

关于考察文本阅读与绘画创作的关系——以桃源图为例

谢雪

(南京艺术学院 江苏南京 211200)

摘要: 文本阅读与绘画创作作为两个独立艺术个体,在实际应用中具有紧密联系,以《桃源图》为例,其中不同题材绘画形式能够反应出不同阅读题材,让学生通过绘画置身其中,深刻体会《桃源图》中时代背景、故事情节、文人思想,为文本阅读拓展渠道。而绘画能够将阅读文本中综合繁杂的文字内容用绘画形式表现出来,二者相互结合,充分理解艺术之间关联性 & 层次性。基于此,本文以《桃源图》为例,就文本阅读与绘画创作之间的关系、相互意义展开分析研究。

关键词: 文本阅读、绘画创作、关系、桃源图

Study on the relationship between text reading and painting creation -- take Taoyuan Picture as an example

Xie Xue

(Nanjing University of the Arts, Nanjing, Jiangsu 211200)

Abstract: As two independent artistic individuals, text reading and painting creation are closely related in practical application. Take Peach Garden Picture as an example, in which different themes of painting can reflect different reading themes, so that students can deeply understand the historical background, storyline and literati thoughts in Peach Garden Picture through painting, and expand the channels for text reading. Painting, on the other hand, can express the comprehensive and complicated text content in the reading text in the form of painting. The combination of the two can fully understand the correlation and level of art. Based on this, this paper takes Peach Garden Picture as an example to analyze and study the relationship and mutual meaning between text reading and painting creation.

Key words: text reading, painting creation, relationship, Taoyuan map

前言

绘画创作艺术借用一定图画形式,向人们传递文人思想情感,借助创作时代生活背景,为文本阅读与绘画创作相互融合,共同发展提供创作灵感。《桃源图》作为仙境山水、隐世桃源艺术研究对象,以现实生活为参考,利用不同构图与绘画形式,能够充分反映出文人思想情感以及其自身愿望,而文本阅读同样能够对《桃源图》画面之精神内涵进行深层研究与解析。

一、文本阅读与绘画创作之间关系

1. 绘画创作需要借助文本阅读文学因素

在《桃源图》绘画创作过程中,一部分绘画灵感来源于文本阅读内容之中,文人学家将桃源图根据当时社会场景,分成不同类型以绘画形式去创作,寓情于景、寓情于画,通过绘画将文本阅读中关键思想、作者心态以及无法利用文字表达的情感进行适当抒发。在《桃源图》绘画创作过程中,作者借用寓意、象征、对比等不同手法进行绘画创作,将《桃源图》中山水、人物、事件等逼真表现出来,加深人们对绘画内容认知,能够充分体会出其中所渗透出来的文本阅读文学因素。

2. 文本阅读借助绘画创作技巧与特殊表现手法

绘画在构思与创作展示整个过程中,具有严格绘制流程,绘画创作根据不同思想以及灵感进行绘制,注重绘画创作的角度、细致勾勒不同事物形象。在《桃源图》绘画创作过程中,作者注重明暗与色彩运用与转换,强调山水、房屋位置搭配,整个绘画创作过程主次分明,每一张图画都能够充分展现出艺术视觉核心要素,让人们充分感受到《桃源图》图画所要展示的基本要素与深层艺术特点。文本阅读在其运用鉴赏过程中与绘画创作有着相通之处,文本阅读鉴赏研究要能够对其中情节、人物事物、事件主次进行分析研究,逻辑表达清晰准确,通过大量笔墨描写,突出文章解析重点,展现文本阅读文化艺术底蕴,增强文本阅读与绘画创作之间交融性。

3. 文本阅读与绘画创作相互融合、互相渗透

文本阅读与绘画创作在本质上具有一定性思想,相互融合、互相渗透,不论是从文本阅读思想与创作还是从绘画创作情节背景而言,其所表达意境以及文学作品充满着和无限张力,但是文本阅读只能够利用文字将内心想法、思想情感、鉴赏新的进行表达与阐述,

缺少艺术特征,而以绘画形式联合文本阅读内容,能够更加直观准确理解艺术内容,多角度转化理解。

二、《桃源图》绘画艺术特征

在《桃源图》绘画中,我们能够根据不同类型图画形式,感受到其绘画艺术表现手法与意境呈现形式,后世在创作与绘画模仿过程中,能够深层次体会出《桃源图》艺术特征。第一,《桃源图》在题材内容以及物象构成方面来说,《桃源图》作为文学类绘画题材,以山水形式来展现战乱年代世外桃源景象,充分展现出其当时没有阶级、没有战乱、和平融洽的生活环境。作者将其以绘画形式描绘成美好仙境生活,能够留给我们无限思考与遐想,使后人研究《桃源图》时,能够充分发挥自身文本阅读素养,对其中细节进行研究分析,二次体验陶渊明创作背景以及其画面所呈现出来的艺术特征。第二,从构图与用笔方面来看,《桃源图》整体以层峦叠嶂山水为主,构图复杂但不臃肿,鸡犬相闻的世外桃源隐藏在反复的山峦之间,充分展现出《桃源图》绘画层次感与空间感,通过作者绘制,能够使我们深林奇境,充分体会作者笔墨力度、在苍山之中桃源之意境与美感。能够促使后人将文本阅读内容分析与绘画创作关系相互梳理、互相融合,加强对《桃源图》内在细节与涵义分析。第三,在色彩与创作方面而言,《桃源图》整体水墨淡彩为主,穿插绿色与暖色进行世外桃源环境描绘,通过色彩选择能够体现出物象勾勒艺术特征。

三、《桃源图》文本阅读经验影响

1. 阅读文本与绘画图像创作

《桃源图》作为《桃花源记》文学题材绘画表现形式,能够被不同时代文人进行临摹与创作,陶渊明《桃花源记》文本阅读对后世进行《桃源图》绘画创作具有什么样影响,是否能够以文本阅读经验为基础,实现绘画图像创作,为其创作多角度提供素材与灵感,增强《桃源图》艺术影响力。我们以明中期“五门画派”文徵明以及“松江画派”的宋旭为例,以陶渊明《桃花源记》文本阅读经验为参考,创作不同内容与符合其时代背景的艺术绘画风格,充分展现阅读文本与和绘画图像创作之间关系。文徵明,一生之中多次阅读分析陶渊明诗文,在嘉靖年间入仕但遭遇“大礼议”之争,决定返乡归隐,之后借助陶渊明《桃花源记》阅读文本,书写并创作《桃源图》,借助绘画形式抒发对当时社会背景感慨以及思想情感。嘉靖

年间,文徵明书写绘制大量《桃花源记》与《桃源图》,涵盖1524年《桃源别境图》、1530年《桃花源记》、1542年《桃花源记图》以及1551年《桃花源记》书、诗《桃源图》、1554年《桃源问津图》等。文徵明多次借鉴陶渊明《桃花源记》与《桃源图》内容,证明历史文本阅读对后世绘画创作具有深刻影响,后世能够通过其文本阅读经验,深入研究分析图画中所蕴含的精神思想内涵,增强文本阅读与绘画创作之间粘性。

“松江画派”宋旭在1580年绘制《桃花源图》,在绘画之前宋旭已经翻阅大量阅读文本,其中就包括桃源明《桃花源记》与王维《桃源行》,并在文章内容最后进行标注,书写文本阅读感受,积累大量文本素材,为后期进行《桃源图》绘画创作提供大量素材知识基础。宋旭以陶渊明《桃花源记》、《桃源图》以及王维《桃源行》为文本阅读参考,有利于宋旭更加全面仔细了解桃源隐居世界,根据自身所处时代背景,与之进行对比,创作并表达出对《桃源图》美好生活向往之情。

2.《桃源图》与《陶渊明集》刊刻与流传

陶渊明是东晋诗人,其《桃源图》与《陶渊明集》在明、清朝代刊刻与流传最为广泛,明清许多诗人以《陶渊明集》作为绘画创作文本素材,深入研究、反复进行揣摩,对陶渊明行文方式、写作特点,所传递出来的情感展现形式进行学习与模仿。《桃源图》与《陶渊明集》大量刊刻与流传充分说明文本阅读经验对后人进行绘画创作具有深刻影响意义,文本阅读与绘画创作二者之间具有相当深的联系性,不论是在东晋还是明清时期,文本阅读与绘画创作之间相互融合,相互促进。对于明清时代诗人而言,单纯文本阅读参考已经不能够满足其阅读与绘画创作需求,而是能够充分发挥创作精神,根据其时代文化特征,对《桃源图》进行改编与创作,转变文本行文方式以及情感表达特点,在绘画创作过程中的对《桃源图》结构、用笔、画风、造型以及构思等方面有所不同,一部分文人作家着重改变颜色与绘画风格,但其主题与《桃源图》没有产生变化,另一部分文人作家对其画风、意境以及其中所阐述的中心思想均有所变动,逐渐由临摹——改版——创作,在阅读文本素材本质创作特点基础之上,逐渐形成自身独特行文与绘画风格。

四、《桃源图》题材绘画与文本阅读鉴赏表现

《桃源图》是明代中晚期陶渊明《桃花源记》艺术绘画表现作品之一,作为文学题材类型,是其画作数量众多,材质与画法展现形式多样,绘画创作理念与其中文本类型存在一定差异性。不同《桃源图》创造艺术形式与背景不一致,以其独特风格充分展现出文本阅读主观意象,《桃源图》绘画内容与《桃花源记》文本阅读内容相互融合、互相借鉴、能够充分表达出故事主线与情节发展。下面我们根据《桃源图》题材绘画类型与文本阅读表现进行鉴赏与分析。

1.描绘连续故事情节

陶渊明《桃源图》绘制类型众多,整体通过仙山秀水、烟云缭绕、桃花草木、与世隔绝仙境为基础,绘制连续性故事情节。《桃源图》主人公拨开层层叠嶂、云雾缭绕场景之后,映入眼帘的是一种“土地平旷、屋舍俨然、几圈相闻”隐世场景。作者通过不同情节绘画创作,为后世进行文本阅读考察与当前战乱情况之下创作背景分析与理解,以“良田、美食、桑、竹、阡陌交通”美好画面形象来表达作者内心向往美好、平静生活的思想情感。通过《桃源图》不同情节构图,我们能够成分体会到作者画风与创作特点,有效进行故事情节衔接,为提高文本阅读质量,增强故事情节、思想意境能力奠定艺术基础,二者相互融合,共同提升文学素养。

2.描绘单一故事情节

陶渊明《桃源图》以文学题材出现,成为后世争相模仿创作对象,文徵明、陆治深入研究绘制《桃源图》,借助唐远明《桃花源记》文本内容,为其提供创作灵感,在绘制之前充分感受其中所表现出来意境。这些文人画家针对《桃源图》并没有进行整体故事情节描绘,而是根据自身不同思想特征以及生活背景,进行文学绘画创作,以文学文本为思想参考,加强绘画创作,充分展现《桃源图》在不

同时期蕴含的不同故事情节,抒发作者不同思想情感,对后人进行文本阅读,揣摩其中不一样文学意境奠定基础。

五、文本阅读与绘画创作关系展现途径

以《桃源图》为例,文本阅读与绘画创作之间关系要想能够进一步增强,应该要能够充分理解解画创作艺术特点以及文本阅读主观意境,将二者进行融合分析研究,提高《桃源图》中作者思想情感传递,拓展文本阅读与绘画创作融合途径。

1.利用绘画助力文本阅读

在文本阅读过程中,要能够充分结合绘画图像效果与作用,利用《桃源图》中各种样式图像帮助文本阅读更深层次分析桃花源记中无战乱、无阶级、宁静的生活环境以及阡陌交通、鸡犬相闻的生活方式,加深绘画与文本阅读之间共性,提高文本阅读与绘画图像之间深层关系。

2.利用绘画增强文本阅读情感

《桃源图》文本中根据不同时代背景、不同文人作者所绘制的《桃源图》,能够传递出其背后隐含的精神思想情感,将文本阅读情感渗透在桃源画中,能够利用绘画增强桃源之外现实世界场景,加深作者现实世界厌恶以及对桃源山水仙境的向往。

3.利用绘画拓展思想意境

简单《桃源图》绘画形式能够将综合复杂的文本内容中心思想、情感意境进行融合,以及其精炼形式展现作者绘画创作中所蕴含的情感,激发读者探究欲望,提高读者对绘画内容以及文本阅读内容进行更深层次挖掘,提高其思想境界,增强对美好生活情绪宣泄与表达。

4.把文本阅读内容以绘画形式展现

陶渊明将《桃花源记》文本内容“见渔人,乃大惊,问从所来,具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。”情节以及“忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。”内容以绘画形式展现,能够通过清晰明澈画面对《桃花源记》作者思想进行表达,更加直观体会文本阅读中传递内容,将《桃花源记》文本阅读内容与《桃源图》绘画图示二者相互结合,充分展现其艺术风格与情感特征,展现文本阅读与绘画创作之间关系。

结束语

总而言之,文本阅读与绘画创作之间并非两个独立个体,而是相互联系,紧密融合,文本阅读中文学素材能够为绘画创作提供灵感与素材,绘画创作是对文本阅读思想情感以及文学描绘意境不同形式展现。《桃源图》绘画创作为我们提供文本阅读观察提供文学题材借鉴与参考,能够以其中创作形式、创作背景、绘画结构以及色彩渲染,更深层次体会文本文字内容,加强《桃源图》生活场景以及作者思想情感理解。

参考文献:

- [1]杨雅琴.当“阅读”与“绘画”相逢——探索幼儿园图画书阅读与绘画整合教学的新途径[J].名师在线,2021(34):85-86.
- [2]龙国华.“有中生新”策略在绘本创作创新教学中的应用[J].甘肃教育,2019(21):153.
- [3]杨林黄子.谈我的日常生活与绘画创作[J].艺术品鉴,2019(20):32-33.
- [4]侯晓悦.依托绘本阅读提升小学生绘画创作能力的实践探索[J].教育科学论坛,2019(08):77-78.
- [5]阴澍雨.实验生成创造——王伯勋谈写意重彩绘画创作[J].美术观察,2018(06):54-59.
- [6]郭曼.绘本阅读与儿童的艺术审美教育[J].科学中国人,2016(20):243.
- [7]李明.论绘画创作与文学修养的内在影响[J].美与时代(中),2016(06):114-115.DOI:10.16129/j.cnki.mysdz.2016.06.053.
- [8]赵祺哲.渊明逸志的江南表达——以《桃源图》为例考察文本阅读与绘画创作的关系[J].西北美术,2015(03):44-49.DOI:10.13772/j.cnki.61-1042/j.2015.03.017.