

Exploration of the Visual Narrative Function of Color Language in Woodblock New Year Paintings

Yitian Xu

Tianjin Normal University, Tianjin, 053300, China

Abstract

Woodblock New Year paintings are an important part of Chinese folk art, and their color language not only has rich visual expression, but also contains profound cultural connotations and narrative functions. This article explores the emotional narrative function of color language in woodblock New Year paintings, and analyzes the mechanism of color in rendering emotional atmosphere, enhancing subjective emotional expression, forming intertextual narrative with images, guiding visual focus, and controlling narrative rhythm. Through the clever combination of color and image, the story of woodcut New Year paintings becomes vivid and interesting. By carefully utilizing colors, woodcut New Year paintings blend emotions and images together, allowing viewers to experience beauty in a colorful world. Color, with its dazzling visual effects, makes the story of woodcut New Year paintings more touching.

Keywords

Woodblock New Year paintings; Color language; Visual narrative; Symbolic; Comparison and harmony; Emotional expression

木版年画色彩语言的视觉叙事功能探究

徐依甜

天津师范大学, 中国·天津 053300

摘要

木版年画是中国民间艺术的重要组成部分,其色彩语言不仅具有丰富的视觉表现力,更蕴含着深刻的文化内涵和叙事功能。本文探究了木版年画色彩语言的情感叙事功能,分析了色彩在渲染情感氛围、强化主观情感表达、与图像形成互文叙事、引导视觉焦点与控制叙事节奏等方面的作用机制。通过色彩与图像的巧妙配合,木版年画的故事变得生动有趣。通过精心运用色彩,木版年画把情感和画面融合在一起,让观者在绚烂的色彩世界中感受美好。色彩,用它绚丽的视觉效果,让木版年画的故事更加动人。

关键词

木版年画; 色彩语言; 视觉叙事; 象征性; 对比与和谐; 情感表达

1 引言

木版年画是中华民族传统文化的瑰宝,蕴含着丰富的思想内涵和审美价值。作为一种独特的艺术表现形式,木版年画通过色彩语言传递出深刻的文化寓意,反映地域特色和民俗风情。色彩不仅让木版年画好看,更能讲故事,为观看的人展现生动的画面情节。探究木版年画色彩语言的视觉叙事功能,对于深入理解这一艺术形式的内在魅力具有重要意义。

2 木版年画色彩语言的象征性叙事机制

2.1 色彩符号的文化寓意建构与传播

木版年画的颜色运用往往有着特殊的含义,就像一套

色彩“密码”。这些颜色密码经过很长时间的积累和传承,成为传播文化价值的重要方式^[1]。例如,朱仙镇木版年画中的红色象征吉祥如意,常用于表现节日庆典场景;平阳木版年画中青绿相间,寓意万物生长、生机勃勃。这些颜色背后的文化含义,让木版年画的内容更加丰富,故事更有深度。

2.2 民俗观念的色彩编码与解读模式

木版年画颜色的搭配体现了创作地区老百姓的观念和审美喜好。不同的颜色组合反映了当地人的价值观和情感寄托,形成了独特的颜色“语言”。欣赏木版年画需要解读蕴含其中的民俗信息,才能真正领会作品的文化内涵。比如平阳木版年画中红绿搭配经常出现,反映了当地人对美好生活的期盼;佛山木版年画的色彩则带有岭南地区的生活气息和审美特色。民俗观念赋予色彩以生命力,使之成为木版年画叙事的有机组成。

2.3 色彩象征的跨文化传播与本土化转换

木版年画颜色所代表的象征意义,在不同文化间传播

【作者简介】徐依(2004-),女,中国河北衡水人,在读本科生,从事美术学研究。

时,会经历分解和重新组合的过程^[2]。一方面,色彩象征意义的普适性,使其能够跨越地域和文化障碍,引发不同背景观者的共鸣。比如红色代表喜庆、绿色代表生机等,是很多文化都认同的颜色含义。另一方面,颜色象征在传播到不同地方时,又会融入当地特色,产生新的意思。如不同地区的木版年画,会结合当地的节庆习俗、信仰崇拜等因素,对色彩象征赋予新的诠释。颜色象征的文化交流变化,是木版年画故事功能得以扩展的重要前提。

2.4 象征性色彩在叙事结构中的功能定位

象征性颜色是木版年画讲故事的基本元素,在视觉叙事中发挥着重要作用。首先,色彩象征参与叙事主题的构建,以隐喻或借代的方式,表达作品的思想内核。比如通过喜庆的红色渲染,突出主题的欢乐祥和;用深沉的暗色调,营造神秘庄严的主题氛围。其次,颜色象征还影响故事节奏的快慢变化,颜色变化与情节发展相互呼应,推动画面故事的展开。再者,象征性颜色对人物形象的塑造也很重要,通过人物服装、道具的颜色设计,表现人物的身份地位、性格特点,为故事增添丰富细节。

3 木版年画色彩对比与和谐的叙事张力

3.1 色彩对比的视觉冲击力生成机制

强烈的颜色对比是木版年画的突出特色,产生强大的视觉冲击力,吸引观看者的注意力。这种冲击力来源于颜色、明暗、鲜艳程度等方面形成的强烈差别。例如,朱仙镇木版年画大胆使用红、黄、蓝、绿等纯色,通过补色或强烈明度差形成鲜明对比;平阳木版年画则偏爱红绿、红黄搭配,互补色的冷暖反差带来强烈的视觉刺激。颜色对比产生的张力,为木版年画注入了视觉活力,使其更有感染力。

3.2 互补色彩的对立统一叙事策略

木版年画常常运用互补色彩,将两种对比色放在一起,既形成视觉张力,又达成和谐统一。这种既对立又统一的表现手法,既增添了画面的热烈氛围,又避免了颜色过于激烈而失去平衡^[3]。如平阳木版年画《加官进禄门神》中,红绿两种互补色在画面中此起彼伏,力度均衡,虽形成强烈对比,但在数量、面积、位置的分布上又保持了微妙的平衡,既有节奏感,又不失协调。互补色彩的冲突与协调,以对立统一的方式丰富了木版年画的故事层次。

3.3 色彩和谐的审美秩序构建方式

颜色和谐是木版年画追求的另一个重要目标,通过均衡有序的搭配,营造平和愉悦的视觉感受。颜色和谐的美感秩序,可以通过同类色、相近色的运用,或者通过颜色、鲜艳度、明暗的细微变化来实现。如朱仙镇木版年画在鲜明对比的基础上,又以黑、白、灰等中性色调和,平衡了色彩的喧嚣,使画面色调更加丰富。又如平阳木版年画在红绿对比中,穿插黄色、灰色等过渡色,缓和了色彩的冲突,带来温和舒适的观感。颜色和谐构建的是一种理性节制的美感秩

序,它与颜色对比形成互补,共同奠定了木版年画色彩故事的基调。

3.4 对比与和谐的辩证统一叙事美学

木版年画颜色语言在对比与和谐中求得平衡,两种看似矛盾的颜色表现手法,实际上以相辅相成的方式彼此依存、相得益彰^[4]。一方面,色彩对比为和谐提供了生动的张力基础,激发了色彩搭配灵感。另一方面,色彩和谐又将对比引向理性的秩序,避免了色彩失控。对比与和谐的配合法则,形成了木版年画颜色故事的生命力所在。对比是和谐的重要调剂,和谐则是对比的必要回归。两种手法交织运用、动静结合,不仅为木版年画的视觉故事提供了多元可能,更形成了独特的美学魅力。

4 木版年画色彩语言的情感叙事与图像协同

4.1 色彩情感的氛围营造与心理暗示

颜色是木版年画表达情感的重要元素,不同颜色搭配能够营造出不同的情感氛围,引发观看者的心理共鸣。暖色调如红、橙、黄等,常常给人热情、欢快、兴奋的感觉;而冷色调如蓝、绿、紫等,则容易唤起冷静、凝重、忧郁的心情。木版年画正是利用了颜色的这一特性,通过有目的的颜色运用,渲染特定的情感氛围,塑造引人入胜的意境。

以平阳木版年画为例,艺术家们喜欢用红色作为画面的主色调,来烘托节日的热烈喜庆气氛。大面积的朱红色铺满画面,鲜艳明快的视觉冲击,瞬间点燃观看者的激情,唤起欢欣鼓舞的情绪共鸣。与此同时,画面中点缀的翠绿色,又像是喜庆氛围中的一抹清新,为画卷增添生机勃勃的朝气,寓意万物复苏、欣欣向荣,表达人们对未来美好生活的期待。

颜色的情感渲染功能,来源于人们的普遍心理感受。在长期的生活实践和视觉体验中,人们逐渐建立起颜色与情感的联系。当特定颜色出现时,就会在人们的潜意识中引发相关情感的涌现。木版年画正是顺应并利用了这一人性特点,以颜色的巧妙搭配唤起人们的情感共鸣,达到寄托思想感情的艺术效果。颜色成为木版年画表达思想感情的有力工具。

4.2 主观设色的情感强化与意境创造

木版年画中的颜色运用,并不完全按照现实中物体的真实颜色。相反,艺术家们往往根据情感表达的需要,对颜色进行主观改造,突破现实颜色的束缚,用夸张变形的颜色来强化情感的表达力度。这种主观设色的方法,打破了对颜色客观性的过度依赖,以想象力的介入重塑颜色,赋予颜色强烈的主观情感色彩,从而使作品形成独特的艺术意境。

以广为流传的《老鼠娶亲》木版年画为例,画中的老鼠形象被赋予了人的服饰,按照现实中的老鼠形象,它们本该是灰黑色的毛发。然而在年画中,老鼠们却身着红、黄、蓝、紫等鲜艳华丽的喜庆服饰,这显然与真实颜色不符。但

正是这种夸张想象的颜色表现,赋予画面强烈的喜剧色彩,体现了婚礼的热闹欢乐氛围,表达了艺术家诙谐幽默、热情洋溢的艺术个性,也引发了观看者的会心一笑。

主观设色增强了木版年画的情感表达张力。它不再受限于真实颜色的呈现,而是以主观情感为导向,通过颜色的夸张变形,抒发胸中想法,寄托心灵感悟。同时,主观颜色的运用,也让木版年画的意境更加丰富多元。画面在写实性的基础上,又融入了艺术家的主观想象,使颜色表现趋于理想化、诗意化,营造出一种亦真亦幻、虚实相生的意境,引人遐想、启人心智,提升了木版年画的艺术感染力。

4.3 色彩与图像的互文性叙事建构

木版年画中,颜色语言与图像形象相辅相成,共同编织出引人入胜的视觉故事。颜色为图像注入情感基调,渲染意境氛围;而图像形象则丰富了颜色的内涵,提供了具体的故事载体。两者在讲故事过程中相互指涉、彼此烘托,构成一个相互关联的有机整体。

正月年画中,红色成为最常见的颜色基调。一方面,红色本身象征喜庆吉祥,营造节日氛围;另一方面,红色又与年画中的各类喜庆图像形成呼应,如喜气洋洋的福禄寿三星、活蹦乱跳的金鱼、盛开绽放的牡丹花等,颜色与形象相得益彰,共同建构起欢乐祥和的节日氛围。颜色印证了喜庆图像,图像则丰富了喜庆颜色的文化内涵。

再如一些描绘战争场景的木版年画,画面常常以沉郁压抑的灰黑冷色调为主,渲染一种悲壮凄凉的氛围。这一颜色基调既反映了战争的残酷,又与画面中的厮杀场景、英雄形象等紧张激烈的图像内容相呼应,颜色与形象的相互关联,深化了主题的刻画,凸显战争的悲剧性。

颜色与图像的相互配合讲故事,极大拓展了木版年画故事的丰富性和立体感。在颜色与形象的交相辉映中,木版年画的视觉故事更加生动感人,引发观看者在颜色的情感暗示与图像的形象感知中,参与故事构建,让情感体验更加饱满丰盈,让故事内涵更加引人深思。

4.4 视觉焦点的色彩引导与叙事节奏

颜色在木版年画故事中还发挥着引导视觉焦点、把控故事节奏的独特功能。明暗变化、冷暖过渡、鲜艳程度差异等颜色要素,在潜移默化中牵引观看者视线的流转,突出画面的重心所在,使故事更有视觉张力。

一方面,通过颜色的聚焦效应,木版年画可以突出故事的关键人物或场景。比如在人物画中,主人公的服饰颜色往往设计得格外鲜明醒目,高纯度的颜色吸引观看者的注意力,视线自然而然聚集到主人公身上,突出其在画面故事中的核心地位。背景颜色则相对低调,避免喧宾夺主,起到陪衬和烘托的作用。

另一方面,颜色变化还影响着故事的韵律起伏。浓重艳丽的暖色调渲染出故事的高潮时刻,炽热的情感充盈画面;淡雅柔和的冷色调流露出故事的舒缓节点,氤氲出冷静理性的气氛。由浓到淡、由暖到冷的颜色过渡,在悄然间牵引着观看者的视觉体验,引领观看者的情感随颜色的变化而跌宕起伏、快慢有致,使故事的发展更具韵律美感。

颜色成为木版年画故事的“隐形指挥家”,以精心设计的颜色布局,引导观看者的视觉焦点,营造氛围,控制节奏,将观看者带入引人入胜的故事世界中。在颜色的巧妙引领下,木版年画获得了更多元、更富感染力的故事表现。颜色不再只是视觉的点缀,更成为故事不可或缺的有机组成。

5 结语

木版年画颜色语言以独特的视觉故事功能,构建起了一个丰富多元的美感世界。无论是象征寓意的深刻内涵,对比与和谐的张力产生,还是情感氛围的渲染烘托、故事节奏的引导把控,颜色语言都以形象生动的方式,演绎了木版年画的故事。通过深入探究颜色语言的故事功能,我们得以走进木版年画的艺术精髓,感受民间艺人的聪明才智,领略中华民族的文化魅力。颜色,以绚丽夺目的视觉形象,承载并传递着木版年画的精神内核,为这一民间艺术形式的生命力提供了持久的滋养。

参考文献

- [1] 宋幸媛. 平阳木版年画色彩语言的象征性探究[J]. 美与时代(美术学刊)(中), 2024(1):117-119.
- [2] 马盛莲. 朱仙镇木版年画在服装设计中的应用[J]. 西部皮革, 2025, 47(6):99-101.
- [3] 张静, 岳凤月. 朱仙镇木版年画的题材特征及视觉语言解析[J]. 美化生活, 2022(13):69-71.
- [4] 马方艳. 基于设计视角的朱仙镇木版年画色彩语言分析[J]. 纺织报告, 2020, 39(7):106-107.