

墙绘艺术表现形式在美丽乡村建设中的研究

梁方玉龙 覃国明 杨啸云 吴磊 孙志伟
桂林理工大学 广西 桂林 541000

摘要: 墙绘是以绘画、雕刻或其他造型艺术手法,在建筑的自然或人工墙体表面描绘的图画,它与壁画艺术都是人类文明史上最古老的艺术表现形式之一。将墙景美化,作为推动社会精神文明创建工作的一种行之有效的艺术载体,同提高美化城市街景水平紧密结合在一起,塑造了祥和、文明、人文、艺术的新都市风景线。随着国家乡村振兴战略规划的深入,墙壁绘制艺术作品已构成了一个通俗易懂,简单直接的艺术作品形式,对国家乡村振兴战略的开展产生了一定的推进效果,也极大地改变了中国农村居民的生存环境。国家乡村振兴建设中的墙壁绘制艺术作品在传统绘画艺术作品和现代中国墙壁艺术作品的基础上,又融合了中国乡村的本土文化与乡土审美,绘制艺术作品已是现代发展下的新型艺术作品形式。

关键词: 墙绘艺术;表现形式;城乡建设

一、墙绘艺术的起源

壁画艺术是中国最古老的美术形式之一,在我国,壁画艺术主要发源于藏族,也与佛教相关。为祈福平安驱逐罪恶,人们喜欢将佛祖绘画在墙壁和唐卡上(一种宗教卷轴画)。不管在任何国家或何种宗教中,在墙面上雕刻与绘画都是有章可循的,而其中记载着能够使人认识到人类当时生存情况与信仰状况的壁画,就是如今的中国壁画艺术高度发达的历史见证。

二、墙绘艺术的发展

秦汉时代墙壁大多为宫廷内墙壁和陵墓墙壁,在秦宫遗迹内已出现大量残存墙壁,内有车马、宫女。汉时代出现的墓室壁画,内涵大多表现得是期望墓主在死后有生活;而唐代以前的墙壁因为时代久远,也可以在古籍和残存遗迹中找到一二。隋唐时代步入了中国壁画艺术的鼎盛时期,场景更加宏伟复杂,艺术风格、美术价值和画面色彩表现都超过了当时较高水平的美术水平,主题中产生了大量佛学内涵;元代永乐宫壁画仍延续了早期唐宋壁画作品中顺畅的曲线,并具有元代美术作品中颜色绚烂的美学特征。到了清代,寺观、殿宇等基本停止了大量的建设,壁画艺术也没有了原本依存的创作空间。新中国成立后,壁画艺术开始重新焕发新生,在创作主题、观念、美学素养等方面都有了全新的体现;近五十年间,我国各地的壁画都以浮夸的描绘内容和简洁的美术语言表达而风

基金项目: 新媒体时代下广西少数民族传统文化保护与传承研究 广西中青年教师科研能力提升项目 (2021KY0243)

大创项目“一村一美景,一墙一文化”美丽乡村墙绘设计工作室

靡一时;60、70年代的城市墙面上绘制颜料以粉红、黑居多,画面多为动物图形以及人物肖像;70年代末,城市群体壁画中也汲取了国内外的美学观点和绘制技术,同时更多的建筑材料与室内装饰也融合了壁画艺术;80年代后期,画家们也开始利用简洁的艺术符号在都市街头巷尾中传达了自己的美学观念。

随着时间进展,中国墙画艺术也在原来的基础上吸取了当今时代特点,变得更加多样化。近年来许多专业的墙面彩绘美术创作团队,给城市建筑、社会文明、城乡绿化带来亮色,受到了社区和政府的赞扬。^[2]

三、墙绘艺术走进乡村

随着这些年中国社会经济的持续发展,乡村人民对精神与文化的渴望也越来越旺盛,而墙壁绘画艺术作为一个传统乡村景观美术形式,在提升乡村居民文化底蕴和精神追求等方面都具有着巨大影响,通过墙壁彩绘美术汲取了传统的文化元素,为乡村墙壁美术艺术提供了更丰厚的人文内容,同时与传统文化艺术在短现今时间内进行了创新、融合,更显得更加具有活力。

乡村经济振兴战略背景下的城市壁画艺术也是随着时代发展的必然产物,乡村居民的生活开始逐渐改变,他们所生存的环境也日益变好,乡村人民对生活的品质和生活环境也提出了更高的要求。乡村振兴建设中的墙绘艺术作品,不仅是在美化乡村居民的人居环境方面具有较好的艺术意义,在表现时代精神、乡村风貌、区域风貌等方面亦具有优秀品质,把墙绘美术创作者们的美学思维呈现在公众眼前。

四、墙绘的表现形式

1. 中国画特点的墙绘艺术表现

以中国传统笔墨作为表现形式的墙绘艺术,在乡村新民居、新村社中出现较多。乡村的传统文化底蕴深厚、有着许多国画艺术爱好者、受中华传统文化影响是墙绘艺术表现题材以中华传统笔墨艺术表达的主要因素,中国传统国画体现了中华民族的审美观念与哲学思想,传统国画起源时间早,审美情趣丰富,受人追捧,中国传统笔墨精神是中国人的精神,注重人品、修养、节操,宋代画家李唐画的《采薇图》"图2-1",画面所绘伯牙、叔齐二人在山上采食薇蕨,休息之余的对话场景,讲述了二人不肯食周粟,最终饿死在山上故事,这幅画表达了二人虽国家不在但不肯屈服的精神,中国传统笔墨文化印入中国人骨血。中国传统中国画按画面内容可以分为山水、人物、花鸟,"图2-2"是一幅国画花鸟题材的墙绘艺术,画面内容是一只水鸟站在荷花的花茎上,构图方式是传统的国画折枝。传统中国画文化底蕴深厚,历史发展时间长,中国画画面表达的是创作者的意境与精神追求。例如,善画山水的马一角、夏半边,他们的构图大胆、自信,经常在画纸上采用"一角""半边"式构图取景,使得画面更加的幽深平静。我国有许多保存至今非常完整的壁画,敦煌莫高窟壁画的场面最宏大,保留了历代的壁画艺术作品。

2. 文字书法的墙绘艺术表现

书法与图画结合的墙绘艺术是与传统中国画或卡通连环画共同出现,书法内容主要是用来表现党建标语口号、文明倡导和画的题款,对画面有一定的文字说明作用。对文字书写功底有较高艺术要求,文字短语在墙绘艺术中的表现有三种:一是以文字为主体画为辅助,这类墙绘艺术多是党建标语口号内容,目的是宣传和鼓动;二是画为主体文字对画面的解释注明,这类墙绘艺术是连环画教育功能为主。三是绘画作品的题跋在图"2-3"中有所表现,是画面题跋,多是诗句和作者姓名。以下两种墙绘艺术是文字短语的两种表现形式,图"2-4"是文字为主体画为辅的表现形式,文字较大画面内容较简单。"图2-5"是墙绘艺术内容的主体,文字内容对画注释说明作用。

3. 借鉴西方绘画的艺术表现形式

借鉴西方艺术表现形式的墙绘艺术占据墙绘艺术较大部分,油画艺术表现画面最为细腻,通过色彩多次融合表现出的墙绘画面色彩更加丰富,人、物的结构更加结实、准确。由于墙面上绘画艺术所使用的丙烯颜料具有色调丰富、附着力强的优点和传统西洋美术色彩相近,因此油画在西洋美术发展史中占据了很大部分,油画艺术是在蛋彩绘画的基础上发展来的,后经尼德兰艺术家扬凡艾克对材料改进才有了今天的艺术,有色彩艳丽、颜色变化丰富、画面处理细腻、立体效果强、题材内容

广泛的特点。

乡村振兴战略背景下的墙绘艺术创作应当吸收和发展优秀绘画艺术表现,将西方艺术表现带入我国的乡村,美化我国乡村景色,带给我国乡村带来不同的艺术感受。

4. 通过通俗易懂的漫画进行表现

多数墙绘艺术表现形式采用了通俗易懂的漫画来表现(图2-6),它的绘制难度比中国传统笔墨表现形式和西方艺术表现形式低,内容浅显易懂,加之在用色鲜艳,具有一定叙事意义,易被城市、乡村居民吸收。墙绘艺术也会以卡通漫画的方式讲述生活中一些文明及不文明行为,向居民正面宣扬正确、积极的行为方式或让居民以第三人称视角来观察认识到事件的错误,起到教育警示作用。

五、墙绘艺术在城乡建设中的意义

墙绘媒体属性丰富,对环境适应性强、可实施范围广且受众人群丰富,通过对其开展全面的媒体设计及其视觉表现研究,就可以发挥公共空间墙绘的媒体资源优势,把人文导向、文明先行原则落到群众实处,通过自发自觉、潜移默化地影响民众的文化意识水平及其人际交往方式,为实现传统乡镇文化全面振兴和特色小镇建设,奠定了扎实的文化物质基础。^[1]

1. 在文化建设中的作用

文明建设始终是我国号召所在,习总书记曾在联合国教科文组织总部的讲话中提到:落实中国梦,是物质文明与精神文明比翼双飞的过程。中国共产党人民将依靠时代的创新与进步,引领着中华文明向创新性转变和创造性发展,使中华文明和世界各国多姿多彩的社会发展在一起,给人们带来更准确的精神导向和更强劲的精神力量。墙绘作为一种艺术表达形式,不仅可以美化乡村的形象,让原本单调的乡村变得丰富多彩,更重要的是宣传乡村独有的文化,促进乡村的文化建设,既保留了乡村的淳朴气息,也增添了更多不一样的美好。促进小康的全面发展,物质上乡村扶贫的同时,文化建设上更创新意。

2. 对乡村扶贫的作用

墙壁绘画艺术作品也能够改善村庄的自然风貌。通过各种风格的墙壁绘画艺术作品,给各个不相同的村庄增添了各种人文特色,这不仅仅是对本地村庄的文明建设,也是本土文明对外宣传的有效方法。墙壁画可以增强村庄艺术氛围,并以此为特色招揽游人,有了游人便有了经济流动,也促进了当地多产业的发展。比如:餐饮业、特色小吃、家庭住宿等,本土的特色民俗文化、传统文化也由此广为宣传。在我国号召新农村建设,精准扶贫中,墙壁画艺术作品也同样能够为扶贫工作作出重要贡献。

六、结束语

文章浅析了墙绘艺术的表现形式在美丽乡村建设中的研究,结合墙绘艺术的起源、表现形式和现实作用,探究墙绘艺术对促进乡村发展的重要性及现实意义。随着墙绘艺术不断地发展,在美丽乡村建设中的探索和运用是将艺术回归生活又高于生活的一种表现方式,一定程度上美化了乡村环境,丰富了乡村精神文明建设,推动了乡村旅游及相关产业的发展,对乡村振兴具有重要意义。

图2-1

图2-2

图2-3

图2-4

图2-5

图2-6

参考文献:

- [1]金心亦.公共空间墙绘介入城乡文化建设的有效表达[J].传媒论坛,2019,v.2;No.28(04):22+24.
- [2]沈慧敏.乡村振兴战略背景下墙绘艺术表现研究[D].安徽财经大学,2020.DOI:10.26916/d.cnki.gahcc.2020.000026.
- [3]秦华.现代室内设计中的墙绘艺术研究[D].河南大学,2010.