

The Combination of Color Language in China's Painting and Teaching Instruments Design for Children with Disabilities

Bo Gao^{1,a}, Liming Zhu^{2,b*}

¹Department of Art Design, Nankai University Binhai College, Tianjin, China

²Department of Industrial Design, Tianjin University, Tianjin, China

^a 15327529@qq.com

^{b*} 18920010663@189.cn

ABSTRACT

As a traditional form of painting, Chinese painting has rich connotation, and its color language conveys broad and profound spiritual meaning, which has a far-reaching impact on the development of art field and design circle. In recent years, the psychological rehabilitation of special children has gradually attracted the attention of the society. The current situation of teaching aids products also shows some problems, such as lack of innovation, lack of pertinence and so on. This paper analyzes the psychological rehabilitation needs of special children, deeply combines the formal beauty and emotional communication in the color language of Chinese painting, so that the teaching aids can realize the Educational Compensation and establish the awareness of care for special children from the aspects of visual expression and ideological conception.

Keywords: Chinese Painting, Color Language, Children with Disabilities, Teaching Instruments Design

探析中国画的色彩语言与特殊儿童教具设计的融合

高渤^{1, a} 朱黎明^{2, b*}

¹南开大学滨海学院, 艺术系, 天津, 中国

²天津大学, 工业设计系, 天津, 中国

^a 15327529@qq.com

^{b*} 18920010663@189.cn

摘要

中国画作为传统的绘画形式具有丰富的内涵,其色彩语言传达着博大精深的精神意蕴,对艺术领域和设计界的发展都有着深远的影响。近年来特殊儿童的心理康复问题逐渐引起了社会的重视,教具产品的现状也表现出创新不足、缺乏针对性等问题。文章针对特殊儿童心理康复需求展开分析,深层次地结合中国画色彩语言中的形式美与情感传达,使教具从视觉表达、思想意境等方面实现特殊儿童的教育补偿、建立关怀意识。

关键词: 中国画, 色彩语言, 特殊儿童, 教具设计

1. 前言

在各类艺术学科中,中国画一直是我国传统艺术中一颗璀璨的明珠,在其创作过程中弥漫着意境、情绪和内涵的表达,架构在技巧基础上有着浓郁的精神内核。色彩作为重要的视觉元素,在中国画里起着重

要的作用。随着五千年文明历史的变迁,经过历朝历代的政治更迭和思想衍化,形成了特有的色彩体系和风格。近年来越来越多的设计者将绘画语言用于现代产品设计的创作中,在满足功能需求的同时更加注重精神需求,提升设计的美学价值。文章针对特殊儿童的教具产品设计展开,以使用者的心理特征和康复需

求为出发点,将中国画的色彩语言加以提炼、用中国画的意蕴格局赋予设计之中,延伸色彩的意蕴,寄之以情、象由意生,传达丰富的人文关怀。社会的文化氛围和自然环境,时刻潜移默化地影响着儿童的身心发展,特别对于特殊儿童而言,建立有利于其发育和康复的正向因素尤为重要。传承与创新是设计的主旨,也是时代的发展方向。关注弱势群体和弱势儿童的教育现状,是整个社会经济发展和文明程度的标尺,特殊儿童尽早地接受教育补偿和康复训练是有利于其回归正常化发展规律中的。

2. 特殊儿童的心理特征和教具的现状

特殊儿童包括残疾儿童(Disabled children)即听障、视障、肢体障碍和智障等不同类型残疾的儿童;问题儿童,指的是存在情绪、行为问题的儿童;超常儿童,即超乎正常儿童认知的聪慧儿童等。文章主要的研究对象是需要接受康复治疗 and 训练的残疾儿童。第二次全国残疾人抽样调查结果显示,我国现有504万残疾儿童,占全国儿童总数的1.6%,占全国残疾人总数的6.1%。随着国家放开二胎、三孩政策,新生儿数量增加,特殊儿童数量也随之增加。全国范围内每年因遗传、疾病、感染和药物,以及未被发现而延误治疗时机等因素引发的儿童损伤数字正在迅速攀升。特殊儿童的心理发展一方面指其与正常儿童同样具有儿童的共同特征,另一方面还研究其受到遗传素质、环境、教育、训练等因素的影响,心理发展是一个连续性的由简入繁、循序渐进、从量变到质变、从低级到高级的发展过程,有共性也有个性,有不同的发展阶段和年龄特征。聚焦特殊儿童的生理和心理发展,以特殊儿童的教育和康复训练为着眼点,探讨其心理特征和发展规律,作为儿童心理学的分支,为特殊儿童康复提供专业的基础理论,帮助他们进行有效的训练和学习。通过研究调查发现在特殊学校接受教育的儿童,由于康复教具的功能单一、色彩单调、开展生理康复的同时却缺乏对儿童心理康复的关注,导致儿童被迫独处、负面的性格和情绪等问题层出不穷。特殊儿童的第一性缺陷(生理问题)由医学来治疗和康复、第二性缺陷(心理问题)应由教育来鉴定、评估和解决。心理问题距离生理问题越接近,则越难于克服和矫正;同时,特殊儿童的心理发展特点是儿童发展的生物过程与文化过程的分离,不能单纯地、机械地使用衡量正常人的发育发展标准来一概而论。换言之,身体的缺陷虽然改变了人与世界的关联形式,也改变了人与人直接的关系,但针对发育缺陷进行社会化教育是唯一有科学依据的康复形式。

从教具的发展来看,我国儿童早期教育中的教具中棋类是典型的代表,但我国古代对于教具在儿童早期教育中所承载的作用是相对忽视的,棋类主要受众还是成年人。发展到现代,教具的开发开始慢慢得到社会的重视,19世纪的德国和20世纪的意大利分别出现了目前教具市场最常见的福禄贝尔的礼物 Froebel Gift S 和蒙特梭利教具,但在中国,教具产

品、特别是针对特殊儿童的专项产品开发还较为稀缺。调研发现多数特殊学校中教具还停留在功能需求的层面,并未形成成熟的“文化产品”。加上当代社会对于电子设备等新型的交互方式越来越多,对传统教育方式改良提出了更高的要求。在周遭充斥着以电子产品为主的年代,特殊儿童的教具设计,不仅要保证教具的安全性、交互性,还要体现艺术特征和丰富的意象。老师或家长在手持教具的时候,借助视觉信息引发儿童的联想,抑制习惯性思维和反射,让儿童参与度提高,激发学习欲望、提高康复效果。特殊儿童的个性差异较大,多种多样,应针对不同个性的儿童找到主要的起主导作用的因素。对于有自卑感的特殊儿童,教具应传达正向的表扬、引导、启发和按时的作用,辅助其看到自身的优点;对于自尊心强或骄傲自大的特殊儿童,应抓住其上上进心、使其在训练过程中看到自己的长处和不足;对于内向、孤僻的特殊儿童,在教具的设计中应注意培养他们的交往能力、社会化活动,克服交往障碍、增强自信心和自处能力。因材施教、因势利导才能得到较为理想的康复效果。

3. 中国画的色彩语言

近代西方色彩学在现代光学发展的协助下解构了三原色,将色彩学的发展推向了更加丰富的领域,科学的成果为西方画家对色彩的使用提供了丰富的助力。而中国人的智慧在于不停留于表面的变化,主观地看待世间的瞬息万变,用情感描绘眼中的千姿百态,中国画家的主观随意性造就了中国画中强烈的表达欲望和装饰效果。中国画中色彩的处理与转化的过程横向地引导了中国艺术的发展,使画面具有更多的写意特征,达到浑然天成的视觉效果。用传统的语言形式、搭配自由的色彩信息,表现丰富的生活和内心感受。

在传统的中国画创作中,经由色彩传达出画家的精神与意趣,充分体现出东方的美与哲学。南朝著名隐士画家宗炳所做的山水画论文《画山水序》中提道:“以形写形,以色貌色”,意为借由作品如实地表达物体的色彩。^[1]在历史的发展长河中,传统中国画中的色彩搭配随着儒家、老庄道家、佛教思想的审美变化而呈现出不同的情感价值和魅力。儒家思想讲仁、义、礼、智、圣、恕、忠、孝、悌,以仁践行、以礼秩序。色彩秩序以青、赤、白、黑、黄为正色,绀、红、缥、紫、流黄为间色。如北宋著名山水画家郭熙的作品《早春图》中,树身有坚挺的线条美感、藤蔓密集错落、章法层次分明,色彩的使用尤有意味,无需桃红柳绿也能表达出春风已至、万物复苏的语义。道家思想对中国画色彩的影响可谓深远,主张返璞归真和气韵沉静,大美即朴素之美。“无”即是“道”,与现代产品设计中的“去繁从简”、“少则是多”等意蕴不谋而合。由此可见色彩通过调和、渐变、重叠、蘸色等技法把握和控制整体作品的结构,蕴含着画家主观人文主义的情感。禅宗等思想亦代表着修身养性的良好精神意境,古往今来的传统中国画作品中,色

彩兼具表象的变化和实意的输出,让观者从中感受到美好的视觉享受和丰富的情感体验,因此在传统中国画的创作中,不仅有色彩本身呈现出来的状态,更多的是画家贯穿创作始终的真实情感,以及观者的情感共鸣。色彩充盈着丰富多彩的生活,在特殊儿童的教具设计中,更应立足传统的色彩秩序,用黄色、橙色或红色等暖色调传达积极向上的寓意,在色与墨的交融中提高色彩语言形式的自觉意识,拓宽设计的表现能力、增强视觉冲击力,从而更为全面地达成特殊儿童生理和心理康复预期。文人墨客读万卷书、行万里路,将其对自然的敬畏和理解融入中国画的创作实践中,通过画作的色彩表达意向和内容,将情感升华、意义深远;借由此理念可为特殊儿童的教具设计提供思路上的延伸,达到物象与意向的有机结合,如中国画一般形成“物我合一”的创作境界。

4. 中国画的色彩语言与特殊儿童教具设计的融合

研究表明特殊儿童由于身体的病变或缺失不仅影响了感知的正常发展,在记忆方面也显示出迟缓的现象,值得注意的是在心理方面普遍表现为具有极强的自尊心,迫切需要社会的尊重和理解,想要得到平等的参与权,急于逾越源自自身障碍带来的心理鸿沟。久之便形成了多疑、主观、执拗的消极个性,不利于全面的身心康复。特殊儿童的教具设计和开发因地制宜地,针对不同障碍类型、伤残程度的儿童展开,全面和详细地把握其特殊的心理和行为特征。纵观中国画色彩的衍化全貌,从“无色”到“有色”,墨与色的交融逐渐形成了中国传统文化里美好静默的情感,完美地契合了特殊儿童心理应需归于平静和平常心的初衷。文章研究的特殊儿童教具设计在整体色调上可借鉴中国画中色彩语言,摒弃杂乱冗繁的配色,将色彩的视觉信息与精神气质有机结合,营造舒适大气的色彩氛围,激发特殊儿童的色彩感受力,达到调动其情绪情感的效果。

4.1. 中国画色彩的基调与情感

南朝画家谢赫在《古画品录》中提出“随类赋彩”的设色方法,也是针对中国画色彩应用原则提出的重要评价标准。“随类”也可理解为“随物”,即明确绘画对象的类型和形态,类别可根据对象性质、同种色调、季节或主观意愿等标准划分,并按照类别施以色彩。“赋”也称“敷”,意指对绘画对象根据合理舒适的色彩搭配着色。中国画传统的绘画方式以笔墨为主,多以水墨画的黑白色调为主,其不可调和性贵在去除了多余的装饰,以少胜多、阴阳统一,展示着中华民族的文化蕴义。^[2]在教具设计中可立足于传统文化“墨分五色”的丰富意境,如唐代张彦远在《历代名画记》中提出的“运墨而无色具”,对墨色的灵活使用传达出一致的情感语言,让特殊儿童在使用过程中平静内心、体会色彩的意义和所传达出来的意向内容。另外矿物色和植物色的使用,前者厚重、艳丽、

敷盖力强,性质稳定不易褪色,主要有赤、黄、青绿、白、黑等色系,还包括金属颜料;后者清新、素洁、便于晕染,主要有藤黄、胭脂、洋红等。^[3]亦可回归黑白本真,黑为实白为虚,疏密、粗细、浓淡等变化体现着虚实相生的表现手法,如潘天寿云“黑与白至明朗、确实之比,又为至高雅、质朴之配合,吾国绘画以黑、白为主色,即所谓绚烂之极,归于平淡也。”明暗的色彩对比、墨色厚薄的色彩调控,加持笔墨技法和适当留白,给予观者或滂沱或婉约的视觉效果。因此教具设计中材质、肌理等具象设计要素,应结合色彩的黑实白虚,色彩的明暗变化,可展示恢宏大气的万马奔腾之感、也可展现小荷尖尖的秀美细致,抒发设计者对自然景物的所感所想,技法灵动、韵味无穷,使特殊儿童在使用过程中体会物象与意念之间物我合一的融合,缓解其焦虑多疑的负面情绪,减弱心理危机感,更能充分体会中华文化的博大精深和深厚底蕴。

4.2. 中国画色彩的意境与特殊儿童的教育补偿

中国人的情感是深沉内敛的,表达在画作里有“言有尽、意无穷”的深情韵味,中国画中的节奏与意境,是画者最直观的主观情感输出,充分结合了景物与情绪,充满了象征意味,引起观者的思想共鸣。特殊儿童的教具设计对色彩的选择,应借鉴中国画中不同色彩传达出不同的情感含义,特别是在重点的操作或控制界面的选色方面,例如使用朱磬、曙红、胭脂,传达红火、健康的感觉,对特殊儿童而言,心之所向即是对健康的渴望;使用藤黄传达希望和生机,或浓或淡如山河的磅礴;使用花青、钛青蓝,色调偏冷、但在于平和心境的柔和与包容;使用虚实相合的黑与白,更是给人以沉着静默的视觉感受。

色彩作为中国画的重要组成部分,代表了中国传统艺术之美,具有丰富的情感表达形式,也展示出色彩情感传达的重要价值。从随类赋彩、意向用色等方面展示出中国画色彩的表达魅力。合理地借鉴中国画的色彩意境与精神传达对特殊儿童的教育和康复具有正向的积极意义。首先,特殊儿童在心理和生理发育发展的过程中,由于其自身的生理限制和环境、经历的特殊性,表现出与正常儿童不同的特点。以3-6岁为例,由于自身的能力受限、集体的融合问题,社会保障制度的维护和实施等原因,使其容易产生紧张情绪和焦虑心态。同时社会对特殊儿童应抱有支持、信任、包容的态度,这有助于特殊儿童积极的自我意识的形成。其次,特殊儿童不论在学前还是学龄阶段都应被给予全面的教育补偿,以色彩为桥梁实现感官缺陷的补偿与优势潜能的开发,特别针对听障、肢体残障和智力障碍儿童,不但享有平等的受教育权,其身心及精神更应获得平等的尊重和关怀,为其一生的成长奠定基础。特殊儿童与健康儿童的成长都需要一个缓慢的发展过程,在发育过程中也会表现出不平衡的特点,抛开刻板无趣的传统康复手段与教具,用中

国画的丰富内涵和多样的色彩表现形式尊重儿童对生命和幸福的感受,尊重生命和被尊重的体会同样重要。人的心理与行为分为先天本能和后天习惯,人性为教育提供出发点,本能是不学而能、习得是后天练习,教育的本质和任务是根据人的需求,逐渐形成积极的人格,从而产生认知强化,培养价值观和尊严感,创造有利于自身发展的心境、逐步增强社会适应性。^[4]

如中国画中使用蘸色法描绘的初春景色,青色细笔勾勒嫩枝细芽,活力和健康的感受油然而生,万物生长的意境让人看着不禁赏心悦目,身心舒畅。再如魏晋时期轻巧灵动、盛唐时期的深厚底蕴,都具有令人回味无穷的色彩特征。中国画丰富的色彩意境,不仅可以此为媒介搭建非语言的教育补偿空间,同时可以让特殊儿童感受到触及情感和体验的感受性,在自己与色彩的互动中形成象征性的意向交流,建立不同于常规疗法等连续康复治疗效应,在色彩中移情、在教育中升华情感。

4.3. 中国画色彩的象征意义与特殊儿童的关怀意识

中国画中画家的思想主旨,借由画作中表达的物象传达,例如梅、兰、竹、菊等水墨样式都是借助绘画对象来表达画家超逸脱俗的精神境界。色彩的象征意义的挖掘,对中国画色彩语言的提炼至关重要,透过作品中的色相、纯度、补色、面积、明暗和冷暖,结合线条曲直来引导观者感受精神内核。教具设计色彩的使用应注意节奏上的变化,有规律的运用如昼夜般更迭。建立以关怀为情境的色彩氛围,培养特殊儿童心怀他人的能力、通过感知爱从而建立自我关怀的能力。从感知到感受的变化是特殊儿童视觉判断、控制和表现的综合能力体现。^[5]经过有效的康复训练和教育,特殊儿童可开始对周边的事物产生兴趣和关注,随着观察的持续、表现欲和控制力也随着增强。首先从色彩的视觉角度使其体会“感受到”和“表现到”的内在一致性,感知、处理、表达、再感知,一系列的视觉和心理活动构成了动力关系,改善或缓解特殊儿童刻板的心理状态,增强对美感的体验,提高自我学习的能力。建立个体与个体之间的情感联结,是特殊儿童心理层面联结世界的良性渠道,他们应与障碍合而为一,接受并包容自己和他人的不同,弥补不健康的心理和个性发展,实现内外兼修的人文关怀机制。

关怀与自我关怀意识的建立是以人为本、重视自己及他人价值的核心基础,是达到关怀人的现实生活、追求人的自由平等的内在价值显现,也是使特殊儿童对自己生命发展意识的唤醒。以教育为媒介,由内而外的给予特殊儿童生命中自由与平等的补偿,建立关怀的教育方式和社会关系,在逆境中寻求积极的生活意志,引导其在早期康复阶段就建立起与障碍斗争的勇气,不断寻找和创造理想生活的意义,实现人

的高于生命意义的生存意义。以中国画色彩语言的象征意义为桥梁,做特殊儿童成长和教育之路上的协作者,为其感知和体验提供支持,充分发挥儿童的主体性和意识性,恢复儿童的本能感知能力;同时建立特殊儿童的关怀意识,是培养其社交、互动和心理健康发展的必经之路,潜移默化地使他们具备坚强的性格和坚韧不拔的精神,面对人生道路更加从容。

5. 结语

如果说线条是中国画中的灵魂,那极富表现力的色彩是传统中国画营造画面意境和内涵神韵有效载体。中国画的色彩语言传承了华夏文明的情感精髓,浓淡相宜地营造出了好似浑然天成的独特情境。在这样美好放松的语境下,特殊儿童在不断地实验、探索、互动和操作中感受到和谐、相互尊重的平等,更容易平静内心,在轻松的氛围里激发康复欲望和创造性思维。色彩艺术对于儿童的身心发育有着至关重要的影响,色彩是情绪的表达、也是意境的升华,关联着特殊儿童的情感支持和教育协助,调整和修复心理体验,促进其心智发展,也是调试和干预情绪的有效手段。借鉴中国画大气包容的色彩语言融合在教具设计中,让特殊儿童尽可能地补偿缺憾、开发潜能,完成自我实现的价值,以及全社会的教育公平。特殊儿童的教育入学率是全社会关注的重要问题,心理和生理的康复在其受教育阶段起着重要的决定作用。每个儿童都希望展示自己的才华、具备成功的能力,用传统绘画中的色彩艺术架构其沟通的桥梁,实现社会价值观的和谐与友爱、接纳与自由。

项目基金

本文由 2020 年度教育部人文社会科学研究青年基金项目《基于 5G 移动通信网络远程可视化互动模式的听障儿童家庭康复系统设计研究》阶段性成果之一(项目编号: 20YJJCZH032)。

REFERENCES

- [1] Meng H. (2015) On the contemporary aesthetics of traditional Chinese painting colors. *Technology Information*, 02: 239.
- [2] Li M, Jin Y. (2018) The influence and prospect of Chinese painting art in modern cultural product design. *Chinese painter*, 06: 64-65.
- [3] Zhao X. (2021) The development of Chinese ink and wash painting and its artistic beauty. *Research on Fine Arts Education*, 21: 12-13.
- [4] Wang H. (2018) Educational Diagnosis and assessment of children with special needs (third edition). Nanjing University Press, Nanjing.
- [5] Ma F, Wang Y. (2018) Educational Psychology. Nanjing University Press, Nanjing.