

文章编号:1003-9104(2005)02-0165-03

中国风筝与环境艺术设计

鸣 熹

(连云港师范高等专科学校,江苏 连云港 222006)

摘 要:中国风筝历史悠久,用途非常广泛,既可以用于军事、运输、通信、气象、测量等科学研究,又可以作为娱乐和健身的工具,更重要的还是可供人们欣赏的工艺美术品。风筝的设计空间尤其广阔,可以融入到整个的自然环境中去,“以天为纸,书画琳琅与青笺,将云拟水,鱼蟹游行于碧波。”

关键词:中国风筝;工艺美术;环境艺术设计

中图分类号:J50-05

文献标识码:B

Chinese Kites and Artistic Resign of the Environment

MING xi

风筝是我国的一大发明。两千多年来,无论是从“木鸢”、“纸鸢”到“风筝”的工艺设计原理,还是从军事、运输到科研以及娱乐健身的广泛用途,或者是从飞向太空的遐想到飞机的制造,无不反映出风筝的历史变迁,并且也证明了风筝为人类所作出的重大贡献。

在飞速发展的现代化社会进程中,风筝放飞比赛又被纳入国家体育正式比赛项目,每年一度的山东潍坊国际风筝会和全国风筝比赛,吸引了世界各国风筝艺人和风筝爱好者,在竞技表演和艺术交流的同时,对于文化、经济的繁荣和发展起到了积极的推动作用。这个历来被人们称为“不登大雅之堂”的民间工艺品,无论是艺术设计,还是社会功能和作用,都不仅仅只是简单的玩具了,它可以让高度紧张工作和学习的人们放松心情,它可以把广阔的空间自然环境装点得绚丽多彩,它可以陶冶人们的情操,给人们带来无限的欢乐和美的享受。风筝是美的使者,它是通向世界友谊的桥梁。风筝与人民生活密切相关,制作和设计一件精美的风筝,就是极好的工艺美术品,把它悬挂在厅堂书房,既可以美化房间,又可以供人们欣赏。每当春暖花开风和日丽的季节里,人们走出户外,放飞风筝,仰望天空,吐故纳新,既有益于身心健康,又为环境起到美化的作用,所以说,风筝与环境艺术设计有着不可分割的联系。

一、完美的工艺性

首先,风筝设计的原则和其它工艺设计是一致的。无论是绘图、扎制,还是彩绘,都必须强调其工艺性,尤其是要考虑色彩与空间环境之间的协调与对比关系。风筝的艺术设计还有其它工艺设计不可比拟的一点独到之处,那就是还要考虑风筝在空中的动感效果。所以说,风筝集所有工艺设计之特点于一身,的确有着无穷的创造性。中国风筝的造型极其考究,它不只是注重自然形似,而且力求以形传神和形神兼备,讲究图案美、装饰美、色彩美和立体感强……。传统的风筝“一般注重写实,但又不全为实物所拘泥,而是写实、夸张、变形相结合,使它具有对称、平衡、和谐、流畅、联想、神韵等美的特性,强调放飞的艺术观赏效果。”^[1]当一只风筝放到空中,带给观赏者的感觉如何,就完全可以反映出风筝艺术设计者的工艺设计水平的高低。

风筝在设计方面,首先要考虑自然环境。由于受大气层的影响,低空的空气环境往往会显得浑浊,这是因为车辆等运动物体所扬起的很多灰尘造成的。尤其是春天的气候风沙大,天空总是灰蒙蒙的,缺少透明度,而一般风筝的放飞高度都是在低空。所以,在色彩的设计和运用上,中国风筝大都是运用三原色(鲜艳的色彩)比较多,注重整体的大色块对比,形成

大红大绿的民间传统绘画特色,因为这类色彩具有对比非常强烈的效果,使得风筝放到空中,鲜艳夺目,给观赏者带来特殊的空间色彩的视觉冲击力。尤其是在辽阔的草原或广阔的田野里放飞,风筝在蓝天白云的衬托下,色彩更加鲜明,给人清新明快的感觉,从中体味到无限的憧憬与幻想。

我国各地的风筝设计,总体上风格较统一,但由于不同地区的民族习俗差异,或气候环境的不同,风筝也各有区别。如潍坊的特色是米字形“人物”风筝,在造型上有“嫦娥奔月”、“水浒一百单八将”等,另外还有“龙头蜈蚣”风筝。潍坊风筝在色彩上多采用传统的杨家埠木版年画风格;北京的特色是硬翅“沙燕”风筝,造型上有“胖沙燕”、“瘦沙燕”、“对沙燕”……,色彩运用上又有“蓝锅底”、“黑锅底”等,另外还有“燕子”风筝;南通的特色则是“板鹞”风筝,风筝上装有哨子,放到空中发出悦耳的声音,据说装哨子还很有讲究,所有哨子中有一只“母哨”,也就是领头哨子,如果这个哨子不响,其它的哨子都不响,这就象四川的变脸,有秘诀,一般不外传。哨子有大有小,大的如笆斗,小的象纽扣;天津的特色是“鹰”风筝,相传最有代表性的是天津“魏”的“鹰”,当年的皇官贵族、达观贵人都慕名要他们做的“鹰”风筝。天津的“鹰”风筝以逼真、生动、平稳为特点,放到空中,翅膀很少煽动,如同矫健雄姿的真鹰,在蓝天白云中翱翔,往复盘旋,有时经过放飞者的操纵,突然使“鹰”风筝犹如雄鹰捕捉猎物那样从高空俯冲直下,竟然能够使地面上成群的鸡吓得四处逃散。可想而知,鹰风筝工艺设计的精制程度。

二、丰富的寓意性

作为风筝艺术设计的寓意性图案,题材非常丰富。它与传统的中国画,以及其它工艺美术的寓意性基本相似,比如牡丹象征富贵,梅花象征春天,鸡羊象征吉祥,鸳鸯象征爱情,元宝和海棠象征金玉满堂,寿桃和双钱象征福寿双全,还有汉字中的福、寿、丰、双喜等。凡此种种,都是用生活中的花鸟、人物、动物、汉字、物品等作为风筝设计的内容,再赋予它们美好的内涵,把人们的美好愿望以及对幸福生活的向往,通过谐音、吉祥物、吉祥字等形式,设计成象征比喻式的图案。

数字在我国的吉祥图案中运用得也比较广泛。如“一生平安”、“一路顺风”、“二龙戏珠”、“连中三元”、“三元及第”等,“岁寒三友”指的是松、竹、梅,“四君子”指的是梅、兰、竹、菊,花瓶里插上月季花称为“四季平安”,还有“五谷丰登”、“六六大顺”、“七星高照”,“八”寓意着“发”、“八吉祥”、“八仙庆寿”,“九”更是中国特有的吉祥数字,“十”又称为“十全十美”等。除了数字外还有成语谐音与物体相结合的形式,如蝙蝠和寿字(或桃子)组合称为“福寿双全”,

花瓶里插上谷穗称为“岁岁平安”,鲤鱼和莲花组合称为“连年有余”,在大象身上装饰万年青称为“万象更新”,大鲤和胖娃娃组合称为“望子成龙”,梅花和喜鹊组合称为“喜鹊登梅”或“喜上眉梢”,“双喜临门”则是画两只喜鹊,画面上画上如意则称为“万事如意”,龙凤组合的吉祥图案更是普遍,称为“龙凤呈祥”。所有这些都是风筝设计中经常使用的图案形式。

历代文学名著和诗词多有对风筝的寓意描写。在中国古典文学巨著《红楼梦》中,更把风筝当作一种象征物。第五回写贾宝玉神游太虚境,看册页中有一幅画,画着两人放风筝,一片大海,一只大船,船中有一女子,掩面哭泣。画后题了四句诗:“才自清明志自高,生于末世运偏消。清明涕送江边望,千里东风一梦遥。”在第三十二回里,写大观园众家小姐制灯谜,探春的灯谜是:“阶下儿童仰面时,清明装点最堪宜。游丝一断浑无力,莫向东风怨别离。”谜底是:“风筝”。一画,一诗,一谜,都与风筝结缘。读来饶有趣味。

按照古代的风俗习惯,每年春天清明节前后放风筝,这个放风筝的“放”字不是把风筝放起来再收下来的意思,而是将它放走,俗称“放晦气”、“放病根”的意思,也就是把风筝放上天空以后,直至其飘走为止,这样,在人们的心理上就好像消了灾。所以,一些放风筝的人,如果风筝断线飘走,一般不再去找回来,不然的话,如果风筝落在别人家里,家主会让找风筝的人下不了台的,因为谁都不愿意“晦气”落到自己头上。曹雪芹所写的《南鹞北鸢考工志》,被认为是中国风筝工艺史上的权威名著,它为后世研究风筝艺术提供了极好的资料。

中国风筝的种类非常多,不管是哪一个地区或民族都有其特有的形式及作为自己民族寓意的图案设计风格,人们通过风筝设计来表达情怀。

三、独特的审美性

放风筝不仅是一项娱乐活动,还是健身运动和审美活动,它可以陶冶人们的情操,净化人们的心灵,放松心情,调节心理上的各种紧张因素,可以使人们尽情地把自己的向往通过风筝这一形式得到寄托。

风筝的发源地是中国,风筝的审美性与中华民族的审美标准是一致的。每当春天来临之际,各地的男女老少都会自发地来到野外、广场、滩涂,竞放风筝,互相比较着各自的风筝图案、造型、色彩、动感等设计水平,其次是比各自的放飞技巧或放飞高度,既达到了健身的目的,又得到了娱乐和美的享受,真是心旷神怡。

每当这时,那天空中千姿百态的风筝,都有它各自的内容。有鱼虫花鸟(金鱼、螃蟹、鲤鱼、蜻蜓、知了、蝴蝶、蚂蚱、牡丹、荷花、仙鹤、孔雀、大雁等);走

兽飞禽(大象、老虎、雄鹰等);也有神话传说(鹊桥相会、女娲补天、八仙过海等);以及民间故事(武松打虎、岳母刺字、水浒人物等);包括现代科技内容,如坦克、火车、飞机、火箭、卫星等。总之,取材基本上是符合各民族特点和意愿的,并且与广大人民群众的日常生活的密切关系,具有浓厚的民俗特色,运用自己民族的艺术表现手法,通过民间能工巧匠的制作设计,将劳动人民的爱憎和对美好生活的愿望,对理想和未来的追求付诸于风筝。借着风力,放飞空中的风筝,给人以美的享受,使人们的思想情操得到陶冶。

历代有许多文人墨客也钟情于风筝艺术。“明代诗文书画家徐谓就写了 37 首咏风筝的题画诗。‘柳条搓线絮搓棉,搓够千寻放纸鸢。消得春风多少力,带将儿辈上青天。’‘我亦曾经放鸢嬉,今年不道老如斯。哪能更驻游春马,闲看儿童断线时’,就是其中著名的两首。”^[2]从题画诗的字里行间,透出诗人对儿时放风筝情景的追忆之心绪,如今虽然不再放风筝了,但是,看到儿童们放风筝便触景生情。据不完全统计,绝大部分成年人小时候都放过风筝。

人的审美性是一种精神活动,它对体魄的健康与否则否有关,只有具备良好的体质,才会有饱满的精神,而放风筝就是增强人们体质的一项很好的运动形式。我国民间的放风筝活动之所以至今盛行不衰,其主要原因之一就是它有利于身体健康。我国“中医历来主张‘天人相应’,认为人体的内环境会随着外界环境的变化而变化。春天一到,阳气生发,人们的气血因之有往外透达的趋势。这时多活动身体,使气血运行加快,促进这种趋势的实现,以振作精神。古人很讲究养身,入春后走出室外,到空气清新之处,尽量多活动,这样使得春气之生发有序,阳气之增长能够有路,符合《内经》‘春夏养阳’的大旨和‘夜卧早起,广步于庭,被发缓行’的要求……。从医学上来说,放风筝使人的眼睛得到了较好的调节,对保护视力十分有益。《燕京岁时记》中说:‘风筝在天,以能清目’,就是这个道理。”^[3]从 1986 年第一届全国风筝比赛起,这一民间小玩意儿——“风筝”,已经通过各种活动深入人心,风筝对人们起着潜移默化的审美教育作用。

四、艺术的创造性

风筝艺术设计与环境艺术设计一样,都要求以环

境为主体。那么,艺术家在对环境艺术进行设计时,是对自然环境作艺术的加工处理,使得景观产生变化,把艺术与环境融为一体,也就是再创造,以增加环境的文化内涵,让生活在这个环境中的人们充满生活情趣,提高生活质量。而风筝艺术所要表现的也是如此,风筝艺术家在设计风筝过程中,仿佛把蓝天作为纸张,挥动手中的画笔,恣肆泼洒,并且吸收中国画的表现技巧——充分利用空白处。看那《西游记》中的师徒四人形象逼真,正在西天取经的途中,只见一串人物风筝在万里长空中穿梭,好似跋涉在千山万水之中,“你挑着担,我牵着马,翻山越岭……”,给人一种历经坎坷成大道的感觉;再看那放到半空的摇头摆尾的鲤鱼风筝,湛蓝的天空顿时就变成了粼粼碧波,那一朵朵白云又成了滔滔的浪花,任凭虾、鱼、鳖、蟹嬉戏游弋;若是放起“鹊桥相会”风筝,天空马上又变成了戏剧舞台,为人们上演一场场精彩片段。再如那“女娲补天”、“嫦娥奔月”等风筝,更是与天空有直接的联系,所有这一切都与环境交相辉映,形成意境高远的环境艺术设计的极佳作品。中国风筝艺术不光具有环境艺术设计美,同时还兼有“动感艺术”,有的风筝上还装有锣鼓、哨子、烟花、弓弦等,具有动人的音乐般的视觉美和听觉美。

我国历代诗人在描写自然景色时,常常运用色彩对比关系的艺术表现手法。如“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天。那“黄鹂”与“翠柳”体现了春意盎然,“白鹭”与“青天”,就好比蓝天白云。风筝艺人也巧妙地利用天空的固有颜色,选择与其协调或对比的色彩,使之达到最佳艺术效果。中国风筝设计是一个有声有色的,或者说是更富有动感的工艺美术品,既富于浓厚的民间情趣又与大自然环境相结合的造型艺术之一。董邦达在《南鹞北鸢考工志·序》中赞叹说:“以天为纸,书画琳琅于青笺,将云拟水,鱼蟹游行于碧波;传钲鼓丝竹之声于天外,效花雨红灯之趣于空中。其运智之巧也,可谓神矣。”这里的确是恰到好处地点明了中国风筝与环境艺术设计水乳交融的关系。

参考文献:

- [1]徐艺乙,《风筝史话》[M].北京:北京工艺美术出版社,1991.
[2][3]韩春圃,柴茂智,曲立秀.《风筝制作》[M].山东:山东科学技术出版社,1987.

中国风筝与环境艺术设计

作者: [鸣熹](#), [MING xi](#)
作者单位: [连云港师范高等专科学校, 江苏, 连云港, 222006](#)
刊名: [艺术百家](#)
英文刊名: [HUNDRED SCHOOLS IN ARTS](#)
年, 卷(期): 2005, (2)
引用次数: 0次

参考文献(2条)

1. [徐艺乙](#). [风筝史话](#) 1991
2. [韩春圃](#), [柴茂智](#), [曲立秀](#). [风筝制作](#) 1987

相似文献(0条)

本文链接: http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_ysbj200502052.aspx

下载时间: 2010年3月23日