

中国画教学在纤维艺术设计中的应用分析

高丽君

(鲁迅美术学院 辽宁沈阳 116086)

【摘要】 纤维艺术是融合了多种设计思维和多元化材料探索和技法研究的一门比较新的应用设计学科, 而中国画教学植根于中国传统艺术, 有着深厚的文化积淀和美学修养, 在纤维艺术设计中融入中国画教学, 能帮助设计师领会中国传统艺术内在的精神和底蕴, 使设计师在掌握中国画的技法同时, 为纤维艺术设计作品提供源源不断的养分和更多元化的创新, 为其走向世界提供无限可能。本文围绕“纤维艺术设计理论概述”“中国画应用于纤维艺术设计的优势”“中国画教学在纤维艺术设计中的应用分析”这几个方面展开论述。

【关键词】 中国画教学; 纤维艺术设计; 应用分析

DOI: 10.18686/jyfyzy.v2i12.33114

1 纤维艺术设计理论概述

“纤维艺术”一词, 最早出现在美国 60-70 年代, 其发展兴盛, 称之“纤维艺术运动”, 而让大家广泛熟知是由于国际平台“洛桑双年展”推动而成。其实纤维艺术与中国传统染织艺术有很多相近之处。纤维艺术是一种以天然纤维或者人造纤维及多种线形或软质地综合材料为材料, 用编织、缝缀、装置等不同表现手段, 塑造出或立体、或平面的艺术形式。纤维艺术设计具有无限开放性, 为艺术家们探索多元的纤维材料、开拓新颖的艺术, 提供了广阔空间。台湾艺术家黄丽娟曾经出过一本书, 叫《当代纤维艺术探索》, 在这一书中曾说, “纤维”可以是一种素材、一种意象、一种观念、一种形式、一种手法, 艺术家要善于有创新的思维、开放的眼界、多角度的尝试和深刻的观察和思考能力, 才能更好地诠释艺术, 设计作品。纤维艺术设计的创作材料很广泛, 例如: 丝线、麻料、毛发等, 都可以作为纤维艺术设计的创作材料^[1]。正是由于纤维艺术设计的材料多样化、创作手法多元化, 才使得纤维艺术设计可以表达丰富的情感。

目前, 纤维艺术设计主要分为“平面纤维艺术设计”和“空间纤维艺术设计”。这两种类别各有特色, 在生活中应用都很广泛。平面纤维艺术设计主要出现在各种壁挂上, 例如: 装饰画、装饰布等, 用于空间装饰。空间纤维艺术设计受到大小和用途的限制, 而表现出不同的特征, 主要有雕塑类型的空间纤维艺术设计、小装饰品类型的空间纤维艺术设计等。相对于空间纤维艺术设计^[2], 平面纤维艺术设计的应用更为广泛, 尤其是壁画类型的平面纤维艺术设计, 在建筑空间内很常见。

2 中国画应用于纤维艺术设计的优势

2.1 中国画的绘画造型观对纤维艺术设计产生影响, 强调诗意化, 深化纤维艺术设计的人文精神追求

纤维艺术设计作品, 不仅强调纯粹的艺术性, 更为重要的还是作品的实用性与艺术性的结合, 从而适合所处的空间特征。同时也承载着烘托空间文化与艺术氛围的使命和功能。将中国画应用于纤维艺术设计, 可以更

好地丰富纤维艺术设计的精神内涵和文化底蕴。具体来说, 现阶段纤维艺术设计经常用于建筑空间内, 如何在纤维设计中展现中国画的文人画精神, 将中国画的精髓融入设计中, 是每一个设计师都值得尝试的。中国画强调似与不似的造型观, “不似”乃是画家根据自身的审美修养处理画面艺术效果的空间, 这一点, 与纤维艺术作品设计当中的“抽象”与“归纳”有不谋而合之处, 中国画强调神似, 不强调形似, 表现物象是为了寄托画家的情思, 表达画家的情怀, 而不是为了再现自然, 而纤维艺术作品设计更多的也是主观的再创造的过程, 中国画中的文人画特点, 强调诗意化的追求, 我们常听中国画中强调“气韵生动”, 中国画博大精深, 离不开中国哲学思想中的“气”, 作品中的气, 其实就是生命的气息和力量, 所蕴含的哲学思想, 中国画中常说画如其人, 象征人与自然之间的和谐相处, 欣赏大自然、观察大自然的“天人合一”的一种精神。水墨艺术中的黑与白、抽象与具体的结构, 注重天人合一, 在纤维艺术设计中, 也必须传递中国绘画艺术的人文精神和审美理念, 将中国画引入纤维艺术设计中, 让纤维艺术设计壁画与建筑空间的其他物体相互辉映, 实现内在与外在的双重合一^[3]。

2.2 中国画的传统色彩赋予纤维艺术厚重的中国民间传统特色

纤维艺术设计之所以广泛地应用于建筑空间内, 是因为可以改变空间形态, 带给人们更强烈的视觉冲击。中国画的色彩中的“石色”非常有特点, 有石青、石绿、朱砂等颜色, 历经千年也不变色, 矿物质颜料中, 像铅白等颜色, 变色非常快。如, 敦煌壁画的色彩, 经过年代的氧化, 白色变成了斑驳的黑灰, 反而形成非常耐看的做旧斑驳的效果。我们可以运用中国画中的色彩, 使纤维设计作品植入中国传统绘画的元素。还可以在比较空旷的建筑空间内, 纤维艺术设计结合中国画中的“重彩”, 让大空间有温暖感、饱满感, 增添了建筑空间的大气; 在比较狭小的建筑空间内, 结合中国画教学中的“淡彩”, 可以让小空间充满生机、活力, 增添了建筑空间的舒适感。中国的艺术家可以在传统壁画中吸取营养, 创作出植根于本土艺术的作品来。

2.3 中国画的水墨特色赋予纤维艺术设计中国元素和形式特征

中国画应用于纤维艺术设计,一方面可以赋予纤维艺术设计中国元素和形式特征,让纤维艺术设计更好地营造出空间氛围。另一方面,有些纤维艺术设计壁画并非纯粹为了装饰,还要表达出很深刻的哲学意味,引发人们对生活的思考。中国画中构图称之为“经营位置”,说的是画面结构的安排和经营,突出“经营”二字,可见并非信手涂抹,而是有一定的设计推敲和章法的安排,这一点,在纤维艺术设计中,也尤为重要。中国画中的“写意”和笔墨特点,具有独特的形式感,中国画计白当黑,以线造型,构图形式强调“疏可走马,密不透风”,包括写意画当中笔墨的“晕染”和“虚实”的效果,毛笔在宣纸上所产生的偶然效果等,都能为丰富纤维艺术的设计提供了非常多的素材和养分。

3 中国画教学在纤维艺术设计中的设置以及如何实施

中国画教学在纤维艺术设计专业中,应该如何设置、在有限的课时当中开设哪些课程,这个问题值得我们去思考和探讨。中国画教学中按照画科可分包含工笔和写意,从表现对象上又可分为山水、花鸟、人物等。教授者可以根据学生的接受程度合理设置课程,难度不宜太大,教授的内容尽量小而精,以点带面,不能按照学中国画专业的要求,主要让学生学会工笔画的晕染、制作程序,体会中国水墨画的特点,学会用笔用墨,掌握一定的作画技法,熟悉纸性和毛笔的特点。最重要的是对中国各个朝代的绘画作品有一定了解,知道各个朝代的绘画特点和风格,如唐代的人物、宋代的花鸟、元人的山水等,让学生多看多理解中国画的经典作品,会欣赏,能读画,提高学生看画读画的能力,从而提升中国画的审美修养,体会中国画中的艺术美感,最终能够运用于纤维艺术设计作品中。

3.1 结合中国画教学制定设计方案

在中国画教学中,很重要的一步就是要制定“教学目标”。画什么?怎么画?要达到什么效果?围绕这些教学目标,教授者要设计教学流程,循序渐进地开展教学活动。中国的写意画是在遇水渗化的纸上去作画,其下笔不能改,落笔成型,是有一定难度和技巧的,同时也会有一定的偶然性,对技法的练习实践是必须的,所以保证一定的课时尤为重要。中国画中的写意画科的设立,可以让学生掌握更多的中国画的用笔用墨技法技巧,使设计作品具备更多“写”的意味,使艺术设计作品更

具有吸引力。而工笔画科的设立,使学生们学会什么是“罩染”“分染”,三矾九染等烦琐的制作程序,对作品精细程度的要求,对国画颜料的运用,使学生们能够学会精益求精的去面对作品。

3.2 结合中国画教学突显设计亮点

明确教学重点,可以更好地实现教学目标,提升教学成效。随着人们对艺术的追求越来越多元化,关于中国画教学的重点,也在不断发生改变,从重视“创作技巧”,逐渐到重视“创作内涵”。当前,在中国画教学中,重点是如何创新,如何运用新的形势来表达丰富的内涵。梳理出这样的重点教学内容后,一切的教学行为都要围绕这个“重点”展开。尤其在中国画的评估环节,形式创新、创作内涵,是判断中国画教学是否成功的重要标准。参考中国画教学重点,纤维艺术设计的设计重点,不能只是追求纯粹的技艺,要从“创新”和“内涵”上,对创作者提出更全面的要求。在纤维艺术设计中,设计重点也可以理解为是“设计亮点”,是纤维艺术设计品有别于其他艺术品的一种特色。作为新时期的纤维艺术设计者,要从创新和内涵的角度,不断提升自己的创作能力,创作出越来越多具有亮点的作品。

3.3 结合中国画教学方法创新设计手法

当前,在中国画教学中,教授者主要具有这些特征:①中国画教授者要注重传承优秀的传统教学方法,广泛地借鉴传统教学的经验 and 精华,努力给新时期学生带来有沉淀的高质量教学;②中国画教授者要与时俱进,不断接触新兴的教学理念、教学方法,例如:多媒体教学、微课教学等,使中国画教学合理地创新,给学生带来了全新的学习体验,让新时期学生更全面地感知中国画的魅力。以中国画教学方法为指导,纤维艺术设计者可以结合中国画教学方法,合理地创新设计手法。

4 结语

综上所述,“中国画教学”应用于“纤维艺术设计”当中,可以使中国的纤维艺术设计植根于本土的艺术土壤,为纤维艺术设计作品提供了厚重的文化积淀和美学支持,有效促进新时期纤维艺术设计的发展。未来,随着人们对纤维艺术设计的审美需求越来越高,从事纤维艺术设计的相关人士,应从“纤维艺术设计+”的理念出发,在广泛的民族文化中,汲取养分,赋予纤维艺术设计更多内涵,推动纤维艺术设计不断向前发展。

作者简介:高丽君(1979.2—),女,辽宁大连人,研究生,讲师。

【参考文献】

- [1] 刘冬明. 论纤维艺术在室内空间设计中的应用[J]. 开封教育学院学报, 2017, 37(11): 232—233.
- [2] 徐沙沙. 论纤维艺术在室内空间设计中的应用[J]. 中国室内装饰装修天地, 2018(4): 35-36.
- [3] 王慧若. 纤维之线: 论纤维艺术的线性建构[J]. 中国美术学院, 2019(2): 10-13.