

中国“现代插花艺术”中线条的表达及其在造型中的应用

刘薇萍¹, 杨从玉²

(1. 金陵科技学院园艺园林学院, 江苏 南京 210038; 2. 南京新物语言园林景观设计中心, 江苏 南京 210038)

摘要: 插花艺术作为一门古老的花卉艺术自古至今深受人们喜爱。现代插花艺术因其多方位的融入, 从而呈现出造型多样性表达, 有无限创新的可能, 又因兼具有自然特点而成为现代装饰空间中不可或缺的造型艺术。在现代插花多样化的时代, 造型的特色表现中极具个性美的线条成为不可忽视的突出要素。主要对其在插花造型中的意、形表达和应用, 结合实例进行剖析和总结。

关键词: 现代插花艺术; 线条表达; 造型应用

中图分类号: S688.2; J525.1

文献标识码: A

文章编号: 1672-755X(2019)03-0065-03

The Expression of Line in Chinese “Modern Flower Arrangement Art” and its Application in Modelling

LIU Wei-ping¹, YANG Cong-yu²

(1. Jinling Institute of Technology, Nanjing 210038, China; 2. Nanjing New Object Language Garden Landscape Design Center, Nanjing 210038, China)

Abstract: As an ancient flower art, flower arrangement art has been loved by people since ancient times. Modern flower arranging art presents diversified expression of modelling because of its integration in many aspects. It has infinite possibilities of innovation, and it has become an indispensable modelling art in modern decorative space because of its natural characteristics. In the era of diversification of modern flower arrangement, the lines with great individuality and beauty have become the prominent elements that can not be ignored. This paper mainly analyses and summarizes the expression and application of meaning and shape in modelling with examples.

Key words: modern flower arrangement; art line expression; modelling application

插花艺术是一门以切花为主要材料的造型艺术, 极具自然美感且历史悠久。在其几千年的发展过程中, 由不同民族和不同人群创立了多种风格和流派。

1 “现代插花艺术”的各类风格和形式比较

1.1 多类插花风格并存

现代插花发展快速且呈现出多样性, 传统古典与现代并存。各国插花艺术在保留传统的基础上新流派不断产生, 与其对应的造型和风格, 从个人到团体都出现了许多新的形式。插花按其艺术的表现风格和发展综合归纳, 离不开传统古典类(以下简称传统类)和现代自由类两大类: 传统类插花, 又有东、西方之分, 分别于20世纪初和中叶之前已形成稳定的风格和形式, 有各自的基本花型^[1]。现代自由类即现代自

收稿日期: 2019-07-04

作者简介: 刘薇萍(1965—), 女, 山东威海人, 副教授, 主要从事花卉栽培和应用研究。

由式插花,因无花型限制创作空间较大。

1.2 各类风格比较

东方传统插花以中国和日本的贡献较大,艺术风格追求自然之美、野趣之味和人文之意。用直立、倾斜和下垂的基本花型及其组合,将花草植物从生而长而老的自然生长过程和景象,展现出各种姿态和意境的美;造型强调花材的线条美,但线条花材在用法上与其风格呼应,因此有一定的局限性。

西方传统插花以美国、荷兰等欧美国家为代表,花型则强调几何图案形的整体和整齐的美,并不突出线的表达。其风格端庄大气,加上色彩设计的丰富,使其具较强的装饰性。

现代自由式插花则强调形式创新和意境的多种表达,风格自由多变,与传统比无花型限制,拥有很多造型新技法,因而有更多创造空间,线条的运用也有了更为广泛的自由表现方式^[2]。

三大类风格中,以东方传统类和现代自由式插花的艺术性较突出,其形式和内容常常能激发人们丰富的想象力,并产生感情共鸣,获得启发和思考,同时也是中国现代插花水平发展的方向。在现代插花发展中,许多个人风格多在三大类风格的基础上进行具体方面和细节的突破,以达到独特和创新效果,并形成稳定套路,使之有章法可循^[3]。

2 线的独特作用和表达

在插花的基本形态(包括点、线、面)中,线条有着很强的形式感和独立审美价值,其作用和表达在不同种类的插花之间存在较大差别。

线条,除了能够起到很好的连接效果及支撑起作品的骨架这些共性作用外,不同种类的线条又有着各自的作用和表达。直线刚性强、挺拔,在作品中表达快速、力度、阳刚之美;曲线的柔和感,对从容、自然、休闲和放松类主题作品有着良好的表现效果;弧线既有张力之美又有一定的柔和感,表达柔刚相间的中性主题作品,并能在直与曲之间起着很好的调和作用,使作品达到变化中的统一感^[4]。

线条不仅是构成形象的基本因素,同时也是表达情感的基本因素,它能使形式美提升到更高的境界,使人在创作和欣赏过程中得到更好的享受。因此,自古以来线条在中国的形象艺术中备受重视,插花艺术也不例外。在中国现代的插花中,线条无论以传统的表现方式还是以现代自由式的表现方式,都应成为重点考虑的独特要素^[5]。

3 线条在插花造型中的应用

线条在传统插花造型和现代自由式插花造型里的表达,有某些相同点更有着较大的差别。

3.1 线条在传统风格插花中的应用

3.1.1 在东方传统插花中的应用 在东方传统插花中,线条的花材,常被根据需求和“自然”的状态,加工后作为骨架材料,完成不等边三角形的构图,所以最多和直接的表达往往是线条本身的作用体现,或直或曲的功能表现;其次是通过其整体方向的摆插,突出表现动感的内容,以其它点、面形态花材配合进行作品的加强表达。

作品“芙蓉晓日”通过垂直线的香蒲花序和斜直线的荷花茎叶的力度感,将荷花在阳光下茁壮生长的自然景观表现得淋漓尽致,也与主题紧密配合。作品“似水流年”运用斜线和弧线结合进行了动感的表达:“似水”运用剥去皮白色的多直、斜分叉的枝条斜置表现流水,同时用花型犹如车轮的非洲菊和顺向而插的马蹄莲的茎叶配合加强了动感,也加强了警示时间飞逝的成语魅力;同时黑色容器上突出的一组白色弧线也有加强动感的效果。作品“疾风”则选择了较少用的一组豆科植物的茎果,进行恰到好处地斜插,并配上同向飘的叶片和几处小花,将大风吹的景象和主题进行了准确的表达(图1)。

3.1.2 在西方传统插花中的应用 在西方传统插花中,线条的花材常作为构图骨架,在骨架内用其它花材层层堆叠,因此,每一个几何图案形的作品完成后,基本看不见每个花枝的线条美和姿态美,即使“L型”和“弯月型”这样流线形的作品,也是整齐而均匀地将花材相互堆档而成,因此线条的功能体现很弱。作品的作用只是通过色彩和大量花材堆叠成的型,来突出气氛和装饰空间。

3.2 线条在现代自由风格插花中的应用

相较于传统插花,现代自由风格的插花造型中,突出线条的造型设计对完成有创新和个性的艺术作品,其创作空间大很多,因此造型也更具自由和创新美。

1)采用传统的方法将花材按自然的形态进行长短取舍,现代的技法及其它形状花材的配合突出了线条、技法和型结合的创新。图2(力的平衡)为一个简单的现代自由式作品,作品通过竖横向的、不同粗细的直线和较直线将造型的架构完成,再配合少量大、小、点、面状花材完成了作品整体,准确地表达了主题。

2)将线状花材用弯折、缠绕、捆绑、平行、叠加等改变形态,形成加强效果来突出创新的线条规则或新质感的作品。金奖作品“百折不挠”用水葱编成多个三角形空间,用经过修剪成不规则的棕榈叶作背景和陪衬,百合花从中挣扎向上。作品寓意只有不畏艰险、百折不挠,才能到达成功的彼岸^[6]。

3)借鉴线条的作用创作整体线形美感作品,体现动感之美。刘飞鸣的金奖作品“精卫填海——新启示”^[7],借助架构用几株天堂鸟作弧线体的头,以线形巴西木叶、文竹和藤条相结合,将精卫鸟做出很有力度感和自然质感的不对称弧线形体,体现出极具想象力的张力美。又用弧线形的巴西叶,采用现代铺陈技法做出具有新质感的海面,配合有紫色厚重感的团状花材睡莲,形成大海,使整个作品的形展现出多处亮点,也给这个古老的寓言故事赋予了新形象(图3)。

图1 作品“疾风”

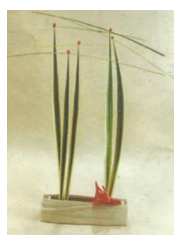

图2 作品“力的平衡”

图3 作品“精卫填海——新启示”

4)架构中的线条表达。架构是借助构筑的方法,将线条花材根据需求加工后,通过各种组合方法完成一个能表现主题和型美的体系。线条的表现范围很宽泛,既可以有其基本线条美的表现,也可形成各类透视效果的群体体现。因此,架构式插花已成为现代花艺师们创作其作品的首选。

5)将传统的东方线条用法与西方传统花型多处结合揉入,突破纯粹的传统花型的局限,使插花作品表现广泛,同时也具有现代艺术感^[8]。

4 结 语

现代多流派插花风格中,线条作为插花的基本要素之一,其独特的审美价值,无论是作为基础材料的花材和其它材料的选择,还是作为整体造型形态的创作都有着无限的创作空间,尤其在自由式作品的创作过程中加以多种技法的配合,达到更好的效果。

参考文献:

- [1] 黎佩霞. 插花艺术基础[M]. 北京:中国农业出版社,2003:6
- [2] 刘薇萍. 插花艺术[M]. 上海:上海交通大学出版社,2009:8
- [3] 郁泓. 中国插花:延续中国文化的名片[J]. 北京林业大学学报,2016(5):22
- [4] 苏雪痕,王莲英. 中国插花艺术研究[J]. 北京林业大学学报,1989,11(4):10
- [5] 刘峰. 浅谈“线”在插花艺术造型中的作用[J]. 天津农学院学报,2007,14(1):40
- [6] 江志清. 漫谈插花花艺作品的命名[J]. 中国园艺文摘,2009(7):175
- [7] 刘飞鸣,邹帆. 现代花艺设计[M]. 杭州:中国美术学院出版社,1998:62
- [8] 王春彦. 园林花境设计、施工与养护[J]. 金陵科技学院学报,2018,34(1):67-70

(责任编辑:谭彩霞)