

压花艺术品的现代应用浅析

党朝霞

(西安思源学院, 陕西 西安 710021)

摘要: 压花艺术指以压制好的植物材料作为艺术创作的基本材料, 将其进行精巧的构思、构图制作成植物制品的艺术, 是将艺术与植物科学相结合的艺术。压花艺术品是压花艺术的产物, 是指用压花的艺术形式, 创作的精致美妙的装饰画、饰品、卡片和生活创意日用品等植物装饰品。本文通过对压花艺术品的应用进行简单分析, 探讨了压花艺术的应用价值及途径。

关键词: 压花艺术; 设计; 应用

随着人们对绿色生活理念和对自然美的追求, 人们越来越青睐于自然健康环保装饰品。当然, 随着工厂化商品的日益丰富, 人们更喜欢富有个人特色的物品, DIY (Do It Yourself) 产品的热度也经久不息。由于压花艺术品的核心材料是植物材料, 因此, 压花作品便是集自然、美观、个性于一体的艺术品。压花艺术品可以融入到生活的方方面面, 给大众带来美的享受, 陶冶情操。随着压花技术的成熟, 压花艺术品已经广泛用于装饰设计中, 压花装饰品已经是大众最喜爱的自然装饰品之一。

一、压花艺术品的发展

压花起源于“植物标本”。但植物标本发展成为压花艺术的具体时间已无法考证。9世纪后期, 在欧洲的维多利亚女皇时代, 压花非常盛行, 这个时期, 压花和插花艺术一样是宫廷贵妇人自娱自乐的上流社会活动。在中国, 压花工艺品的制作大抵从清朝开始的。目前为止, 压花艺术已经很普及了, 而且随着技术和人们的需求, 压花艺术已经渗透到我们生活的方方面面。

压花艺术品是压花艺术的产物, 是指将自然植物经脱水、干燥、固色加工, 并以此为材料进行设计、整理等而制作成的植物装饰品, 如植物装饰画、植物书签、植物首饰、植物装饰灯具、植物卡片等植物装饰品, 可久置不坏, 是具有独具一格的观赏花材装饰品。因此, 压花是植物科学和艺术结合的产物。随着大众对绿色健康生活的追求, 人们对健康、自然的装饰形式愈发推崇, 消费者对自然植物在装饰设计中应用的关注度也相应提升, 压花工艺呈现出多样化发展趋势, 压花的应用范围也更加丰富。

二、压花艺术品的特点

压花艺术品魅力丰富。实际上, 它与绘画、剪纸、雕塑等艺术有很多共同点, 与常见的插花花艺、干花花艺相仿相通, 甚至可以说压花、插花和干花艺术异曲同工。压花艺术最突出的特点就是源于自然、返朴归真。大自然中植物种类繁多, 已为人知的植物有 35 至 50 万种, 把自然界的异草奇花与艺术制作结合运用到我们日常生活装饰品中的设计中来, 可以使人们更近一步亲近大自然, 认知大自然, 留住大自然的美, 让大众在爱花惜花的同时, 随时见到各个季节的瑶草奇花。压花艺术品的风格和意蕴因制作者个人的审美和制作意图而各不相同。

(一) 源于大自然, 极具自然美

压花的最大特点就是源于自然、回归自然, 有着自然艺术的淳朴之美, 与现代人追求自然的审美情趣吻合。压花的材料源自于大自然中的植物, 可以说所有植物都可以作为压花的原材料, 压花作品带着自然的气息, 压花艺术充分利用植物材料的自然美, 发挥出它的美学价值, 与机械化工厂量产的艺术品有着很大的区别, 压花作品不仅能体现出压花装饰品制作者的艺术审美情趣, 更能展现出压花作品自然、淳朴之美, 是既环保又能体现天然美

的艺术创作。摄影作品可以留住奇花异草的形态, 仿真花栩栩如生, 但无论摄影还是仿真花, 终归不是看得见摸得着的真花。押花作品让人感受到植物的另一种自然美, 使人心旷神怡, 爱不忍释。

(二) 作品风格多样, 艺术魅力独特

压花素材来源于几十万种植物材料, 许多常见的植物材料都可以作为压花素材使用, 不同形态和色彩的材料本身就具有独特的艺术性, 也可以带给创作者灵感。压花艺术品设计风格多样, 每种花材的形态、质感和颜色是丰富多彩的。因此, 压花艺术品就和美术作品一样, 不是简单地复制、重复, 它的艺术价值和魅力是独具一格的。压花艺术有着丰富的艺术魅力, 不是简单地手工艺。压花艺术为传统艺术品赋予了新的内涵和多种多样的风格, 浑然天成、清新别致, 这便是压花艺术富有的独特艺术魅力。

(三) 意蕴高雅, 且易融入大众

压花装饰品的风格多变, 有自然写生式的, 有自由幻想式的, 也有根据个人需求私人订制的, 不同的风格样式包容着不同的文化与个性。每位创作者都可以为其赋予独特的意义, 展现出其意蕴之美。压花艺术特别生活化, 且接近生活, 平易近人。几朵小花小草, 就能把枯燥无味的生活点缀得丰富多彩。压花艺术与其他艺术不同, 可以有高低层次之分, 只要愿意就可以进行创作。在作为高级艺术时, 创作要求也很高; 但作为大众娱乐或陶冶情操, 可用于 DIY, 甚至儿童也可以开展压花活动。可谓老少咸宜, 雅俗共赏。

韩国国际压花大赛金奖作品《哭泣的熊猫》

韩国国际压花大赛金奖作品《哭泣的熊猫》体现出森林的碎片化, 直接威胁着野生动物的生存, 保护物种多样性, 保护地球, 也是在保护我们自己的环保理念。作品的整个背景以蓝天和繁茂的树丛、花丛为主, 看起来树木繁茂、花丛似锦, 给人一种自然和谐的感觉。作品中的主体熊猫以兔尾草为主要材料, 栩栩如生的展现出了熊猫毛茸茸的视觉感和熊猫毛的自然肌理, 这便是将植物的外观特性与熊猫毛的色彩和肌理的有机结合。熊猫的色彩以黑色和灰黄色为主, 让人联想到熊猫的生存环境受到威胁, 熊猫哭泣的表情更是证实了其处境的艰难。熊猫眼前堆放着多根被

砍伐的木材，木材都以树皮为主要材料，更是真切的展示出了木材的肌理和色彩。熊猫旁边有一小簇竹叶，似乎是熊猫的食物来源不够充足，进一步体现了熊猫的生存环境受到严重威胁。这与作品的背景中自然和谐的景象形成鲜明的对比，警示我们要深入考虑环境问题，保护环境。整个作品以植物材料为主，将植物材料进行精心的构图设计，主次分明，画面饱满而不拥挤，天空部分结合水彩元素。整个画面和谐丰满，巧妙地将植物材料与艺术设计、绘画结合起来，体现出自然的艺术魅力，又用熊猫的表情、毛色和砍伐的原木展现出人类对自然环境的破坏使熊猫的生存环境受到威胁，也预示着人类的生存环境遭到破坏，呼吁人们保护环境，保护野生动物。

三、压花艺术的应用

压花可以与多种载体相融合，通过其与绘画艺术、日用品和纪念品的有效结合，将植物元素的设计展现不同的装饰品设计中，提高美感的同时，增加一定的趣味性。压花艺术作品的形式、风格、尺寸、构图形式不受限制，不拘形式，可大可小，构图多重作用，随心所欲。压花艺术品的尺寸不拘大小，大到几米的压花艺术作品，如屏风；小到耳饰、发卡、胸针、书签等，这些作品深受热爱自然的人士和高品位的大众喜欢。当然，压花艺术还可以与生活日用品结合起来，使日用品在实用的基础上更加美观，可适当提高其经济价值。总之，压花也可以是爱好或情趣，只要在压花的过程中能愉悦心情，就是一种收获。总之，压花可以融入到我们生活的角角落落，美化我们的生活，陶冶我们的情操。

(一) 压花艺术在日常生活中的应用

压花艺术品在其艺术价值的基础上，和绘画作品一样，同样具有很强的装饰性。压花艺术最常见的用途是作为一种装饰品装点人们的生活。随着消费理念的升级，人们对艺术魅力和自然气息并存的压花制品的需求度提升，为此压花艺术在日常生活中的应用形式也丰富起来。比如，压花画、压花手机壳、压花卡片、压花灯罩、压花屏风、压花镇纸、压花蜡烛、压花纪念品、压花首饰、压花盘子、压花桌布等等，这些压花艺术品具有一定的实用性，又可以美化人们的生活、工作环境。

压花作品和绘画作品一样，有其独特性，每一副压花作品都不可能完全相同，这取决于植物本身的特性，也受到压花画创作者的创作手法和审美情趣的影响。压花最常见的运用场景就是压花装饰画，将植物花材通过一定的组合与排布，组成有趣的画作，这些作品或自用或送人，都有其独特的艺术价值和实用价值，而压花卡片与我们在商超买的批量生产的卡片是无法相比的。

压花作品《兔子》

(二) 压花艺术在素质教育中的应用

将压花应用于实施素质教育具有较强的趣味性和艺术性，开设压花艺术课程，能够寓教于乐，提高学生的艺术修养，有助于塑造健全的人格。压花艺术不同于基础理论课程的是压花的操作性很强，而且对学生的细心、耐心要求比较高，在充分调动学生（包括各个阶段的学生）想象力的同时，可以培养学生的艺术审美情趣和艺术创作能力，也可以提高学生的专注力和耐心，特别是对于低龄儿童专注力的培养效果较好。压花创作也可以使学生更贴近自然，发现自然之美，并把自然美与自己的审美结合起来创作自己喜欢的压花创作。当然，压花艺术创作的过程还可以提高学生的动手能力，适当的减轻学习压力。目前，已经有小部分中小学在美术课堂中融入压花艺术，并且学生和家长的反馈都比较积极，也有部分大学开展压花相关的课内外活动，受到了广大学生的欢迎。然而，压花艺术在素质教育中的实际应用案例还不是非常广泛，压花艺术在素质教育中的应用还有待进一步开发和推广。

室内压花学习

(三) 压花艺术在园艺疗法中的应用

经济时代，人们的生活压力普遍比较大，孩子的学习压力也比较大，人们在工作学习之余需要健康的减压方式，压花无疑是一种很好的减压方式。大量的研究表明，充满自然气息和艺术气息的环境有助于人们释放压力有益于人们身心健康，现阶段快节奏的生活方式更多的人面临巨大的心理压力、身体处于亚健康状态。而形态各异、生动漂亮的花艺术品和压花工艺本身蕴含的艺术价值，都有利于让人们拥有好心情，能缓解人们紧张的情绪，加之在压花作品的创作中，人们可以自由的去收集、准备自己喜爱的植物材料，并进行压制、固色等处理，再进行压花创作，整个过程人们都可以处在一个轻松愉悦的状态，并且可以一直沉浸在自然中，这些过程能让人适当放松的同时又有快乐轻松的体验，这无疑是一种健康的减压方式。而且，在现代心理疾病治疗领域中，让患者参与到压花手工活动中，可以适当转移注意力，对相关疾病治疗和患者身体康复有益。

参考文献：

- [1] 陈国菊, 赵国防. 压花艺术 [M]. 北京: 中国农业出版社, 2009.
- [2] 陈媛华, 杜欢, 候苗苗. 压花艺术用品设计及应用研究 [J]. 现代园艺, 2019, 05 (048): 87-90.