

民族元素在绘画中应用的创新研究

张诗雨

(贵州师范大学 贵州 贵阳 550001)

[摘要]民族元素既是社会思想意识的表现,又是历史悠久的文化遗产,如《汉书·王吉传》中所说,“百里不同风,千里不同俗”,正是由于民族元素在文化地域上、在时间上的各自独立,同时,又有极强的民族向心力与娱乐观赏功能,所以,可以成为艺术表现时的常用借鉴之一。另外,绘画艺术是从人类视觉表达角度出发的一种载体,它对于民族元素的吸收与借鉴,可以使视觉表达效果更具创新性。在当前社会经济、科技水平都有较快发展的时代,分析中国民族元素对于绘画创新应用的价值,既有必要性,同时又有可能性,这是很值得深入思考的问题。

[关键词]民族元素; 绘画; 创新

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.07.1147

一、中国民族元素在绘画中的创新独特之处

绘画是艺术家目的明确地开展艺术化人文创造活动的形式,他们将在体验感知、草图创作与作品制作等多个环节逐步完成此项活动,并在此过程中,以私密化的表现展示出个体化对于社会形态的反馈,因此,其个性价值与社会价值是无可取代的,是一种极为重要的人类文化传承手段。将中国民族元素引入到绘画之中并进行创新,则能够体现此过程的独特之处。我国引入现代绘画这一概念的时间相对较短,然而,并非意味着我们没有绘画元素的传承。从仰韶、马家窑、大汶口的彩陶起,不同品种、不同造型的绘画形象都具有极其动人的美感。但同时我们也应当注意到:中国文化和西方文化的艺术分歧是很大的,中国画所创造出的形象世界,并非艺术家将主题以理性的方式投射于某自然景观后的再创造,而是一种源于心灵的艺术表现,与之相比,西方绘画艺术则显然更为关注客观世界外在形式是怎样的问题,这种中西方的区别,使中国民族元素在绘画中的创新具有独行之处,同时,也是一个非常值得探讨的重要议题。将绘画回归到中国传统,或者至少从中国传统中寻找灵感,这是一种极有效的吸纳民族元素做法,中国民族元素在绘画中的创新应用方向及具体应用方法,也将因此而得以顺利展开。

二、中国民族元素在绘画中的创新应用方法

(一) 色彩利用

一直以来,在现代绘画领域,色彩应用均属于很重要的表现形式,来源于西方的现代绘画,始终比较关注绘画色彩对于物象本来色彩的再现,也就是用写实绘画手法对固有原色进行表现。像比较典型的自然光线冷暖色调展现,纯灰色彩所出现的显著变化,以及发挥原色再现性的做法等都比较典型。然而,在中国民族元素中,这样的色彩利用做法却并不常见,像以传统壁画和年画为代表的內容,对于炫目鲜艳色彩是比较追求的,它所显示出的是火红与热烈的色彩,这是一种具有中国味道的“俗”的色调,而以卷轴画为代表的內容,则走向了清新淡雅隽永的一面,水墨用色的使用,是一种具有另一种中国味道的“雅”的色调,显而易见的是,这两种中国民族元素并非以再现写实为宗旨,若强求说明其存在再现性,则可以谓之民族情感的再现、景物神韵的再现,有鉴于此,一些写实派绘画创作者,也尝试从固有的现代色彩观念中突破出来,更多吸纳民族元素,使绘画色彩元素更具表现力,像《红墙》《红色记忆》等作品,均在进行突破后,表达出一种比较独特的中国民族精神,可以让受众更加直观地体会到作品所要传达的民族文化内涵。

(二) 意境借鉴

从目前来看,一些艺术家把中国传统的、民族的元素,特别是能够展示意境的元素,和绘画艺术实现有意识融合,这使这部分作品可以体现出极富东方色彩的神韵,利用挖掘具有典型传统中国文化气息的景致符号,像江南的竹海、白墙、木雕等,就容易突出作品的水乡之空灵简洁意境。一些

作品的画面在引入民族元素后,产生了虚实相生、线条和色块自然协调的效果,其意境与民族元素本身的意境相类似。这是一种很值得倡导的做法,也较符合中国传统艺术特点,也就是笔墨的用法要与画面绘图自身需要相符,这更要求创作者在现实中提取意境,在民族元素中借鉴意境,从而描绘出具有东方古国特点的神奇意蕴,保证富于地域的、民族的内容有效融合于现代绘画技艺,尽最大可能表现艺术创作者创作能动性,形成同时兼有民族感与现代气息的绘画作品。

(三) 符号利用

在经历了多次美术思潮后,中国绘画艺术的符号化发展倾向,颇有令人眼花缭乱之感,一些具有典型中国民族元素意味的内容,像家具、服饰、园林盆景等,在符号化之后,被创作者吸收借鉴到了作品之中,成为比较宝贵的物象资源,其中,典型的例子是创作者经常选取中国南方独有的、雅致特色的古典家具、金石器物等,使之成为绘画对象的一部分,从而让作品透露出怀旧气息,再比如,在画面中有意识地营造出时间和空间特征明显的变化,以及让旗袍等民族服饰的传统多样性展示出来,都能够突出艺术创新的可能性。除此以外,一些新古典主义画家,尤其乐于把民居建筑之中所包含的栅栏、屏风、窗棂、亭台、楼阁等和人物形象产生画面组合,也可以说是符号利用的典型表现。举例而言,罗中立所创作的一些油画作品,将川渝大巴山地农民作为表现对象,吸纳了民族传统中的人物造型元素,则让地域乡土气息跃然于画面之上,展示出了无尽的原始生命力。尤其值得一提的一点在于:富于中国传统意味的民间美术元素,让绘画艺术在当代的创新拥有了几乎无尽的可能性,像民间装饰挂件所具有的色彩造型特点,以及从中提取出的一些民族化象征符号,包括中国结、中国红、中国扇等,均可以彰显出较强的利用价值。

三、结束语

对我国民族艺术来讲,如果想做到精神回归,充分汲取民族因素是必要的,在此过程中,可因为融合基本理念、扎根本土文化而进行内容和形式的变革,也可以将其理解为一从本土民族文化传统出发的全新绘画艺术表现形式。若艺术家可以分别从创新应用原则、方向及具体方法等方面进行深入探索,尤其是做好创新应用原则、方向及具体方法等方面的诠释,则不仅可以起到拓展中国本土民族文化艺术生存空间的作用,同时,也是人们在艺术不同需求方面的自我创作及展现满足机会。

参考文献

- [1]张琪.中国传统艺术元素在平面设计中的融合与应用分析[J].艺术科技,2018,30(07):130.
- [2]宋白石.现代油画艺术张力的内涵及其实现路径[J].美术大观,2018(02):62-63.
- [3]王越童.试论中国传统文化元素在视觉传达设计的应用[J].艺术科技,2020(14):158.