

浅谈艺术插花立意构思的创作方法

白艳荣

(昆明学院,云南 昆明 650000)

摘要:学习艺术插花的关键是如何进行作品的意境创作,即作品的立意构思方法。现从自然、生活、文学书画艺术三方面选取素材作主题,阐述了艺术插花立意构思创作的方法。

关键词:艺术插花;意境;创作

中图分类号:S688.2

文献标识码:A

文章编号:1002-2767(2012)08-0084-02

谈起插花艺术人们并不陌生,无论是在开业庆典的场所,还是在新婚宴席中,各种造型的插花作品装饰着场景,烘托出热闹的气氛。插花艺术即指将剪切下来的植物的枝、叶、花、果作为素材,经过一定的技术(修剪、整枝和弯曲等)和艺术(构思立意、造型和设计等)加工,重新配置成一件精制完美、富有诗情画意,能再现大自然美和生活美的花卉艺术品。而艺术插花不仅表现出花材的自然美、线条美和意境美,还表现出艺术家的艺术修养的凝聚和内涵。艺术插花注重意境的创作,是艺术家达到的最高艺术境界形成的最终产物。学习艺术插花的关键是如何进行作品的意境创作,即如何进行作品的立意构思。

1 立意构思源于自然

自然是人们赖以生存的环境,万物源于自然。“源于自然,高于自然”即把自然界中的景物通过艺术的加工,形成比自然还美的人文艺术品。艺术插花作品是艺术品的表现形式之一。因此,艺术插花创作时,如何立意构思,应从自然入手,选取素材,确定主题。

1.1 选取自然界中的自然景观作主题素材

艺术插花作品被称为“无声的诗,立体的画”,无论是作诗、作画,都离不开自然。学习自然,应用自然,正是进行艺术创作的基础。自然界中有很多自然景观,各具特色。选取其中一个自然景观作素材,认真观察这个自然景观的特点,抓住具有代表性的景观作主题,即立意。围绕主题,选择花材,用简洁的花材构图,表现深远的意境。能引起欣赏者的遐想,对大自然美景产生向往和追求。如作品《高原明珠》,抓住昆明滇池景观的主景特点,采用盆景式插花的形式,把有名的高原明

珠——滇池美丽的自然风光表现出来。同时还采用了“小中见大,咫尺千里”的艺术创作手法。同样的方法可以选择“海南风光”“太湖风光”等自然景观作素材,立意,构思,创作出表现祖国大好河山的艺术插花作品。

1.2 选取自然中的名胜古迹或自然奇观作主题素材

大自然中除一些自然美景外,还有许多千奇百怪的自然奇观,名胜古迹,如石林奇观,千年古刹等,这些奇观历史悠久,蕴含着很多历史典故。用这些自然奇观,名胜古迹作素材,立意构思,用艺术插花的手法来表现意境美。一方面挖掘历史文化典故的内涵;另一方面体现了艺术创作的精髓。如作品《桂林山水甲天下》《石林奇观》,在有限的空间里,用花材艺术的创作,设计,表现出广阔的题材,深远的意境,引发观者无限遐想,有身临其境的感觉。

1.3 采用植物的自然习性及季相变化特点作主题素材立意构思

艺术插花创作时,要了解各种植物的自然习性 & 季相变化特点,根据不同植物表现出来的特点及变化,选择植物典型的习性、特点作为主题,用植物的主要部分作材料来表现作品的中心思想。如用带新芽的老树枝作主要材料,点缀小花,创作作品《枯木逢春》;用开放的荷花作主要材料,配上盆器,创作作品《荷塘月色》;用枫叶或火棘作主要材料,创作作品《秋的脚步》;用枯枝上铺有白色的棉絮为主要材料,创作作品《冬》。这样的立意构思非常直观,入题快而准。用自然界中植物的季相变化特点来反映以春、夏、秋、冬为主题的插花艺术作品。

1.4 采用植物的寓意作主题素材立意构思

人们对自然的审美过程中,把无语无义的植物根据其生活习性,赋予了人的感情和生命力,借用花木来抒发人的意志和愿望,寓性于花,借花寓意,借花言志,以花喻人。各种传统花材因其形

收稿日期:2012-04-10

作者简介:白艳荣(1972-),男,云南省武定县人,硕士,高级讲师,从事园林园艺专业教学工作。E-mail:965318577@qq.com。

状、生态习性、抵御自然灾害的能力差异,或因某些历史典故,人们赋予花草特定的含义,以表达人们的追求和向往,形成了花的象征性和人格化即花的寓意。艺术插花创作时,以植物的寓意作主题,用植物的根、茎、叶、花和果等艺术的处理,构图,来表现作者的意愿和思想。如采用“花中四君子”梅之傲雪凌霜、兰之幽怀若谷、竹之虚心有度、菊之玉洁冰清作题材进行艺术插花创作;以傲骨铮铮的青松、高风亮节的竹、刚强不屈的梅组合成“岁寒三友”的主题进行创作。

2 立意构思源于生活

艺术插花的立意,构思,就象写文章一样,写什么,主题是什么即立意;怎么写,怎么表现主题即构思。写文章时总是从生活中选择好多素材作主题,用文学艺术来反映风土人情、民风民俗和生活情趣等。“源于生活,高于生活”从平凡的生活选取素材作主题,进行艺术创作出更美、更高的艺术插花作品。具体从 3 方面进行立意构思:

2.1 选择各地风土人情作主题素材立意构思

“一方风水,一方人;一方沃土,一方情”。各地区生活的人们,总是表现出很多各具特色的风土人情。选择生活中的某一个传统习俗,以传统的器具或配件作载体,点题,立意构思。如作品《蒸蒸日上》,选择农家传统用来蒸饭的箊子大、中、小各 1 个,高低错落组合作插花器件,配上鲜艳的玫瑰或菊花。代表现代农家生活蒸蒸日上,越来越好。又如选择浅的竹箩作容器,用稻草编着一串一串的鸡蛋,自然摆放在竹箩内,配上山花野草,创作出作品《云南十八怪》。这是云南传统的地方“一怪”即鸡蛋串着卖。作品造型简单,富有情趣,蕴含着浓浓的乡土气息。

2.2 选择地方民族特色作主题素材立意构思

艺术插花的创作特点是继承和发扬了中国传统民族文化艺术的精髓。选择地方民俗及民族文化的典型特点作主题立意,构思。创作出具有民族文化特色的艺术插花作品。如作品《山寨沙

龙》,选择傣家竹楼作主体配件,配上老农的水烟斗、竹椅和组景。朴实的器件,简单的花材,艺术的造型,体现了傣族人民的生活情趣,同时引起欣赏者的感情共鸣。挖掘各民族文化传统特色,创作民族艺术插花作品是艺术插花创作的重要方法。

2.3 选择日常生活习俗作主题素材立意构思

艺术来自平凡的生活,认真观察日常生活习俗的特点,抓住生活的重要情节作主题立意,用插花的表现手法艺术加工,形成富有生活情趣的艺术插花作品。如作品《怀旧》,选用黄菊花作主体花材,配素雅的小花及藤条。采用了中国传统的用花习俗,表达对死者的思念。

3 立意构思源于古诗词书画

中国许多古诗词描绘的内容可以是美丽的风景画,若细细品味,不仅是一幅画,透过字里行间,又有一种“只可意会,不可言传”的意境美。因此,采用古诗词、书画的意蕴作艺术插花创作的主题立意构思方法较为常见。如作品《春江暖鸭先知》,选用柳条、桃花和迎春等花材,配浅盆,在放了水的盆中放上 2 只鸭子作配件,构成一幅意境美的画面。又如,选古诗“孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪”描绘的意境作主题立意构思。采用枯树枝、棉絮丝、浅盆,一老翁坐在水边石头上垂钓,艺术的组合,形成了一幅栩栩如生的画面。引起无限的遐想,创造了美好的意境。

总之,艺术插花创作时,立意构思的方法很多,关键在于创作者要善于观察,总结,挖掘和联想生活中、自然中的事物,结合文学书画艺术,进行实践创作,就能获得好的艺术插花作品。

参考文献:

- [1] 刘雪梅. 中国传统插花的意境美[J]. 花卉园艺, 2003(7): 45-65.
- [2] 苏雪痕,王莲英. 中国插花艺术研究[J]. 北京林业大学学报, 1989(4): 34-41.
- [3] 刘薇萍,杨从玉,宛成刚,等. 中国艺术插花意境[J]. 中国花卉园艺, 2005(2): 42-44.
- [4] 马静. 中国艺术插花的古典意境[J]. 文学艺术, 2007(4): 242-243.

Discussion on the Methods of Artistic Conceptions in Floral Arrangement

BAI Yan-rong

(Kunming College, Kunming, Yunnan 650000)

Abstract: The keynote of learning floral arrangement is about how to create. That means the method of getting an artistic conception. The way of how to get good conceptions in floral arrangement was expounded which depending on three themes: nature, livelihood and the art of literary painting and calligraphy.

Key words: floral arrangement; artistic conception; creation