

浅析苗再新国画作品中的康巴藏族服饰

孙李平

湖北美术学院时尚艺术系 湖北武汉 430200

摘要: 纵观中国的艺术发展史可以看出, 无论是从艺术形式上还是时代变迁上都能够找到服饰的身影, 无论是出于何种目的, 故事中人物服装的影响都是十分重要的。服装可以作为衬托来装饰一个人的外表, 揭示身份和阶级等, 并且还可以作为形象的主体独立于绘画范畴的存在。本文主要是对苗再新国画作品中关于康巴藏族服饰的起源、样式、颜色、纹饰等方面进行的研究。大概分为三个部分: 第一, 介绍了苗再新的个人经历以及不同时期的国画作品。第二, 从起源、样式、颜色、纹饰等对藏族康巴服饰独有的艺术特点进行阐述。第三, 探究苗再新先生作品中藏族康巴服饰的国画处理技法。

关键词: 苗再新; 国画; 藏族; 康巴服饰

中国国土辽阔因其地域分布、自然环境、经济发展、文化特征、生活方式各不相同, 因此也造就了民族文化的多样性。随着文化和经济的不断发展, 藏族服饰作为国画创作中常用的题材也呈现出了时代变化。在历年各个地区画展中, 国画画家以少数民族为素材的作品数不胜数, 但将藏族服饰运用在国画创作中却是少之又少。本论文主要以苗再新的国画作品中的康巴藏族服饰为主要研究对象, 深入探究苗再新如何彰显藏族康巴服饰在国画中的表现力, 以及所代表的民族文化。还有苗再新如何让藏族服饰的图案、色彩、款式更好的通过国画这一媒介展现出来, 实现藏族服饰在国画创作中的价值和意义。

1 苗再新的个人发展经历

1.1 苗再新的个人简历

苗再新1953年生于山东省栖霞市。他的作品多次参加国内外展览并获奖。代表作品《雪狼突击队》曾获首届中国美术奖创作金奖和第十一届全国美展金奖,《热血男儿》获第九届全国美展银奖。《师生》获第八届全国美展唯一奖项——优秀作品奖。《天使在人间》获第二届全国中国画展银奖,《儿女英雄》获全国画院优秀作品展最佳作品奖、解放军新作品一等奖。^[1]苗再新是一位中年画家, 他不仅接受了正统的艺术教育, 还有着扎实的基础造型和刚劲有力的笔墨功底, 而且对其他艺术形式也有着十分浓烈的兴趣。除了专注于国画, 他还拥有书法、水彩、水粉、油画和雕塑等方面的实践经验。对比

中国画和西方画, 他对国画的特点和魅力有了深刻的理解和体会, 这也让他想起了历代画家在中西方画作结合上的艰辛探索和成就。

1.2 苗再新的绘画特点

许多当代画家都希望在笔墨意境和人物造型之间寻求一种平衡。然而, 最重要的是要知道这一领域是需要经过长期的积淀和艺术修养才能够达到完美的契合。但是目前却很少有画家能够同时兼顾这两项因素。在当代画坛有一位十分突出的人物画家, 就把两者结合得很好, 他就是苗再新。

在传统的中国绘画中, 中国画中所展现的气韵生动, 造化自然以及作者的情感抒发等都成为中国画的中心精神。而表现文人画家的思想情感与精神内核的国画意蕴, 在反映时代的层面上, 正在逐渐消退。与其他形式的背景艺术相比, 一点一点地消失了。苗再新创作的风格独特, 艺术体验独到, 个人兴趣浓厚。如图一所示, 他的绘画艺术不仅仅是强调审美体验的现代性, 也有着古质

图一 藏族少女

作者简介: 孙李平(1996—04—05), 女, 汉, 湖北省武汉市, 硕士研究生, 研究方向: 少数民族艺术研究。

朴的特点。他的笔墨苍劲有力,画面中的浓郁氛围所产生的崇高感令人肃然起敬。他丰富的创作题材、精练的笔墨技法和广泛的研究使他成为当代“主观性”绘画的领军人物之一。

苗再新先生崇尚传统,热爱传统,但不盲目模仿过去。苗再新作品中的人物写实、生机勃勃、富有视觉冲击力,充满正义感和激情,使其创作理想化、审美化。这是因为植根于他内心的文化体验,从绘画中迸发出来的气息和力量,传达着她强烈的生活之美。也是一种自然的感知,一种自然的情感表达,仿佛朝圣者的灵魂有一种无形的光芒。正是这种实用的活力,赋予了他作品中的人物一种深入观众内心的力量,常常感动和净化我们冷漠的心灵。他的作品体现了对社会生活的历史和理论的理解,积极研究西方绘画的概念,探索现代西方绘画的意义。苗再新先生主动地将西方绘画的艺术形式与中国画的笔墨技法相结合,使其发生碰撞,从而产生前所未有的艺术效果。

在这些题材的作品中,苗再新先生更注重笔墨韵律、整体形式、美的观察和感知,而不是将笔墨交织在小图案中。人物面部表情的处理清晰、准确且非常灵动。用笔自由舒展,表达和宣扬行云流水般的情感,但毫不夸张。隐喻但不模棱两可,并同时具有阳刚、原始、阴柔和圆润。不仅人物表情清晰完整,人物造型更是极具表现力,同时探索内在美,捕捉各种人物表情和动态中最生动的瞬间,完美展现主体的精神气质和特点。

2 苗再新国画作品中的康巴藏族服饰分析

2.1 康巴藏族服饰概述

服饰是人类社会生活和文化的必然发展的物质形态。自从告别动物,人类随着不断地进化,经历了漫长而多彩的发展过程。服装服饰从诞生之日起就具有两个基本要素:功能性和欣赏性。最早的人类服装及其实用功能是第一位的,美处于从属地位。服装的出现与人类生活的自然环境和气候条件,生产方式和各种人的生活方式都有着紧密的联系。随着人类社会的不断演进和针织技术应用的发展,服装和配饰的款式、图案、质地、色彩和配饰也受到地理环境、地理气候、劳动生产、宗教信仰和文化的影 响。它的实际应用不断演变和发展,反映了人类的审美追求,成为生活之美的重要标志,代表物质精神文化标准。夸张的造型、鲜艳的色彩、简单的图案、厚重的质感、多彩的风格和深厚的文化意义,在藏族服饰和服饰艺术中独具特色,令人耳目一新。

康巴丰富多彩的藏族服饰历史悠久,民族特色独特。

它体现了创作者藏东康巴人创造的独特实用物质文化和精神文化艺术的结晶。体现了藏族人民无穷的智慧、创造力、艺术成就和美感。藏族服饰及其起源和形成往往与实用目标和生存美学观念有关,但最重要的是实用目标。我们的祖先主要使用服装训练来保护他们免受严寒和太阳、雨、风和沙子的影响,这就是藏族服饰起源的实用性。功利主义的价值先于审美感,人的第一个审美对象往往是实用主义的对象、生产工具或狩猎动物。康区藏族服饰的形成与各民族的石磨具、骨楔、服饰等传统文化一样,有着悠久的发展、演变和长期融合的历史。

2.2 苗再新国画作品中的康巴藏族服饰款式特点

2.2.1 头饰

无论男女,都喜欢用象牙戒指、镶银珍珠戒指、银色圆形饰物作为头带。牧区的女性头饰。用料珍贵,质地华美,色彩艳丽,造型多样。一块巨大的琥珀色或珍珠银饰盘以单点式佩戴在前额或头部。头顶和鬓角为银饰,饰有对称三角珠。梅花形黄点或串珠银牌分别披在头顶、后脑和后腰上。这项帽子饰有银色泡、银色花或黄色琥珀和红色珊瑚的头带,有一条特殊的宽而长的皮革或红色织物软垫腰带。这种头带从前额到头顶、后脑勺和腰后都有一条辫子。还有戴着一顶由红珊瑚和绿松石珠子制成的帽饰。以及象牙、红珊瑚珠、珊瑚木、琥珀和绿松石制成的帽饰。^[2]她头的两边还挂着红珊瑚和绿松石珠子,并同时戴着头带。

康北农区妇女的头饰比较简单。只使用小银盘花、琥珀和少量红珊瑚做头饰。使用绿松石珠子装饰头部两边的辫子。康南农区妇女若不戴头帕或不盘发辫的,则多以细密多辫垂于身后,发辫右边编90根,左边辫140根,然后用犛皮条将发辫分别串编成左右两片,左片先朝头顶用右片覆盖成方形,称“扎得”,再将双鬓散发各编三根细辫。每只耳朵的角上都挂着四根珊瑚枝。还有一对大的琥珀或银色圆盘形花朵,呈双角状对称戴在头上。或者,头顶上只有一朵琥珀或银色的花朵,以独角的形式佩戴。一根银丝缠绕在发刃上,银辫就会放在头前。

它的独特标志是一个银和铜并且镀金的“梅朵”头饰,中间夹着一颗红珊瑚。即花卉图案的装饰。据传说,这件饰物是格萨尔王妃珠牡所佩戴的。头发编织成粗细不一的辫子。它装饰着绿松石宝石和红色珊瑚。太阳穴两侧的头发表有松宝石或猫眼,三个编织端饰有两股松耳石或银饰。藏袍与男士服装几乎一样,看上去华美、典雅、飘逸。由于德格土司的管辖和历史的深远影

响,这种服饰在整个康区广为流传,尤其是男子的“英雄结”和女子的“梅朵”头饰最为典型,也是一个独特的标志。

2.2.2 服饰

康巴服饰不仅吸取了藏族服饰的特点,而且具有地方本土的特色。服装的主要基本特征是有大襟、宽腰、长袖、超长袖、无纽扣。^[3]腰带很重要,款式不拘一格,这也是藏族服饰最大的特点。宽松、超长的衣服不仅可以保护你免受恶劣天气的伤害,还可以作为夜晚的被子或垫子。非常适合游牧民气候寒冷,简朴的生活环境。颜色是美丽的藏族康巴服饰的灵魂。他们非常注重色彩的匹配和和谐,以及整体色彩的使用。如图二所示,服装中使用最广泛的红色、黄色、蓝色、绿色、白色和黑色通常具有象征性的宗教含义。并总结了白雪皑皑的大自然所呈现的直观表达:它们蓝、白、绿、红、黄,蓝色代表蓝天,白色是白云。绿色代表自然,红色代表守护者。黄色代表土地。大量使用金银首饰装饰也是藏族凸轮服饰的一大艺术特色,体现了其独特的民族性格和实用的审美价值。此外,利用当地材料,最大限度地发挥原生动植物材料的自然美所形成的简单自然的淳朴,康巴服装有勇气和威严来衬托大自然的广阔精神,它充满魅力。

图二 藏族少女

2.2.3 配饰

正如藏族人信奉佛教一样,装饰的形状和图案也具有强烈的宗教象征。珍贵而神秘的第九宝石、象牙珠、珊瑚项链、象牙戒指、暗蜡宝石、金色保护盒、右手卷曲贝壳,无不祈求神明,在现实生活中我们寄托着对未来的重要性和渴望。追求美好的理想。

康巴藏族服饰装饰工艺独具地方特色。如昌都的金银挂件,甘孜白玉河坡、新龙等民间所产的各种藏刀和饰品。从金银制品的多变造型、单元图案的巧妙组合到精湛的工艺,无不展现了康巴地区能工巧匠的技艺和丰富的实践经验,同时也体现了康巴辉煌的服装配饰工艺。由于康巴地区长期以来一直是藏汉交流的中心,藏汉文化的频繁交流不仅使康巴的服饰和装饰工艺品具有浓郁的藏族风情,也具有汉族风情。

2.3 苗再新国画作品中的藏族康巴服饰色彩特点

藏族对色彩的选用主要是红、黄、蓝、绿、白这五种颜色。每一种色彩都有其特殊的寓意,它们分别代表着天空、云彩、阳光、山川、草木、河流等。由于藏族饰品深受宗教文化的影响,因此,我们会从服饰中看到大量宗教因素的存在。例如:在藏族服饰中人们普遍喜用绿松石作为装饰材料。其原因在于,绿松石的绿色在宗教神话中有净化血液的说法,而珊瑚上的红色也体现出了吉祥美好的象征寓意。例如:苗再新所创作的《藏族姑娘》图二;这是一幅写意人物画,从画面中我们可以看到一位羞涩的藏族少女,低眉含笑的神态被刻画得淋漓尽致。除此之外,画面中的色彩也被画家处理得恰到好处,这幅作品以水墨画的形式展现出来。最为突出的便是脖子上挂着的大红珠串,以明艳的红色与衣服上的墨色做对比,相互映衬尤为突出。若我们将这种色彩搭配融入到绘画中,便会大大提高画面的丰富度和层次感。

图三 藏族姑娘

色彩是藏族康巴服饰的主要特征之一。它给予康巴服饰独特的性格和美学艺术。在色彩运用上,康巴藏族服饰所用的色彩以深棕、深蓝、深红为主。除了藏族服饰的色彩处理,配饰的配色也是一个重要的环节。

2.4 苗再新国画作品中的藏族康巴服饰纹饰特点

康巴人民所佩戴的金银制品不仅精美,而且装饰繁

复,也有较高的审美价值。特别是在金银制品中的民族装饰图案,如日月造型、“朗久旺丹”图案、“雍宗”图符、“吉祥八宝”图案(吉祥结、妙莲、宝伞、右旋海螺、法轮、胜利幢、宝瓶、金鱼)等。^[4]由于民间艺人的巧夺天工,具有如此深刻象征意义的宗教图案不仅图案构图和装饰丰富,而且具有世俗意义的简单图案。渐渐地,它成为了藏族人民代代相传的流行且经久不衰的服饰图案。

3 苗再新国画作品中康巴藏族服饰的技法探究

在写意人物画中,常常利用水墨的枯湿来形成对比鲜明的图画语言。这使得墨韵的整体效果更加生动。只有很好地理解干湿墨的韵律,才能提高墨色在图像中的效果。苗再新着眼于干湿墨的对比和服装质感的表现,用笔在边上擦拭衣领。枯湿笔墨技法的力度控制得很好,用笔较稳,反复叠加,衣服的质感可以通过笔迹的变化表现出来。

4 结语

藏族服饰作为国画创作题材被广泛选用。首先是因为其独特的民族性,服饰的色彩运用,材质的选择都极其讲究;其次,藏族服饰就如同一件穿在身上的艺术品,但是这件艺术品经过长时间的打磨便会失去它原有的光泽,而国画却能够将这些变化细致的记录;再者,藏族服饰中所蕴含的一些宗教、自然、信仰等深层内涵也可以作为国画的创作题材。通过对藏族服饰的研究我了解到,藏族人民对大自然的敬畏之心,以及努力寻求人与

自然之间的平衡。本人认为藏族服饰作为国画创作的对象选材并不能只限于表面,而是要深究其内涵。如果单纯对人物服饰外形进行描绘那么只能起到简单的记录作用,或者展现技法的高超。但如果将这些物质表象上升到精神层面,那我们所创造出的绘画作品也会具有灵性和意境。从客观存在上升到主观意识,这是一个质的提升,藏族服饰中所渗透出的纯净,圣洁通过绘画这种直观的艺术表现形式可以起到净化洗涤的作用。

通过对苗再新先生国画作品的分析,本文系统地阐释了藏族服饰在国画中的运用,展现了中国藏族文化和风土人情。在当今多元化社会的发展中,以藏族服饰为题材的国画作品,无论是技法上,还是材料上都呈现出多样性。藏族服饰装饰的独特性,加上画家们的绘画技术和材料上的创新。充分体现了藏族服饰独特的地方文化和民族特色,中国画家并不仅是时代的记述者,更是民族文化的传播者。

参考文献:

- [1]气韵流转 笔落匠心——读苗再新的人物画[J].徐涛.工会博览(艺苑版),2007(10).
- [2]藏族首饰的艺术特色及其对现代首饰设计的影响[J].丁艳殊.沈阳大学,2016.
- [3]浅论西藏自然与人文景观旅游[F].张理华.西藏旅游,2001(03).
- [4]精湛的唐卡与金工技艺[J].张卫峰.中国三峡,2016,(10):34-34.