

用对象直接表现对象 用自然直接描绘自然

——论绿色设计理念在砂石画中的体现

李军声¹, 刘宏²

(1. 张家界军声画院, 湖南 张家界 414000; 2. 湖南工业大学 包装设计艺术学院, 湖南 株洲 412007)

摘要: 砂石画采用砂石、植物等天然材料及自然界中的原生色彩, 运用手撒的着色手法及趋于自然本真的表现技法进行创作, 体现了绿色设计的理念。

关键词: 砂石画; 绿色设计; 原生态

中图分类号: J211.6; TB47

文献标志码: A

文章编号: 1674-7100(2010)03-0062-03

Object to Object Reflection and Nature to Nature Representation

——On Embodiment of Green Design Principle in Sandstone Paintings

Li Junsheng¹, Liu Hong²

(1. Zhangjiajie Junsheng Painting Institute, Zhangjiajie Hunan 414000, China;

2. School of Packaging Design & Art, Hunan University of Technology, Zhuzhou Hunan 412007, China)

Abstract: Sandstone paintings, composed of the natural materials such as sandstones and plants together with the primitive colours in nature, reflect the green design principle with the techniques of hand-colouring and nature-approaching.

Key words: sandstone paintings; green design; primitive

0 引言

当人类进入工业社会以后, 随着生态和环境等问题的日益突出, 全球掀起了一股“绿色设计”的热潮, 砂石画作为一种新的艺术形式在这股浪潮中应运而生。砂石画将沉寂在自然界中数万年的砂石作为绘画创作材料, 用成熟的艺术手法对砂石这一自然材料进行处理, 创造了一种被世界所认知的新型艺术——砂石画。砂石画的创作, 既表现出了对生活情感的升华, 又表现了对自然的崇尚, 因此该画种堪称“绿色”画种。砂石画具有“用对象直接表现对象, 用自然直

接描绘自然”^[1]的特点, 极好地体现了现代绿色设计的理念。

1 用材设计上的创新体现

绿色设计与选材密切相关。从远古时期, 人类的祖先就凿石为刃, 削木为剑, 用自然质朴的方式为人类服务, 而不过分重视雕饰形态。西方绘画发展史上, 17世纪出现的巴洛克艺术强调华丽绚烂的装饰性, 这一风格体现在绘画、雕塑和建筑等各个美术门类中, 并对后世产生了深远的影响。过去, 人们在追求艺术

收稿日期: 2010-04-21

作者简介: 李军声(1963-), 男, 湖南张家界人, 中国美术家协会会员, 张家界军声画院院长, 砂石画创始人, 高级工艺美术师, 主要从事砂石画创作与研究, E-mail: Ljs1963@126.com

刘宏(1964-), 男, 湖南桑植人, 湖南工业大学教授, E-mail: 1015208701@qq.com

的形式美时,大多只是孤立地进行设计绘画,进行艺术创造,忽视了设计艺术与材料的关系。在进行艺术创作时,仅仅就作品的艺术视觉表现效果来选材,较少考虑材料对环境的影响。在现代社会,特别是西方国家,由于工业水平的高度发达,使得艺术家对艺术材料选择的可能性更为广泛。艺术家对于艺术表现的材料和技巧的追求几乎达到一种狂热痴迷的程度,聚酯、乙稀基等化工材料进入艺术家的视野,这种趋向表明,环保观念有被忽视的倾向。然而,随着时代的进步和环保理念的进一步深入人心,绿色材料的选择转而成为绿色设计中不能忽视的一环。

古今中外的画家大多是用纸、布、墨、油、水彩等作为作画原料。而砂石画以其崭新、独特、自然的艺术风格,突破传统的绘画用材和技法模式,创造出一种新的画种。砂石画艺术家在前人利用矿石颜料绘画的基础上,大胆进行设计创新,通过自发研制的方式,将原有的砂石植物粘帖原料进一步扩展,采用天然的彩色砂石和矿石,极大地丰富了砂石画的色相,提升了该类技法的表现和视觉效果。同时,砂石画利用了更多植物类辅助材料,如树皮、杉木、竹片、芦苇秆等,这正是对绿色原生态的复原呈现。军声砂石画正是凭借了艺术家的审美感悟,发现和创造了砂石画的这种独特的综合材料艺术,它是对西方现代综合材料艺术的提取和升华,是艺术再创造的产物,是深深扎根于中国大地上的一种现代艺术。它着眼于人与自然的生态平衡关系,用自然直接描绘自然,产品的视觉形象对环境保护可以产生重要影响。

2 着色手法上的原生态体现

中华民族的艺术自古就有“自然”的特色,在色调方面亦是如此。我国以矿石为颜料的重彩画至今已有2000多年的历史。经研究考证,早期的矿石颜料比较单调,以朱、黄、粉、绿为主,但画工们却能淡墨烘染,用色出现了平涂与晕染、重染与淡彩的区别。到了东晋、南北朝时期,木板涂画、墓壁画和壁画大量出现,其绘画题材涉及到现实生活和山水风景。我国现存最完整最宏大的敦煌莫高窟壁画就是实例。古代壁画采用矿石作颜料,以石膏和胶作底色,将各种颜色的矿石晶体研磨加工成极细的粉末,调以蛋清、树胶或皮胶,以水稀释作画,以重彩浓抹出现,又以洞窟条件保存下来,为我们今天研究当时的历史和绘画史留下了宝贵的财富。而砂石画的颜料与古代的颜料有异曲同工之妙,同样取之于自然,砂石画呈现在画面上的效果是一种自然界的原色调,是未加工制作的

色调和色彩。

从20世纪80年代开始,追求极端简单的设计流派,其理念是产品的造型化简到极致,这就是所谓的“简约主义”^[2]。砂石画的设计理念是“小就是美”、“少就是多”^[3],其着色手法以手撒为主。它不像重彩画以毛笔蘸色平涂,砂石画同重彩画的区别在于石色的粗细程度和用胶的方法上。手撒这一随意性手法,简化了传统画的繁杂工艺。砂石画的着色效果是由撒砂艺术决定的,即是由每次抓砂的量和撒砂的走势不同决定的,抓砂量和撒砂的走势不同,在画布上呈现的色彩过渡就会不同。用砂子作画,有其自身的优势,深浅颜色的砂子在抛撒时的自然过渡,往往会带有一定的主观性。创作者的主观意图不同,对同一景象的表达也会有所不同。根据画面物象的透视效果、远近与主次关系确定着色的先后秩序,或从左至右,或从上往下,或由远及近来描绘景物。着色之前,对需要着色的画面,平涂胶水,再进行石色的挥撒。熟练的作者可以对画面的整体先着上基本色调,就像中国水墨画的泼墨晕染写意。进行砂石画创作时首先对画面的色块要有大概的布局,比如说表现风景时将天、地、物用不同颜色的砂子进行规划:一般来讲,浅色砂子用来表现天空部分,地面部分则用深色砂子表现,植物则取自其自然纹理的特点,在制作时要注意砂子与植物之间色彩的融合与变化,使其相辅相成,浑然一体。

这种着色方式取自自然的绘画艺术,表现上更直接、更形象,能够带给人们别样的艺术享受。这种抓住造物的本质,从不刻意雕饰的艺术形式体现了绿色设计中采用天然原料的理念。砂石画的颜料来自于大自然中的天然色彩,是国画、水彩、油画无法调配出的,它是自然界中的固有色和原生色彩,人的本能和情感最易接受它。砂石画充分体现了北欧设计哲学的精髓:好的设计就是没有设计。

3 技法表现上技艺结合的体现

砂石画作为一个新画种,本身就具有自己的技法和特点。它在技法上讲究笔力、线条、刀法、以及洒法和吹法,具有很大的包容性。在集百家之所长的同时,又发挥了自己的优势,运用了在油画艺术中的塑造写实技法,以及水墨画的写意笔墨,还有岩彩画的装饰色彩效果,在洋洋洒洒中拓宽了自由创作发挥的空间。

砂石画在技法和创作形式上有很多种,有的完全是用砂石作画,有的画幅中不但采用砂石,还运用了合适的植物,如芭茅秆、杉木皮、笋壳叶等。完全用

砂石作画时,手法也不尽相同:有的是在画布上先抹胶,再往胶上撒砂。运用这种手法进行创作,沙子之间的颜色丰富且过渡非常自然。有的是先将胶和沙子进行混合,然后用油画刀直接涂抹于画布上。这种方法常常用来塑造风景画中的奇峰险壑和屋顶石墙的质感,肌理自然,形象逼真,在层叠之间,涂撒堆刮,不拘束缚,随意而发,将景色表现得淋漓尽致。

砂石画用材的特殊性决定了其技法与其它画种的不同,砂石画更趋向于自然的本真。由于砂石画的材料完全取自于自然,因而,砂石画的技法也就完全不同于水彩、水粉、国画、漆画和油画。砂石画的绘画用材相对其他绘画用材更趋于硬性材质,这种材料特性使艺术家对它的掌握比较其他画种更加容易,但要出现好的效果,就需要在技巧上下苦功了。这集百家所长的特殊技法需要收放自如的撒法,绵延洒脱的线条,刚劲挺拔的纹路,熟稔细腻的刀法,沉寂而奔放的色彩,这些都是艺术与技术结合的体现。当今,绿色设计作为一种可持续的设计,它包括各种资源的整合以及技术手法的优化。砂石画整合了传统艺术和手工技法,并推陈出新,以一种新的姿态展现在世界面前,从而实现艺术与技术的结合。

4 结语

砂石画用材自然创新,着色原生态,技法独特,工艺完善。它把国画、西画、板画和雕刻完美地结合在一起,与旨在渲染人与自然的生态和谐关系的绿色设计不谋而合。美国设计理论家巴巴纳克在《为真实世界而设计》(Design for the Real World)中称,设计的最大作用并不是创造商业价值,也不是在包装及风格方面的竞争,而是一种适当的社会变革过程中的元素。应运而生的“绿色设计”成为当今设计发展的主

要趋势之一^[4-6],作为环保画种和绿色画种,砂石画的出现完全地体现了绿色设计的理念。

参考文献:

- [1] 赵杰.李军声和他的砂石画[M].北京:中国文联出版社,2006.
Zhao Jie. Li Junsheng and His Sandstone Paintings[M]. Beijing: The Press of Chinese Culture, 2006.
- [2] 王镛.综合材料与审美感悟[DB/OL]. [2009-12-14]. <http://www.jsssh.cn>.
Wang Yong. Comprehensive Material and Aesthetic Comprehension[DB/OL]. [2009-12-14]. <http://www.jsssh.cn>.
- [3] 李军声.砂石画研究与探索[N].张家界日报,2005-10-20(4).
Li Junsheng. Research and Exploration of Sandstone Paintings [N]. Zhangjiajie Daily Newspaper, 2005-10-20(4).
- [4] 陈冠中.设计师包括建筑师的社会责任(上)[EB/OL]. [2010-03-10]. http://blog.sina.com.cn/s/blog_51cb51180100dk2t.html.
Chen Guanzhong. Social Responsibility of Designers Including Architects (A)[EB/OL]. [2010-03-10]. http://blog.sina.com.cn/s/blog_51cb51180100dk2t.html.
- [5] 刘志峰,宋守许.绿色产品设计方法研究[D].合肥:合肥工业大学,2008.
Liu Zhifeng, Song Shouxu. Study on Green Product Design Methods[D]. Hefei: Hefei University of Technology, 2008.
- [6] 许平,潘琳.绿色设计[M].南京:江苏美术出版社,2001.
Xu Ping, Pan Lin. Green Design[M]. Nanjing: Jiangsu Fine Arts Publishing House, 2001.

(责任编辑:蔡燕飞)