

广西民间美术花鸟图式 在当代花鸟画创作中的融合创作效能研究

□张梅洁

民间艺术是中国传统艺术和文化中不可缺少的一部分,它在现代社会中受到了越来越多的重视。现代花鸟画是一种具有普遍性和广泛性的绘画形式,它在吸收了西方美术风格的基础上对中国民间美术进行了新的阐释。广西地处中国西南沿海边境,是一个多民族地区,历史悠久,有壮、汉、苗、瑶等14个民族,是具有丰富的民族文化、鲜明的民族特征、丰富多彩的民间美术。广西民间美术因其不同的民族、不同的生活习惯、不同的风土人情、文化背景、地域条件,在不同的地域条件下发展出不同的艺术风格,已经成为广西地区发展和传承艺术的一个重要途径。广西民间美术中以花鸟画为主,以其独特的形体、艳丽的色彩、独特的人文主义、美学意蕴而著称,极富艺术感染力。广西由于其独特的地域和人文环境,民俗美术资源十分丰富,广西民间美术中的花鸟图案被大量运用,图案的造型和色彩都散发着一种神秘的魅力,可以为当代其他艺术形式的创作提供大量的素材,并在此基础上形成一种独具特色的艺术语言。在现代花鸟画的创作中把这一传统的民间美术语言与现代花鸟画结合起来,可以让作品更具时代气息,更富有民族特色,对现代花鸟画的发展有着重要的现实意义与理论价值。其次,在现代花鸟创作中更多的是以传统的花鸟形态与西方的构图为基础,而对于民俗艺术的学习与运用则比较少见。作为艺术与生活最直接的接触点,民间美术化粗犷、原始、朴素的方式从生活中诞生,在实践中不断完善,最终成为一种传统的美术形式,有着非常明显的艺术特点。现代花鸟画正走在一条创新之路上,寻找突破。将广西民间美术中的花鸟图案运用到现代花鸟画的创作中将为现代花鸟画注入新的活力,充实当代花鸟画的艺术表达语言,是一项值得探讨与研究的课题。将广西民间美术中的花鸟图案运用到现代花鸟画中,既是对传统花鸟画的一种创新,又是对传统花鸟画的一种继承与发展。尽管民间美术是当代化会研究的一个重要主题,但是将其与当代花鸟画进行整合的研究却很少。广西民间美术中的花鸟图案拥有着特殊的审美内涵和美学价值,作者将其融入到了现代花鸟画的创作中,希望能够将这两种艺术手法进行融合创作,从而为现代花鸟画的创作提供更加丰富的创作形式和内容,促进我国当代花鸟画的创新发展。

一、广西民间美术花鸟图式的内涵及特点

(一)广西民间美术花鸟图式的内涵

广西地处中国南方边陲,是一个有壮、汉、苗、瑶、侗等14个少数民族的多民族聚居之地,在长期的历史发展中这些少数民族逐步形成了与本民族特色相适应的美术形式,同时也保留了自己独有的美术特色。广西民间锦绣历史悠久,风格多样,其中以壮锦、苗锦、瑶锦、个锦等种类较多,发展和传承时间较长,与人们的日常生活密切相关,具有很强的民族特色、较强的实用性和观赏性,深受广大人民群众的青睞。“民间美术”的范围很大,涵盖了生活中的方方面面,按照传统的分类方法它可以分为民间年画、民间剪纸、民间建筑、民间杂艺等几大类,这些都是较为普通的艺术品,当然,它还可以表现出风俗、服饰、生活礼仪,甚至是劳动工具等等。本研究将以广西民间美术中的花鸟画为研究对象,以其画的形态为依据,将其分为平面画与立体画两大类。民间美术通常与当地的生活习惯密切相关,根据当地的实际情况运用当地的物质资源,在一定的地域内稳定地传承下来,从而形成了独特的文化特色。其次,广西地处中国的南方,由于其得天独厚的自然条件和丰富的资源。广西的龙化蜡染十分富饶,因此,在民间美术中有很多的花鸟画和其他动植物画,或者是继承自原始的少数民族艺术。云锦、刺绣、蜡染、剪纸、泥塑、雕塑

等,这些都是广西天然资源中的花草树木,飞禽走兽的最佳表现。这对现代花鸟画的创作以及融合具有重要意义。从这一点可以看出广西民间艺术中花鸟画的应用是十分广泛的,正是因为这个原因,将其运用到现代艺术形式的创作中时还会将个人喜爱的感情因素包括进去。因此,综合广西民间美术的实际发展历程以及特色,本研究将重点分析广西民间染织和刺绣中花鸟图案的融合创作。

(二)广西民间美术花鸟图式的特点

广西民间美术中的花鸟图式虽然形态千变万化,但仍保持着广西民族民俗文化的艺术特色与内涵,其图式的特色可分为:继承原生态艺术与其他艺术的传承型图式,用造型与色彩来表达主体思想的意象型图式,形式美强烈的装饰型图式,它们在造型、色彩、构图等方面都有不同的特色,在增加花鸟图式视觉感受的同时也赋予了艺术作品更深的内涵。第一,继承原生态艺术图式。以广西壮锦的民间美术作品为例,该作品不仅能够较好地传承了我国古代青铜器的特点,同时也能够体现出广西当地壮锦的艺术特点。在表达形式方面将壮锦的特点以及青铜器的特点进行融合,能够达到一种完整、和谐的艺术氛围,提高了整体作品的艺术表现力。第二,其他艺术的传承型图式。广西民间美术花鸟图式在实际创作的过程中不仅对于各类艺术形式有着较好的吸收和借鉴,例如在创作过程中将本地区独有的木雕、木刻等方式应用于艺术手法的表达当中,在展现出超高的艺术雕刻手法的同时能够体现出丰富多样的美术花鸟图式的艺术内涵,与广西地区民间艺术达到高度符合的水准。例如,当前广西地区出土的文物中铜鸟、织锦、刺绣等,都能够较好的展现出其艺术特点。

二、广西民间美术花鸟图式在当代花鸟画创作中的融合创作

(一)花鸟画与民间美术

民间美术是我国民族文化在发展过程中的一个重要的组成部分,在经过数千年的发展已经成为当前地区文化中的重要组成部分,且形成了具有地区文化特色的重要文化形式。按照不同的分类可以将民间美术氛围贵族艺术以及平民艺术,其发展呈现出各异的发展形式。早期,我国民间美术的发展主要是以“俗”和“雅”的形式为主,在早期文人水墨画、花鸟画盛行时期民间美术主要是被认定作为一种生活世俗的表达方式,相较于宫廷艺术和宗教艺术等存在一定的差异。民间美术在不断发展的历程中并未针对“民间”这一特性进行概念的重塑,主要是因为文人在美术创作的过程中从中吸取养分,不断丰富自己的作品内涵,其次绝大部分的文人创作者都是来自于民间,其审美情绪以及艺术的表达方式与民间美术有着密切的关联,可以达到较好的融合创作特色。以当代著名画家齐白石为例,齐白石的美术作品创作中不仅能够较好地展现出民俗文化、民风特点以及民情特点等,他的创作最主要的一个原因时能够体现出他“下里巴人”的民间趣味,而这正是民间美术与传统创作融合的最好的阐释。

三、广西民间美术花鸟图式在当代花鸟画创作中的可行性分析

从历史上看,在早期民间艺术并没有得到足够的关注,一直以来都是和文人画相辅相成的,直到清朝民间艺术才真正融入到了文人画之中,到了近代更多的画家开始关注民间艺术。现代绘画艺术的发展过程中在经历了多种艺术思潮的洗礼之后,人们对艺术的本质含义进行了反思,强调了个体情感的表达与内省,并开始寻求回归自然的审美取向。在进入信息化时代以来人们在接受了更多的西方绘画艺术理念之后,将视线又转移到了民间美术上,在民间美术中人们再次感觉到一种振奋和活力。对传统美术与民间美术的回归是当代美术与民间美术的新趋势。广

西民间艺术中的花鸟图案既保持着原生态的艺术特色,又保持着民族的艺术特色,这一部分旨在寻找广西民间艺术中的花鸟图案在现代花鸟画创作中的可行性,并力图从中发掘出可供参考的图案语言及思想理念,以丰富现代花鸟画的绘画语言。广西民间美术花鸟图式在当代花鸟画创作中的可行性可以直接从其花鸟图式的心理特征以及视觉特征两个方面进行探讨,可深入分析融合创作效能的原因。第一,心理特征。人们常说“有图必有意,有意必有吉”,也就是说在民间绘画中大部分的图案都是象征着吉祥的图案,这种象征和隐喻的思维方式与花鸟画中的“比德”概念有些相似。花鸟图案中的吉祥如意为大众所喜爱,它既反映了大众的思想和信仰,又表现了人们对美好生活的向往和追求。广西民俗画种中的花鸟画也有其独特的内涵。比如,在一种只有花朵和果实的图案中有一种图案是一棵树,这是一种生命的象征,也是一种长寿的象征。“钱”是一种象征,代表着富贵,代表着高官厚禄,也代表着鲜花和藤蔓的繁茂,因为“蔓”与“万”谐音,代表着幸福和长寿,而“瓜”则代表着子子孙孙,家族兴旺。以动物为主要形态的图式比如:象征着丰盛鱼儿,象征着福祿的羊角,在广西人中人们喜欢蝴蝶,也就是“福”字,在广西人的童装上大部分的绣品上都会绣上蝴蝶,象征着孩子的好运,与花藤相辅相成象征着幼苗的茁壮成长。也有将动植物与之相结合的图式,它所蕴含的意义更加丰富。例如,在刺绣中可以看到蝴蝶绕花而舞,鱼儿倚莲而游,龙与凤相互缠绕,巧妙地表达了蝶恋花、鱼戏莲、龙凤呈祥等生命衍孕等深刻含义。而送类式一般出现在被面、鞋垫上都有相应的体现。可以看出广西民间艺术中的花鸟图案既是一种视觉,又是一种内在情感,是民间艺术家用视觉图式以及心理特征来传达他们的艺术思想。

第二,视觉特征。艺术品一旦被人们所接受就会与符号、信息的传递、交流密不可分。所谓“符号”就是指在美术作品的视觉体系中,由点、线、面、色等基本要素按照物体所表现出来的自然比例构成的一种艺术形态,同时也是一幅画的一部分。这些视觉符号是创造者用来表现自己的情绪、表现自己的美学特征的一种精神载体,同时也是一种容易被辨认出来的一种有意义的艺术形式。从古代美术中衍生出来的各种图案、纹样、文字符号等造型,在漫长的艺术发展过程中渐渐地形成了一种具有特殊意义的造型符号。这些造型符号都有自己独特的历史和文化特征,它们是一种带有传统文化精神的造型元素。因此,我们可以把它们转换成一种视觉符号,并运用到当代花鸟画创作中,让它们与当代花鸟画融合成为一种特定的视觉符号,并且还可以给人一种全新的视觉体验。广西民俗艺术中的花鸟画也表现出了创作者的思想情感,带着他们所要传达的审美、情感和潜藏的信息。因此,将广西民间美术花鸟图式融合与当代花鸟画创作中,不仅能够营造良好的艺术氛围,同时还能使之形成一种独有自己风格特点的艺术表达形式。

四、广西民间美术花鸟图式在当代花鸟画创作中的融合创作

花鸟画经历了起伏起伏的发展过程,它在人类生活中占据着无可取代的重要地位。花禽虫鱼等动植物形象的栩栩如生,人类情感依赖于花鸟形象所传达出来的婉转含蓄让人们感到愉悦。从远古时代开始,花鸟画的创作一直在进行着革新和发展。虽然现在已经物是人非,时代兴衰,但是人们对花鸟画的喜爱却是一如既往的,在现代的花鸟画创作中更是表现出了一片欣欣向荣的景象,画家们在思想观念和表现形式上都在进行着不断的探索和创新。将广西民间艺术的花鸟图式运用到现代花鸟画的创作中不是简单的套用,

也不是简单的照搬,而是要把广西民间艺术的花鸟图式提炼出来,并结合现代的审美需要进行重新设计、组合、拆解,再重新组合,运用花鸟画的技巧使现代花鸟画既能吸取广西民间艺术的精髓,又有鲜明的时代特点和个人特点。笔者将结合自身对于广西民间美术花鸟图式在区域文化中的建设分析其融合创作应用,具体有以下几个方面。

(一)直接应用

在直接应用中最重要的一点就是所提取的创意元素要符合作品的内容、形式和主体。在使用这些元素的过程中还可以让作品的形式更加丰富,让作品的主题更加深刻,同时也是为了形成一种具有强烈个人特色的视觉符号而进行实践。在《梦徊》中,作者将广西民间绣花的部分图案抽取出来,以反复组合的方式平放在画面的下方,可以把它看作是一张桌子为观赏者留下了想象的空间。在许多刺绣作品中都会出现这种刺绣图案,它由花巧、蝴蝶和果实结合而成,它的线条简洁概括,只保留基本形弱化结构线,并且彼此之间存在着依赖关系,属于典型的适形造型,色彩明快、民风浓郁。作者将《梦徊》中的民俗艺术花鸟图式当作一种通用的视觉符号来使用,由于这两种艺术都具有很强的民俗特征,无论是造型还是色彩都蕴含着民俗的独特含义,与其它元素有很大的不同,如果在这两种艺术中经过长时间的练习,将它们的表现方式运用得恰到好处,就会产生一种独特的视觉符号效果。

(二)色彩的应用

在民俗艺术中色彩是一种特殊的文化意蕴,也是一种符号。广西民俗艺术中的花鸟画其色彩为一种平面的块状结构,在不同的技法和材质下呈现出不同的色彩效果。着色理念所追求的是一种理想的色彩世界,而非一种对自然形式的再现。将人生的美好激情展现了一种超然物外的精神境界。其用色形态是同时存在的两个极端:一个是极强的反差,另一个是极优雅的色调。以作品《狂欢》为例,该系列的作品在实际创作的过程中直接使用积水积色法的形式将未调制的曙红、藤黄、三绿和三青等颜色进行融合,通过借助这种自然拼接的方式呈现出最终的画作。经过调和互补的形式能够凸显出牡丹花富丽典雅、大气温婉思维特性。除底色符合广西民间艺术中花鸟图案色彩鲜艳、奔放的特征,作者在牡丹的色彩上并没有按照自然的方式,而是用黄、蓝两色来表现,以求与背色调的平衡互补,同时也凸显了情感。具有个性化的色彩特征。这两件作品在明亮的两色衬托下给人一种强烈的视觉冲击,让人热血沸腾。既有“民间”的特点,又有现代的美感。

广西民间美术由于独特的自然条件、人文背景呈现出多姿多彩的面貌,丰富的民俗文化资源,为现代艺术的发展提供了丰富的题材。本研究的结论提示广西民间艺术中的花鸟图案为切入点,以丰富自己的花鸟绘画语言,寻找出具有自己独特个性的表达方式,以期唤起人们对民族民间艺术的重视。其次,在不忘传统的基础上在吸收外来文化的同时将自己的民族民间美术融入到自己的创作之中。在对其他色彩、造型、构图等方面进行研究和借鉴,并将其吸收,这将会对当代花鸟画创作的多元化发展产生更大的影响。

基金项目:1.2021年校级科研项目立项<区域文化建设中广西民间美术花鸟图式在当代花鸟画创作中的应用研究>;2.2022年广西高校中青年教师科研基础能力提升项目<非物质文化遗产的现代传承与产品创新研究—以广西竹编工艺为例>2022KY1550;3.2021年度广西高等教育本科教学改革工程立项项目校级立项<广西特色民族工艺美术资源运用于高校美术专业教学的研究与实践>

(作者单位:桂林学院)