

浅谈建筑设计中民族色彩的传承与创新

李 敏

(浙江教育学院 艺术与体育分院,浙江 杭州 310012)

摘 要:民族色彩是某一民族特殊的具有地域文化意味的色谱系统及其组合,是民族自然、社会、审美心理历史积淀的结果,同时也是民族具有至高无上价值的和谐与平衡的审美原则。随着全球经济、文化发展的一体化,发掘民族文化精华愈显迫切。民族色彩的创新在现代设计中已成为不容忽视的一部分。

关键词:建筑艺术;民族色彩;地域性;传统性;传承;创新

中图分类号: TU-8

文献标识码: A

文章编号: 1671-8798(2004)02-0125-04

21世纪全球经济日趋一体化,中国既面临着机遇也面临着挑战。中国产业能否立足于国际市场,民族化设计在其中起着举足轻重的作用。而民族色彩的应用是民族化设计中的一个重要元素。现今设计界已逐渐认识到民族色彩现代化的重要性,只是有些设计还停留在对传统色彩设计的模仿上,而没有对民族色彩进行重新排列组合的创新设计。这实际上是一个民族色彩如何传承与创新的问题。在现代建筑设计中,如何来认识民族色彩,如何使民族色彩流行化、现代化,而又不失其民族性是本文想探究的问题,亦是笔者在多年教学与实践过程中认识到的一个问题,在此抛砖引玉,希望得到设计界同行的批评指正。

1 民族色彩定义

民族色彩是某一民族特殊的具有地域文化意味的色谱系统及其组合,是民族自然、社会、审美心理历史积淀的结果,同时也是民族具有至高无上价值的和谐与平衡的审美原则。具体化的民族色彩,如中国的青铜器、彩陶、敦煌壁画、故宫、徽派建筑,欧洲的巴洛克、罗可可风格、哥特式教堂,日本的浮世绘等等。因而,民族色彩多是一组和谐的色彩关系,而非某个单一色相。

从古至今,每一个民族都有它鲜明的民族色彩体系。中国的民族色彩体系最具代表性的就是黑、白、赤、青、黄五色的组合系统。五色是我国传统用色的基本准则。埃及人的色彩体系可以从古埃及底比斯河流域的贵族墓壁画中看出来:壁画是用红色、黄褐色、雌黄、白色和黑色——在浅薄的黄色饰面的灰泥墙面上渲染出来的,古埃及法老墓中的其他两种背景颜色是白色和蓝灰色。因此古埃及人运用色彩的精髓,主要是由红色和黄色组成的三至四种颜色的混合使用。传统和现代的墨西哥风格的装饰,主要是通过强烈、鲜艳的色彩体系而使其具有自己的特征:这些色彩的使用是受太阳、月亮和天空,受墨西哥当地的土壤以及本地的树木、灌木、果树和花卉的启发。杜鹃花、叶子花属的植物、三色紫罗兰、向日葵、黄色的阿达曼达斯和仙人掌的颜色,都为这个色彩添砖加瓦,同时还有香蕉、芒果、番木瓜和罗望子果浆的颜色。具有墨西哥民族风格的色彩搭配——特别是粉红色与橙色或黄色、橙色与蓝色或绿色——在视觉感官上非常引人注目。正如朱迪斯·米勒在《装饰色彩》一书中谈到墨西哥风格建筑时所说“不管采用的是传统的形式,还是现代的形式,墨西哥风格色彩体系的整体效果都增加了建筑的戏剧化的品质。”^[1]

收稿日期: 2003-09-02

作者简介: 李 敏(1967—),女,上海人,讲师,硕士,主要从事艺术理论教学与研究。

追溯历史上建筑及室内装饰,经典流传于世风格无一例外隐含了民族色彩元素。如中国故宫、南方园林,泰国皇陵,埃及金字塔等。民族色彩作为民族的一种象征,已成为民族文化不可分割的一部分。

2 民族色彩是发展而非静止的

民族色彩有两个基本特征:地域性与传统性。

民族色彩体系的构成源于其特有的地域风貌。色彩设计大师朗科罗“色彩地理学”方面的研究成果证明:每一个地域都有其构成当地色彩的特质,而这种特质导致了特殊的具有文化意味的色谱系统及其组合,也由于这些来自不同地域文化基因的色彩不同的组合,才产出了不同凡响的色彩效果^[2]。中华民族的色彩体系是源于中原的黄土地,黄河、长江两岸流域的矿产、植物(包括树木、农作物、花卉等)的色彩。

民族色彩是传统的,因为它是民族长期历史积淀的结果。它由来已久,以中国为例,从赤铁矿染成的项链、青铜器、陶瓷、建筑、印染、泥玩具等等,其色彩很少脱离中国传统的赤、青、黄、白、黑五色体系。但随着时代科技、文化的发展,审美观的变化,其色彩体系亦在不断发展变化着。从中国陶瓷的发展来看,从最早的彩陶—唐三彩—青瓷、白瓷—青花瓷—明清彩瓷,民族色彩在每一个朝代都有新的发展变化,如唐三彩在彩陶的基础上吸收了波斯等异族的文化,明清彩瓷亦是在民族色彩基础上吸收西方色彩制造出粉彩、珐琅彩、五彩等新的彩瓷。这种新的发展变化不断给予民族色彩以新的生命。可以说每一时期的风格就是对此前风格的再创造或再模仿,这样就有了逐渐扩大和复杂的色彩体系范围。因此,现代装饰色彩体系在发展中已经扩展囊括了许多新的色相、明度、纯度的色彩。它使得多种多样的色彩体系流行起来——柔和、明亮的,沉重、暗淡的,艳丽、饱和的等等。

民族色彩是发展而非静止的。它包含在民族旺盛的生命里,犹如神秘的图腾崇拜,它的节奏、密码始终未曾消失。民族色彩的发展是一个民族气质的常存常新。

3 民族色彩的创新

民族色彩的创新就是将民族色彩与现代设计相结合,把民族色彩按照现代设计的理念重新排列组合,使其既具有色彩的民族性,又具有色彩的现代性,即简洁、概括、抽象化。使其与现代社会相结合。民族色彩的创新就是保持民族色彩的精髓,并使其时代化。

近些年我们看到,民族色彩风格在它特定地理领域之外的影响愈来愈大,应用愈来愈广。这是全球经济一体化的必然结果。位于上海领事馆广场二楼的一千零一夜餐厅,是阿拉伯饮食文化在中国的代表,餐厅的每一角落都体现了阿拉伯传统建筑风格。一千零一夜餐厅在建筑上是一栋十分现代化的商品房,但在其室内设计中,却是十分鲜明的阿拉伯主题。其室内设计运用了金、赭石、红、墨绿组成的阿拉伯风格的华丽色彩体系,装饰上采用阿拉伯图案的天花、砖石廊柱,阿拉伯产的条纹墙布、石刻神像,阿拉伯造型的灯饰以及花纹繁复的地砖等。民族风格的色彩、图案与现代化的建筑相结合,中东地域文化与中国现代化大都市相交融,使得一千零一夜餐厅独具风格。君岛—朗服装设计系列——印度之旅,是一组包括内衣、礼服、日常裙服、鞋、帽在内的时装系列。设计师将现代元素纳入民族文化环境,将传统的民族色彩溶入现代时装设计。设计师采用了现代面料、现代造型,但色彩灵感来源于印度红土地、绿色植物、佛教建筑的绿色橙色门楣以及金色佛教装饰等,构成一独特的具有印度民族文化意味的世界时装设计。美国新墨西哥州印第安有一组民用和商用的建筑实体,无论造型和装饰都具有浓郁独特的印第安民族风格。建筑主色彩为大面积的印第安风格的土黄色墙面、砖红色砖瓦、木色或赭石色的门窗,中间跳跃着天蓝色或翠绿色的遮阳帘、门楣。整个建筑风格浑厚、质朴,现代元素溶进了民族艺术之中。明朗的晴空、强烈的日光、跳跃的色彩以及大块面的现代建筑构成了既民族又现代的建筑设计。

因此,从风格而论,民族色彩是古典主义风格的,是现代装饰色彩的灵魂,是热情、心灵、生命的代名词。

4 中国民族色彩的创新

中华民族的色彩自有其一套严谨规矩。早在西周时,统治者就已对色彩“明贵贱,分等级”,规定正色为

青、赤、黄、白、黑。五行中青为木,赤为火、黄为土、白为金、黑为水。间色为红(淡赤)、紫、缥、绀、硫磺。《礼记·月令》中规定皇帝服色为:立春(青衣)、立夏(朱衣)、三伏之际(黄衣)、立秋(白衣)、立冬(玄衣)。长久以来,这种色彩等级规定主宰了中华民族的色彩信仰心理。

以中国建筑为例。古代中国建筑色彩多为大面积的原色——黄、红、青、绿、蓝、黑、白。唐及唐以前朝代的宫、庙、邸,基本上都是白墙、红柱、灰、黑(瓦)的屋顶,在凿井、斗拱、门楣、梁柱以及外檐构件上绘以彩画。宋代宫殿开始在白石台基上,屋顶盖以黄绿各色琉璃瓦,中间采用鲜明的朱红色墙柱门和窗。廊檐之下施以金、青、绿等彩绘。元代建筑彩绘等级制度开始形成,并延续至明清。今天所见到的堆粉贴金、富丽繁华的建筑彩绘多为清代建筑。而中国的民居建筑只能是青砖、灰瓦、白墙。典型的如徽派民居、江南园林建筑^[3]。中华民族尚青崇白。老子说“大音希声”,最伟大的音乐都以煽情为戒。中国最讲意境的水墨画,落笔都是黑、白、灰。“越瓷似玉,邢瓷似冰”的宋代青瓷、白瓷被推崇为中国瓷器的巅峰。还有经久不衰的青花瓷,它们的产量远远超过色彩艳丽的彩绘瓷。古老的蓝印花布,用靛蓝染料染成的蜡染、扎染,流传至今,用于服装、佩饰、室内纺织品设计等等,应用范围愈来愈广。中华民族的文化源远流长,民族色彩已成为中华民族文化的一种象征。随着全球经济、文化发展的加快,发掘民族文化精华愈显迫切。中国设计的根,就是中国文化。今天有许多设计师已认识到了这一点,他们已开始自觉地在设计中承担起传承民族文化的责任。有许多好的案例:胡晓丹“紫禁城”展示时装系列十年来常演不衰。原因是他把民族的象征(图案、色彩、肌理)用现代的、国际上认同的设计语言(款式、材料)表达出来了。既引起西方人对中国的那种东方情韵联想,又激发起中国人的民族自豪感和民族自信心。杭州住宅建筑“白荡海人家”,借用传统徽派建筑的马头墙和江南园林特有的青砖灰瓦粉墙色调、斜面屋顶,构成了现代住宅设计,在众多几何形态住宅设计中独具风格。西安唐城宾馆,其文化定位于以大唐文化为内涵,设计手法承袭唐代建筑雄浑、豪健、质朴的风范,从唐大明宫的柱脚、从护栏河中吸取造型元素。平面布局吸纳长安古城“城”的概念,强化大堂内横向、纵向的轴线关系,加强方正感,具有长安城的古风神韵。室内色彩及纺织品色彩强调红、黑、金的关系,色调明快雅致。上海“新天地”是一个成功的商业建筑案例,该建筑完全保留了旧建筑外观造型,色彩仍是上海老房子的青砖灰瓦,室内多为木结构装饰,内部采用现代设施及装修。经营者将中国古民居色彩与现代设计、现代经营相结合,构成一名副其实的“新天地”景观。从以上案例可以看出,成功的设计必定包含有一定的文化意味,这种文化意味就是民族文化,它不仅仅是简单的形式上的和谐。所以说愈是民族的就愈是世界的。

在现代设计中,民族色彩的创新要避免两个极端,一是不能仿古,不管传统色彩是多么精彩,现代艺术不能仿古。传统色彩是彼时彼地的,当时的人及其生活方式、技术、自然条件、审美观念等决定了当时的传统色彩。如果我们的服装设计、建筑、室内设计、纺织品设计、工业设计等一味模仿古人,那就失去了创新设计的意义。另一方面,强调创新也不是一定要照搬国外风格。前些年我们的设计完全照搬西方,不考虑我们的国情和审美,年轻设计师不重视传统,急功近利,长此以往,如果设计师不向本土民族文化学习,不去把握丰富多彩的民族文化,其设计作品中的精神根脉必将无处立足。最终能够长久的、真正属于民族的作品,是一种以传承本土文化为基础而生长起来的、鲜活的生命体。

5 结束语

大自然设计宇宙只用了三种材料:时间、空间和物质。时间将文化精华浓缩、积淀在各个历史空间里。我们今天的设计亦应遵循这种规律,人、产品、环境的色彩设计,是人类社会经济和文化发展到现阶段的必然产物。今天,人们开始注重维护传统人文色彩景观,这种趋势越来越强。它不仅吸引外来观光者,更重要的是对增强民族的自信心,以及提高国民的审美欣赏意识能力有积极的意义。

“登山临下,悠然深远”。关于设计,我们希望尽量站得高一点、远一点。伟大的设计是民族和世界的,它涵盖了历史、时代和未来。我们今天所做的事情,希望明天也能够得到认可。总之,人类文明史的发展规律告诉我们:人类意识愈成熟,对社会文明与环境要求水平就愈高,向人类最崇高理想的真、善、美境界靠得也愈近,而色彩之美,是人间文明的标志,是人类真与善品行的一种可视的体现。

参考文献:

- [1] 朱迪斯·米勒. 装饰色彩[M]. 李瑞君译. 北京: 中国青年出版社, 2001. 192.
- [2] 宋建明. 色彩设计在法国[M]. 上海: 上海人民美术出版社, 1999. 26.
- [3] 中国建筑史编写组. 中国建筑史[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 1993.

Reception and innovation of national colors in architecture

LI Min

(Dept. of Art and Athletics, Zhejiang Education Institute, Hangzhou 310012, China)

Abstract: National color refers to a chromatic system and combinations featuring special and regional culture a certain nation has possessed, which is the national historical crystallization of nature, society and aesthetic psychology. Meanwhile, it shows the national aesthetic principles combining with both valuable concordance and balance regarded as the highest situation by the nation. With the world globalization of economical and cultural development, it seems urgent to explore the essence of national culture. The innovation in national colors has come into a part in modern design we cannot overlook.

Key words: architectural art; national color; regional characteristics; traditional characteristics; development; innovation