

民间艺术对中国画创作的影响

——以儿童题材创作为例

学位论文完成日期： 2013 年 6 月 6 日

指导教师签字： 王春光

答辩委员会成员签字： 言咏凡

李敬林

陈永新

李培群

江一川

殷晓芳

刘书声

民间艺术对中国画创作的影响

——以儿童题材创作为例

摘 要

随着时代的发展，科技的进步，人们的审美水平也不断地提高，特别是西方现代艺术的涌入，把我们的目光逐渐转移到图像艺术中的同时，却越发感觉到传统文化的重要性，而根植于中国乡土文化的民间艺术，它应当渗透到现代艺术家的血液当中。近年来一些画家开始从中国传统和民间艺术中寻找绘画元素，然后运用到当代的绘画创作当中去，从而呈现一种具有本土视觉符号和语意的艺术作品。

儿童题材中国画在我国有着悠久的发展历史，并且涉及到其它艺术范畴，儿童题材绘画重视情趣，贴近真实生活，追求一种可爱自然、纯真和谐的状态，而民间艺术纯朴稚拙、返璞归真的艺术气质刚好迎合了中国画儿童题材创作的思想，起到了极大的促进作用。

本文通过对中国画创作的新发展以及民间艺术的一些了解，以儿童题材创作为例，借民间艺术资源为突破点，首先分别研究剪纸、年画、泥塑中的儿童题材表现特色，其次举例古代画家的儿童题材中国画作品分析民间艺术表现形式与中国画表现形式的融合，再次分析现当代画家借鉴民间元素的作品来审视民间艺术对中国画创作的影响。

最后在理论分析的基础上文章还结合了本人儿童题材中国画创作过程，在创作当中加入民间艺术中自己喜欢的元素消化吸收，来丰富自己的绘画语言，使其更具有现代性和民族性，从而探索出一种自己的绘画形式。同时，通过对本课题的分析总结也能丰富大家学习研究民间艺术对中国画创作影响的理论资料。

关键词：中国画；民间艺术；儿童题材；表现形式

EFFECT OF FOLK ARTS ON CHINESE PAINTING CREATION--CHILDREN SUBJECT CREATION AS AN EXAMPLE

ABSTRACT

As the development of the times and progress of the science, people's aesthetic level has also been improved. Especially for the continuous introduction of western modern art. While focusing on the graphic arts, we feel much better about the importance of traditional culture. And the folk arts, which are rooted in Chinese local culture, should be penetrated into the blood of every modern artist. In recent years, some artists have started to seek the painting elements from Chinese traditional and folk arts, which will be applied into the modern painting creation, so that it can present a kind of art work with local visual symbols and meaning.

Chinese painting on Children subject has a long development history in our country and it involves other artistic category. Children subject paintings concentrate on temperament and interest, which are close to real life and pursue a lovely, natural, pure and harmonious status. And folk art's artistic temperament of simple, plain, and returning to innocence exactly cater to the thoughts of Chinese children subject creation which has play a significantly promotive role.

Based on the new development of Chinese painting creation and knowledge about folk arts and taking children subject creation as an example, with the breakthrough point of folk art resources, the dissertation, at first, conducted researches on the performance characteristics of children subjects among paper cutting, New Year paintings, and clay sculptures. Secondly, the researcher took examples on children

subject Chinese painting works of ancient painters, in order to analyze the combination between folk art manifestation pattern and Chinese painting manifestation pattern. Furthermore, the researcher got some findings about folk arts' effect on Chinese painting creation, through works with folk elements created by modern and contemporary painters.

In the end, according to the theoretical analysis and combining the creation process of the researcher on children subject, he added his favorable elements in folk arts during the creation, so as to enrich his painting language. In that way, the work can be possessed with more modernity and national character, which will explore one painting pattern of his own. At the same time, the analysis and conclusion on this topic can also enrich the theoretical materials for everybody to learn and study the effect of folk arts on Chinese painting creation

KEY WORDS: Chinese painting; folk arts; children subject; manifestation pattern

目 录

摘 要.....	I
ABSTRACT	II
目 录.....	IV
第 1 章 绪论	1
1.1 选题的目的及意义.....	1
1.1.1 选题的目的	1
1.1.2 选题的意义	2
1.2 选题的背景	2
1.2.1 国内背景	2
1.2.2 国外背景	2
1.3 结合科研课题及主要研究内容	2
1.4 创新点及结论	3
第 2 章 民间艺术中的儿童题材表现形式	4
2.1 民间剪纸中的儿童题材表现	4
2.1.1 陕西民间剪纸中的儿童题材表现	4
2.1.2 富有护生寓意的抓髻娃娃剪纸	5
2.2 民间年画中的儿童题材表现.....	6
2.2.1 娃娃形象在中国民俗文化中的寓意	6
2.2.2 娃娃形象的造型特征	7
2.3 民间泥塑中的儿童题材表现.....	8
2.3.1 儿童与民间泥塑玩具	9
2.3.2 无锡惠山泥人大阿福	10
第 3 章 民间艺术表现形式与中国画表现形式的融合	11
3.1 民间艺术构图形式在中国画儿童题材创作中的融合.....	11
3.1.1 平衡呼应	11
3.1.2 饱满	12
3.2 民间艺术造型方式在中国画儿童题材创作中的融合.....	13

3.2.1 对民间绘画儿童形象的借鉴	13
3.2.2 象征性造型的沿用	14
3.3 民间艺术色彩表现在中国画儿童题材创作中的融合	14
3.3.1 质朴与柔媚	15
3.3.2 强烈与恬淡	15
第4章 民间艺术对当代中国画创作的影响	17
4.1 民间艺术丰富了中国画的创作	17
4.1.1 题材拓展与形象塑造的新探索相结合	17
4.1.2 自由创作理念	18
4.1.3 色彩的新追求与求变的新创意	19
4.2 民间艺术丰富了中国画的表现形式	19
4.2.1 民间艺术造型丰富了中国画的表现形式	20
4.2.2 民间艺术色彩丰富了中国画的表现形式	21
第5章 我的儿童题材中国画创作	24
5.1 我在选择中国画儿童题材上的构思	24
5.2 对儿童题材民间艺术的吸收创新	24
5.3 我在儿童题材中国画创作中的心得体会	25
5.3.1 在构图上的探索	25
5.3.2 在造型上的探索	25
5.3.3 在色彩上的探索	26
结论	27
参考文献	28
致 谢	30
攻读学位期间发表的学术论文目录	31
独创性声明	32
关于论文使用授权的说明	32

第1章 绪论

随着时代的发展,科技的进步,人们的审美水平也不断地提高,特别是西方现代艺术的涌入,把我们的目光逐渐转移到图像艺术中去,中国画的创作发展受到了一定的影响。中国画要走自己的发展道路,屹立于世界艺术之林,一个关键问题就是要以民族传统文化为积淀、为支撑,否则中国画艺术的生命力注定是有限的,很难从文化的角度与世界进行平等对话。

造型变化万千的民间艺术存在于中国的乡土文化之中,它的制作材料不仅简单,保留着质朴率真的印迹,还展现出朴素自然的趣味和朴实无华、返璞归真的艺术气质。正因如此,作为中国传统文化的深厚基因,它应该渗透到现当代艺术家的绘画创作当中去,使之产生标志着时代文艺的高水准艺术创造,这也是本土人民大众寻求和探索的一种符合本民族的认同感。

儿童题材中国画在我国有着近两千余年的历史发展进程,在我国传统绘画中占有重要的地位。新文化运动后,人物画的发展也开始与时俱进追求改变,形成了新的格局。儿童题材中国画也随之融入到这一趋势中,在保持着传统思想和优秀的绘画技法下开始借鉴融入新的事物。儿童题材绘画重视情趣,贴近真实生活,追求一种可爱自然、纯真和谐的状态,而民间艺术纯朴稚拙、返璞归真的艺术气质刚好迎合了中国画儿童题材创作的思想,起到了极大的促进作用。

本文试以儿童题材中国画创作为线索,通过对此类题材民间艺术表现特色的分析,举例古代画家的儿童题材作品探索民间艺术表现形式与中国画表现形式的融合以及现当代画家借鉴民间元素的作品来审视民间艺术对中国画创作的影响。最后结合本人儿童题材中国画创作过程,探索出一种自己的绘画形式。同时,通过对本课题的分析总结也能丰富后人学习研究民间艺术对中国画创作的理论资料。

1.1 选题的目的及意义

1.1.1 选题的目的

通过对中国画创作进一步发展的思考以及民间艺术的一些了解,以儿童题材创作为例借民间艺术资源为突破点研究个别儿童题材民间艺术的表现特色,分析

民间艺术表现形式与中国画表现形式的融合，来审视民间艺术对中国画创作的影响。

1.1.2 选题的意义

通过对本课题的研究可以使我们深刻的了解中国民间艺术资源对中国画创作的重要性，启发我们去探索一种新的绘画语言，民间艺术独特的构图形式、造型方式和色彩表现有利于开拓中国画表现形式的发展空间，为中国画创作提供活力。在继续学习和掌握西方造型方式的同时，加入民间艺术中自己喜欢的元素一起消化吸收，使自己的绘画语言更丰富，更具有现代性和民族性，对当今文化艺术欣赏与交流具有重要的现实意义，同时通过对本课题的分析总结能丰富后人学习研究民间艺术对中国画创作的理论资料。

1.2 选题的背景

1.2.1 国内背景

近年来，个别艺术家和一些民俗爱好者开始有意识地在民间艺术中寻找有价值的部分，然后运用到当代的绘画创作当中去，但是专门研究民间艺术影响儿童题材中国画创作的理论并不多，其中大部分是分别开来研究，如左汉中的《中国民间美术造型》、畏冬的《中国古代儿童题材绘画》、黄妍的《中国画儿童题材艺术表现浅论》、郭建利的《关于现代中国画儿童题材绘画探析》等著作。

另外关于民间艺术对中国画创作影响的研究大多以人物或花鸟为实例讲授画面技法，较少涉及对儿童题材中国画的理论梳理。故本文借助儿童题材及民间艺术的相关知识来研究中国画的创作发展作为创新点。

1.2.2 国外背景

国外虽然也对国内美术有所关注，但缺乏针对性，在儿童题材中国画方面的研究甚少。

1.3 结合科研课题及主要研究内容

对本课题的研究要通过理论研究分析并结合本人的绘画实践做理论及实践方面的探索。分析儿童题材民间艺术表现特色，借鉴民间艺术表现形式，结合本

人儿童题材中国画创作，探索出一种自己的绘画形式。

1.4 创新点及结论

在进行儿童题材创作过程中吸收所喜爱的民间艺术元素，让画面在积淀了民间艺术精华的基础上，通过重组、造型、色彩及形式感上进行一系列创新。在画面布局上，对民间艺术元素打破空间进行叠加重组，采取满构图形式。在人物造型上，除保留原来的娃娃圆润、可爱、天真等特点，更多地体现儿童质朴、夸张、大胆的造型特点。在色彩表现上，选用半生半熟的皮纸采取兼工带写的画法，将民间艺术漂亮的色彩与中国画的墨色统一在一起相互交映。

本课题以儿童题材中国画创作为例，通过理论研究并结合本人的绘画实践探索，分析儿童题材民间艺术表现特色、民间艺术表现形式与古代中国画表现形式的融合，指出民间艺术对当代中国画创作影响的可行性，以及本人借鉴民间艺术儿童题材中国画创作，探索出一种属于自己的绘画形式。

第2章 民间艺术中的儿童题材表现形式

根植于中国乡土文化的民间艺术是中华民族文化宝库中非常重要的组成部分，它源于生活，拥有相当大的普及性和综合性。民间艺术作为造型艺术的其中一种，一般分为三种类型（平面造型、立体造型和综合造型），但呈现在我们眼前的不光是它的造型方式，同时还要看到民间艺术造型所表现的创作方法、社会背景及内涵。

儿童是人类生命延续的象征，在他们身上人们寄托着未来的希望，生发出幸福的憧憬。儿童作为民间艺术创作中的一种题材，在民间艺术中占据着重要的地位。儿童可爱、自然、纯真、质朴之美正迎合了民间艺术创作的要求，本章我试以儿童题材为出发点，结合民间艺术造型的自身特征，通过对民间剪纸、年画、泥塑中的儿童题材作品来分析民间艺术的表现形式。

2.1 民间剪纸中的儿童题材表现

剪纸艺术在中国民间是最为普及盛行的一种艺术形式，因为剪纸多出现在喜庆节日中，所以使用的材料（红纸、彩纸）和工具（剪刀、刻刀）都很简单，所以不论是在黄土高原，还是江南水乡，也不论是在穷乡僻壤，还是在繁华都市，它都普遍存在。一张张别致秀丽的剪纸足以展示出劳动人民的艺术想象力和创造力，表现了中华民族淳朴厚重的民情与民风。

民间剪纸中的儿童题材多以娃娃为主，在一幅幅作品中大多反映民间的集体人生观，题材多以莲花生子、抓髻娃娃等表现对生存与繁衍、求生、护生的追求。

2.1.1 陕西民间剪纸中的儿童题材表现

陕西是民间剪纸较有代表性的一个省，剪纸风格淳朴厚重、线条简洁利落。在这民间艺术肥沃的土壤下培养出了曹佃祥、库淑兰、高凤莲等一批民间剪纸高手。其中儿童题材剪纸艺术在众位剪纸高手下表现得栩栩如生。



图 2-1 《五虎娃娃》

Fig.2-1 “Five Tiger Kids”

中国人有着自己独特的民俗意识和民俗心态，在剪纸艺术儿童题材表现中固然也反映出独特的民俗内涵和审美意识。儿童不仅给人们的生活带来了快乐也是人类生存与繁衍的希望，儿童天真烂漫，纯真质朴的特点正是许多剪纸艺人内心所追求的，为了表达内心的追求与想象，运用概括、象征、夸张等手法表现对儿童的喜爱。通过曹佃祥作品《五虎娃娃》（图 2-1）中可以看出作者对儿童纯真朴拙的追求，传达了剪纸艺术的形式感。作者首先选用喜庆吉祥的红纸，进行大胆取舍，突出娃娃上躯部分，除了五官其他部分都采用大面积的红来衬托，周围五只老虎造型夸张，身体上剪出稍显复杂的月牙纹来反衬娃娃的整体性，虚实对比明显，体现出沉重、大气、朴拙的力量。

2.1.2 富有护生寓意的抓髻娃娃剪纸

剪纸中除了各种吉祥图案、花卉翎毛、生活写照等题材外，千百年来在民间被视为繁衍之神和保护神的抓髻娃娃在中国各个地方相继流传，抓髻娃娃风格剪纸（图 2-2）也逐渐成为中国广大农村喜爱的剪纸艺术形式，成为民间艺术的重要组成部分。然而不同地域的抓髻娃娃形象也各不相同，有的丰富细腻，有的简洁概括。



图 2-2 《抓髻娃娃》
Fig.2-2 “Kids With Chicken”

因为鸡是生命的象征，娃娃坐莲、抓鸡，并有鸟雀相依，寓意生命的延续，祈盼生活的吉祥如意。手拉手的抓髻娃娃叫“拉手娃娃”或“五娃”（图 2-3），拉手娃娃是旧俗中用以辟邪保佑平安的巫术，取单数，或五或七为一组。在山西

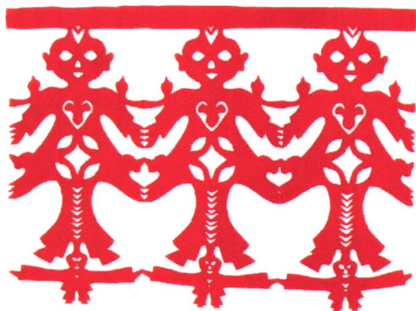


图 2-3 《拉手娃娃》
Fig.2-3 “Kids Hand In Hand”

晋中南地区有用作招魂的叫“招魂娃娃”，用做驱病辟邪的拉手娃娃叫“送鬼娃娃”，常贴于门楣上，造型为手拉手的站立排列，颇有威严之感。抓髻娃娃造型的创造者对装饰美有敏锐的感受力和杰出的灵性，创造者运用丰富的装饰语言，在简洁的基本形体上，进行表现和创造，使抓髻娃娃更具有表现力。剪纸中装饰语言的运用，拓展了更广阔和自由的生活方式、思维模式、审美情趣等，形成了抓髻娃娃独特的艺术

美。这些具有装饰象征的抓髻娃娃不管是为了保护儿童茁壮成长驱病避灾的心愿，还是本着吉庆安详、镇宅辟邪的祷告，总之都涵盖着保佑生灵的意义，是人们渴望吉祥的一种愿望。

2.2 民间年画中的儿童题材表现

年画，顾名思义是一种装饰年节环境的图画，按制作方法可分为手绘年画、木版年画和现代印刷的“月份牌”年画。在民间艺术中，所指的年画一般为民间木版年画。民间年画广泛地流行于人民的日常生活中，是深受群众喜爱的民间艺术品种之一。色彩艳丽的年画不仅美化着人民的生活环境，也反映着人民的思想情感、审美爱好及对未来美好生活的向往。

年画娃娃是中华民族一个代表性比较强的民俗符号，其中包含很多寓意，诸如对于子孙繁衍的寄托、吉祥喜庆的祈盼和增添家庭生活趣味的需要等等。年画娃娃作为中国各地民间年画重要的表现题材，一般出现在吉祥喜庆、时令节气和神佛等题材中，不同地域的年画娃娃呈现出不同的造型，有的夸张生动，有的写实可爱，但其表现形式大都呈现出鲜明的程式化和装饰化特征。

2.2.1 中国民俗文化中娃娃形象寓意

娃娃形象天真可爱、纯真自然，深受民间画师的喜爱，是广受民间推崇的重要绘画题材之一。民间流传有一人、二婴、三山、四花、五兽、六神佛的说法，因此娃娃作为民俗年画中的重要表现题材，其中主要与民俗文化中内涵丰富的娃娃符号有关联。

(1) 子孙繁衍的寄托

繁衍后代是人类生存发展的客观要求，在中国传统观念中，人们大都希望多子多孙，通过生育更多的子孙来兴旺家族。在民间艺术的世界里，人们通常把葫芦、石榴和莲蓬等特殊符号作为子孙繁衍的隐喻，然而娃娃形象（图 2-4）的出现则更突出的表达了这种愿望，因此娃娃形象过多的出现在年画中也不为过了。在



图 2-4 《五子夺莲》

Fig.2-4 “Five Kids Chasing For Lotus”

传统观念中，人们希望生育更多的孩子，特别是想要更多的男子，这样能够提高更多的家庭生产能力和生活水平，所以敦实可爱的男孩造型在传统民俗年画里随处可见。女童形象则出现次数较少，一般与男童形象搭配出现。

(2) 吉祥喜庆的祈盼

年画娃娃形象常以别开生面的物象来传达出抽象且强烈的吉祥喜庆寓意。娃



图 2-5 《连年有余》

Fig.2-5 “Surplus Year After Year”

娃形象大都圆润可爱，穿红戴绿，喜笑颜开，无不充满着欢乐吉庆之感。在《连年有余》（图 2-5）年画中，娃娃喜眉笑眼，头扎红头绳，双手抱着大红鲤鱼，周围伴随着盛开的莲花，“莲”与“鱼”取谐音“连”与“余”，象征着每一年都富足有余、吉祥喜庆。在不同地域的年画中，娃娃形象虽然形态都各不相同，但都喜气洋洋，活泼可爱，有的抱

着大鸡，有的捧着花瓶、有的踩着莲花等等，都体现着喜庆吉祥的寓意，因此充满活力的娃娃形象是象征民众对吉祥喜庆祈盼的最好载体。

(3) 平民生活情趣的象征

相对于文人画和宫廷画的典雅富贵，年画则更接近于平民的生活情趣。在平民的生活环境中，活泼可爱的娃娃给民众带来了很多欢乐和趣味，把生活当中娃娃玩耍嬉戏的情景配上吉祥喜庆的事物画到民俗年画当中，不仅能丰富年画的创作题材还能增添许多生活的趣味，更能贴近民众生活，如年画作品五子登科、刘海戏金蟾（图 2-6）等等。



图 2-6 《刘海戏蟾》

Fig.2-6 “Liu Play Toad”

2.2.2 娃娃形象的造型特征

娃娃形象可爱单纯，有着相对特别的表现手法和造型特点，在不同地域的年画画师手中表现也各不相同。

(1) 程式化

在中国传统观念中，人们有着约定成俗的审美观，加上画工们受制于木板印刷技艺以及对事物概念化的认识，从而束缚并指导着年画娃娃的绘制。虽然娃娃造型各不相同，但大都采用程式化的手法进行不同程度的夸张简化，从而形成固



图 2-7 扑灰年画

Fig.2-7 Flutter Gray New Year Paintings

高密扑灰年画（图 2-7）以及苏州桃花坞年画中的部分作品，娃娃形象神态逼真，造型比例适当，设色典雅秀美，深受民众的喜爱。

(2) 装饰化

以年画作品《天官赐福图》（图 2-8）为例，娃娃造型在年画中多平面化处理，大都以正脸向人，即使在一些神佛题材中，处在边角位置的童子也都以正面形象示人，所以具有很强的装饰性。在构图上，年画娃娃借鉴装饰性强的民间剪纸平面构图法，追求画面的平稳和圆满。在设色上，为了突出娃娃的健康自然之美多以红色或桃红进行肤色和脸颊的渲染，另外年画设色也十分强调主观感觉，多以热情浓艳的原色为主来传达喜庆的氛围，增强画面的装饰性和视觉冲击力。

定的绘制模式。另外民间对年画娃娃的画法也相对固定，一般都把脑袋、眼睛画的大一点，鼻子小一点，胳膊和腿短一点，鼻嘴眉眼挨着近一点，不突出表现脖子和肌肉骨骼等等。在这种固定画法影响下娃娃形象自然而然的表现出程式化的造型，在此基础上加之诸如莲花、金鱼、寿桃等吉祥器物，既使构图饱满匀称又传达了吉庆韵味。除此之外，民间年画中也不乏写实造型，天津杨柳青半印半画的年画，山东



图 2-8 《天官赐福图》

Fig.2-8 “TianGuan Blessing Figure”

2.3 民间泥塑中的儿童题材表现

泥塑是世界各国民间常见的艺术形式，包括泥塑、陶塑、彩塑等。在中国著名的民间泥塑有天津的泥人张彩塑、凤翔泥塑、高密泥塑等，以泥塑人物、动物、玩具居多，其中儿童题材泥塑是泥塑中喜闻乐见的题材，具有强烈的艺术特色。

2.3.1 儿童与民间泥塑玩具

玩是儿童成长和发育阶段的有益行为，而寓教于乐的民间玩具能够增长儿童知识，开拓和启发儿童的智慧，促进儿童身心健康。玩具主要是供人们尤其是儿童玩乐和游戏的产物，民间泥塑玩具是劳动群众自己制作的为愉悦人生的玩具，这种玩具与一般工业玩具相比，具有浓郁的乡土气息和清新朴实的精神品格。

民间泥塑玩具品类广泛，时至今日仍然具有鲜活的生命力流行于广大儿童身边，这里我们结合民间地域特色和工艺方法选取较有代表性的民间泥塑玩具进行简单介绍。

北京“兔儿爷”（图 2-9）是老北京中秋节的时令玩具，它与月中兔的神话故事及中秋祭月的习俗有关。具有代表性的是泥胎兔儿爷，大多以模印成型，再进行上底粉和彩绘。造型以兔首人身为主，脸蛋儿淡施胭脂，紧闭三瓣唇并双目直视，一副武将的华丽装束，头戴金盔确露着长长的耳朵，形态可人，有的骑虎、骑鹿，它虽为拜月的供品，但实在是孩子们的绝妙玩具。



图 2-9 兔儿爷

Fig.2-9 Clay Rabbit For The Mid-Autumn Festival

山东省泥塑玩具以高密市最为突出，高密泥玩具中最著名的品种是“大叫虎”（图 2-10），虎身为前后两段，中间用羊皮或皮纸相连，腹中旋转竹哨或苇哨，当拉动虎身前后两段时，因受到空气的挤压，发出轰响声，散发着朴质、厚重的风格，极为儿童喜爱。



图 2-10 大叫虎

Fig.2-10 Shouting Tiger

除此之外还有很多与儿童相关的泥玩具，比如陕西凤翔的泥塑坐虎、河北白沟泥塑大叫鸡等等，这些泥塑玩具题材丰富、色彩明丽、朴素大方，深受儿童喜爱。

2.3.2 无锡惠山泥人大阿福

民俗活动是多数民间艺术造型的直接来源，在以前民间为了求得贵子经常出现去庙抱娃娃的行为，那种所谓的抱娃娃就是抱泥塑的胖小子。他们用红绳栓住泥娃娃的脖子，就表示把儿子栓到家里了。因此为了满足民众的这种心理需要，便制作大量的泥娃娃开始出售，无锡惠山民间泥塑大阿福（图 2-11）便应运而生了。大阿福以健康圆润的胖娃娃形象，从形式到规格发生过多次的变化，较为常见的大阿福形象是一对身穿梅花五福袍，怀抱金毛大青狮或麒麟，满脸喜气、敦厚、朴实、稳重的男女孩童，所有的这些穿着装饰源于民间的习俗活动，代表吉祥，辟镇邪气，保佑儿童无病无灾。总体来讲没有这些民俗活动，就不会有这些与其相关的民间艺术造型的出现，就不会有极具民俗特色，造型概括完整，风格质朴生动，色彩鲜明艳丽的大阿福造型。



图 2-11 大阿福
Fig.2-11 Da A Fu

总之，这些儿童题材民间艺术造型丰富和加强了民俗的色彩和趣味，民间剪纸为民间住宅增添了节日的气氛，吉庆艳丽的民俗年画也为新年的民俗生活带来了许多喜色。此外，皮影、泥塑等民间作品，也给民俗活动带来了许多趣味，儿童泥玩具不仅给他们带来了欢乐的生活，也开拓和启发了他们的智慧，同时也庇佑儿童平安吉祥、辟邪护生。

第3章 民间艺术表现形式与中国画表现形式的融合

民间艺术是人类文化最早和最重要的载体之一，人们运用艺术的形式来表达思想和情感是历史发展中的极其重要的一种文化行为。中国民间艺术作为中国的传统文化，从古到今都遍布在中国各个地方，与民众的日常生活、祭祀和节日活动息息相关，反映着广大劳动人民的思想情感和美的观念，地域性、民族性特征鲜明。中国民间艺术独有的审美观念、造型特征、用色方法形成了极具特色的艺术体系，形象的体现了民俗文化，是中华民族精神的视觉象征。

中国画同中国民间艺术一样，同样为中国传统文化的重要内容，其中儿童题材中国画占有重要地位，从墓室壁画、随葬帛画、生活器物等多个领域都能发现儿童题材中国画有着悠久的历史发展进程。在古代中国称儿童为小儿郎、小娃、童子等，有关表现儿童的绘画称为“婴戏图”，但历来有关儿童题材绘画的记述和相关研究文字文献确很少，儿童题材绘画虽不是历史主流但同样是传统文化艺术中的一朵奇葩，它的发展就像是一条长链，连接着传统，也昭示着未来。本章试图以古代中国儿童题材绘画作品为例分析民间艺术表现形式与中国画表现形式的融合。

3.1 民间艺术构图形式在中国画儿童题材创作中的融合

传统民间艺术构图形式多种多样，因创作者对待不同题材处理的方法灵活多变而产生许多奇妙别致的构图方式，然而这些构图方式也影响着中国传统绘画。

3.1.1 平衡呼应

在民间艺术构图中常常忌讳形单影只，大都是成双成对平衡呼应。因为这种构图形式给人稳定的视觉感受，讲究呼应中的变化，动中有静，静中有动，动静结合，具有极强的装饰意味。如年画中的门神造型，武将姿态十分相似，一般都手拿兵器，左右对称，平衡呼应。因为这种布置方式不但能使年画作品呈现出强烈的装饰美感，还充分体现了中国人崇尚中庸和谐的审美观念。受这种审美观念的影响，平衡呼应的构图方法在传统中国画中的运用也十分常见，因为这样的构图样式相对独立单纯。

在宋代儿童题材绘画中由于作者和题材的不同，构图也灵活多变，但其发展与当时的民间画家是分不开的，画家和民间艺人常常互相学习取长补短，使宋代儿童题材绘画更加贴近百姓的世俗生活。从风俗画家苏汉臣的《婴戏图》（图3-1）中可以看出作者受民间构图的影响，画面布置均衡呼应，具有和谐、稳定、圆满感，集中体现了人们对完美平和的追求之心。画中两个婴孩都穿着薄纱衣裤，其中手拿纨扇伏坐在右面的孩子正专注的看着他正在捕捉蝴蝶的伙伴，画面以野花为中线，两个婴孩一左一右，一静一动，在捕捉蝴蝶的情景中相映成趣。



图 3-1 《婴戏图》

Fig.3-1 “Picture Of Baby Playing”

3.1.2 饱满

中国传统文人画非常喜欢留白的构图方式，而传统民间艺术则不同，它们更多的是崇尚饱满，尽量不留空白，但“满”不是贪大求全，而是指将目光集中到表现自然精神和艺术精神上来。“满”是民间绘画的一种构图规则，这种饱满的

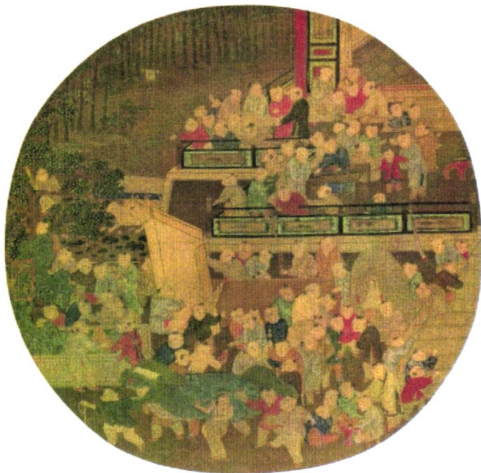


图 3-2 《百子嬉春图》

Fig.3-2 “The Son Of A Hundred To Figure”

构图形式与民众的心理特征是紧密联系的。第一，几千年来中国人就不断讲求美满团圆的意义。第二，百姓希望能家庭美满五谷丰登，所以制作更多的代表吉庆的民间艺术品。第三，因为这种饱满的构图形式能带来欢腾热闹的节日氛围。追求美好生活是人民群众的普遍心理和共同愿望，诸如百子千孙、子孙和合等象征美好的词语都深受民众喜爱。

《百子嬉春图》（图 3-2）采用了民间绘画的满构图，画面密密麻麻的描绘了一百个孩子在新春佳节之际游戏玩耍的场景。画面中孩童有的舞狮，有的奏乐，还有的放风筝等等，热闹之极，充满了百子百孙生机圆满的景象。另外苏汉臣所做的《百子图》也是融合民间绘画满构图的代表作品，画面饱满热

闹，描绘了在炎热的夏天，一群孩童在广场上耍杂技、演戏剧的场景，带有一定的祈福意味。

3.2 民间艺术造型方式在中国画儿童题材创作中的融合

中国民间艺术造型是中国传统美术造型的组成部分，是民俗文化的物化载体，其形成和演变积淀了中华民族丰厚的文化资源。传统民间艺术概括、抽象、象征性的造型方式对古代儿童题材画家有一定的影响。

3.2.1 对民间绘画儿童形象的借鉴

传统民间艺术造型以夸张、概括、实用见长，民间绘画中的儿童造型常常圆润饱满可爱，含有几分憨态和福相，宋代婴戏系列绘画作品中把当时民间绘画长于表现儿童丰满肌肉的特点与宫廷绘画中善于描绘儿童华丽服饰的特点加以融合改造，创新出了儿童身着薄纱衣裤的造型，因为这样能清晰的表现儿童的肥壮与敦实，既看出了儿童的身体特征又不会显得太过暴露。



图 3-3 《端阳婴戏图轴》
Fig.3-3 "Children Playing In
Dragon Boat Festival Figure"

苏焯的《端阳婴戏图轴》（图 3-3）描绘了三个顽皮的孩子戏耍的场景，三个儿童造型融汇了民间绘画中儿童圆润可爱的形象，朴实而又生气。另外，从生活中而来的装饰性强、色彩艳丽的民间服饰对当时部分画家也



图 3-4 《五瑞图》
Fig.3-4 "Five Red Figure"

有一定的影响，传宋苏汉臣的《五瑞图》（图 3-4）中作者就融入了民间的戏曲服饰，描绘了穿着艳丽稚戏服装的五个儿童，分别带着面具，手拿道具玩耍嬉戏的热闹场面。

3.2.2 象征性造型沿用

象征性造型在民间艺术造型中存在着谐音、寓意、符号等三个象征性语言，表达了劳动人民丰富的联想和含蓄的气质心态，古代儿童题材画家也常常把民间的这种象征性造型融入到自己的创作中。

《子孙和合图》（图 3-5）描绘了四个儿童在花园里玩耍嬉戏的情景，其中三个正在玩弄水船，另外一个站在方凳上藏于盛开的荷花和荷叶之间戏水。主题通过取童“子”、“荷”花的谐音来传达“子孙和合”的含义，突出民众追求福多子多孙多的吉祥寓意。另外画中除松树外右下角还有盛开的月季、嫩绿的竹子靠着石头而生，也是用来传达四季平安的吉祥含义。

此类作品还有冷枚的《连生贵子图》（图 3-6），以桂树、妇人手中的莲花、芦笙以及膝下的幼儿，组成“连生贵子”的吉祥含义。此图为工笔重彩画，线条挺拔有力，颇见功夫，色彩也很鲜艳明快，同时又受到欧洲画风的影响，造型准确。



图 3-5 《子孙和合图》
Fig.3-5 "And Sons Of Figure"



图 3-6 《连生贵子图》
Fig.3-6 "The Birth Of Figure"

3.3 民间艺术色彩表现在中国画儿童题材创作中的融合

色彩是民间艺术的重要构成元素之一，为了表达情感，民间艺术家对色彩的运用常常趋向于自己的主观感受，对外在的事物进行改造或装饰，根据不同的题材传达出民间质朴、柔媚、强烈、恬淡的感受，这些色彩有的在单纯中寻求变化，有的在冷暖对比中冲击视觉。然而中国传统绘画与民间艺术在用色上有着异曲同工之妙，在历史的长河中形成了相互吸收、相互借鉴的关系，在宋代“货郎”系列题材中画家就融合了民间的色彩表现。

3.3.1 质朴与柔媚

质朴，是民间艺术色彩的天然禀赋，一般认为，单纯、朴素的形式都是质朴的，像民间蓝印花布、扎染、土陶等等。而有的民间艺术并非朴素、单纯，如织锦、刺绣、民间玩具，不仅纹样复杂多变，色彩极其丰富，还往往表现着某种观念寓意，但是，它给我们的审美感受仍是朴素的。柔媚，是相对于质朴的一种风格表现。民间艺术作品中表现出来的柔媚，绝不等同于媚俗，而应理解为纤柔、绮丽。以婴戏、货郎为题材的绘画在中国美术史上是一类重要的风俗画，这些作品受到传统民间艺术色彩的影响，反映了人们对儿童的喜爱，对生活的真实写照，表现了朴素欢快的民间生活。

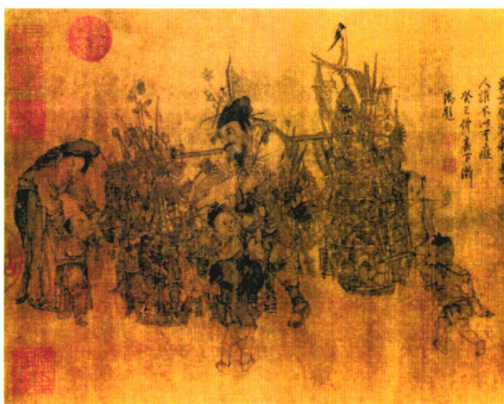


图 3-7 《货郎图》

Fig.3-7 "Picture Of Itinerant Pedlar"

以婴戏和货郎为主题的风俗绘画通常有两种方式，一种是表现市井生活中常见的民间货郎与儿童玩耍，画面用色简单，单纯沉着，具有古老而淳朴的艺术风格，如李嵩的《货郎图》（图 3-7），传递给观者一种单纯、质朴、活泼的民间市井风情。

另一种是以货郎形象出现的宫廷人物画，画工精美，格调富贵，加上艳丽的颜色更增添了画面绮丽秀雅的柔媚韵致，如吕文英所画《货郎图》（图 3-8），画面设色艳丽、货架上的物品交叉错落、造型精致，富有变化。



图 3-8 《货郎图》

Fig.3-8 "Picture Of Itinerant Pedlar"

3.3.2 强烈与恬淡

强烈的审美境界使人联想到波涛汹涌的大海，令人心胸开阔，恬淡的审美境界使人联想起万籁无声的月夜，令人如沐春风。民间艺术色彩中表现出来的强烈（色彩的冷暖对比、补色对比、纯度对比、面积对比）是民间风格的重要表象，融入了劳动者对生活的信念和对幸福的憧憬。民间艺术色彩中同时也表现出恬

淡，表现了劳动者的乐观、自信与潇洒。然而这种民间色彩的强烈与恬淡也影响着传统儿童题材中国画创作。

苏汉臣的《货郎图》（图 3-9）中不乏也有融入民间艺术的色彩观念，图中描绘了一个货郎在被多个孩子围绕调皮玩耍的情景。由于民间大众非常喜欢热闹红火、喜庆吉祥的氛围，民间色彩的纯度、冷暖、补色、面积对比所产生的丰富色调风格正好满足了民众的情感需要。因此所画货郎图，设色艳丽，服饰色彩冷暖对比强烈，使人产生十分强烈的视觉冲击力，吸引观者置身其中看个究竟。



图 3-9 《货郎图》

Fig.3-9 "Picture Of Itinerant Pedlar"

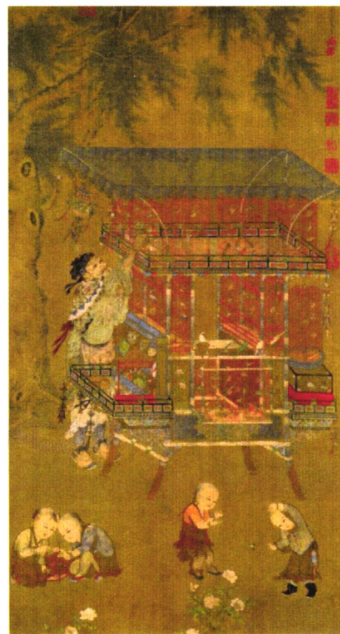


图 3-10 《货郎图》

Fig.3-10 "Picture Of Itinerant Pedlar"

明代计盛的《货郎图》（图 3-10）中色彩相对简洁恬淡，加上画面中红色、白色等不同色彩纯度对比，形成了一种自然而严谨的色彩秩序感，具有浓厚的宫廷生活色彩，给人以清心悦目之感。

第4章 民间艺术对当代中国画创作的影响

民间艺术是民族文化几千年来积淀的结晶，是民族文化宝库中的主要构成部分。在民俗活动中，民间艺术品寄托着民众的愿望，调节着人们的精神和心灵，它存在于理想和现实生活之间，以至纯至美的力量编织着劳动人民的理想世界。

当代艺术门类灿若群星，除在语言表现上有着各自不同的特征外，在某种意义上它们之间也存在着一定程度的相通之处，拿民间艺术来说，从表现手法到材料运用都有别于其它艺术的表现形式。如今儿童题材中国画创作正处在一个不断的探索时期，民间艺术的表现形式完全可以迎合儿童题材中国画创作并且可以丰富其表现形式。如何展现民间艺术对中国画创作的影响，则是我们每一个从事中国画艺术创作者需要认真思考的问题，下面我以现当代儿童题材作品为例对现当代中国画借鉴民间艺术的可行性案例进行分析。

4.1 民间艺术丰富了中国画的创作

随着中国画的创新与发展，许多画家开始借鉴融合中国乡土文化的民间艺术，启发他们去探索一种新的绘画语言，丰富中国画的创作。

4.1.1 题材拓展与形象塑造的新探索相结合

改革开放以来，社会发展不断变化，画家们在立足于现实生活的基础上开始寻找当随时代旋律的创作素材，来反映人们丰富的精神面貌和生活内容。但是也有一部分画家开始关注儿童题材，结合民间艺术去描述他们的天真无邪，返璞归真，从而丰富中国画的创作题材。

杨莹莹就是一位以儿童娃娃作为自己的创作题材来源，借鉴剪纸造型来描绘儿童的精神面貌和生活情趣，创出一条国画与民间艺术相结合的道路。在



图 4-1 《风车》
Fig.4-1 “Windmill”

她的中国画创作娃娃系列（图 4-1）中，将民间艺术与水墨画相结合来丰富中国画的创作。将民间艺术的丰富题材，夸张的造型，鲜明的色彩，与中国画的笔墨，文字题跋，篆刻融为一体，以人见人爱的中国娃娃形象为代言人，使画面风格不仅雅俗共赏，又因其取材于民间，造型也是民间风格，从某种意义上说，对民间艺术与非物质文化遗产也是一种继承传播和宣传的新途径，同时也是丰富了中国画的创作。由于中国娃娃，形象是最中国的，内容也是最中国的，它虽是小品画，但是反映的是中国文化的大题材。

4.1.2 自由创作理念

大部分民间艺术家进行艺术创作时完全出于自发，由于不受条件、技法等方面的制约，往往是情感大于理性，可以充分地发挥着想象甚至幻想。他们笔下的形象与真实的物象相比，保持着更远的距离，具有特有的稚趣、拙味和幻想色彩。画面时空的随意与大胆变形的抽象意识，体现了强烈的主观性、表现性，虽然不合自然的物理，却在情理之中，这是民间艺术家独特艺术思维的表现。民间艺术家从不故意做作，尽管出现了一些粗犷稚拙不合实物常规的艺术作品，但更多的是传达淳朴率真之美。因此有些中国画家借鉴了民间艺术家这种独特的艺术思维方式，进而丰富了中国画的创作。

王绿霞就是一个极具民间艺术特色的当代女性艺术家，为了探索自己的绘画语言在其创作研究的道路上不乏借鉴民间艺术家独特的创作理念。她把笑容可掬



图 4-2 《喜》

Fig.4-2 “Happiness”

的胖娃娃，串串鲜艳的糖葫芦，色彩斑斓的风车，红灿灿的辣椒等民间喜闻乐见的景物都融入到自己的创作中去，大胆挪用民间剪纸和民间装饰纹样，在生活气息和强烈感情的滋养下，形成的画面形象单纯强烈，极富感染力和表现性（图 4-2）。在色彩运用上借鉴民间艺术特点，不少以红色为主，热烈喜庆，拥有强烈的视觉冲击力，图案分割造成

的大量小色块也增强了画面节奏的跳跃。在构图上，画面形象充盈了整个画面，但是却并不给人以拥堵闭塞之感，反而自由随意，活泼灵动。当然，她不是一个

民间艺术家，虽然鲜明的装饰性、浓重的色彩、饱满的构图、民间艺术图样的摄入，使得她的绘画颇具民间风采，但是因为画面中现代艺术思维、水墨写意性的探索 and 自然舒卷，使之脱离了民间艺术的程式化，而平和的心境和女性特有的细腻使得她的绘画又自有一股纤柔宁静。可见民间艺术丰富了画家的创作，为画家探索自己的艺术语言奠定了基础。

4.1.3 色彩的新追求与求变的新创意

随类赋彩曾经是中国传统绘画的设色标准，但是现代一些中国画家开始融合民间艺术丰富的色彩，重视民间艺术色彩的朴素情怀、主观性、装饰性以及象征性表现，使传统中国画在色彩表现上变的更高、更雅、更单纯，为中国画创作在色彩语言和画面意境的开拓上搭建了桥梁。

西北画家王炎林从小就深受陕西民间艺术的影响，其作品风格也展现出了西北地区浑厚粗豪的精神面貌。在其儿童题材绘画作品（图 4-3）中，借鉴丰富的民间色彩并结合中国画传统的大写意技巧，形成了画面中色彩强烈，装饰性、构成性极强的绘画风格。从王炎林的绘画作品中可以看出色相无拘无束随心而散，人物的面部可以是蓝色的红色的，牛马动物可以是绿色的紫色的，只强调画家的内心感受，不受随类赋彩的约束，明显从民间艺术中得到了启发。在他的画面中，通过色与色、色与墨的交融碰撞，虽然看上去主观性很强，但仔细观察才能发现其中有很强的构成意识在里面，使画面展现出强烈的视觉冲击力与表现力。



图 4-3 《景阳冈》
Fig.4-3 “Jingyang Gang”

4.2 民间艺术丰富了中国画的表现形式

民间艺术具有旺盛的生命力，它的融入对当代中国画表现形式的拓展有如注入一针强心剂，其随意抽象超越现实的造型理念和出于本能的无拘束的色彩表现，都可以给当代中国画的创新发展带来了启迪，使中国画的表现形式不断地自

我完善和健康的发展。

正如上面所讲的民间艺术的一些主要特征，其中有很多值得当代画家可以借鉴吸收的有益元素，从观念到形式，从用色到造型等都可以运用到自己的绘画创作当中，以下内容则是举例分析中国画家如何利用民间艺术丰富其作品的表现形式，论证民间艺术丰富当代中国画表现形式的可行性。

4.2.1 民间艺术造型丰富了中国画的表现形式

造型与表现是绘画之所以存在与发展的首要因素，其中一些民间艺术作为一种造型艺术，面对于我们的不仅仅是它的造型方式，同时还有这种造型所隐现的创作方法，社会背景和内涵。民间艺术造型千变万化，但不管它的外部变化多么丰富，样式如何多彩，其基本造型因素都是民间艺术家自己特有的观察方法和思维方式所致，并不是常人所简单理解的想象和夸张。现在民间艺术的这种造型观念和造型方式也正在渐渐影响着中国画画家作品表现，丰富着中国画的表现形式。

赵根成工笔画作品便有意意识的吸收了民间艺术造型方式，特别是对民间剪纸造型观念和手法的借鉴，利用民间艺术夸张的造型和亮丽的色彩来表现活泼生动的儿童形象。在其儿童题材作品《农家乐》（图4-4）中人物背景以极富装饰性的民间年画语言，儿童人物造型更是类似于民间年画中的程式化的娃娃形象造型。作者通过这种形式把改革开放后农村的新面貌、新气象通过母子形象的生动刻画、环境道具的图案化渲染，表现得淋漓尽致。既有生活情趣的变形夸张，又有心象处理的浪漫情怀，画出了喜气洋洋过新年的幸福气氛，给人以赏心悦目的无限欢乐。画面表现采用满幅构图，色彩艳丽，花香鸟语，满纸生动，同时透露着古朴和自然的气息。

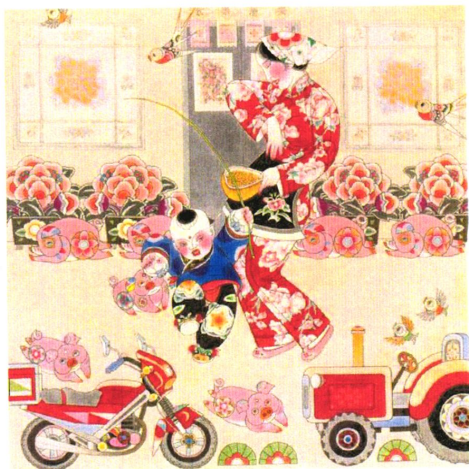


图 4-4 《农家乐》
Fig.4-4 “Rural Tourism”



图 4-5 《肥牛》
Fig.4-5 “Fat Ox”



图 4-6 《挑绷绷》
Fig.4-6 “Cat's Cradle”

当代水墨发展在立足时代旋律的基础上，一些画家开始有意识的在造型思维上探索一些自然的原生态的表现。从张培成的水墨作品中便可看出其中有很强的乡土情结，他善于利用年画的造型思维和方法来刻画形象，在作品《门神》中，儿童的塑造与年画中的娃娃造型十分相似，强调平面性，面部造型饱满可爱，用线圆润概括。另外两幅作品《沃土》、《肥牛》（图 4-5）中，舍弃了过去清逸脱俗的画风，迈进了一个充满民间艺术质朴的乡村田园，犹如身临其境般感受到乡间芳香的泥土。作品融入了许多杨柳青和桃花坞年画中的造型方式，人物形象自然生动简洁朴素。还有作品《挑绷绷》（图 4-6）展现的是一幅具有浓郁生活气息的农家乐场景，人物造型夸张生动，整幅画洋溢着欢快、和谐、美好的家庭氛围。

另外，实验水墨逐渐兴起，当代一些年青画家开始借用民间剪纸、年画、皮影等形象和造型，借助多种材料（珐琅彩、金银箔、矿物颜料粘合剂等）和墨的方式表现当代情怀，形成了当代水墨的新的韵味和形式，具有强烈的时代气息。

4.2.2 民间艺术色彩丰富了中国画的表现形式

在民间艺术中，色彩同造型一样占有举足轻重的地位，它不仅能使画面产生浓艳漂亮的效果来传达节日氛围，而且自身也具有一定的造型功能存在于画面中。民间艺术家在用色上，注重色彩明度和纯度的变化，多以明快、单纯、喜庆、艳丽为主，突出作品的装饰性和视觉冲击力。当代中国画发展在色彩表现上应该学习民间艺术中的用色观念和手法，在立足于传统绘画的基础上借鉴民间艺术色

彩进行创作，从而丰富中国画的表现形式，促进中国画的创新。

华南画风人物画家丁绍光作品常取材于云南西双版纳乡土风情，其作品大都采用中国的透视方法，从民间绘画、敦煌壁画以及历代画像石、青铜器中汲取自己



图 4-7《母与子》

Fig.4-7 “Mother And Son”

自己喜欢的元素，然后巧妙的融合西方现代派画家的构图思维，用色上追求唯美强烈的视觉效果，讲究色调的对比，从而形成了自己既传统又现代的绘画风格，具有强烈的装饰性。在儿童题材表现上多伴有母亲，表现祥和和生活环境，例如作品《母性》《母与子》（图 4-7）等描绘出年青的少数民族母亲怀抱着孩子相拥而坐，姿态典雅优美、神态安详温馨，笔法现代流畅、用彩艳丽浓重，运用了我国战国时代楚漆器的图案做为装饰元素，造型夸张奇特、色彩热情奔放、图案诡异莫测、格调鲜明强烈，表现出少数

民族对自然万物的崇拜和对生命自由的热爱，艺术手法大胆新颖，构图唯美传神。

张桂铭作品主要受民间木板年画、皮影、农民画等的影响，喜用重色和原色，在他的作品中（图 4-8），色彩具有穿透力和感召力。他变传统“随类赋彩”为自己的“随意赋彩”，并不忌讳大红大绿、大蓝大紫，色彩用得是那么喜庆、鲜活、亮丽，给人带来强烈的视觉冲击。色彩的运用亦完全抽象了物象本来的色彩，借鉴中国民间艺术色彩当中热烈而单纯的一面，色块的构成与单色的平涂演绎出响亮单纯的画面效果。色彩的单纯明亮是张桂铭绘画的另一重要特色，他用色强烈，极少使用灰暗的色彩与沉闷的复色，往往将红、蓝、黄、绿等鲜艳的颜色搭配起来，使画面和谐而明快。可以看出在其画面上，即具有民间传统艺术的用色特点，也彰显出画家明朗的个性与上海这座五光十色、色彩明亮的



图 4-8《进土出巡》

Fig.4-8 “The Tour Of Inspection”

国际性大都市的契合，显示出一种独特的文化语境。

另外，在钟孺乾的水墨作品中也能看到民间艺术的用色方式，大胆将民间品红、品蓝、品黄用到水墨当中，加上他多样的绘画技法以及矿物颜色和综合材料的运用，充分发挥绘画媒介的作用。在《游戏城堡》（图 4-9）这幅作品，以抽象写意的方式，画面以黄色为底色，色彩浓艳夺目，就像民间刺绣的用色一样，有很强的视觉吸引力，增强了画面的力度，冲破了灰色文化的禁区，突出了热闹的感觉。



图 4-9 《游戏城堡》

Fig.4-9 “Game Castle”

经过上述分析可以看出，当代中国画画家在各自的创作中体现出了一种敢于创新、传承精神及时代性的特点，他们的艺术价值在一定程度上促进着当代中国画的发展趋势。他们在对待民间艺术上，都有不同程度的借鉴和吸收，创作出了不同特色的儿童题材绘画作品，可见民间艺术对中国画创作的影响是可行的。对于民间艺术的借鉴吸收我们做的还很浅显，虽然很多艺术家已经看到民间艺术的各种魅力所在，但还没有意识到民间特有的丰厚的艺术资源，这有待于当代中国画家从多角度、深层次的去探索与实践。不同民间形式的融入将形成不同格调的中国画创作，这也正是促进中国画创新必不可少的构成因素。

第5章 我的儿童题材中国画创作

5.1 我在选择中国画儿童题材上的构思

众所周知，关注现实，关注时代，深入生活选择艺术家最适合自己的物象，

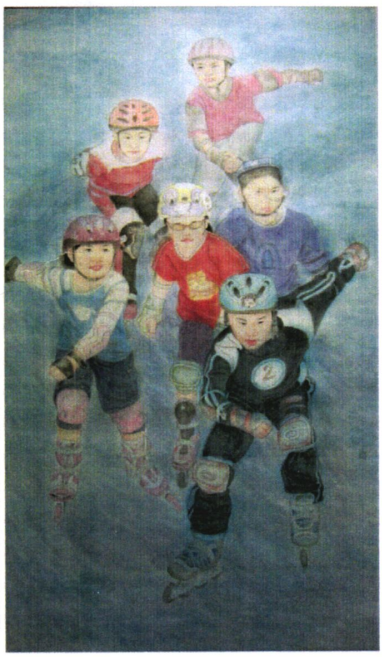


图 5-1 《飞翔·童年》
Fig.5-1 “Flying Childhood”

选择最能打动自己情感的对象来表现自己的思想和内心情感，这样才能激发出艺术家创造意识的潜能。因为之前自己创作过一些儿童题材作品，对天真可爱的儿童也甚是喜爱，特别是这一时期对儿童题材作品的学习和研究，越发感觉到自己以前的创作作品《飞翔·童年》（图 5-1）的表现形式不够满意。通过这段时间的学习，给了我新的启发，我在生活中重新寻找题材进行构思、构图和表现形式的探索，故我选择儿童题材为突破点，取材于民间情节单纯、乡土气息浓郁的儿童生活，尝试创作富有淳朴民风的儿童题材作品。真善美是艺术创作永恒的主题，从民间艺术中获得素材，用理想来构思，通过变形及色彩效果使画面具有强烈的现代感，富有情趣并不失朴实的本色美去表现儿童充满纯净灵魂的天真烂漫世界。

5.2 对儿童题材民间艺术的吸收创新

在进行儿童题材创作过程中吸收所喜爱的民间艺术元素，让画面在积淀了民间艺术精华的基础上，通过重组、造型、色彩及形式感上进行一系列创新。在画面布局上，对民间艺术元素打破时空进行叠加重组，采取满构图形式。在人物造型上，除保留原来的娃娃圆润、可爱、天真等特点外，更多地体现儿童质朴、夸张、大胆的造型特点。在色彩表现上，选用半生半熟的皮纸采取兼工带写的画法，

将民间艺术漂亮的色彩与中国画的墨色统一在一起相互交映。

5.3 我在儿童题材中国画创作中的心得体会

5.3.1 在构图上的探索

在构图布置上《乐新年》我选择了非现实的场景,为了营造儿童热闹嬉戏的气氛,采用满构图形式,对民间艺术资源进行重组、叠加,画面相对比较平面化,在整体的画面中主与次、疏与密、黑与白不断对比变化,实而不塞,虚而不空,虚虚实实,变化无穷。而《虎娃》(图 5-2)这张作品立意体现儿童天真调皮的一面,选择了儿童树下玩耍的场景,画面采用类似年画的方形构图,突出主要人物,草木玩具等为辅,主宾明确,使画面统一在一个有序的整体中。



图 5-2 《虎娃》

Fig.5-2 “Tiger Kid”

5.3.2 在造型上的探索

我认为,首先要怀着一颗童趣之心,以敏锐的眼光捕捉儿童个性鲜明的特点,同时对这些千姿百态的形象加以分析和归纳,创作时注意细节的把握和刻画,最后呈现在画面上的才会是生动鲜活、赋有生命力的个体。

在进行儿童形象塑造上我借鉴了民间艺术造型运用到我的创作中,对儿童形象进行稍加夸张,抓住儿童清爽明快、干净纯洁的潜质和天真烂漫、活泼顽皮的特点。以《虎娃》为例,注重揭示着儿童纯真的内心世界,根据儿童形体的发育特征,为了表现儿童顽皮的感觉对五官稍加夸张,对于儿童手脚的刻画,必须体现出胖乎乎、圆墩墩的感觉。特别是对人物细节精妙入微的塑造上,突出儿童欢快轻盈的身姿,活泼生动的手势,明亮自信的眼神,稍稍撅起的嘴唇,乃至儿童只想玩耍而无法顾及上衣遮不住肚皮的细节等等。《乐新年》借鉴民间艺术中强烈的吉祥观念和吉祥造型,融合民间剪纸、皮影造型,把人物大胆夸张变形,讲究浑圆饱满,简洁流畅又带有野趣稚拙人物的造型。另外其它的一些辅助内容我根据画面需要也借鉴了民间剪纸的表现形式对其进行了夸张变形,多平面化处

理，起到陪衬主体的作用，力求画面和谐统一。

5.3.3 在色彩上的探索

在色彩表现上，我以多种民间艺术资源色彩为原形，采取分解与重构的方法将其自由分解，然后根据画面需求进行衔接，创作出新的色彩组合或画面形象。这种方法有利于对民间色彩的学习和借鉴，摆脱自己一向固有的配色习惯。如《乐新年》（图5-3）借鉴民间色彩中的红、黄、蓝等多种颜色，根据不同大小的色块对比增加张力，在整个视觉感受上吸收民间色彩，在形式特征上具有当代构成的画面效果。另外我也对民间艺术中利于创作的有趣造型和漂亮色彩进行分割与重组，在根据主观感受进行重新拼接，将民间绘画或各种服饰图案中的色彩元素分离出来，注重整体画面的整体画面的和谐关系，在利于中国画的墨线，墨色的进行烘托，使众多亮丽的色彩显得沉稳而又明快。最后根据画面需要再用底色对其进行协调统一，使整幅作品呈现出强烈的现代意味和浓厚的民间审美情趣。

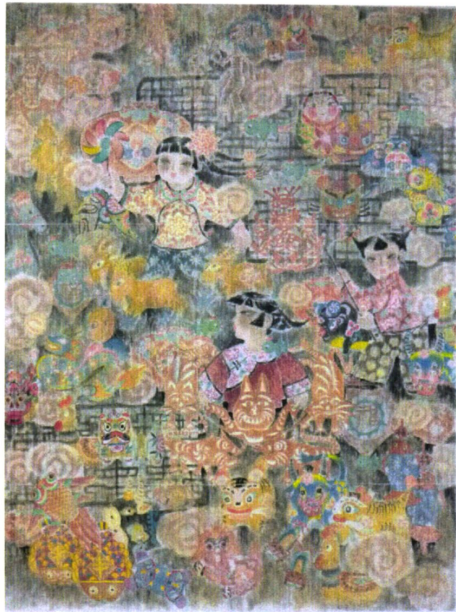


图 5-3 《乐新年》
Fig.5-3 “Happy New Year”

总之通过这段时间的学习积累，我借鉴了民间剪纸、泥塑等民间艺术表现形式，从构图上进行反复认真推敲，在人物造型和画面韵律关系上也进行反复探索，利用较大的画幅和较多的民间元素来突出欢欢喜喜新年的热闹场面。

结论

民间艺术作为一种传统的土壤，它为我们的创作提供了基本的营养保障，在当今信息化的时代，我们在学习各民族、各国家的造型艺术的同时要立足本民族传统的传统文化艺术。从丰厚的民间艺术资源中挖掘创作潜力，探索出当随时代形势又有民族特色的中国画作品，这有利于促进中国画发展的创新，也是我们弘扬民族文化及保护民间艺术的责任和义务。

本课题以儿童题材中国画创作为例，通过理论研究并结合本人的绘画实践探索，分析儿童题材民间艺术表现特色、民间艺术表现形式与古代中国画表现形式的融合，指出民间艺术对当代中国画创作影响的可行性，以及本人借鉴民间艺术儿童题材中国画创作，探索出一种属于自己的绘画形式。通过对毕业创作和毕业论文的撰写，我以儿童为创作题材在中国画表现上的探索还有很多不足，在毕业创作的描绘上也未达到理想效果，这些问题都需要留到今后的实践中去加以重新审视和思考。

中国画创作是件既愉快又痛苦的事，因为在创作的过程中总伴随着新的思路，不断激发着我向前走，不甘心原地踏步就必须想方设法地开阔眼界、提高修养、在生活中汲取营养，在创作中不断探索和进取。

参考文献

- [1] 左汉中 《中国民间美术造型》，长沙：湖南美术出版社，2006 年版，326 页
- [2] 谭东风 《传统造型艺术考析》，郑州：河南人民出版社，2006 年版，140 页
- [3] 畏冬 《中国古代儿童题材绘画》，北京：紫禁城出版社，1988 年版，27 页
- [4] 张卉 《中国民间美术教程》，重庆：重庆大学出版社，2011 年版，49 页
- [5] 周旭 《中国民间美术概要》，北京：人民美术出版社，2006 年版，104 页
- [6] 陈山桥 《陕北剪纸》，西安：陕西人民美术出版社，2012 年版，210 页
- [7] 杨学芹、安琪 《民间美术概论》，北京：北京工艺美术出版社，1990 年版，132 页
- [8] 张道一 《中国民间美术辞典》，南京：江苏美术出版社，2001 年版，96 页
- [9] 和威 《中国传统年画艺术》，北京：中国青年出版社，2010 年版，15 页
- [10] 王连海 《玩具之旅》，北京：中国旅游出版社，2006 年版，130 页
- [11] 薄松年 《中国娃娃：喜庆欢乐的婴戏图》，上海：上海辞书出版社，2009 年版，71 页
- [12] 韩玮 《中国画构图艺术》，济南：山东美术出版社，2002 年版，98 页
- [13] 柳林、赵全宜 《吉思广寓：吉祥图形新视觉》，武汉：武汉大学出版社，2005 年版，85 页
- [14] 何宝森 《中国画的色彩革命》，北京：外文出版社，2009 年版，130 页
- [15] 赵佶 《宋代绘画：花鸟人物》，北京：人民美术出版社，2010 年版，55 页
- [16] 李恒 《宋代绘画艺术鉴赏》，西安：陕西人民美术出版社，2011 年版，120 页，
- [17] 杨莹莹 《杨莹莹画集》，北京：北京九彩堂文化艺术交流中心，2006 年版，21 页
- [18] 王绿霞 《王绿霞作品集》，河北：河北美术出版社，2008 年版，26 页
- [19] 王炎林 《王炎林画集》，天津：天津美术出版社，1993 年版，32 页
- [20] 王贵生 《剪纸民俗的文化阐释》，北京：北京大学出版社，2009 年版，207 页
- [21] 王克举 《色彩印象语言》，上海：上海美术出版社，2000 年版，113 页
- [22] 张培成 《张培成水墨人物画创作》，北京：接力出版社，1993 年版，19 页
- [23] 丁绍光 《丁绍光现代重彩画集》，北京：北京工艺美术出版社，2002 年版，34 页
- [24] 汤姆·帕特森 《当代民间艺术》，桂林：广西师范大学出版社，2003 年版，64 页
- [25] 梁百庚 《装饰画》，北京：中国纺织出版社，2004 年版，253 页
- [26] 张桂铭 《张桂铭画集》，上海：上海教育出版社，2002 年版，31 页
- [27] 钟孺乾 《钟孺乾》，武汉：湖北美术出版社，2007 年版，39 页
- [28] 王培秋 《艺术思想者：吴冠中画语录》，成都：四川美术出版社，2012 年版，96 页
- [29] 王春生 《中国画表现形式探求》，太原：山西美术出版社，2003 年版，6 页。
- [30] H·M·卡伦 《艺术与自由》，北京：中国工人出版社，1989 年版，84 页

- [31] 邱正论 《艺术美学》，重庆：西南师范大学出版社，1998 年版，86 页
- [32] 王菊生 《造型艺术原理》，哈尔滨：黑龙江美术出版社，2000 年版，61 页
- [33] 孔智光 《中国审美文化研究》，济南：山东文艺出版社，2002 年版，36 页
- [34] 何国兴 《颜色科学》，上海，东华大学出版社，2004 年版，78 页
- [35] 姜澄清 《中国人的色彩观》，南京：江苏教育出版社，2000 年版，128 页
- [36] 莫各伯 《中国画造型》，广东，岭南美术出版社，2005 年版，57 页
- [37] 郝之辉 《跟大师学艺》，天津：天津古籍出版社，2009 年版，143 页
- [38] 王伯敏 《中国画的构图》，天津：天津人民美术出版，2012 年版，21 页
- [39] 张玉金 《解构与重建中的中国画传统风神与发展取向研究》，广州：广州暨南大学出版社，2013 年版，132 页
- [40] 徐建融 《中国画的可持续发展》，上海：上海画报出版社，2007 年版，153 页

致 谢

三年的研究生时光转眼即过，这三年对我来说既短暂，又非常重要。三年里我结识了许多良师益友，成为我人生道路上最宝贵的财富，这里我要用简单而真诚的话语表达我对他们的诚挚谢意。

首先衷心感谢我的导师王春生教授，本次毕业创作、毕业论文的探索工作是在王老师悉心指导下完成的，无论是从毕业创作搜集资料到顺利完成还是毕业论文的撰写都得到了王老师的热情鼓励和倾心支持，三年来，我的每一点成绩和进步，都倾注了老师的汗水和心血，在此，真诚的感激王春生老师。

再次十分感谢在座的各位导师及青岛科技大学艺术学院老师平时的谆谆教诲，感谢你们三年来的传道授业，在艺术学院所得到的知识将令我终身受益。

最后感谢和我一起学习的美术学 10 级的所有同学，感谢他们无私的帮助和鼓励，感谢和他们一起度过了这段美好时光。

赵叶星

2013年6月6日

于青岛科技大学

攻读学位期间发表的学术论文目录

- [1] 赵叶星, 浅析范宽溪山行旅图的气势美 [J], 美术教育研究, 安徽省科学教育研究会/时代出版传媒股份有限公司主办, 2012(1)
- [2] 赵叶星, 对书画鉴定的一些见解 [J], 青春岁月, 共青团河北省委主办, 2013(1)
- [3] 赵叶星, 民间艺术中的儿童题材表现形式 [J], 青春岁月, 共青团河北省委主办, 2013(2)
- [4] 赵叶星, 现代工笔人物画语言的新特征 [J], 青春岁月, 共青团河北省委主办, 2013(3)

独创性声明

本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢中所罗列的内容以外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含本人已用于其他学位申请的论文或成果。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中做了明确的说明并表示了谢意。

申请学位论文与资料若有不实之处，本人承担一切相关责任。

本人签名：赵叶星 日期：2013年6月6日

关于论文使用授权的说明

本学位论文作者完全了解青岛科技大学有关保留、使用学位论文的规定，有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权学校可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。本人离校后发表或使用学位论文或与该论文直接相关的学术论文或成果时，署名单位仍然为青岛科技大学。（保密的学位论文在解密后适用本授权书）

本学位论文属于：

保密 ☐，在 年解密后适用于本声明。

不保密 ☐。

（请在以上方框内打“√”）

本人签名：赵叶星 日期：2013年6月6日
导师签名：王春光 日期：2013年6月6日