

On the Formal Beauty of the Folk Woodcarving in Wujiang River Basin

乌江流域民间木雕艺术的形式美研究

文 / 刘 媛

民间木雕艺术是建筑、日用家具器物进行装饰最为重要的手段之一。木雕艺术在建筑装饰中主要运用于房屋梁架、屋檐、窗等部位,在日用家具器物上的运用比如脸盆架、床、屏风、镜架、椅、桌、柜的正面装饰和角花处,以达到实用性、艺术性、制作技术与审美特征的和谐统一。

乌江流域民间木雕艺术在乌江流域民间美术中占有重要的地位,雕刻技术精美、生动、韵味十足,在表现内容上擅长将人物山水、花鸟草虫及各种事物融入画面,达到内容与形式和谐的结合,富有独特的形式美感。

一、点、线、面的巧妙运用

点、线、面是最为基本的造型艺术语言要素,通过点、线、面的有机组合构成形态多样、变化丰富的造型艺术特征。乌江流域民间木雕艺术多是采用符号化的点、夸张流畅的线和由各种图案形成的面为基本视觉特质。比如建筑中的窗花、四角装饰代表“万福”的蝙蝠、以对称格式出现的植物纹样,形成整个窗花平面图式中不规则的点,而在窗格的局部木条处则夸张成了蕨类植物卷曲的末梢。这些点的形式同窗格直线形的木条以及由这些木条所架构的镂空面形成强烈而鲜明的对比。

乌江流域民间木雕艺术中点的运用形式是多种多样的。规则的点、不规则的点形成的面、圆点、方点、菱形的点、三角形的点、卷曲的点、直线形式的点、浮雕形式的点、圆雕形式的点等,有各种不同的点运用在同一个平面图式上,民间艺人因地制宜,强化了建筑或器物的玲珑之美,从而构成多种形式的艺术画面。在线的运用上也极尽艺术表现力,直线、曲线、弧线、折线、回龙纹形成的卷曲的线、植物筋脉通过夸张所形成有韵律的波浪线;阴刻线、阳刻浮雕形成的线,透雕形成的线等。或曲或直、或曲直结合。比如建筑廊道栏杆的装饰均以粗大的长直线巧妙地契合在一起,在直线形成的方形、菱形、三角形空间中饰以点为形式的植物图案,粗犷而不失精巧,整个形态恰似现代设计艺术中的平面构成。日用家具脸架上的线条曲直

并用,粗壮的架身和植物形成的玲珑曲线和弧线之间形成强烈的形式对比和疏密对比。正如王向峰所说:“线条美在形式美中占有重要的地位,有形体事物离不开线条。线条不同,所体现的情感也不同。”在线的选择运用上,乌江流域民间艺人巧妙地将实用性与艺术性、技术与审美统一起来。建筑装饰的木雕中多以直线为主,曲线为辅,直线强化了其功能的特点,曲线起到美化装饰的作用,两者互为映衬。如门、窗花、梁架、柱的装饰。在日用器物的木雕装饰中一般以曲直结合,或直线为主、或曲线为主,如椅子的靠背。乌江流域民间木雕在艺术语言方面的运用上灵活而多变。大块复杂图案形成的面、镂空架构形成的面、主体骨架形成的面,有规则的、不规则的、直线式的、弧线式的、独立的、对称的等,和点、线一起构成了乌江流域民间木雕艺术独特的形式语言,通过民间艺人特有的认识角度、创造性和聪明才智创造出浓郁的富有地域特色的木雕艺术形式美感,寄托了他们丰富的内心情感。

二、变化与统一的完整组合

变化与统一是形式美最基本的普遍规律,也是形式美的关键。乌江流域民间木雕艺术充分遵循了艺术形式美的规律,木雕艺术通过大胆地想象、夸张和变形将丰富多彩的现实生活和民生愿望浓缩在一角之花或方寸之间,形成生动、鲜明、精美而不繁缛、朴实而不寒俭的完整组合形象。如椅子的靠

背、椅的骨架都是由植物纹样夸张变形而成,横贯中部是一笑佛。“骨架”似龙、似凤,整个靠背以严格的对称形式出现,完全遵循中国人的审美习惯。然而在中部圆形图式中的民间故事浮雕画面则以不对称形式出现,圆形周围大胆留空,以简衬繁。局部的变化同整体的对称相得益彰,在统一中求变化,在变化中求统一,整体传达出器物灵动、和谐的美感。床架上部横梁连续纹样装饰也是这一形式美规律运用的成功范例。

三、对称、重复、连续的组合

艺术创作中整齐一律的绝对对称势必给人一种简单乏味之感,也是一种过于统一的整齐一律的形式。这就需要在对称的形式中施以局部大小、形状的变化,达到一种均衡的形式美感。乌江流域民间木雕艺术在整体布局上采用了相对对称、统一中求对比变化,即均衡对称的形式。建筑房檐、窗、家具装饰的主骨架上多采用对称对应关系,在对称的格式中以局部的纹饰变化或不对称适合纹样,以线条的曲直变化或不同比例的线条、对比方式造成了变化中的和谐统一美。重复是同一符号反复出现,是一种有规律的重复,比如重复的连续纹样图式,在对称格式中运用重复,在重复格式中见对称,如床檐和房檐的连续纹样装饰,均以浪漫主义式的夸张对植物局部进行变形,并将这种单元符号有规律地置于连续纹样之中,或反复出现,或间断出现,形成一种有节奏的韵律美。

乌江流域民间木雕艺术的形式美是民间艺人在长期的社会实践中,在对自然界中的形式规律提炼、汲取中,在他们长期的认识、创造中总结出来的,是我们乌江流域民间美术宝库中重要的组成部分,并和乌江流域民间建筑、民用家具等器物相映生辉。体现了当地人民的智慧和精神,有着深厚的文化积淀和独特的审美价值,是我们研究当地历史文化、民风民俗、人文思想重要的参考资料,也是我们现当代建筑艺术、家具装饰艺术和绘画艺术创作取之不尽、用之不竭的艺术源泉。

刘 媛 重庆市长江师范学院美术学院

乌江流域民间木雕艺术的形式美研究

作者: [刘媛](#)
作者单位: [重庆市长江师范学院美术学院](#)
刊名: [美术大观](#)
英文刊名: [ART PANORAMA](#)
年, 卷(期): 2009, (10)
引用次数: 0次

本文链接: http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_msdg200910027.aspx

下载时间: 2010年3月23日