

中国传统古扇美学价值研究

徐丹阳 朱旭东

(湖北美术学院 湖北 武汉 430205)

[摘要]在我国源远流长灿烂的文化岁月中,小小的一把扇子除作为日用器皿外,其中所蕴含的艺术智慧散发着几千年来古老文化的知识光芒,它不仅反映着中国文化和大众的审美,也处处体现着中国传统的设计思维,汇集了千千万万中国工匠的工艺美术灵光,凝聚历史全部之精华,是独有的世界奇观之一,是纵观中华民族五千年历史中独一无二的艺术瑰宝。

[关键词]古扇; 扇文化; 设计美学; 文人雅趣

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.11.1363

一、古扇扇形式样与绘画艺术

中国古扇文化的传承历史真是源远流长,细数来大约就有一亿三千多年左右的文化历史,早已经成为是一个国家级的非物质文化遗产,是中华老字号的标牌,从四大名著到宫廷历史剧都摇曳着“扇”的身影,一开始对于招流风向、扇赶虫蚁、去污掸灰、引火烧灼等种种需要,人们探索并发明了扇子。其实,小小的扇形,种类丰富和许多样式,我们还经常会在古代流传出来的儿童绘本书或儿童电视剧画面上所看到的都是早期民间流行起来的长方柄扇,主要用途是为权贵人士所使用,也主要作用是于作为贵族们出行时的代步用具,渐渐地又发展变化成自持的长短柄扇,才更具有成为今日民间人人都自持着的扇子的特殊含义。

最早的扇子只是用来遮蔽太阳,也被人称为“羲扇”,原始扇子的最初版本与设想就是随处可见的植物、树叶、羽毛等一切可以暂时性遮阳的工具,在远古时代的人类在面对酷暑天气,只能自己去想办法加工,然后简单的联结一起,以此来换取片刻的安凉,今日扇子是实用派的一类,最初称作“箒”,也有地方唤“蕙”或“翼”,慢慢的就发展成简易版的字——“扇”。上述同音不同字的扇的古称,也恰恰反映了当时制扇的材料有蒲草、羽毛、竹子等等。扇画的这是一独特艺术款式,最早的从我国六朝隋唐时期开始已经逐渐出现,唐、宋、两代之后的发展才盛行起来,大大的丰富充实了我们中国书画艺术文化的精神宝库,明永乐朝,因受到明成祖朱棣的垂青,折扇上大量的绘画绘字使得折扇真正升华为独立之外的流行艺术品。经过近明清、唐宋的高度推崇,扇子艺术的精湛制作的工艺技术与艺术形式已愈发成熟精良,名家书画艺术也将在这样小小的每一面扇子上都尽情得到展示。扇扇画最易见书画者功力,尤其成扇,集传统诗、书、画、印工艺为于一体,再配合上精致细腻的扇骨,十分赏心悦目。扇子也因此从旧时人们拿来祛暑纳凉御寒的一种实用的器物而转变为收藏文人雅士书画作品的利器“怀袖雅物”,更逐渐成为中国今日书画艺术珍品收藏领域的另外一大艺术亮点之一——中国扇画。

中国家古代晚明四家:又称作吴门四画家,是借指的四位较为著名的中国明代著名画家:即沈周家、即文徵明画家、即唐寅家和即仇英家。自明代沈周画风开创,以四大人代表形成的所谓吴门山水画派,自进入晚明画坛之后即成为所谓中国以来传统绘画流派的绘画主流,特别的是集中在写意山水画上山水部分,他们早年的传统绘画和创作均以描绘山水风景为主,例如清新典雅的工笔画,青绿、翠绿、墨绿,还是水墨呈天

一色,描绘的大多都是江南的怡人景色。明四家在山水画卷中造诣颇深,但我们也无法忽视他们的扇面创作。纵观唐宋明清以来绘画史,扇面艺术的表现比重同样不可完全忽视,虽然小小扇形的空间非常有限,给创作的难度提升了不少,山水、花鸟、工笔、大写意、小写意,包括笔法焦、浓、重、淡、轻、皴、染、擦、涂、点、染等,少不了精心的编排,扇也成为传统中国画呈现的一种重要绘画方式。

二、古扇的类型特征

在了解整个宋代的时候,因为当时工商业经济异常繁荣,建设突飞猛进、蓬勃发展,团扇的艺术风格开始扩大,慢慢流行于中国当时各贵族的阶层,在张择端的眼中与他笔下的《清明上河图》中,一派繁荣、祥和、安逸、宁静的盛世样貌,百姓们手持团扇、其乐融融的形象。不仅南宋如此,两宋时期文人书画家还十分热衷于用在绢本团扇中的扇面来作画,元代以后在这种团扇面上用来作画与作书相比已有一种衰退了的文化趋势,而这种文化趋势发展到进入了唐宋明清时代就衰落更甚,扇面书画艺术的艺术主流已让位于折扇了。不过,折扇真正独领风骚,取代团扇、羽扇的地位,还是在明清时期。在明代折扇流行之前,纨扇是最为盛行的扇子形式。明朝初期,折扇迅速流行并逐渐取代纨扇成为主要的样式。折扇并非中国人的发明,是一种外来的日用品,在十一世纪下半叶已传入中国。

折扇得以迅速流行,很大程度上得益于明成祖朱棣对折扇的喜爱。清刘廷玑的《在园杂志》¹扇面记载:“明永乐年间,成祖喜折扇卷舒之便,命工如式为之,自内传出,遂遍天下。”是清代乾隆时对称类型的扇面除圆形扇面外,有长圆、扁圆形、方圆扇形、梅花形、葵花形、瓜凌形、腰形、马蹄形等这些扇形的突出特点的共同特点即是对称、轻盈、工艺性欲强。明清两时期曾是中国折扇文化发展之鼎盛期。用料贵重,将名胜牙、红木玳瑁、鸡翅木等制成扇骨,制作十分精湛,在象牙扇骨的大边上用镂雕、细刻、红木、象牙“乌木骨大边如意头”、“象牙”琴式”、“红木”螳螂腿”、“象牙”水浪式”,边等,扇头雕刻有象牙”瓶式”、“红木”葶芥头”、“橄榄头”、“玉兰头”、“方头”、“圆头”、“金鱼头”等在扇骨造型上也采用出了各种艺术形式的多种表现的手法而博得了人们之所怜爱。一种的特殊装饰艺术形式,在直径不足五盈尺宽的长方形扇面纸上经一代丹青高手的巧运匠心,精心的布局,或写山水花鸟,或表现人物动态无能以小中而见高大,表现出绝美的情景致辞气氛和艺术神韵。内容简介扇面上有细洒金、(雨金)、雪金、格巾、发簪、老矾面、

泥金面等这些精美扇面都可成为著名书画家们的用武之地,挥毫泼墨为其后人留下一笔珍贵无比的书画墨宝。明清两代的折扇艺术不仅在制作的工艺得到大幅发展提高,还从中得到历代颇多著名文人学者的青睐,他们往往纷纷在这种扇面形式上进行写诗与作画,并多用来装裱作为节日礼物以赠送亲朋好友。

三、扇子的文人雅趣

扇子蕴藏着丰实的文化内涵,从古至今,扇子已经与我们的生活融为一体,且平常于寻常人家中,别看扇子体积小、便携易带,它早已蜕变成具有生活实用价值的工艺品,与现代美学精密联系,其内在价值连城,外在美与实用于一身,名副其实的工艺佳品,一直传承下来的扇文化也衍生出许多优美的有关“咏扇”的诗、词、曲,以及众多有关于扇的字谜。至今,扇子也进入了装饰用品行列,已开始逐渐家喻户晓,发展成为一件可供人欣赏的艺术品,现在有关扇子的内在艺术价值大幅度被提升,打入拍卖行列,成为大部分收藏艺术爱好者青睐的物品。明代以来的沈周、文徵明、明代唐伯虎、元代仇英等,清代以前的“扬州八怪”和元常州及著名画家浑南田等等,都有其扇面书画佳作传世。

张大千是别号大千居士,而四川又是别号内江之人,是影响整个近20个世纪历史的中国时期中国近代画坛留下的一位最深而具强烈历史传奇色彩的历史人物。一代名师张大千早些年大多以泼墨临古,亦或仿古画的风格居多,甚至在晚年高龄的那段岁月,钻研出一套体系,属于泼彩水墨的画法,在继承前者的理论基础上,展延大师的精华,贯通中国和西方国家的笔墨、光、色几重关系上,开创和形成属于了中国自己的泼墨山水和山水泼彩艺术独特的山水画创作新风格。自古以来,由扇骨、扇画、扇套以及扇坠等实物所组成的书画印章“成扇”等多扇是被古时一些文人学者用于作为托物言志、标榜其自我艺术品位价值时的又一种把玩或观赏把玩之佳物,所以到现在对中国当今社会很多的爱好藏家者朋友来说,成扇的收藏价值都是能够体现出其主人的自身收藏的生活品味、学识志趣修养水平的价值其中的一种十分重要价值体现,书画篆刻成扇之价值受古玩市场热力捧也与其它所共同蕴含着的丰富社会文化价值因素也分不开。由于古代这些书画扇面材质很贵重和其制作工艺形式的较为特殊,对我们古代一些书画家自身的书写作画的技术要求的鉴赏水平要求就相应说也是要比相对地的高,需要中国历代画家也能同时有一种较极之很强的比较熟练准确地驾驭传统书法笔墨形式特点和综合运用其章法布局及构图技巧的鉴赏审美能力。

直至到今日,明四家、齐白石、吴昌硕、以及张大千和徐悲鸿等人的成扇作品仍在书画市场交易上都非常稀有珍贵,是当代拍卖艺术市场最炙手可热的重要拍品,也是足以让后世大家争相欣赏并赞叹的传世艺术瑰宝。打开折扇,就打开了一个诗意的世界:一面为诗词,字字侷侷;一面为画卷,笔笔风流——是文征明的古柏竹石,是张大千的小品,是郑板桥的墨竹,是齐白石的花鸟是看不完的中国水墨图。

四、结语

在我国源远流长灿烂的封建岁月过程中,小小的一把扇子除作为日用器皿外,其中所蕴含的艺术智慧散发着几千年来古老文化的知识光芒,汇集了千千万万中国工匠的工艺美术灵光,凝聚历史全部之精华,是独有的世界奇观之一,是纵观中华民族五千年历史中独一无二的艺术瑰宝。一把小小的折扇,两种遐想的空间;一面说历史,一面照现实,开合间无数空白点引凝思。中国传统古扇不仅本身是一种兼具着观赏性价值和实用性价值的古老东西,更应是中华千年灿烂优秀传统文化传承的艺术载体,通过这些扇子流传保留下来代表的又是另外一种千年文化传承中的传统艺术,也是雅俗共赏的生活态度。

注释:

1.《在园杂志》四卷,清刘廷璣撰。刘廷璣,字玉衡,号在园,先世居河南开封,后迁辽阳,编入汉军旗。其祖父曾任福建巡抚,父亲曾在河北、安徽任过知府等职。靠先人的功绩,廷璣循例入官,很早就走上了仕途,曾任内阁中书、浙江括州知府、浙江观察副使。晚年调任河工,参与治理黄河、淮河。

2.张大千,四川内江人,祖籍广东省番禺,中国泼墨画家,书法家,“大风堂派”的创始人之一,二十世纪中国画坛最具传奇色彩的泼墨画工之一,被西方艺坛赞为“东方之笔”。张大千在山水画方面卓有成就,画风工写结合,重彩、水墨融为一体,其中泼墨与泼彩,开创了新的艺术风格。

参考文献:

- [1]雷虎,阮传菊.传统文化之折扇从怀袖雅物到时尚轻奢品[J].绿色视野,2017(06):64-67.
- [2]关智文.从历史人文角度对明清折扇文化的研究[D].哈尔滨师范大学,2017.
- [3]黎科,刘强.从羽扇到雅扇的文化流变——中国扇文化的人类学探析[J].武汉理工大学学报(社会科学版),2019,32(05):129-134.
- [4]刘福格.清风徐来——折扇的设计艺术研究[D].北京化工大学,2017.
- [5]李修建.扇子的生活美学意蕴[J].决策探索(上),2020(08):46-47.
- [6]雷虎,阮传菊.苏州折扇“怀袖雅物”的复古与创新[J].城市地理,2019(15):28-35.
- [7]金开诚.折扇的前世今生[J].大观(收藏),2018(01):4-16.
- [8]金开诚.折扇的艺术[J].大观(收藏),2018(01):17-29.

作者简介:徐丹阳(1998—),女,安徽阜阳人,湖北美术学院油画系,21级在读研究生,硕士,研究方向:油画艺术研究。