

平面构成元素在工笔花鸟画中的创新研究

崔扬

(安徽新华学院)

摘要: 新工笔是一种以中国传统文化为基础,结合时代特征与民族精神的创新绘画形式,是当代工笔花鸟画发展过程中的创新,既是对传统的继承,也是中西合璧的必然。随着时代的发展,西方构成理念的传入,为花鸟画的发展添加了新的元素,“推陈出新”,创作符合新时代审美需求的新工笔花鸟画。

关键词: 工笔花鸟画;平面构成;创新

引言

华夏文明源远流长,其悠久的历史和文化在岁月的洗礼下融汇成不朽的艺术财富。工笔花鸟画作为一个重要的画种承载着中华民族文化精髓与审美情感,在一定程度上代表着中华文明的美学思想和精神修养。近年来的几次较有学术影响力的展览与研讨会的举办(如以“新锐工笔”或“当代工笔”为题的展览),人们在关注的同时也引发了对新工笔的一些思考,如在画面形式中是如何体现“新”这一观念的?新工笔的新与传统工笔如何界定?这些问题的思考有助于我们更好地了解新工笔。在平面构成中,描摹自然形态和对形象的抽象是两个概念。同样,在花鸟画中也是这样,具象的自然形态就是画家们笔下生动的飞禽走兽,世间万物,而对于形态的抽象我们可以从最基本的点、线、面这些平面构成的元素来分析。新工笔花鸟画可以在大自然中找到自己的“元素”和“构成”,将“点”“线”“面”三者合理组合,将“美”通过画者在笔下呈现。

1、新工笔的概述

进入 20 世纪以后,各种文化冲击和新的创作理念的涌入,不少艺术家们开始对传统绘画进行思考,外来文化艺术的影响和绘画技法的传入,人们的视野更加开阔,思维更加活跃,工笔画创作逐渐走出低谷,可谓是百家争鸣,呈现出开放、创新和多样的局面。以南京地域为主要发源地在工笔画领域涌现出了这样一批工笔画家(如张见、杭春晖、徐累、高茜、雷茜、徐华翎、郑庆余等),他们在以往传统工笔画的基础上,通过对事物的不断研究、探索和实践,结合现代的创作观念,带来的这种全新的表现形式和绘画观念,被称之为“新工笔”。艺术不再是自我欣赏的东西,而是结合当下的社会文化大背景,符合大众审美才会更加具有说服力。所以,当代的工笔画既要精致入微,也要浩如烟海。

2、新工笔花鸟画现状分析

历经千年的岁月洗礼和新旧的更替,工笔花鸟画这一脉在漫长的历史发展长河中焕发出新的生命力,新工笔花鸟画正是当代工笔花鸟画发展创新中一个新的艺术现象。在这场艺术创作革新活动中,徐累率先借鉴西方超现实主义表现手法来打破时空界限,将不同时空的物象离奇的组合在同一画面中,比传统花鸟画更具视觉冲击力。陈林绘画主要特征是用独特的艺术语言表现大自然式的联想,这种语境的转变是人为的再造空间意识,在这个空间里按照画家自己的视觉需求进行画面的重组。杭春晓在《灰色的影调——“新工笔”收藏价值说》中正式提出“新工笔”,确立了新工笔在当代画坛的地位和学术价值。

新工笔所表述的观念是画家们运用自身对社会与人生的认识、对文化的思考,从社会学、美学等新的角度出发来审视当下,新工笔在笔墨勾勒与颜色渲染的传统绘画方式中融合了西方现代与当代绘画的形式语言,形式上则表现为形象的重构与距离感的消弱。以全新的视角和绘画语言来表达对当代工笔花鸟画的理解和认识,画家的绘画不断寻找着属于自己的新的画面语言和隐喻的表达方式,将自我所构想的情感经验充分体现在作品中来托物言志,不是简单地通过传统的中国花鸟绘画技法和理念来表达。由此可见新工笔花鸟画的发展是当代视觉需求和思维转变的结果,只有加入真实的生活感悟创作出的工笔花鸟画才具有新的生命力和时代价值。

3、平面构成元素在工笔花鸟画中的运用

3.1 平面构成理念的介入

传统工笔花鸟画倡导自然的法则,讲究“起承转合”搭配关系,多以全景式构图为主。到宋代院体花鸟画后,在构图形式上,大部分以折枝花鸟画构图为主,如宋人小品。平面构成对工笔花鸟画的影响主要表现在构图的呈现,创造力为它的核心,是最为重要的美感和构思。绘画过程中构图是能够体现题材的重要表达,通过最佳布局方式将素材合理配置在有限的画面中作为主要目的。南朝时期,谢赫就“六法”中提出“经营位置”一说,是画家主观的营造。而西方平面构成的相关理念的

传入,使当代工笔花鸟画在构图形式上挖掘更丰富的形式语言,极大地丰富了工笔花鸟画,在画面上呈现出浓厚的装饰意味。

3.2 点、线、面在工笔花鸟画中的应用

在当代工笔花鸟画中,一只鸟能视为一个点,几只鸟的连续排列即可成为一条线,都是从具体的自然意象中提炼出来,从几何学上讲,点的不断扩大,线的无限增宽,以及点和线的密集都可形成面。基于对其空间、背景和周围元素的比较,在当代工笔花鸟画中,点、线、面一旦超出视觉单位的界限,点、线、面就会相互转化。

3.2.1 点

在平面构成的理念当中,连续的点的排列,不同的方向,聚集和分散,以及不同的位置,会对画面产生了不同的意境。点与点之间存在着张力,点的靠近会在视觉上产生线的感觉,并在密集排列达到一定的面积后,产生面的效果。由于点所处的位置、色彩等外界环境的不断变化,使视觉与客观事实存在不一致的现象而产生了大小、远近、空间等感觉。其现象成为点的错觉,运用得当可以是画面达到事半功倍的效果。

3.2.2 线

中国画经常用各种的线条来抒发自己的情感。“线”对于艺术作品中有其独特的魅力,类型十分复杂。线作为一种形态,是点的移动轨迹,巧妙运用线的构成能使画面获得不同的效果。直线给人一种平静的效果,曲线更富有个性化和情感化。大量的使用密集的线条,也会在视觉上形成面的感觉。

3.2.3 面

在平面构成中,面是由线的相互移动下形成的。点的密集或扩展成为面,线的聚集或闭合也能成为面。面有实面,是指清晰的形状,也有虚面。是可以被我们感知的面。运用有机形的面、几何形的面、徒手的面、自然形的面、人造型的面、偶然形的面等构成方法进行组合或穿插,创造出符合当代绘画审美需求。而且面可以作为不同的区域划分具有分割的作用,在画面中起到丰富层次的作用。

在平面构成中,点、线、面有其相对的独立性和融合性。提取自然之美,通过点、线、面等基本元素的构成结合在当代工笔花鸟画中的应用更为广泛,从而增强画面的形式感和创造力。

3.3 形式美法则在工笔花鸟画中的应用

点、线、面展示的是形态美;对称、渐变、发射展示的是结构美。自然界中,各种各样的事物都蕴含着极其丰富的美的因素,而形式美法则,是人类对探索自然美的形式规律进行的经验总结和抽象概括。

3.3.1 比例与分割

在平面构成中,分割是按照一定的比例和秩序进行的。常见的有:等形分割、等量分割、自由分割等。造型美的基础是由构成要素之间比例和尺度构成的。在当代工笔花鸟画中,对主体物进行分割,产生的空白与空白之间的比例关系,是绘画中构图创作成功的关键。

3.3.2 变化与统一

变化是指在平面构成中突出元素的特点,让画面含有丰富多彩的变化。统一是一种有序的安排,达到整体多样化的统一效果。在绘画中,变化总是和统一同时存在的,它应该服务于画面的整体效果。太多的变化容易使画面显得杂乱无章,但是如果没变化,整个画面就会显得呆板乏味,在统一中寻求变化。

3.3.3 对比与调和

对比有:大小对比、明暗对比、粗细对比、曲直对比、高低对比等,是差异的强调,是内在形式变化的结果,其效果是为了提升视觉的冲击力,使事物更加突出各自的特点。恰当地运用对比是构图中不可缺少的元素,可以使画面产生一种力量和活力。当两个或两个以上的构成元素在数量和质量上具有统一的效果以及安静的感觉时,它们被称为和谐,

(下转第 73 页)

(上接第 67 页)

亦称谐调。谐调不是自然发生的存在,是有意识的合理配合,与对比相互烘托。中国画也是如此,在创作中可以同时存在对比和谐调这两种因素,元素的类型越接近,效果就越和谐。但过于统一就会产生平淡。

3.3.4 对称与均衡

对称美的形式最初是来自于大自然,人、动物、植物等都呈现出对称的形式美感。在现代工笔花鸟画的构图中,它是一种形式和感觉上的对称。与对称相比均衡更富有变化,像自然界植物的繁错生长,花朵的争相开放,都是一种均衡状态。对称给人一种安定感,而均衡讲究自然轻快律动的美感。对比与均衡的特点使画面重新充满活力和视觉吸引力。

3.3.5 节奏与韵律

节奏是一种律动的形式,日月更迭,花开花落都是节奏。它可以表现在疏密穿插、轻重虚实、由静到动,由动到静,也可以表现在画面形象排列等多个方面上。韵律是画面运动所产生的变化之美是营造氛围拓宽艺术表现力的一种表达方式,好的节奏与韵律能在画面中创造出生动自然的视觉效果,韵律通常与节奏同时出现。

4、工笔花鸟画的创新研究

工笔花鸟画的面貌呈现出了多样性和包容性,有创新才能有发展,创新很大程度上是来源于其艺术观念的转变,在追求创新的同时也要求我们不忘传统,将传统的艺术语言向现代艺术和当代性的审美需求转变。用开放的思维描绘画面,积极探索具有趣味性的新工笔花鸟画。年轻的工笔花鸟画家的作品在题材、构图、色彩、技法、观念等方面都发生了前所未有的转变呈现出崭新的面貌。

当代工笔花鸟画题材不再局限于自然的花鸟树石,在关注个人内心情感体验的观念影响下,当下社会生活中每天都能接触到的事物皆可入画。这些题材的出现使得工笔花鸟画在表现内容方面更加的丰富多彩,比如水晶吊灯、玻璃器皿、奇珍异兽、陆地、海洋、光影、雾霾、热带的动植物等题材都一一在其作品中表现出来,突破了传统的界限,以传统的某种技法融入到当代花鸟画创作之中,结合西方现代主义的构成因素,大胆的运用于当代花鸟画创作之中。

画家唐秀玲题材不再单单以人物为主,画风突变将目光投入到窗台桌前的大束瓶花,静物花卉或是透明的玻璃茶杯,作品在传统花鸟画的观念上融合了西方静物画的新元素,画面清新隽雅,满足了当下人们的审美需求。由于岁月沉淀宋画艳丽的石青、石绿、等的矿物色都褪去了光芒呈现出斑驳,灰褐色的背景下,氤氲着温润和的气息。江宏伟找到了宋画与自己内心审美感悟的共同点,逐渐确立表达方式。在实践过程中他体会其深层意味在洗刷中画风现出一种近乎于“宋画式”的氛围,

画风转变的含蓄、内敛、雅致,又仿佛在诉说着岁月的故事。画家雷苗,作者侧重于表现透明材质的物象和画面中的透视关系,画面萦绕着无处不在的“高级灰”,画面饱含谜一样的诗意语境,新的题材令人陶醉其中。青年画家高茜题材多以折枝花、高跟鞋、香水、印花桌布等充满现代气息的题材,是当代工笔花鸟画的“造境”高手,其画面中采用构成对比,以女性视觉表达其精神寄托,作品优雅、婉约。画家鲁双喜作品冲破了传统花鸟画题材的束缚,多以珍贵的野生动物为主题,是中国传统花鸟画融入当代生活表达现代环境的成功。

以蒋彩萍先生为主的北京重彩花鸟画家群体在全国产生了极大的影响,从艺者甚多,至此当代工笔花鸟画的表现手法愈加丰富起来。这些艺术家运用重彩和综合材料,通过新的质地、材料、肌理等平面构成元素赋予了当代工笔花鸟画前所未有视觉冲击力,变换了传统花鸟画清新雅逸,拓宽了当代工笔花鸟画的表现领域,增强了作品的画面深度和艺术感染力。

5、结语

艺术家们从时代语境出发加入生活感悟,兼收并蓄结合自身的生活环境,表达自己的个性化特征、生活体悟以及绘画观念等,以开放的思维对待传统和外来文化,分析不同领域的优秀作品,找寻它们之间的共通之处,将平面构成元素融入工笔花鸟画,为新工笔花鸟画的发展注入新的活力。新工笔花鸟画就如同冉冉升起的朝阳般需要随着时间的推移释放出更多的光辉,未来的路上更有很多的可能需要我们不断地挖掘、尝试、完善。

参考文献:

- [1]中央美术学院美术史系中国美术史教研室,中国美术简史(新修订本)[M],北京中国青年出版社,2002
 - [2]陈振濂,中国画形式美探究[M],上海书画出版社,1991
 - [3]谢赫,古画品论[M],上海书画出版社,1993.6
 - [4]牛克诚,[工笔画之当代价值论]原载《中国工笔画全集》[M],云南美术出版社,2003年9月
 - [5]林若熹,中国画线意志[M],中国人民大学出版社,2010
 - [6]任白羽,浅析现代工笔花鸟画的色彩运用[D],河北师范大学,2011
 - [7]刘万鸣,中国画论[M],北京高等教育出版社,2018.9
- 主持安徽新华学院 2022 年度教学改革研究与实践一般项目《新工笔背景下平面构成元素在《工笔花鸟画》中的创新研究》编号: 2022jy038
- 安徽省质量工程教学研究项目:《新文科背景下信息技术在插画设计课程中的创新应用研究》编号: 2021jyxm0630