

徽派建筑元素在现代工笔画创作中的应用*

汪海燕

(皖西学院 艺术学院, 安徽 六安 237012)

摘要: 随着时代的发展, 中国当代工笔画家创作出更多形式多样当代工笔画作品, 而这些作品又突破了传统工笔画的束缚, 同时又能结合中国传统工笔画的创作技法, 文中所研究的徽派建筑元素, 特指具有地方特色的中国古代民间建筑元素。每个地区的人文风俗各不相同, 这在各地区的民间建筑上得以体现。越来越多的当代工笔画作品, 将这些具有民俗特色的建筑元素融入其中, 让当代工笔画作品具有更广泛的题材, 让画作具有更浓厚的地域文化气息, 让作品具有更强的艺术性。

关键词: 徽派建筑 现代工笔画 创作

DOI: 10.12319/j.issn.2096-1200.2022.26.67

众所周知, 徽派建筑自成一派, 非常富有文化美学意蕴和形式美感。徽派建筑兼收并蓄南北建筑特色, 既不像北方建筑那样粗犷大气, 又不像江南建筑秀丽温婉, 既有北方带来的实用性, 又吸收了南方建筑注重雕饰的特点, 可以说, 徽派建筑自成一格。徽派建筑是我国古徽州地区的建筑风格, 是我国传统建筑当中最主要的一个流派, 建筑中体现了古徽州的山川地貌的灵气, 具有极强的艺术特征, 风格多变, 结构具有严谨的特征。完美的利用了地势, 将建筑完美地融入到了自然当中, 混润一体。具有灵活多变以及造型多样的特点, 极具美感, 小青瓦、马头墙等和当地极具灵气的山水相互融合, 给人美好意境的感受。不但是徽州历史变迁的见证, 更是自古以来徽州人文风俗的完美体现, 也是我国徽州地区人美审美情趣的最高体现^[1]。

随着世界多元化的发展, 当代的工笔画如果要突出自身的艺术特色, 就必须扎根于我国的文化土壤, 在其中生根发芽融入中国文化的精髓。许多画家在不断尝试和探索现代工笔画发展的过程中, 以自己的艺术精神和个人审美, 以自身的感受为基础, 在艺术加工中国山水之美的过程中, 尝试将西方油画艺术的精华融入到中国画的创作中去。徽派建筑在这方面和现代工笔画不谋而合, 不论是布局还是对色彩的运用, 以及和自然相结合等方面, 都有类似之处

一、徽派建筑与现代工笔画的关系

(一) 徽派建筑的美学特点

风格独特的徽派建筑, 融徽派山水之灵气, 融徽派人

文风情之精华。徽派建筑坐北朝南, 讲究内采光, 以木、砖、瓦、石为主, 也以木构架为主, 承重用木梁, 护墙以石、砖、土为主, 擅长雕梁画栋, 装饰屋檐。徽派建筑造型丰富, 在整体结构上讲究律动之美。马头墙与白墙青瓦的和谐搭配, 以及雕琢工艺, 在徽派艺术的基调上形成了独特的风格。徽派建筑多以白净素雅的高墙围合, 行走在小道上, 并不会因为墙的变化丰富而感到压抑。墙面的多重变化, 不仅改善了普通墙面在设计上的单调, 也大大丰富了建筑的轮廓, 因而造就了既变化多端, 错落有致, 又非常和谐的远观建筑外观设计独特面貌^[2]。

“虚”与“实”的空间对比, “虚”是庭院, “实”是墙壁的美学意蕴。鉴于对徽派建筑的深入研究, 不难发现, 它通过一些小院落和天井组合而成的建筑实体作为永恒的特征, 总是以极其醒目、古朴的墙体为基本营建基础。从美学的角度来说, 虚与实在空间上形成反差, 给人以强烈的心理震撼, 墙越大, 空间越小, 这种心理反应就越大, 反之, 就越小, 这种心理反应就越大, 而不是真正的虚实, 虚实和虚实在空间上形成反差,

(二) 徽派建筑元素与工笔画审美的共通性

我国著名美学家宗白华说过, 任何一种传统艺术, 都不是只有它自己的艺术系统, 而是有某种相互影响、相互包容的关系。徽派建筑是深深扎根于中国文化土壤当中并且生根发芽的, 而现代工笔画也是如此, 两者之间存着在一定的联系, 并且在美学特征方面存在这和一定的相似性^[3]。

(三) 注重经营位置

著名画家谢赫曾经过大量的实践和理论研究, 提出了

*项目名称: 安徽省哲学社会科学规划青年项目“现代工笔画创作中的徽州传统艺术语言传承研究”项目编号: AHSKQ2018D83。

绘画六法其中的经营位置，顾名思义，就是要求画家对每一种入画形象的大小比例和位置，都要仔细斟酌事物之间的位置关系，反复构思、反复操作，才能保持画面的协调、合理。在《诗·大雅灵台》中有这样的记载：“经，始于灵台；经，营于经脉。”“经”意为谋、量，“营”意为谋。这里的“经营”指的是艺术构思，而“方位”指的是人或物的位置，或者是布置位置的安排。

这一绘画方式在徽派建筑当中也可以加以利用，比如说，在实际的徽派建筑当中，对房屋和庭院进行有序的布局，移步换景，整体布局符合中轴对称的基本特征。徽派建筑房屋排列有序，在空间格局上一般为门口一天井一大厅—后天井—二进大厅，大厅两侧连接厢房，一般大厅比较敞亮，厢房相对面积较小，各屋之间有穿插的回廊相连，形成一个统一、庄严的建筑群体。这些都和绘画当中所具有的经营位置理念存在着一定的相似之处^[4]。

（四）强调线条运用

由此看来，徽派建筑充分利用长短、曲直、刚劲、圆润的各种不同线条，构成了多样的、统一的、各具特色的结构形式美。间架结构是徽派建筑当中最主要的结构应用方式，这种结构通常房子里面的柱子以及大梁等，一般都是采用的不同大小的线，是建筑主要的支撑点。也是对建筑物进行布局的分割线。在绘画当中，通常都主张使用骨法用笔的技巧，主要通过线条来表现画面的构成，这些线条也是整个线条是工笔画的基础，工笔线条的笔法源于书法。每条线的笔法上都有起笔、行笔、收笔三个过程，对起笔、行笔、收笔的要求是：欲右先左，欲左先右，欲上先下，欲下先上，逆入平出，以使线条含蓄而有内敛的劲力。线条是构成视觉感知图像的重要基本元素，所以它也是建筑大师的建筑语言，以创造流畅的建筑图像，表达他们的建筑素养。从古至今的建筑，无论从东方还是西方，都不约而同地将线条作为建筑造型的主要特征加以运用。建筑工匠对线条美的执着追求，在徽派建筑中处处体现：屋面高墙屋面，横纹流畅粗犷；白墙垂直线，整洁挺拔；坡顶弧线柔美流畅；马头墙横直，刚劲有力；月梁曲线浑圆，角柱曲线具有浑圆优美的韵律感，线条流畅，挺拔浑圆的组合，梁架交错穿梭。

画作框架的支撑，是勾勒画作背景主体的轮廓线。

（五）讲究浓淡相间

笔画讲求用笔严谨细腻，工整细腻，结构塑造和色彩晕染都富有很强的装饰性。由于地区以及功能性的差异，建筑物的特色各不相同，徽派建筑具浓淡相间的特点，

徽派建筑在颜色上也十分注重对比和协调搭配。除黑白颜色的对比外，徽派建筑还用红色对联、暖色木雕等对建筑色彩进行调和丰富。部分建筑还采用彩画的方式用其他色彩点缀，丰富建筑整体的颜色。一般人家所能用到的建筑装饰用色十分有限，而徽商多为儒商，故多讲究典雅，故建筑彩绘并未大量应用，且随着时间的推移，彩绘渐渐脱落，故在徽派建筑中很少见到彩绘的纹饰。

二、徽派建筑在现代工笔画创作中的应用表现

（一）以景物点缀画面内容

出生于江苏南京的著名画家喻慧创作的“太湖石与鸟”系列作品，完美地体现了其出生地园林建筑的特点，将太湖石的独特与鸟的灵动结合在一起，在这一系列作品中对自然形态的细节把握极佳，和当前我国大部分现代工笔画画家相比，喻慧的艺术创作手法和宋代画作更为相近。与之类似的还有著名画家张铨，他的代表作《案头清供镜心》中，通过作品的画面布局不难看出，画中窗前的花瓶虽然没有像传统画作那样画出窗框，但却采用了宋代的绘画技巧，植物和飞鸟的绘画均采用了宋代的绘画技巧。主要采用与苏州园林中常见的徽派建筑墙洞设计的手法，结合传统工笔画中常用的太湖石加以装饰，使作品在园林中形成类似于单窗成景的构图形式。而区别在于用笔方面，和传统工笔画单纯地使用线条勾勒物体的轮廓不同，采用的是意境以及灵动的表现方式，采用的是水冲墨肌理来制作想要的效果，从而突出了太湖石刚柔并济的美感，使得作品更加地贴近现实。

（二）运用建筑物全景烘托画面气氛

传统工笔画，采取的全景入画主要是为了对画面信息的补充以及关联，不过，在现代的花鸟工笔画画作中，许多的画家采用这种方式来对作品的气氛进行一定的烘托。比较典型的代表作品有著名画家陈林的《当时的庭院》系列画作，将徽派建筑的黑瓦白墙与传统工笔画中的花鸟完美地结合在一起，将鹤在其中拟人化地进行高度创作，使其如同诗人在不断的散步中悠然自得，具有浓厚的文人氣息，将这种夸张的表现手法加以应用，使画家赋予作品的情感，使人产生一种直观的感受。在画作当中，绝大部分空间都被徽式建筑所占据，只有天空极小一部分空间，这种强烈的对比使得整个画作凸显出了与世隔绝以及静谧的整体气氛。在徽派建筑当中，具有庭院层层递进的特色，从而使得整体上让人感受到纵向深入的生存空间感受，这种审美情趣主要是过去我国传统的审美体现。画家将自身的情绪体现在画作当中，如此画作当中将自身所向往的以

画作中的仙鹤进行体现，更是当代文人状态的具体体现，不但使得作品具有一定的意境美，更是体现了当代的实际文化现象，引人深思。

（三）诗境：虚实相生的空间表现

工笔画一直以来都具和诗书艺术同源的说法，画家应用一定的艺术处理手段和对美的表现形式，最大限度地将画面的情景进行自然结合以及意境的完美体现。我国的传统工笔画和徽派建筑在诗画两者意境的结合上，都是用过同一种诗意来进行具体的表现。其中虚虚实实的结合，这也是工笔画在创作当中的关键技巧。表面上看徽派建筑的平面布局，十分朴实无华，但从空间上看它的建筑，明暗交错、浑然一体的光影和古徽派建筑中虚实相合的空间次序，却能清晰地看到。再一个，整体的建筑美感和周围的山水等自然景观的布局，也是其建筑虚实特色的具体表现。通过虚实相生这种不断的变化艺术特色，从而使得其建筑艺术和现实生活常态形成了完美的统一。

三、徽派建筑应用到现代工笔画创作的意义

现代工笔画的创作当中所应用的徽派建筑元素，呈现多元化的表现形态以及建筑物选择的发展。在最开始的应用当中，工笔画画家通常都是将建筑元素作为作品的场景，在其中体现出作品的时间地点以及具体场景等等相关信息，将一些人们所熟知的建筑元素作为作品的背景，让人能够第一时间就对画家所要表达的含义有一个清晰的了解，具有极强的代入感。由于现代工笔画当中应用的徽派建筑元素的形式越来越多变和灵活，延伸到工笔画当中，拉伸了工笔画的画面空间，能够极大地对画作进行一定的装饰，形成和花鸟以及人物画结合的新的工笔画艺术。

黑白对比是徽派建筑色彩的最大特点之一，和谐淡雅之意溢于言表。在科技发展的当下，徽派建筑在变革的同时，在建筑意义空间上的种种思考与工作模式，独树一帜，将中国传统的博大精深的艺术文化与其他优秀的文化艺术形式共同构成。徽派建筑装饰承载着徽人对故乡的追忆，不仅让我们拥有了绝佳的审美价值理念。这种情感价值的涌现是无法用任何事物衡量的。但随着时间的推移渐渐发现，现如今人们只是一味地追求徽派建筑元素形式上的盲目照搬，导致徽派文化中的情感缺失。因此，在探寻徽派建筑文化内涵的过程中，不断地在室内空间构思中成功地运用徽派建筑的独特元素，营造出一种传神的空间意境，从而进一步诠释了现代社会中徽派文化的发展与传承。

徽派建筑具有深厚的地方特色和文化内涵，但随着时代的变迁和人们生活方式的改变，有些内容已经不适应现实的需要，徽派建筑的文化内涵是徽派建筑所不具备的。所以徽派建筑装饰元素既要保留传统，又要赋予一些新的内涵和精神，需要因时而变，因应社会发展而变化。它将徽派建筑装饰与现代建筑相结合，从而造就了一种既能在当代迅速发展的社会中弘扬传统建筑文化特色，又能对人们审美观点、价值观念产生巨大影响的建筑。

现代建筑在进行创作时，与其他不同的是，地质在进行构造运动时形成自己独特的褶皱美等，必须自然地符合当时相应的特征和要求同样对于建筑独特的语言来说一定也有自己相对应的时间点。现今的风格、流派的出发点各式各样，各有各的优势和特色，皆是现阶段的特定产物，所有设计的基本相关原理都是互通的，所有的设计作品都是以人为设计，最后的目的都要达到保护环境、具有实用性、经济合理和具有形式感的融合。

四、结语

将徽派建筑元素融入当代工笔画，引领工笔回归生活本源，将工笔画与安徽地域文化相融合，使作品中的笔法、章法、设色、肌理制作等方面都有了新的突破。用理性温和的手法重新解构、组织传统工笔画，使画面意境更为丰富，有江南文人案前的一偶，如张铨、郑力所描绘的工笔作品，在工笔现代意蕴的转换上；也可以像陈林一样，以抒发书香门第里文人雅士的闲情逸致；也有像赵澄襄表现故园中似曾相识的生活情景，也或许像陈其宽那样描述游子心中的故乡。建筑的融汇，承载着地域历史文化，是文化符号的融汇，是文人情怀的融汇，这种融汇，使工笔的意蕴更为浑厚，也更具深远的意义。

参考文献

- [1]谭逸.当代工笔人物画创作中的空间意识与空间表现[J].文艺研究,2012(01):163-164.
- [2]聂世飞.当代工笔画中的画面背景研究[D].南昌:江西师范大学,2015.
- [3]陈丰.工笔花鸟画的背景处理[J].艺圃(吉林艺术学院学报),1996,(Z1),33-37.
- [4]高华.1949年来中国工笔花鸟画艺术风格的转变研究[D].贵阳:贵州师范大学,2014