from the color of folk New Year pictures, this paper analyzes Gu Liming's

文章引用: 许敏. 民间年画色彩设计在顾黎明油画艺术中的体现[J]. 设计, 2024, 9(6): 253-259.

DOI: 10.12677/design.2024.96690

reference to New Year pictures in the creation process and how to deconstruct and construct objects or symbols with color traces of New Year pictures through personal visual perception from the perspective of visual color, which makes this paper have a certain degree of summary and supplementary value for previous studies on Gu Liming's works.

Keywords

Yang Jiafu Wooden New Year Picture, New Year Painting Color, Gu Liming, The God of Door

Copyright © 2024 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 文献综述

“年画”，是中国绘画的一种，始于古代的“门神画”，是中国民间艺术之一，中国特有的一种绘画体裁，也是中国农村老百姓喜闻乐见的艺术形式。它大都用于新年时张贴，装饰环境，含有祝福新年吉祥喜庆之意，故名“年画”。题材多样、内容丰富、色彩鲜明，深受人们喜爱，尤其是“杨家埠木板年画”。我国民间年画运用明暗、冷暖等对比方法，画面栩栩如生，且采用原色进行绘制，内容围绕祈福、辟邪等，表达了人们的情感和愿望。

本文将从民间年画色彩、顾黎明油画艺术中对于年画色彩的借鉴、以及油画艺术对我创作的启示三大方面来展开，讲述了民间年画的民俗趣味装饰性，民间年画色彩以红、黄、绿、蓝、紫为基调，并辅之以黑、白、灰等色；杨家埠年画的色彩特点：颜色有红、黄、蓝、绿、白五种颜色，俗称“五色板”，以“红”为主，“黄”次之，“绿”又次之，在杨家埠木版年画中红为主色，其他四色为辅助色；顾黎明艺术作品的艺术特征——他在对木版年画的借鉴和吸收中，将年画色彩的特点和现代绘画理念相结合，找到了一种别具一格的灰调色彩和在同一画面中、同一元素或不同元素之间的色彩对比。他从油画创作的角度出发，对传统民间文化的借鉴和运用，尤其对民间年画的吸收与借鉴。让我们更深刻地理解和认识了中国传统民间年画，更加意识到了油画艺术中对于年画色彩的借鉴，并且对我们的创作带来了一些新的思路和灵感。

2. 民间年画色彩

2.1. 民间年画的民俗趣味装饰性

“年画”，顾名思义，就是贴在过年(春节)这一天的画。旧时，每逢新春佳节来临，各家各户都将自己的宅院打扫得干干净净，将新的年画贴在屋旁、卧室旁、窗户旁、门前、院中的灶台神龛上，它不仅用来营造喜庆的新年气氛，还可以借此祈求天赐之福，消灾免祸。

我国民间年画中有许多吉祥图案，它具有明显的民俗性趣味性，因而成为民俗的一个重要组成部分。吉祥图案在民间广泛流行于明清时代，当时人们把许多美好的愿望通过这些吉祥图案表现出来。如门神画和门神故事在民间广为流传，它成为新年贴于门上的一种绘画，象征着驱鬼辟邪、祈求吉祥幸福的美好愿望。门神，最早叫“神荼”、“郁垒”，是两位专门捉鬼的神仙。人们对他们的形象认知一般都是面目狰狞，身上披着兽皮的，但是后来人们逐渐把他们当作驱鬼避邪的神灵，加以信仰，所以后来门神就成为了守护门户的神祇。此后，人们为了给他们准备食物，驱赶罪恶，就把神荼和郁垒的画像画在桃木板板上。从这些传说中可以看出，人们希望能够得到神荼、郁垒二位神仙的保护。而神荼、郁垒就是传

说中的“门神”。在民间，人们用桃枝或桃皮画门神，传说桃为五谷之王，可以驱鬼辟邪，所以人们把它当作“门神”。因此，我国人民历来把桃符挂在门首上来避邪祈福。

民间年画的趣味性也体现在色彩的装点和纹饰作用上，包括色彩对形象的影响和作用。我国民间年画色彩以红、黄、绿、蓝、紫为基调，并辅之以黑、白、灰等色。由于色彩的调配，使年画呈现出五彩缤纷的绚丽色彩。民间年画色彩不是单纯地体现为对生活的美化，而是通过对生活的美化来创造它的审美价值。所以，年画作为一种民俗文化符号，具有不可替代的象征意义和精神价值。

2.2. 杨家埠年画的色彩特点

“杨家埠木版年画”流传于山东省潍坊市的杨家埠，其制作方法简便，工艺精湛，色彩鲜艳，内容丰富，图像元素的特点与表达、色彩运用和构图技巧、艺术语言的分析与探讨、典故与寓意的解读都表达着潍坊当地人民对美好幸福生活的向往，同时传达了人民群众的审美情趣和精神追求，对当代经济发展起到促进作用。运用传统木刻的色彩，是杨家埠木板年画的另一特点[1]。主要颜色有红、黄、蓝、绿、白五种颜色，俗称“五色板”。以红为主，黄次之，绿又次之。其中红为主色，其他四色为辅助色。主色调是红色，次要色调是绿色和蓝色，辅助色调是黑色。杨家埠木版年画是民俗文化的载体，在色彩运用上具有鲜明的地域色彩和民间色彩。它的色彩运用的特点，主要表现在以下几个方面：

首先，杨家埠木版年画中色彩的使用与主题内容、形式和表现手法密切相关。杨家埠木版年画的画面一般分为两种类型：一种是以神像为主的装饰性年画，具有装饰性趣味；另一种是以人物活动为主的装饰性年画，活灵活现的。因此，在色彩使用上必须以此为依据。在题材内容方面，杨家埠木版年画中，常常以“吉庆有余”、“五谷丰登”、“多子多福”、“吉祥平安”等传统题材为主。

杨家埠年画的色彩，一般不用红、黄、绿、蓝等色彩，而是在一定的色调中，加入红、蓝等对比色，并在此基础上进行夸张和变形。如《钟馗打鬼》中的黑牡丹，就是在大红底色上用黑色勾边；《门神》中的门神画，人物造型多以红、黄为主；《花蝴蝶》中的人物造型则以蓝、绿为主；《寿星图》中的人物造型多以红、黄为主，但也有蓝和绿等对比色；《老鼠娶亲》中的老鼠造型是以红、黄为主色，再辅以黑等对比色。

3. 顾黎明油画艺术中对于年画色彩的借鉴

3.1. 杨家埠木板年画对顾黎明的影响

杨家埠年画的门神，是民间普通老百姓熟悉的形象，这类形象在中国人的传统观念中代表了一种民间信仰，其图案在百姓家庭中具有“镇宅、辟邪、保平安”的作用，所以民间百姓对这类门神形象是非常熟悉的。中国当代油画家借鉴杨家埠木版年画的元素，运用到艺术创作中，不仅让当代油画作品在造型、色彩、构图等方面呈现多样化的特征，也可为中国当代油画的发展提供新的路径[2]，如《门神》系列，借用门神，来体现油画的中国意趣，形成他所特有的活生生的门神意写，如《马上尉迟恭》、《福禄寿》、《马上门神》等门神系列油画。顾黎明以此为切入点，进行油画创作时便不再局限于年画题材的创作，而是大胆地借鉴、融合西方油画技法，在画作中展现出中国传统民俗文化 with 油画创作理念完美融合的效果。杨家埠年画中的门神形象是他所喜爱的，因此，他以西方油画的笔触技法和民间年画色彩理念相结合，表现出我国民间门神形象的生动、神秘与神圣。

在顾黎明的油画作品中，最吸引人眼球的是那些充满民俗气息的年画形象。这些形象已经深深地烙在了顾黎明的脑海中，他在创作时就不自觉地运用到了这些形象，这些年画中所蕴含的民俗文化元素已经成为他创作的重要组成部分。杨家埠木板年画中那些富有代表性的人物和他们所承载的民俗文化元素已经深深地刻在了顾黎明心中，他在创作时有意识地对这些人物的形象进行深入研究。如杨家埠木板年画

中最具代表性的作品如图1《财神送宝》，以及《送子娘娘送子》、《四大金刚》等年画形象，都是他创作时经常借鉴的题材，在他的作品中常常可以看到杨家埠木版年画中的物形象。

Figure 1. “The god of wealth delivers treasures”
图1.《财神送宝》^①

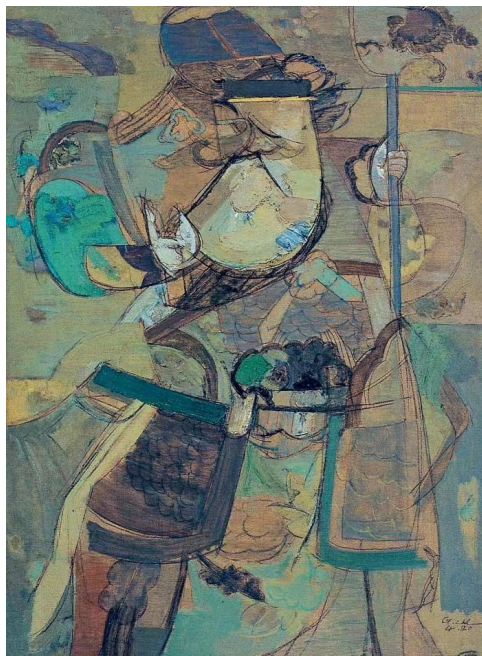

Figure 2. Gu Liming, “Wen Men Shen-Line Version, Blue Version 2000”
图2. 顾黎明《文门神 - 线版，蓝色版 2000》^②

3.2. 顾黎明艺术作品的风格特征

1) 顾黎明艺术作品中色彩的灰调子

“杨家埠木版年画”中的色彩具有强烈的装饰性，在顾黎明的年画作品中，这些色块的搭配具有强烈的装饰意味。无论什么样的色彩，都是运用年画的色彩口诀来搭配色彩，使不同的符号色彩遵循——灰色的距离感。在画面中，红色、绿色和紫色都是对比色，这几种颜色相互碰撞形成了非常强烈的色彩对比。红色是一种很艳丽的颜色，它代表着热烈、激情、喜庆等情绪，绿色则有一种清新自然、平静安宁之感，而紫色则充满着神秘和浪漫的感觉。红色与绿色、紫色与黄色之间的强烈对比让画面有一种强烈的视觉冲击力，把这些色彩压缩在一种灰暗的色彩空间里，这会让人感受到历史的神圣[3]。

他在对木版年画的借鉴和吸收中，将年画色彩的特点和现代绘画理念相结合，找到了一种别具一格的灰调色彩。由于色彩灰调子的应用，使画面有了一种历史的厚重感和稳重感，而木版年画的色彩本身是以暖色调为主，画面中的红绿对比和黄紫对比都以中性色调为主，再配上具有民族特色的黄色、红色，使木版年画的色彩又具有了现代绘画性。如图2《文门神—线版，蓝色版 2000》中他用了比较单一的颜色，采用了蓝灰色调，但没有将蓝色集中在一起，而是运用了蓝、橙、黄等多种颜色来进行对比和调和，使画面中的蓝色既不显得太过张扬，也不显得太过灰暗，蓝黄等色调又能产生很好的装饰效果。

2) 顾黎明艺术作品中色彩的对比

“杨家埠木版年画”不仅讲究色彩的明度对比，更注重色相、冷暖以及面积的对比[4]。顾黎明的作品中的色彩对比，尤其是同一画面中同一元素或不同元素之间的色彩对比。例如，顾黎明在油画创作中运用了红色与蓝色、黄色与绿色、橙色与紫色等多种不同色调的对比，使画面的色彩更加丰富、饱满。与此同时，画面中还运用了黑与白、蓝与黄等多种色调的对比，使画面具有一种理性、均衡之感。例如：作品图3《持锤门神》中采用了紫色和黄色做对比，画面中的黄色与紫色对比强烈，紫得深沉、黄得明亮，

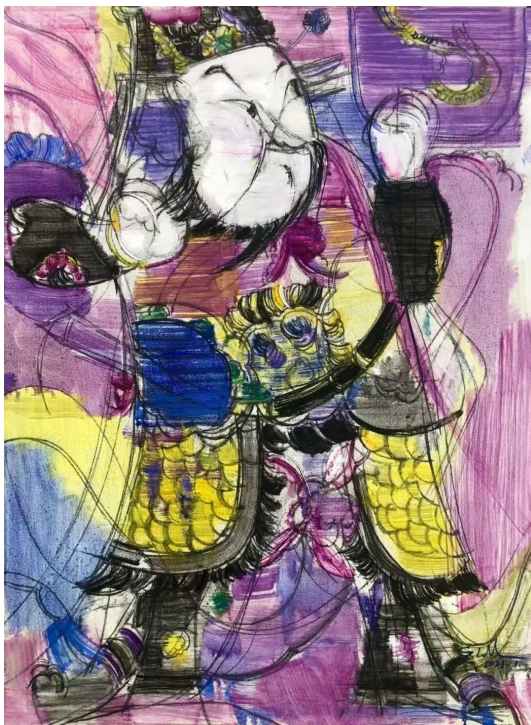

Figure 3. “Door god holding a hammer” by Gu Liming
图3. 顾黎明的《持锤门神》[®]

紫中有黄，黄中有紫。鲜明的色彩对比使画面呈现出一种厚重的效果，也使画面更具立体感。这种对比的手法在传统民间木版年画中有很多体现，但这幅作品在色彩运用上更加丰富一些，更符合当代人的审美需求。传统木版年画中的颜色大多是红色和黄色，画面整体显得比较明亮、活泼。而顾黎明的这幅作品则是以紫色和黄色对比为主，画面整体显得深沉。紫色与黄色结合在一起，形成了一种强烈的对比效果，在整体画面中呈现出趣味性和装饰性。

4. 顾黎明油画艺术对我创作的启示

顾黎明在油画创作中，受到了杨家埠木板年画的影响，这些民俗文化不自觉的影响着顾黎明的创作，在绘画语言方面，他以油画特有的方式将中国传统年画中的哲学思想、文化精髓和审美趣味通过独特的方式展现出来，用油画这种绘画形式来表现中国传统文化，既是一种创新，也是对中国传统文化的一种弘扬。通过他的《门神》系列作品，观者不仅重新审视了当代油画的艺术表现，而且“听”到木版年画遥远的历史呼声与涅槃渴望，这打开了中华民族新的绘画方式与精神内涵的大门[5]。他作品中的油画色彩大胆而不失稳重，简洁而不失厚重，色彩的饱和与明暗对比关系中，呈现出一种微妙的平衡，有一种对生活的感知能力和对生活本质的深刻理解，深深的吸引着我。他画中的人物神情静穆、宁静安详、气韵生动，他用油画语言描绘了生活中人与自然和谐相处、人与人之间相互关爱的动人场景，这些作品就像一幅生动的生活画面，洋溢着浓浓的温情和人情美，深深的打动了我。他在表现方式上的创新，使我产生了一种强烈的创作欲望，将传统年画和现代绘画相结合，运用独特的绘画语言去表现，用自己的语言和表现方式来表达，是我现在所追求的一种全新创作方式。

此外，他的色彩处理也给我很大启示。他将传统年画色彩中红、黄、绿、蓝、紫等颜色与现代绘画理念相结合，形成了独一无二的个人特色，使他的画面中具有一种与众不同历史的厚重感和稳重感。不同的色彩对比，能够将画面营造出不同的情感和氛围，让观者在欣赏作品的同时更能够感受到画面所传达的思想与情感。这对我来说也是一个值得学习的地方，让我在今后的创作中更加注重色彩的运用，通过色彩的处理来突出画面的主题和情感。

总之，顾黎明的油画艺术对于我来说，是一道灵感的源泉，它让我更深刻地理解和认识中国传统文化与民间年画，更加意识到了油画艺术中色彩的重要性，并对我自己的创作带来了一些新的思路和灵感。

5. 结语

顾黎明在油画创作中的表现手法多样、形象生动，充满了民间气息和中国传统文化色彩。由于受到杨家埠木板年画的人物活动的装饰性影响，在他画面中的人物或站或坐、或笑或怒、神态各不相同。他采用了多种不同的绘画材料和表现方式，并运用不同的技法手段，在色彩方面进行大胆探索，他是一位艺术素质极高、具有创新意识和艺术个性的艺术家。

在我国民间传统色彩文化当中，年画有很多的丰富的元素，而且它也有着悠久的历史，它和我们现在所提倡的那种科学的色彩观念是不一样的，传统民间色彩元素更多地是体现在我们所说的一种民族情怀，一种民族风格。我们中国人对民间色彩和绘画艺术有着深厚的感情，民间传统色彩元素中有很多优秀的内容是值得我们去挖掘和借鉴的，尤其是民间年画色彩。

我一直认为，中国当代艺术在吸收和借鉴西方艺术的同时，必须保持自己的特色，在学习西方现代艺术的基础上，要使中国传统文化精神融入到我们的艺术创作中去，用现代审美观念来表现中国传统文化精神。因此，我们在创作中要借鉴西方油画的技巧和表现手法，但又不能简单地将其移植或拷贝，而是应以一种全新的艺术理念去体现当代中国文化精神。

在这个过程中，我国的油画艺术也在不断地探索着，在吸收借鉴西方油画艺术的同时，努力地去寻

求其本质特征,使之与中国传统文化和民间艺术相融合,并以自己独特的语言、独特的视觉和独特的情感表现形式,来为人们展示出具有东方艺术美感的中国油画艺术。

注 释

- ①图 1 来源: 来源于 <http://www.wfswhg.com/index.php/shows/31/1963.html>
②图 2 来源: 来源于 https://guliming.artron.net/works_detail_brt000682100230?type
③图 3 来源: 来源于 <https://guliming.artron.net/works?cyear>

参考文献

- [1] 孙鹏. 杨家埠木版年画的艺术特色[J]. 走向世界, 1997(6): 32.
[2] 杨京, 萧睿. 杨家埠木版年画在中国当代画油创作中的重构与转换[J]. 包装与设计, 2023(4): 162-163.
[3] 顾黎明. 借“它山之石”攻“传统之玉”——我“画”木版年画[J]. 油画艺术, 2018(3): 88-91.
[4] 王教庆, 韦凯. 杨家埠木版年画的色彩美感[J]. 西安工程科技学院学报, 2005(4): 429-432.
[5] 李震. 杨家埠木版年画色彩语言在油画创作中的应用研究——以顾黎明《门神》系列为例[J]. 美术教育研究, 2023(12): 21-23.