

插花造型艺术设计的鉴赏评价要素分析

洪欣如

(上海立信会计金融学院人文艺术学院 上海 201209)

【摘要】插花作为一种艺术创作形式,插花观察者、学习者都能够在作品呈现与造型过程中感受到自然之美,形成独特的个人感悟,在过程中获得内心愉悦与情感安慰,还能够习得一定的艺术创作背景知识,陶冶个人情操,净化内心。本研究从中国传统插花艺术风格研究出发,探索插花造型艺术设计的鉴赏特征,综合分析插花造型艺术设计的鉴赏评价要素,以期为我国插花艺术鉴赏理论系统化发展提供一定的参考与借鉴。

【关键词】插花造型; 艺术设计; 鉴赏评价

1 中国传统插花艺术风格

我国插花艺术因受深受儒家、道教、佛教思想等文化因素影响,我国插花艺术崇尚自然,基于“天人合一”的理念,历代国人都有寄情于花草进行艺术创作的习惯,因此花木被赋予了不同的象征与寓意,插花中花材除了表现形式美外也成为表达情感的工具,这也成为创造意境美的源泉,“自古插花必有意,意必吉祥成为插花创作的主流,多追求枝情花韵之美,将突出花品花格作为最高艺术境界”^[1]。中国传统插花多讲究自然的线条与姿态,根据植物原本的自然形态创作。插花造型以植物生长习性为主,探索其中所蕴含的艺术创作思路,通过新颖的构思创造独特的意境感,例如,《瓶史》中就提出了“花好在颜色、颜色人可笑,花妙在精神,精神人莫造”,从自然出发同时又要高于花材自然属性本身,色彩创造是能够进行一定程度的模仿的,但是花本身所具有的灵气与精神但却难以被复制与模仿,因此插花从立意、构思、选材都需要从不同文化背景出发,鉴赏也需要考虑作品创作的文化背景。

中国传统插花线条作为构图中的主要框架,这关系到插花造型艺术设计的深度与高度,同时也表达出创作者的情感与意趣。我国传统插花艺术设计将枝条的自然形态发挥到极致,从而打造出独特的美感,同时赋予作品独特的情感与内涵。线条拥有丰富的表现力,形成独特的作品底蕴,例如,如果希望通过造型设计表现刚强的主题,直线造型便可以表达此类情感,若是想要展现娟丽温柔的情感,便可经由曲线表达,自然状态下的构图组合仍需要进行一定程度的创新。

此外,我国传统插花拥有丰富的类型,这主要因为我国传统文化类型丰富,表现形式十分多元:

图1: 写景花

写景花。以描写大自然景观为艺术表现,最初源于唐代盛行与明末清初,因后期盆景兴盛,写景花以模仿盆景表现方式来描写真实景观,以表现自然为主,求自然之“真”,

重视打造特有的地域性与季节感,在小空间内打造优雅景色,主要以盘花最多,形式美大于内容,创作多从外形、光线、色彩综合出发,若不使用花器创作,则具有更大的变化性,自主性更高,写景花当前具有七景表现形式,“居高临下、由近窥远、倚高垂视、阔远孤居、幽林夹缝、前仆后继以及左右逢源”,有上述七景又可以共同构成可观的特大景。

图2: 理念花

理念花。“以理为表,以意为衷”^[2],因受到宋朝理学发展而出,盛行于明清两代,重视理性,内容大于插花形式,与古典派具有相似点,基于“善”为出发点而教化大众,形成特有的秩序之美,结构造型以“清”、“疏”为主,通过瓶插、碗插为主,一般以品格高、寓意好的花材作为主题,例如,梅兰竹菊展现特有的理性美,表现了插花创作者对社会理性运行美好愿景的表达。理念花插花过程中特别注意枝脚的紧,松散则难以呈现端庄正直之理,同时以伦理学为基础,主、客、使三主枝,主象征了领袖、父亲,代表权威稳重之意,而客象征着佐相、妻子,代表仁情之意,使则象征士兵、子女,除了三主枝之外还有丛枝,映射当前社会中的人伦时态。

图3: 心象花

心象花。作者抽象思想与情感的具现化,基于个人主观意念,强调花材特有的意向。心象花主要盛行与元清两代,利用花材独特的象征意义辅之不同搭配,展现出或情或美的意向,多通过此创作来传达情意,寄托咏怀,文人插花创作多属于此类。造型上多表现充满生命力的意境,通过明确有力的线条展现心境,减少炫目的色彩搭配与造型效果。

图4: 造型花

造型花。以插花创作展现一定的形式美、艺术美,通过造型展现独特的艺术美感,造型插花虽抽离内容,但与民族、时代、环境、思想、信仰、素养及个人审美关系密切。“造可无名之形”^[3]成为造型花的核心,造型原理一般包括了对比、统一、比例、渐层、反覆、平衡、对称等,重视艺术处理与色彩表现,特殊花材也可以进行造型,将造型原理予以适当应用。

综上,中国传统插花作品需要在一定环境下才能展现独特美感,作品鉴赏过程中需要考虑不同因素,通过不同视角来鉴赏插花造型艺术设计,从提升鉴赏者对作品的理念与感悟,实现不同理念创作下插花美学的传递。

2 插花造型艺术设计的鉴赏特征

插花古时也被称为瓶花,主要指的是花的造型设计,通过将植物上的花、叶、枝、果等进行修剪,依据所需使用场所、用途、时间等进行一定的技法处理,再根据艺术色彩搭配、构型设计之后再将其放置于容器之中,组成具有一定艺术底蕴、自然美感的作品,以花作为艺术设计表现的形式就是插花。我国传统插花艺术作为国家级非物质文化遗产,根据历史资料现实我国插花艺术最早可以追溯到1500年之前,源于六朝,后在唐宋时期普及,到明朝时期关于插花形成专门的理论研究,张谦德《瓶花谱》、袁宏道著《瓶史》。近三十年我国插花艺术再次得到发展,根据我国学者研究中国传统插花的历史、特色、类型、技法等日益明晰,我国插花艺术更加重视创意美,再为形式与色彩。今天随着商业插花作品的普及,插花艺术进入到大众生活之中,插花也成为当前大众亲近自然、感受生活之美的方式,评价插花造型艺术设计的鉴赏与评价主要考虑到自然美、技术美、社会美、艺术美的统一。

插花作为一种艺术创作形式,插花观察者、学习者都能够在作品呈现与造型过程中感受到自然之美,形成独特的个人感悟,在过程中获得内心愉悦与情感安慰,还能够习得一定的艺术创作背景知识,陶冶个人情操,净化内心。当品鉴者了解到插花造型艺术设计背后的人文情怀与艺术内涵,才能真正在观赏过程中感受到插花作品的自然美、技术美、社会美、艺术美,插花艺术不同的呈现视角容易让观赏者感受到美感,这主要是因为艺术创作取自最展现自然之美的各种花材,不经过处理的观赏花也能够带给人们直观的美感。当插花者进行造型创作之后,赋予作品特定的意境美、艺术美,实现自然材料与艺术处理的融合,让观赏者获得超越花材本身观赏美感的审美体验,插花作品除了具有观赏性之外还具有较强的实用性。

3 插花造型艺术设计的鉴赏与评价要素

插花作为以花材为主要创作材料的造型艺术,其不仅具有造型艺术求美的艺术创作追求,还具有与其造型艺术设计不同的美学表现形式,从而具有不同的鉴赏点与评价标准。

3.1 插花造型艺术设计的鉴赏

3.1.1 整体效果

根据插花作品能够给观看者强烈的视觉印象与感受,这也成为插花作品的整体呈现效果。无论何种风格类型的插花造型设计,除了考虑整体效果之外,还需要特别考虑造型设计的尺寸是否稳定与合理,花材组合、花器搭配是否具有艺术美感,一般中式插花作品更加重视花器与花材的组合与搭配,而西式插花创作并不注重花器搭配,同时还需要考虑插花造型设计色彩整体上是否和谐统一,与展示的周边环境能够形成一定的呼应关系,背景颜色、取材都可能对插花艺术作品的观赏者产生不同的鉴赏体验。

3.1.2 主题表现

中国插花作品将表达一定主题作为艺术创作的灵魂,主题表现也成为插花造型艺术设计创意依据。一般主要通过作品所选择花材的象征意义,作品命名,构图表现手法以及意境营造来综合鉴赏。与中国传统插花鉴赏不同,西式插花主要通过花材的象征意义以及色彩搭配、造型结构展现独特的情感,例如,选择红色花器时,花材则选用蓝紫色调、黄色调花材,从而搭配出色彩鲜明夺目的作品,此类主题也更加符合节日场合使用,自由式插花搭配了中西式插花的界限,丰富的素材、多形式的设计,作品更加富有人文情怀与趣味性。

3.1.3 形式美

形式美也是组成事物材料及组合在一定抽象层次上的审美特征。基本上当前符合大众审美的艺术作品其形式美都符合了统一与变化、平衡与稳定、比例与尺度、韵律与节奏等等。

统一与变化。插花造型艺术设计的各个组成部分需要在色彩、形式、结构上具有一致性或相似性,“不可太繁”^[4],让观赏者具感受到统一的整体感,但造型需要避免过分统一带来的单调、无趣,统一中富含变化与差异,统一中蕴含着多样,多样又呈现着统一。西式插花就常常将不同类型、色彩、梳理的花朵予以几何化排列,因此让插花造型具有强烈的美感,具有一定的视觉冲击力。鉴赏过程中考虑主次是否分明,例如,花材与花器,花材与衬叶间的主次关系。作品是否在花材质地、花形上保持一致性,通过色彩差异处理实现统一与多样的兼容。

平衡与稳定。让观赏者感受到稳定感的插花造型必然是将花材进行合理配置。平衡与稳定一般包括了对称式与非对称式,对称式主要通过轴线不同量、距、型、力等实现平衡,这种是最为稳定的状态,礼仪插花多选择此类稳定造型,而非对称主要是在中轴线两端形成量、距、力、型的差异,但观赏者能够获得相同的视觉与心理感受,尽管在不同方向上的形状、体量、质地上存在差异,但是通过艺术处理实现了平衡与稳定,实现独特的意境表达。例如,日本花道师 watarai toru 将花材与容器的平衡,追求到了极致,如下图骨架花,向左上方大胆地伸展着,陡然向右折回,与瓶口焦点花呼应起来,作品又勾勒成了一个整体,花器与花形成独特的平衡。

图5: 日本花道师 watarai toru 的作品

比例与尺寸。插花造型需要看花材、花材与花器、花材之间的比例与尺寸把握，例如，东方式插花花艺中三大主枝的比例一般为使枝：客枝：主枝=7:5:3，如下图。插花花器与花材之间的高度、尺寸比例的配合必须拿捏得当，做到疏密相间错落有致，避免出现蓬乱、露脚、缩头。插花造型比例中还需要特别考虑主花材的位置，将主花材放置与视觉中心的黄金分割点，让作品中心更为集中。

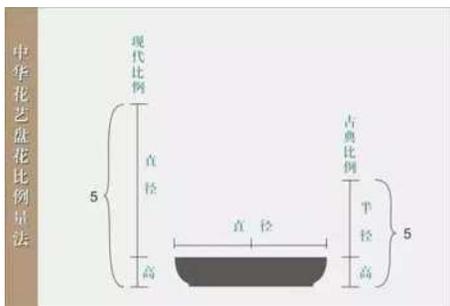

图6: 比例示意图

韵律与节奏。主要通过将花枝特有规律进行一定的变化处理，重复性是带来作品韵律的关键条件，简单的重复可能让观赏者觉得枯燥且单调。插花造型选择同一种花材，在不同位置上通过高低位置处理，形成有秩序的变化，形成作品独有的节奏。每一朵花在光线的作用下呈现的明部、次明部暗部的变化也可以为观赏者带来独特的节奏体验。^[5] 鉴赏是特别考虑宾主是否分明、色彩韵律、形态韵律，同时考虑辅助性的变化所带来的韵律与节奏体验。

3.2 插花造型艺术设计的评价要素

鉴赏插花造型艺术设计需要全方位展开，评价需要从主题展现、造型构图、色彩运用、制作技巧、创新效果来综合评价。

3.2.1 自然美

作品是否能够展现花材的自然形态，能否将花材的自然属性转化为具有自然美的插花艺术作品，自然美也成为艺术美、技术美、社会美的基础，创作是否符合植物的真态，顺其自然之势进行组合排列，搭配具有自然之美，让鉴赏者通过作品体味自然之“真”，源与自然、展示自然，但是创造融入了情感，最终作品又是超越自然的。例如，图7，选择高耸花器展现花材自然之美，又细又长的脖子，插置花材时，可以四散开来，整体形象上，上下呼应，不会显得头重脚轻。

图7

3.2.2 技术美

创作者的制作技术，处理花材的整理与组合，采用何种技巧进行造型，以及造型的熟练程度，评价主要考虑作品构图中的包扎、剪裁、捆绑等，运用花插、花材、花泥掩盖，处理方式是否熟练。花材、容器、环境间色彩搭配是否协调

美观，符合色彩学原理，或华丽、或素雅，色彩搭配都应以统一和谐为标准。例如，非常壮实、稳重花器，可以用枝条做撒，卡住，或者直接用花材枝干抵住花器内部以求稳定。图8中花材选用了有一定粗度的果枝材，一根橘红的黄栌摇摆在右侧。与左下角的小菊和鸡冠花遥相呼应，整个作品色彩偏红、橘系列，和谐统一。

图8

3.2.3 社会美

这主要评价考虑插花造型能够表现特定的主题，评价则主要考虑选材、构型、搭配从表现传达创作者的思想、情感。作品是否具有一定的创意，是否能够展现特定社会文化，作品主题设置都具有较强的社会性，是否贴合作品主题也是评价标准之一，具有社会美的作品也能够引发鉴赏者的美感、情思。例如，图9，秋日主题创作的插花作品，花材选择了花烛、千穗谷、菊、火棘、文心兰，作为秋日特有花材，具有油画般的自然色彩，色彩、花材就符合秋日主题，同时秋日总给人一种成熟、层次丰富的感觉，无论是花朵色彩上的更加深沉，让观赏者感受到秋日果实自带的累累丰收感，整个作品充满了朴实之感，不矫揉、不造作。

图9

参考文献:

[1] 马骁勇. 中式插花艺术作品的结构 [J]. 中国花卉园艺, 2021 (08): 77-79.
[2] 徐寅岚. 论宋代文人对中国传统插花艺术风格的优选 [J]. 美术研究, 2021 (04): 85-88+97-100.
[3] 王莲英. 新时代下中国传统插花的价值与意义 [J]. 中国花卉园艺, 2021 (05): 76-79.
[4] 王丽珍. 浅谈造型设计在中国传统插花中的应用 [J]. 花木盆景 (花卉园艺), 2016 (06): 50-51.
[5] 秦启若. 插花造型中的科学与艺术 [J]. 林业与生态, 2017 (08): 40.