

艺术创作方法研究——东北年猪

周 帅 张倚恺 朱思源
(长春大学 吉林 长春 130012)

一、创作背景

首先东北地区是中华文化的发源地之一。东北地区人类活动的遗址相当多,旧石器早期遗址遍布辽河、松花江流域,遗址文化类型与北京猿人、山顶洞人的基本特质完全一致。其次在东北特殊的地理化环境下所形成的民俗文化也是多种多样,查干湖的渔猎文化(查干湖冬捕)朝鲜族服饰文化、萨满文化还有东北过年杀年猪等等。这就让我这土生土长的东北人在民俗类绘画题材上有了很多的选择性。而东北的杀年猪(东北年猪文化),是东北农村长大的我从小到大大数不清的亲身经历,从开始的一个屯子一两户杀年猪到几家几户一起杀一头年猪再到现在的常态化司空见惯杀年猪场景,也见证了在党的领导下人民富起来的过程,同时也见证了东北农村的生活状态的变化和不同时期文化发展与传承的变化。

二、创作研究现状分析

目前学界还没有具体的专门的针对“东北年猪”这一题材的油画的专业研究,可以参考的文献和相关文章也是非常少,相关的创作更是很难查到,为了更好地把握创作方法与研究方向,要从整体的东北相关民俗文化来着手。进行大量相关联的文献资料查询与阅读,和相关绘画作品的查阅。从而更好的把握研究的方向和创作的顺利进行。例如宫立龙敦厚的农民形象,与年猪文化的相关服饰环境背景等都有相似之处,以宫立龙相关的绘画作品为例。作品中对于农民劳作的人物形象、服饰、神态等等各方面的刻画表现非常独特,造型上画家以敦厚、矮胖、老实的形象,并且结合了秦汉时期雕塑的那种笨重、笨拙和圆滑的造型向人们展示了浓厚的乡土气息,无论是场景还是人物形象都有着画家独特的绘画语言表现手法。且遵照现实加以概括升华诠释了艺术源于生活且高于生活的本质,画面在艺术家独特的处理手法和表现形式下,让观者与画面、作者在某种程度上产生共鸣,在叹为观止的情况下想参与其中感同身受。“东北年猪”创作的环境文化等诸多因素极为相似,都是在东北极为寒冷的环境下人们劳作的场景,年猪则更多的体现是农民在建党百年之际全面小康的背景下富起来,以一种独有的特殊方式喜迎新春。

三、创作方法研究

勃鲁盖尔作品《农民的婚礼》从构图到色彩运用再到画面中人物形象的解读不难看勃鲁盖尔对农村环境的了解对画面的深刻研究,我们也可以从画面看出画家对农民生活的深刻解读,毕竟勃鲁盖尔他是欧洲美术史上第一位“农民画家”。经常穿梭于农村街道以绘画的形式表现农民状态,用农民生活运用到画面表达他的思想感情,在他的作品中揭露了西班牙军队和宗教法庭对尼德兰人民的残酷迫害且鼓舞人民进行反抗与斗争,在他描绘的农民生活中他准确的找到了他的思想感情表达方式,可以说他是描写农民生活状态的最好的“段子手”所以他还有一个称呼“农民的勃鲁盖尔”。

从勃鲁盖尔的作品中我也深刻的感同身受的体会到了一位画家,想要画出更多的优秀作品就是要从生活中来到生活中去。东北农村杀年猪年猪是我从小到大的所看到的是生活的体现,从屯子的年猪到年猪几户再到“东北年猪”我也认识到了年猪文化的发展过程从我的“年猪”要体现出现在美好生活状态下农民的喜悦,农民富起来的面部语言环境等诸多方面表现,努力传播出文化的发展传承和当下农民的生活状态和精神状态。

东北民俗文化“年猪”的创作方法研究,在绘画语言的表现形式构图形式,生活场景的画面体现画面语言的组织、色彩组织,及当今建党百年全面小康大环境下农民的富足生活状态,

“年猪”时寒冬腊月下的农民的喜气洋洋,在富足的物质文化生活条件下人们的热情人们的面部表情的体现,在画面的生活场景再现的绘画语言形成与表现。要通过“年猪”的画面表现,传递出当下农村生活和民俗文化的发展与继承,弘扬中国传统文化继承与发展,传递出当下艺术研究所应当具有的对文化发展与传播作用。东北民俗文化“年猪”在文化展现和色彩语言还有人物的表现上,融合到一起形成新的绘画语言,在某种程度的绘画表现上滋生出对乡土文化浓厚情感,表现出我所生长的环境的传统文化氛围。体现出当下东北农村的富裕的文化与生活条件所展现的和谐氛围。在历史的传承下不断的发展与时代的不断发展的下的农村新貌。体现出相应的绘画语言,在构图上不断尝试新的手法,达到情景交融有一定的绘画性语言性,传达出内心所想的情感表现,从而形成绘新的表现语言与绘画语言。

综上所述“东北年猪”绘画题材的创作与研究上,主体画面背景需要从当地的地理环境、人文环境、生活和气候环境等诸多环境因素着手,要充分的考虑到画面的整体气氛与现实环境的关系,画面要体现出冬季当地农村的环境特点。构图上需要考虑到人物之间的联系,素材现场人物之间关系画面的体现,人物间的神态和表情语言的沟通与交流。人物之间的主次关系和人物主次的排列关系,和当地农民与现实环境的关系,画面要呈现出冬季当地农民的形象特征衣着特征和生活习惯。最后整体画面效果要考虑整体东北冬季环境人物表情状态衣着等整体色彩因素,从而形成整体色调关系形成色彩表现语言,在画面处理上根据自身绘画习惯与画面结合,参考一些绘画大师的绘画手法形成具体的独特的绘画技巧从而形成绘画语言,或者说形成绘画符号使整体画面形成一种独特的表现形式。最终形成创作形成独特的创作研究方法,把最后所形成的画面效果呈现于观者面前让观者感受到“东北年猪”文化特色的独特魅力。

