

民间美术色彩与符号象征在油画创作中的转化

赵子豪

吐鲁番职业技术学院, 中国·新疆 吐鲁番 838000

摘要: 民间美术是中华民族传统文化的瑰宝, 它有着丰富的色彩和特有的符号象征, 其色彩鲜明、强烈而富有装饰意味, 往往通过某种色彩搭配来表达情感和意义。从油画创作角度看, 这些民间美术中的色彩和符号象征, 就像一个有待发掘的艺术品。因此, 艺术家把目光投向了它们, 试图将其与油画创作相结合, 以期将油画这一外来艺术形式注入本土文化的灵魂, 让它既表现出了西方绘画技法, 又能够传达出浓厚的民族文化氛围, 以此来拓展油画的内容和范围, 开创一种独特的艺术风格。

关键词: 民间美术; 色彩; 符号象征; 油画创作; 转化

The Transformation of Folk Art Colors and Symbolic Signs in Oil Painting Creation

Zihao Zhao

Turpan College of Vocational Technology, Turpan, Xinjiang, 838000, China

Abstract: Folk art is a treasure of traditional Chinese culture, with rich colors and unique symbolic meanings. Its colors are vivid, intense, decorative, often expressing emotions and meanings through certain color combinations. From the perspective of oil painting creation, these colors and symbolic meanings in folk art are like an artwork to be discovered. Therefore, artists have turned their attention to them, trying to combine them with oil painting creation, in order to inject the soul of local culture this foreign art form, allowing it to not only showcase Western painting techniques but also convey a strong sense of national culture. This aims to expand the content and scope oil painting and create a unique artistic style.

Keywords: folk art; color; symbolic representation; oil painting creation; transformation

0 前言

在油画艺术自身的发展和演化中, 中国传统油画也在逐步追求着多种文化的交融和创新。民间美术有着广泛的民众基础, 具有鲜明的区域特征, 这是中国进行油画创作一个很好的学习素材。民间美术中的符号象征, 是一种传承下来的文化记忆和精神意蕴, 以直观或隐喻的方式表达民众对生活的理解与祈愿。当将民间美术色彩和符号象征融入油画创作中时, 相当于为两种不同的艺术语言架起了一座桥梁, 使艺术家可以打破常规的思想束缚, 将其与民间美术特有的要素加以再结合和解释, 使其焕发出全新的活力, 从而达到了现代受众对艺术作品文化深度和独特性的要求。

1 民间美术色彩在油画创作中的转化

1.1 色彩运用技巧的借鉴

民间美术的色彩转化是当代油画艺术的一个重要组成部分。首先, 民间美术色彩以饱满、明亮为突出特征。它的色彩是粗犷的, 不会受太多现实主义的限制, 例如, 在民间木版年画中, 大量运用了红色和黄色等强烈的色彩, 让人有一种很强的视觉冲击力和欢快之感^[1]。其次, 在油画创作中, 可以从民族美术中汲取色彩的组合与反差效应。在民间美术中, 经常会使用一些互补的色彩或者是对比的色彩来进行, 如在中国传统刺绣中, 红和绿、蓝和黄的结合, 这样的搭配

让整个作品变得更加有活力与张力, 在油画创作中运用这种搭配可以打破单调感, 创造出一种特殊的氛围。最后, 融合民间美术中所体现出的自由理想色理念。艺术家往往会根据自己的情感和祈愿来选择色彩, 如用金色来代表财富, 这样的主观色彩可以给油画增加更多想象力和精神意蕴。

1.2 色彩情感表达的融合

在油画创作领域, 民间美术中的色彩转化, 其核心是情感表达的融合。首先, 民间美术中的色彩在表达情感方面具有特殊功能。例如, 在民间剪纸艺术中, 红色经常被广泛地使用, 这不仅是一种色彩的表达, 还传达了一种喜庆、热情、吉祥的情感含义, 也是人们对幸福生活的一种直接表现。其次, 在进行油画创作时, 要根据题材来选取恰当的色彩情感。如果作品的题材是描绘恬静的乡村生活, 可以从民间美术中汲取蓝色和绿色所包含的宁静质朴的情感; 如果要表现出历史的沉重和沧桑感, 可以参照土黄、赭石等民间美术色彩, 具有深沉古朴的意味。最后, 通过对色彩的灵活应用, 来传达一种特殊情感。艺术家将所选择的民间色彩和油画表达技巧进行了有机的融合, 运用色彩的色调、纯度、明度变化以及色彩的过渡、叠加等互相联系, 在油画上搭建起一座情感的桥梁, 让观者能够深刻体会到其中蕴含的情感^[2]。

1.3 色彩地域特色的展现

在油画创作中, 民间美术色彩的转化体现在对色彩地

域特色的展现方面。首先,各地域的民间美术在色彩上存在着明显差异。以陕北民间美术为例,由于受地域环境和民族文化的影响,其色彩比较浓厚,主要是红色、黄色和黑色,红色代表着热烈和活泼,黄色代表着丰饶和富裕,黑色代表深邃和简单。而江南民间美术深受水乡文化的影响,色彩以青色、绿色和白色为主,青色和绿色给人一种江南水乡的感觉,白色给人一种清纯典雅的感觉。其次,将地域色彩特征有机融合到油画创作中。艺术家可以对目标地域的民间美术色彩体系进行研究,把它们代表色彩和结合方法应用于油画创作中。例如,在表现陕北风光的时候,可以在作品中使用地方民间色彩,让作品充满陕北的地方特色;在描绘江南水乡景色的时候,可以利用江南民间美术的清新色彩来营造氛围。最后,通过这种方式,可以大大提高作品的区域文化认同度。在观看油画的过程中,人们可以很快从作品中的区域色彩特征中感受到所描述的区域文化,并引起情感共鸣,从而让油画创作作为一种传承区域文化的有力载体,使油画艺术在多种文化交融中展现出自己的独特魅力。

1.4 色彩象征意义的挖掘

在油画创作中,民间美术的色彩转化,必然要对其色彩象征意义进行更深层次的发掘。首先,要对民间美术中色彩和象征意义之间的相互联系进行综合考察。在民间美术中,色彩常常不只是一种简单的视觉表现,它包含着深厚的文化内涵。例如,在中国民间美术中,红色一般代表着喜庆、热情和活力,它被大量地运用于婚礼用品和传统年画之中。而在一些少数民族的民间美术作品中,白色则是纯洁神圣的象征,如藏族唐卡艺术就是其中的一种。其次,对色彩象征意义进行了细致的提炼,使之成为一种通用符号^[4]。在漫长的岁月里,随着文化的普及,这些元素已经深入到了人们的共同意识之中。如金色是财富荣华,黑色是庄严肃穆,超越了地理和文化的界限,引起了大众的共鸣。最后,将色彩的象征意义灵活应用于油画创作中,加强了作品的意蕴。艺术家可以根据自己的创作题材和表现情感需要,对民间美术中的色彩象征意义进行适当选择,把它与油画色彩体系结合起来,让色彩不再只是一种用来描述对象的手段,而是用来传递作品深刻的文化意蕴和情感。这样,油画就可以吸收到民间美术中色彩象征意义的精华,大大提高美术表现力和文化底蕴,展示了它特有的艺术吸引力和文化价值,促进了油画创作更加有深度和内涵。

2 民间美术符号象征在油画创作中的转化

2.1 符号象征元素的提炼

首先,民间美术蕴涵着大量的、普遍的符号象征。例如,在民间剪纸艺术中,蝙蝠象征福气,鸳鸯代表爱情,经过时间的积淀,已在人们的文化心态中生根发芽。艺术家需要对民间美术进行深度发掘,准确提炼出那些被大众所熟知和所蕴含的符号象征。其次,要根据作品题材选择恰当的符号象

征元素。如果题材与家人和谐有关,可以选用“团花”等象征着团聚与幸福的民间美术象征;如果把生命的轮回作为题材,那么“莲花”这种代表再生和纯洁的符号象征就比较合适。最后,通过选定的符号象征元素,在作品中灵活构造出特殊的形象。通过对符号的形状、色彩、位置等多个角度进行细致布置,把它与油画的场景融合起来,让符号象征元素和油画表现技巧互相融合,创造出一种能够引起受众情感共鸣和文化联想的特殊形象,让油画作品在继承了民间美术符号象征之后,扩大艺术的范围和深度,显示出它特有的文化吸引力和艺术价值,促进油画创作在文化内涵层面的创新性发展。

2.2 符号象征与主题的融合

在油画创作中,民间美术符号象征的转化主要表现为符号象征与主题的融合。首先,对符号象征与油画主题之间的密切关系进行较为细致的研究。民间美术符号常具有深刻的文化意蕴,如中国民间美术中的“鱼”,就是一种富裕的象征,而以“鱼”为主题的作品,则可以引起人们对其的强烈联想。其次,恰当地使用符号象征,能够使作品的主题更加深刻^[4]。在创作过程中,把“松鹤延年”等代表长寿的符号,结合到以老人生日为主题的油画中,仔细描绘出松树和鹤的形状、色彩和布局,可以让长寿的主题得到更好表现,让主题更突出丰富的文化内涵。最后,要使符号象征在油画作品中自然地体现出来。在进行油画创作的时候,需要把符号象征元素和油画的构图、色彩、笔触等艺术手段进行有机的融合,让它与整体的作品融为一体,创造出一幅既有艺术韵味又有文化内涵的油画,提高油画在文化传承和艺术创新上的价值,让观者在观赏油画的时候,能够体会到民间美术符号所传达出来的深厚情感和深刻含义。

2.3 符号象征的创新运用

在油画创作中,民间美术符号象征的转化关键在于创新运用。首先,将民间美术中的符号象征和当代美学理念进行有机融合。当代审美追求简洁、多样和个性化,如传统如意图案这样的民间美术符号,可以在保持其基本形状和良好含义的前提下,简化线条,调整色彩搭配,从而符合当代简洁的审美。同时,融入当代的潮流元素,如把民间剪纸里的生肖图案和卡通人物的萌态结合起来。其次,对油画中符号象征的使用方法进行创新。它已经不受传统直接表现方式的限制,可以使用变形和夸张的方法,如将民间美术中的凤凰象征,夸张其尾部的华丽和灵活,将它的体型变形成更有活力的曲线;也可以利用拆分再造,把许多象征的部分再整合为一个新的视觉意象。最后,这种创新运用,可以为中国油画创作提供一种新思路。它使得油画摆脱了以往的局限,将符号象征以一种全新的方式加入其中,可以是油画的主要部分,也可以是一种装饰要素,或者是一种特殊的空间关系。因此,它给油画创作带来了一种全新的生命力,既能继承民间美术的文化底蕴,又能保持更多的现代和时尚,让更多人

能够感受到油画中所蕴含民间美术符号的特殊魅力和创新价值。

3 结语

总之,将民间美术中的色彩和符号象征转化运用到油画创作中,产生了许多具有创造性和深厚文化内涵的油画。艺术家在创作过程中,灵活运用自由理想色理念等民间美术中的用色原理,并将剪纸、刺绣等符号象征与油画构成相结合,形成了一种特殊的视觉效应与人文质地。这既是对传统油画的一种补充,也是对现代艺术背景下民间美术文化的继承和发扬。虽然,在转化的过程中,会出现对民族美术元素认识不准确或者不太自然的现象,但是这样一种跨艺术形态的探讨,无疑可以让中国油画走上民族化的道路,使其在

国际画坛上显示出中国特有的文化韵味。

参考文献:

- [1] 金香春.当代文化情境下民间美术对油画创作的影响[J].美术大观,2011(7):1.
- [2] 李占卿.中国民间美术元素在油画创作中的运用[J].云梦学刊,2010,31(5):3.
- [3] 李焜.民间美术构成元素在油画创作中的应用[J].大舞台,2011(7):2.
- [4] 吴瑜菲.民间美术对中国当代油画创作的影响[J].河北画报,2024(8):58-61.

作者简介:赵子豪(1997-),男,中国山东烟台人,本科,助教,从事美术学研究。