

浅析贵州苗族刺绣色彩展现的设计色彩原理

周鑫鞠

贵州职业技术学院

DOI:10.32629/jief.v2i9.1818

[摘要] 贵州苗族刺绣的色彩表现,是苗族妇女对生活观察、提炼和总结的结果,是审美水平的体现,是智慧的结晶。历史以来,大多数苗族妇女深居简出,甚至过着与外界隔绝的生活,她们没有具体的色彩理论知识,没有具象的色彩观念,也没有专门的学校教育色彩训练的经历,但她们在刺绣中的色彩表现却高度契合学校教育的设计色彩的原理认识。学校教育下的设计色彩的运用强调理性分析,而自然状态下创作的苗族刺绣色彩看似感性的体验,两种不同模式的色彩表现却有异曲同工之处,正因如此,所以贵州苗族刺绣色彩展现的设计色彩原理是值得探讨和研究的。

[关键词] 贵州;苗族刺绣;色彩关系;色彩原理

中图分类号: G643 **文献标识码:** A

贵州苗族刺绣指贵州苗族妇女根据宗族认知和族群审美意向,以丝线为载体记录族群历史,并把它绣制在服饰上的表达方式。构成苗族刺绣的元素可以分解为图案、色彩和构图。其中,苗族刺绣的色彩在刺绣里占据视觉主导地位,是苗族妇女在生活中历练的结果,代表苗族妇女审美的水平。苗族妇女对苗族刺绣色彩的感知和运用高度契合了设计色彩运用的原理知识, 现文章,拟从苗族妇女在无规范化色彩训练的条件下,在刺绣色彩表达中所展现出来的设计色彩原理关系。

1 设计色彩原理

所谓“原理”即意味着规律,设计色彩原理是指在学校专业教育培养模式下获取的色彩科学认识,是科学认识应用在设计制作中的规律^①。

设计色彩的原理是色彩研究的基本理论,色彩原理是色彩属性、色彩关系、色彩情感、以及色彩应用规律等的知识体系。掌握好色彩的理论知识,是运用好色彩关系的前提,是处理好色彩混合、色彩对比以及色彩调和的表现手法的理论基础,是设计色彩实践的理论指导,是艺术设计工作者从事设计工作遵循的原则。

2 贵州苗族刺绣的色彩

贵州苗族刺绣的色彩是苗族刺绣的视觉主体,是族群之间具有辨识度的标志。苗族支系繁多,素有五里不同服、十里不同俗的说法^②,所以用于服饰的苗族刺绣的色彩具有一定的模式化的固定,刺绣色彩是族群区分的载体之一。大多数苗族刺绣的色彩具有颜色鲜艳丰富,色彩对

比强烈,视觉冲击力强的视觉效果,色彩的具体表现是族群内化认同的结果,是苗族人口传心授的传承,体现了族群的集体意向。

3 贵州苗族刺绣体现的设计色彩原理

苗族刺绣的主要创作者是苗族妇女,她们大多数人深居简出,没有具体色彩理论知识,没有具象的色彩观念,也没有专门的学校教育色彩训练的经历,苗族刺绣的色彩看似无意识的创作,但却高度契合学校教育的设计色彩的原理认识。

3.1 苗族刺绣色彩的补色运用

苗族刺绣色彩鲜艳亮丽,色相饱和度高,视觉冲击力强,是苗族妇女擅长运用色彩补色关系的创造。根据设计色彩原理理论,在色相环上位置相对的色彩是补色关系。比如:红色与绿色,黄色与紫色,蓝色与橙色的关系。补色色彩因视觉对比强烈,常常被设计师运用于较强视觉需求的作品之中,以达到获取视觉吸引力的目的。

对于对比强烈的色彩运用,设计师们是需要有丰富的色彩理论知识作为指导,因为强烈的视觉对比会使欣赏产生不和谐的审美印象,为了避免不和谐现象的发生,设计师们会在在使用色彩补色时采取一定的色彩调和方法来达到视觉的平衡。而没有相应色彩理论知识背景的苗族妇女,在刺绣补色色彩的调和中也运用了与设计师同理的方法。

3.1.1 调节对比色中一方的明度或饱和度的方法

对于对比强烈的色彩,如果双方统一在一个明度上,那么可视性就

会降低，改变其中一方色彩的亮度或饱和度，能调和画面的违和感。因为色彩”亮度、饱和度、色相差异越大，临近颜色对比越明显，可视性越强③。”没有经过专业训练的苗族女同胞，在刺绣时也能在有限的丝线色彩里充分发挥这样的视觉平衡能力，她们使用对比色彩时，不会同时使用两个饱和度或明度在同一个程度的对比色，会选择降低一方色彩的明度或饱和度来实现视觉平衡的效果。

3.1.2 改变对比色一方面积大小的方式

对比色强烈的色彩面积同等大时，如果不是特殊含义的需求，这样的画面效果会给人突兀的视觉印象，设计师会采用改变其中一方面积的大小来获取视觉审美的舒适感。如图1，刺绣里的绿色面积和红色面积不是同等大小，苗族妇女在使用补色进行刺绣时，这样的色彩原理在刺绣中也能得到很好的体现。

3.1.3 在补色色彩里加入“金、银、黑、白、灰”五色进行调和的手法

在补色色彩应用时，设计师们还会使用“金、银、黑、白、灰”五色中的任意一色来调和补色的不和谐关系。苗族刺绣的补色应用里用金银线来做调和也是常规方法，图1中就使用了金色来调和红色和绿色。

3.2 贵州苗族刺绣色彩的色调配色体现了色彩原理

设计师进行配色设计时，首先确定是“体现统一感的配色”还是“体现变化感的配色”，然后再依据需求挑选相应的配色颜色。体现统一感时，色彩以相似色为基准；体现变化感时，以相异色为基准。不管哪一种配色方式，都要保持视觉的平衡和谐。在多种颜色进行配色设计时，色彩的搭配原理是饱和度强的颜色选择鲜艳色的色调；亮度和饱和度弱的颜色选择浅灰色的色调；亮度高的颜色选择高亮色的色调④。苗族刺绣作品里，色彩的色调配色也体现了这些基本规律，所有的色彩都融合在一个协调的色彩调性上，使刺绣作品呈现鲜艳而不失典雅，灰调而不失沉闷，亮丽而不跳跃的视觉效果。

3.3 贵州苗族刺绣色彩的比例应用体现色彩规律

苗族刺绣色彩鲜艳亮丽但不跳跃，色彩丰富但不失条理，能把多个色彩融合在一个作品里而视觉效果依然和谐平衡就是遵循了色彩比例分

配的原则。

设计色彩原理，对作品色彩数量一般控制在3-4个的范围，对色彩的分配比例有一定的要求。色彩搭配首先依据作品风格确立基准色、再根据基本色的色性选择搭配的副色和重点色，基准色是设计的主体，颜色所占比重大概为70%；副色是基准色的补充增效，比重为25%左右；重点色是配色中的点睛之笔，大约占5%的比列，依次按照这样的色彩比列搭配，就能处理好多种颜色的配色关系，这就是苗族刺绣作品色彩丰富而视觉和谐的原因所在。

3.4 贵州苗族刺绣色彩应用讲究色彩呼应原理

苗族刺绣里一般使用一个色彩贯穿整个作品，同一色彩在作品里有2-3次的出现机率，在视觉上形成色彩呼应关系，增强欣赏的韵律感。这种色彩呼应的处理方式在设计色彩里也被广泛运用，在平面设计作品里或室内软装设计，同一色彩在不同地方反复出现能加强色彩的视觉印象，形成节奏感，达到视觉加强的效果。

苗族刺绣的色彩充分展现了苗族妇女对色彩的认知，高度的表现了苗族妇女的色彩智慧，虽然没有学校教育的训练，但苗族刺绣色彩的使用却契合了学校教育的色彩原理。一直以来我们都以西方色彩理论知识作为色彩教学的主导，其实在我们少数民族的刺绣中也能探寻到色彩的认识原理。苗族妇女从生活中感知色彩，提炼色彩，应用色彩，看似无意识的行为却处处体现了色彩规律，从这个角度也充分说明人类对色彩的感知是相通的，苗族妇女用自己的方式从生活中感悟色彩，把所看所感所思进行归纳和总结并提炼表现在刺绣上，苗族妇女对色彩的认知是值得我们参考、学习和探讨的。

[参考文献]

[1]潘强《设计色彩》中国水利水电出版社[M].2011

[2]何积全《苗族文化研究》贵州人民出版社[M].1999

[3][4]田中久美子《版式设计原理》中国青年出版社[M].2016

作者简介：周鑫鞠（1978-），女，贵州剑河人，副教授，主要研究方向：艺术教育，民族民间方向