

硕士学位论文

美术学

张天涛

南京师范大学

学位论文独创性声明

本人郑重声明：所提交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的研究成果。本论文中除引文外，所有实验、数据和有关材料均是真实的。本论文中除引文和致谢的内容外，不包含其他人或其它机构已经发表或撰写过的研究成果。其他同志对本研究所做的贡献均已在论文中作了声明并表示了谢意。

学位论文作者签名：张元涛 日 期：

学位论文使用授权声明

研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属南京师范大学。学校有权保存本学位论文的电子和纸质文档，可以借阅或上网公布本学位论文的部分或全部内容，可以采用影印、复印等手段保存、汇编本学位论文。学校可以向国家有关机关或机构送交论文的电子和纸质文档，允许论文被查阅和借阅。（保密论文在解密后遵守此规定）

保密论文注释：本学位论文属于保密论文，密级：_____ 保密期限为_____年。

学位论文作者签名：张元涛 指导教师签名：张如平
日 期： 日 期：

目录

学位论文中摘要.....	1
学位论文英文要.....	2
Abstract.....	2
第1章 绪论.....	3
1.1 研究缘起.....	3
1.2 节 研究目的和意义.....	3
第2章 传统客家人物造型样式分析.....	4
2.1 民间工艺的人物形象.....	4
2.1.1 客家剪纸.....	5
2.1.2 客家的果盘.....	5
2.1.3 客家的漆器.....	5
2.1.4 客家泥塑.....	5
2.1.5 客家刺绣.....	6
2.2 建筑装饰木雕的人物形象.....	7
2.3 民俗绘画的人物形象.....	8
2.4 寺庙彩塑的人物形象.....	8
2.5 客家妇女的艺术形象.....	9
2.6 客家服饰对人物造型样式的影响.....	10
第3章 客家人物造型的艺术特征及图式语言分析.....	11
3.1 图式与图式语言.....	11
3.2 客家人物艺术的图式语言.....	11
3.2.1 客家元素与符号相结合的图式语言.....	11
3.2.2 装饰性、寓意性、趣味的图式语言.....	12
3.2.3 地域环境中所体现的图式语言.....	12
3.2.4 客家的色彩情结和客家精神的表现语言.....	12
3.3 《客家风情》创作中对图式语言的分析思考.....	13
3.3.1 创作的想法与构思.....	13
3.3.2 创作中图式符号的选择.....	14
3.3.3 创作中图式语言的运用.....	14
结语.....	16
参考文献.....	17
后 记.....	18

学位论文中文摘要

姓 名：张天涛

学 号：111606013

论文题目：客家人物艺术特征及图式语言研究

指导教师：高柏年

所在学院：美术学院

中 文 摘 要

客家的艺术也是中国文化的重要组成部分，研究传统客家人物艺术的形象特点，对发掘客家艺术题材的特点具有很高的学术价值，文章从传统的客家人物艺术的入手，对民俗绘画、民间工艺、木雕、泥塑、和客家服饰等艺术进行调查研究，找出其艺术的形式特点，并通过图式语言来分析概括和总结，找出客家艺术的元素符号和图式语言。

关键词： 客家人物 艺术特征 图式语言

学位论文英文摘要

Hakka characters and artistic features of language schema

Zhang tian tao

ABSTRACT

Hakka art is also an important part of Chinese culture, study the image characteristics of traditional Hakka people art, to explore the characteristics of Hakka art subject matter has the very high academic value, the article, from the perspective of the traditional Hakka character of art, the folk painting, folk art, such as wood carving, clay sculpture, and Hakka clothing art study, find out its artistic characteristic, in the form of generalization and summarization and analysis through schema language, find out the Hakka art elements and schema language symbols.

Key words: Hakka rt tistic features ema language

第1章 绪论

1.1 研究缘起

客家人在全世界约有一亿多人,客家方言是中国汉民族中的八大方言之一。客家人是汉民族的重要组成部分,在漫长的迁徙、侨居、再迁徙、再侨居的岁月中,客家人以其独特的生存方式和顽强的生命力,创造了自己的文化传统,形成了独特的文明素质,成为汉民族一支人口众多、分布甚广、影响深远的特殊民系。¹

从西晋末年的“五胡乱华”起,一千多年来客家人因历史上的诸多的原因而被迫数次迁徙远离家园,客家人以开拓进取,吃苦耐劳的精神和崇文重教、英才辈出而闻名于世。¹为此,有人说客家人是“东方的犹太人”。《美国国际百科全书》说:“客家是中华民族最优秀的民族之一”,美国耶鲁大学教授亨廷顿在《种族的品性》一书里说:“客家人的历史,很值得研究。从1990年起我国正式把客家研究列为历史二级学科立项研究。”²

当前,关于客家人在人口学、民族学以及历史学等方面研究的文章较多,而从绘画的角度研究客家人艺术的特征却很少,因此这方面的研究存在着巨大的关注空间,在当今的一些客家绘画创作题材上,大部分的作品仅仅停留在环境和道具的描绘之上,缺乏精神内涵;在有关客家题材的创作上,如果只表现外在的自然美而未表现出客家人的精神特点,则很难体现客家人的精神气质,也很难达到较高层次的艺术境界。

1.2 研究目的和意义

本论文的研究目的是通过对客家民系的文化艺术的研究,从而发掘客家人物绘画题材中的形象特征,并试图通过图式语言进行具体分析和实验;发掘客家艺术题材的学术价值并将其发扬光大。其中图式涉及绘画作品、木雕、摄影图像以及民间工和独特的地理生存环境等。综合研究各种艺术品类所反映的客家历史图像资源、作品构成形式、人物服饰及生活方式等,从绘画语言、图式图像入手进行研究。因此,反映客家人的本质和内涵,表现客家人物的形象,对于承传中华民族传统美德具有十分积极的意义,并对于民族文化资源的保护、继承和发展具有深远的战略意义,对中国视觉文化的发展具有重要的意义。

¹ 季羨林主编. 敦煌学大辞典 FMJ. 上海: 上海辞书出版社, 1998

² 冯秀珍. 《客家文化大观》. [M]. 经济日报出版社. 2003

第 2 章 传统客家人物造型样式分析

2.1 民间工艺的人物形象

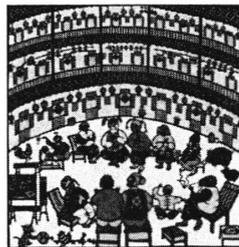
中国民间工艺有种类繁多，一些民间工艺已经成为非物质文化遗产，特别是在一些民间手工作品更是堪称一绝，代代相传。如：我国的剪纸、风筝、雕刻、编织、陶瓷、年画、刺绣、玉器、灯彩等等。民间工艺品同时也是具有物质文化与精神文化交融的艺术品，在一定程度上说，代表了一个地区的具有特殊意义上的民系特色，映射出了一定时期的物质文化发展，反应了一定时期的审美艺术观念。客家的民间工艺品代表了客家民系的审美价值，是一种特殊民俗文化载体，客家剪纸则更具特色。

2.1.1 客家剪纸

客家剪纸；客家剪纸具有悠久的历史。其主要表现在三个方面：一是作为刺绣物品上面的图案样式；二是用于婚嫁、祝寿、重大民间节日庆典、庙醮或祭祀场面的剪纸装饰品图案；三是剪纸创作。

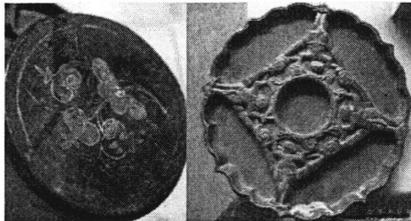
解放前，客家妇女多以家庭手工艺为业，其中有的以绣花为业的。绣花者先用纸剪成所需图案，再将图案贴在绣物上，然后配五色线，一针一针地绣出美丽的花样来。因此，大多从事绣花的妇女都有剪花样的基本功。

剪纸的应用不仅在刺绣方面，更普遍的是用于婚嫁、祝寿、重大民间节日庆典、庙醮或祭祀场面的装饰。如住惠州金带街的黄媛，就以剪“龙凤呈祥”、“双喜”等装饰品见长。在客家人的婚礼上，常见到用红纸或金纸剪出来的“双喜”；在寿宴上也常见到剪出来的“寿”字；一年一度的春节，“福”、“寿”、“双喜”等吉祥图案，大都构图朴实简单，字的周围缀以花边，形成浓郁的地方民间风情特色，如有的将双喜剪成“心”形图案，反映了新娘新郎同心永结，共谐白头的良好愿望。更富于艺术性的，常见于艺术花灯的制作，花灯上的剪纸图案，结合了剪、刻、凿手法，使剪纸艺术更富表现力。如：在赣南地区和广东等地的一些客家人善制走马灯，走马灯内剪刻而成的人物公仔、飞禽走兽在灯光的照耀下徐徐转动，栩栩如生。还在春节用的门笺，元宵节的花灯、中秋节儿童玩的四角灯笼，以及生儿育女的相灯（生男的要挂宫灯式，生女的要挂莲花灯式等），其剪纸人物形象生动，图像简洁明快，体现了客家民俗文化艺术的特点；充分也体现了客家剪纸艺术的独特魅力。

2.1.2 客家的果盘

客家果盘有圆形和六和八角形，其中八角形果盒神似山型浑圆，貌似客家土，果盘的装饰纹样非常丰富，其中也有众多的人物形象，它和造型简洁明快，装饰性强；客家果盘的人物造型分木雕和绘制二种工艺，其人物艺术多数采用图形和图案的形式，体现了客家工艺品中人物造型的完美特性。

2.1.3 客家的漆器

客家漆器久负盛名，尤其是中国东南沿海福建省省会福州市的脱胎与北京的景泰蓝、江西景德镇的瓷器并称为中国传统工艺品的“三宝”。福州脱胎漆器能够耐热、耐酸、耐碱、绝缘，还有碰不坏、摔不破、不掉漆、不褪色等优点，是具有独特民族风格和浓厚地方特色手工艺术珍品。

福州脱胎漆器是在继承、发扬几千年来中国髹漆技艺的基础上，由清代的沈绍安挖掘、发展、创新，首创了一种别具风格和具有地方特色的漆器，在中国漆器行业中占有非常重要的地位，福州脱胎漆器常以人物、动物为主要表现对象，其中漆器中的人物造型与众不同，人物刻画工整细腻最能体现中国画线描的固有特性，其人物的造型特征也别出心裁在世界艺苑中享有盛名。

2.1.4 客家泥塑

泥塑是世界各国民间美术常用艺术形式，以泥塑、陶塑、彩塑为主要表现形式。泥塑它以泥土为原料，以手工捏制成形。客家的泥塑以民风民俗为主要表现内容，在我国，各个地区都有不同的民间风俗，流传着很多动人的传说故事，这些构成了泥塑艺术的精神内核。传统的客家泥塑作品主要采用写实和夸张的表现手法，而民间泥塑主要

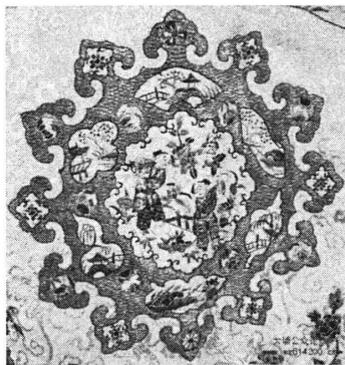
是用运抽象夸张手法。客家泥塑在表现题材和内容上也非常丰富，主要有客家历史人物、客家风俗等。客家泥塑最能反映人民的生活，反映客家人的特点，有很多的客家泥塑作品人物特个性鲜明、形象生动；客家泥塑虽然以写实的手法为基础，但在表现上却有其独到火之处，其贴切的生活，夸张的形象，正是客家有生活的写照。¹

2.1.5 客家刺绣

客家人的民间刺绣历史悠久，属“粤绣”范畴。客家刺绣主要是表现在服饰和日常生活用品上，是女性群体生命情感的象征，充满女性理想色彩，更体现了客家妇女勤劳娴慧的特性。传统的刺绣工艺品有香包、花包、花鞋、裙面等。解放后以抽纱绣品为主，有台套、枕套、窗帘等日用装饰品。

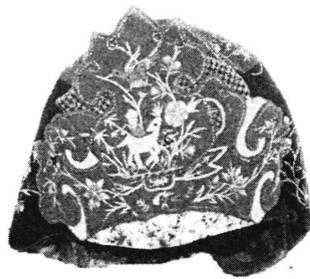

客家服饰继承了中原服饰的特点，在长期的客居生活中又形成了有别与中原服饰的不同形式，而这些特点体现最为明显的是式样和图。客家服饰的样式往往十里不同风，五里不同俗；客家服饰刺绣图案以中国民间传统吉祥图案的基础，受儒家、道家伦理孝道以及民间思想的影响。⁴把宗族繁衍的延续放在首位，因此大量服饰中和图案上充斥着祁福、送子、和吉祥的美好愿望，如“观音送子”“连生贵子”等。而在

一些反映道家思想的人物刺绣中如：客家童帽上的八仙图，就是长辈借神仙表达祝福的心意。

客家刺绣图案表现内容丰富、色彩深沉浓烈，有动植物、几何图纹、人物、文字、生活器物等图形。而动植物图纹是客家刺绣中表现最为丰富的题材，如吉祥动物中和四灵龙、凤、龟、麟和表示多子多孙的“三多”植物图形的葫芦、桃子、石榴(多福、多寿、多子多孙)等；所有这些都体现了客家刺绣的艺术特点。

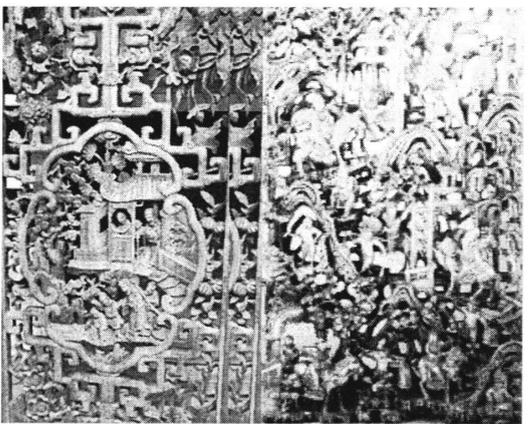
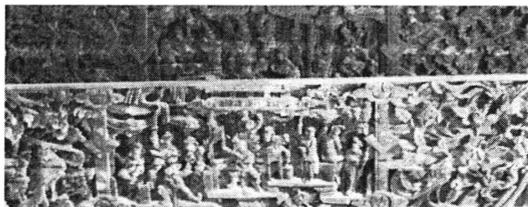
³ 曾丽舞 广东梅州客家文化中油画的现状与发展探索 西南大学【分类号】: J213 2006

⁴ 蓝泰华 福建汀州(长汀)客家传统民间美术研究 福建师范大学 2012

2.2 建筑装饰木雕的人物形象

木雕艺术为我国传统民间手工艺之一。其主要工艺有割边铲底浮雕、立体镂空通雕。⁵割边铲底浮雕常见于床花、台、椅刻花；立体镂空通常见于祠堂、庙宇、古屋的檐雕以及神台，各式植枝木家具等。

客家建筑中和木雕以古屋和祠堂的栋梁雕、檐楣雕以及古式红床花雕、神台、祖先牌及菩萨神象为主。木雕内容多样有龙、凤、狮子、雄鹰、燕子、石榴、莲花和传统人物等。⁶木雕用材常以樟木为主要，表现内容丰富，如以福禄寿星、寿童等为图案的祠堂、古屋栋梁，名曰“百子千孙、长命富贵”；有以石榴、莲花等图案构成的檐楣雕，名曰“榴莲贵子”；有以狮子、燕子、翠鸭、龙凤、莲花、牡丹等图案组合而成的花床雕，名曰“三狮两燕”、“宝鸭穿莲”、“凤穿牡丹”、“双凤朝阳”、“榴莲贵子”等，此外，还有神台祖先牌雕“双龙夺珠”等。这些木雕图案融形象、装饰、风俗习惯于一

七贤进京图

炉，反映了人们审美的要求，具有浓郁的乡长土气息和民间特色。[如图]

在潮州有一件以历史为题材“七贤进京”的木雕作品，把潮州历史上不同时期科举登第、进京为官的七位乡贤的故事融合浓缩在一起，有着浓厚的地方特色，是潮州工艺与潮州文化的完美融合。木雕中的七位人才，惟妙惟肖体现了潮州地区人才辈出。在这幅雕刻作品中其艺术的表现形式和内容非常丰富，首先是人物数量多，神情的丰富。在这件作品中，人物除了七贤之外，还有一些书童和马夫，木雕人物活灵活现、神态各异，反映了不同的历史和不同的身份、不同的形态，人物表现得淋漓尽致。客家木雕是客家艺术中不可多得的瑰宝，其艺术形式非常特殊，表现的方法高度的概括而更趋于图案化、符号化。它把复杂的人物、动物和植物形象进行高度的抽象概括，呈现出完美的艺术特征。的人物、动物和植物形象进行高度的抽象概括，呈现出完美的艺术特征。

⁵ 李艳客 家围屋建筑工艺审美价值探究 2008(06)

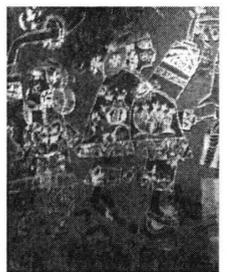
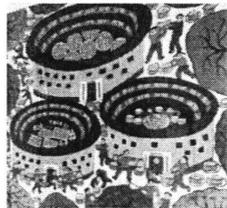
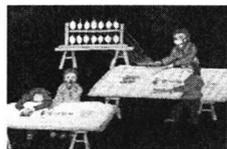
⁶ 胡大新.《永定客家土楼研究》北京:中央文献出版社.2006.

2.3 民俗绘画的人物形象

民俗画历史悠久，最早可以追溯到东晋有一千多年的历史，流传范围广，以其独特的魅力在艺术品市场上独树一帜。民俗绘画最主要的表现形式有风俗画、生肖画、年画。客家民俗绘画土生土长，有着浓厚的乡土气息和强烈的民俗绘画语言，它反映了客家人的生活习俗和向往美好生活的朴素情结。

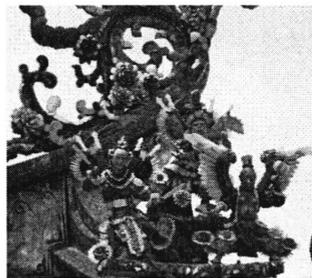
客家年画大都用于新年时张贴，装饰环境，含有祝福新年吉祥喜庆之意。传统民间年画多用木板水印制作。年画大致可将其分为四类：一类是以驱邪消灾的各路神主，如门神、灶神等，客家人的各路神仙基本上延续了中原各大神仙的特。二类是以动物为主的“六畜”，即牛、羊、马、猪、狗、鸡，“六畜”在中国的农业文化中是一个重要的概念，有着悠久的历史，是经济繁荣，生活富有的象征，“六畜兴旺”代表着家族人丁兴旺、吉祥美好。第三类是野生动物中为主的，与人的日常、社会生活有着密切关系的动物，如虎、兔、猴、鼠、蛇等。第四类是以中国人传统的象征性的吉祥物“龙”为主，是中华民族的象征，是人们想象中的“灵物”。代表富贵吉祥，是最具象征色彩的吉祥动物。

风俗画是我国民间艺术中一个重要的组成部分，它的流传范围比皮影、剪纸等艺术形式要广泛的多。是中国不可多得的具有独特民族风格的文化遗产，客家的风俗画具有非常明显的客家艺术的物点，有着浓厚的客家风情色彩，最能体现客家人的生活风貌和劳动场景，客家人的风俗画大多是以人物为主，往往把自然界的事物和人们美好的愿望相结合，作品天真无邪自然淳朴具有很强的装饰性、气味性和教育性。

2.4 寺庙彩塑的人物形象

客家寺庙有众多的彩塑造像，这些彩塑内容丰富、形式多样，有佛教、道教、神祇和神话传说，其中佛教造像是其主流。西汉末期，自从佛教传入中国，泥彩塑像就发展起来，它不仅吸取了印度雕塑艺术的精华，而且和当地的造像艺术相结合，把佛的庄

严典雅、菩萨的亲切端丽、弟子的容忍豁达和天王力士的勇猛威严描绘栩栩如生。

在我国众多的客家聚居地，客家人佛堂中的人物造像和中原各地并无多大差别，只是在一些地方神祇和民间神话传说中的特殊人物形象中有所不同。有些客家地区的寺庙，尤其在南方沿海一带，其佛像的造型和色彩更加华丽，如：莆田南少林寺、厦门南普陀、韶关的南华寺等。

2.5 客家妇女的艺术形象

美国有位传教士叫罗伯·史密斯的曾经说过：“在我所见到的任何一族的妇女，最值得赞赏的当推客家妇女了。”英国学者爱德尔也称：“客家妇女是中国最优美的劳动妇女的典型。”⁷客家妇女体现了客家人吃苦耐劳、勤俭朴实、自强不息、的优秀品质与精神，充分展现了客家妇女的形象，以及在她们身上闪耀的艰苦朴素、勤俭持家、聪明善良和坚毅不拔的精神。

客家妇女有很多与众不同的特点，最重要的表现在其品德、服饰和生活习性等方面，也正因为这些物性而形成了有别于传统汉族妇女的精神特质。客家妇女有个最大的特点是不缠足“天足天胸”；在清代妇女都足是普遍现象，但唯独客家地区却难得一见，连富有之家都是如此。客家妇女除了不缠足外，亦不束胸；黄遵宪先生就对客家妇女的这种习俗大加赞赏，曾引用一位外国传教士的话说：“西人束腰，华人缠足，唯州（嘉应州）人无此弊，于世界女人最完全无憾云。”正因为客家妇女不缠足、不束胸，故有健美的身材，生活虽然艰苦，却肤色健康，体态丰盈，能像男人一样参加各种劳。⁸

客家地区妇女还非常注重其操行和品德，这一点在赣南就体现得非常充分，赣南地区有一座以颂扬当地女性的祠堂——王太夫人祠，这是全国罕见的一座以女性的姓氏来命名的祠堂。王太夫人为原嘉兴知府钟崇俨之生母，初朝廷册封为大慕人，诰赠太淑人，他为人娴淑仁慈，乐善好施，深受族人和地方的敬重爱戴，祠堂门楼恢宏壮丽，雕刻细腻，彰显了女性祠堂的特色。其乐行善施也一直为当地百姓所传颂。王太夫人在地方上建立仓赈灾济贫，是以当时有白鹭无叫花子之说，除此以外，王太夫人祠的还成了赤贫子弟的私塾，成了当地

⁷ 高健婕论赣南客家人物形象油画创作中的审美观照[学位论文]硕士 2008

⁸ 张嗣介.赣南客家艺术[M].哈尔滨：黑龙江人民出版社.2006

人们心目中物质和精神上的救济圣地和赣南客家人追求真善美的精神载体。

2.6 客家服饰对人物造型样式的影响

客家人作为中原南迁而来的民系，其服饰继承了中原服饰的大襟衫和大裆裤。南迁以后各地有所发展，形成了一些区域性的服装特色。⁹如赣南客家的冬头帕、童帽，围裙等就别具特色；如“头帕”、“围裙”、“童帽”“背带”、“布鞋”等，其图案沉着、朴素大方。尤其是传统客家妇女“头帕”，它一年四季把它戴在头上直到终老，最能体现客家妇女的形象特色。

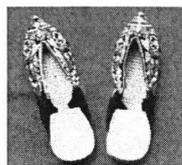
裙，客家围裙是妇女劳动的必备之物，也是装饰打扮的娴慧体现、围裙也有多种，最主要的有百褶裙和连衣裙二种，围裙纹饰丰富，纹样搭配漂亮，具有很强的装饰性。

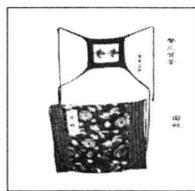
童帽，客家童帽造型大多以动物头型为主；相传，客家人有个习俗，把小孩装扮成猫、狗是容易带大；把名字叫成狗是把人叫“贱”，人越“贱”命就越长。因此把童帽的形状做成动物的形状除了造型美观威严外还有其更深的意义。

布鞋，有单鞋和棉鞋。用于春秋和冬天，传统的客家布鞋棉底棉料，生态环保舒适性非常强，装饰主要是以动植物图案为主借花之喻德，求长生富贵的愿望。

背带，在赣南的崇义、上犹县一些较偏远的山区，仍保留有背小孩的传统背带。背带设计科学合理，实用性非常强。其装饰美观，纹样多以草禽图案为主；如一些蝴蝶、锦鸟、莲花、石榴、绣球等，寓意子孙繁衍吉祥如意。

客家传统装饰的图案具有明显的艺术特征，其主要表现有汉民族中原服饰装饰图案的烙印，客家人的服饰装饰图案与中原汉民基本一致。

以吉祥动物、植物、文字为主属中国吉祥图案的范围；装饰具有“意象”性，重写意，重形神，自然简练，求形式重夸张，常常用象征的手法来表达人们对美好生活的向往。图案以对称、均衡布局为基础，形成平和的视觉审美。图案简朴，同时还受当地土著人、畲族、侗族和壮族服饰的影响。¹⁰

⁹ 田辉龙, 刘勇勤, 客家服饰装饰符号的艺术特征[J], 包装工程, 2005. 26(4): 1

¹⁰ 天涛. 赣南客家传统服饰的礼制特点和色彩纹饰作者: 美术大观 2008(4)

第3章 客家人物造型的艺术特征及图式语言分析

3.1 图式与图式语言

作为“图式”这一概念我们可以理解为：图式就是视觉状态表现的形式，也是空间的形状和结构。图式也是一种观念的外部延伸。作为绘画作品，“图式其实就是在画面中不同的图形、形状和有序的组合，以及对称、平衡，对比、协调等相关特征”。¹¹因此，无论是构图方式还是经营位置都是艺术家在表现其绘画想法，也是艺术家为完成艺术作品过程的统称。

而作为图式语言，则是一件作品，一个艺术家在创作中的想法和感受，其表现在作品上就是绘画语言的体现。一些伟大的艺术作品致所以被广泛传颂就在于它有独特的绘画个性，绘画语言和风格，也是图式语言的体现。

3.2 客家人物艺术的图式语言

作为客家人物艺术中所体现图式语言，其表现形式是非常丰富的，综合概括有以下几个方面：

3.2.1 元素与符号相结合的图式语言

元素是成构成自然界中一切实在物体的最简单的组成部分，是物质的一种具体形式；无论在我国古代的哲学中还是在印度或西方的古代哲学中，都把元素看作是抽象的、原始精神的一种表现形式，或是物质所具有的基本性质。¹²

符号学则是由德国哲学家卡西尔提出来的用语。继卡西尔之后，美国学者苏珊·朗格也用符号学原理解释艺术和审美现象。艺术符号不但是非物质文化遗产的一部分，更是浓缩情感记忆的生命精神。它有多方面的含义：

1、无边的包蕴力。艺术符号不仅包含了此岸的存在及境遇，甚至把触觉伸往彼岸；不仅概括了个性的特征也能概括整个人类的共性，如此广阔的包蕴力使艺术符号具备强烈的艺术魅力。

2、纯粹性。何谓纯？“谎言去尽之谓纯。”也就是说，成为艺术符号必定已经去尽了一切谎言。因而，所以呈现出来的艺术符号具备纯粹、集中而突出的艺术效果，能给欣赏者的感官以最直接的冲击。

¹¹ 陈思. 从图像符号到图式语言—中国当代油画符号化现象剖析[学位论文]硕士 2014

¹² 杨春时.《艺术符号与解释》，人民文学出版社，1989年

3、集中性。艺术符号具有极强的浓缩性，能把包蕴无边的内容用最形象可感、最简洁、最直接的形式用艺术语言呈现出来，具有尺幅千里的艺术美感。

作为客家的元素符号则是指那些最能体现客家特点具有象征性的图形与符号；而在客家民系中最能体现客家人物艺术特点的元素和符号有：环境符号、建筑符号、工具符号、生活习性、审美观念和服饰元素等等；这些元素和符号运用在客家人物艺术作品中就构成了客艺术所体现的与众不同的特点。

3.2.2 装饰性、寓意性、趣味的图式语言

在传统的客家人物艺术作品中画面的最主要的图式语言是装饰性、寓意性和趣味性。客家民俗绘画往往以民众所喜闻乐见的故事和生活场景为题材，寓教于乐，注重寓意性、和趣味性。而在客家的一些工艺美术和建筑木雕艺术中，寓意性和装饰性则是其最主要的表现手法，这些艺术作品和固定的审美形式相比，其视觉感受就与众不同，装饰性考虑更多的是其画面形式和美感，对常规的绘画理论和要求也不太注重；在画面中对于物象和颜色的表现也常常通过夸张的手法来完成。传统的客家人物艺术还经常把观察到物象，如形态、色彩以及自然现象，通过主观的理解和高度的简洁语言来体现，以独有的审美方式把内心真实感受用一种新的视觉效果呈现出来，把自然美与人工美巧妙融合，使画面既有装饰性又有寓意性；同时还把趣味性结合起来产生一种非常和谐的画面和完美的艺术表现力。

3.2.3 地域环境中所体现的图式语言

客家绘画艺术中有一个非常特殊的图式语言就体现在客家的环境符号上。客家人人口众多分布广，在一些边远山区的客家聚居地，由于山路崎岖，环境闭塞，所以很多风俗习惯也不尽相同 因此客家民俗的艺术符号也具有多样性；如平原地区，因交通便利因而符号呈现出趋同性，偏远山区呈现出地方性。¹³客家艺术称号同时还受宗教信仰的影响，受传统文化的影响同时也打上伦理道德印记。客家艺术的符号因地域环境和不同而呈现明显的差异，在一些相对闭塞的客家人聚居地其符号保存对较好。如福建一些客家建筑的园形符号和赣南地区的方形符号。

客家艺术符号也正是客家绘画语言的一种体现，它作艺术形态，以其自身特有的文化内涵和形式特质为客家艺术彰显特色。

3.2.4 客家的色彩情结和客家精神的表现语言

色彩是构成是绘画符号和图式语言的重要组成部分，同时也是表达艺术家内心情感的重要手段之一。由于每一艺术家都有各艺术观念，对各自具体的艺术节作品也有相对偏好，而生活环境正是构成这些因素的关键。客家人对色彩有一种特殊偏好，这种偏好体现了客家人

¹³ 黄志华，秦楠。客家民俗艺术符号的生成环境研究，怀化学院学报 2013(8)

在漫长的历史进程中所形成的对色彩的一种情结。客家人崇尚兰色，客家服饰以蓝为基调，客家服饰以简洁、朴素见长。客家人尚蓝，不仅是因山林中盛产靛蓝的结果，也是因为生活条件的艰苦和适应山林环境的需，客家人物艺术的色彩首先体现在情感上，这也是千百年来对生活的一种认知和感受，从劳动中，从环境中，从信仰中形成的一种对兰色的一种情结，因为它耐脏而不张扬，更适合生产劳动；而这些正是客家人对色彩的偏好的最好体现，也是构成客家人物绘画的主要表现语言。

另外，在众多的客家艺术作品中，客家和精神无疑是客家艺术的最重要的表现语言；客家人的吃苦耐劳、艰难创业的精神，客家妇女的勤劳豁达，勤俭持家的精神正是客家精神之所在；因此，如何表客家人的生存环境，表现客家人开拓拼搏、尊祖睦邻的精神，表现客家人不畏艰险、勤劳务实、崇文尚武的精神才是客家人物艺术作品的灵魂。

3.3 《客家风情》创作中对图式语言的分析思考

3.3.1 创作的想法与构思

在南师的学习的阶段，虽然时间不长，但在高柏年导师和一其他老师的引导和教育下，学习到了很多的知识，也提高了自己的艺术修养，对艺术的表达形式也有更深的认识，对自己的个人艺术成长有了更多的理论支撑和把握；创作中希望突破传统理论的约束，营造一种美好和谐的画面氛围。希望借用绘画的语言来表达自己的对生活的感受，抒发自己的情感。

长期以来有一个念望，那就是要画一幅既能反映客家的特点，又要能充分体现客家的精神的绘画。然而真正做起来却很难，客家题材的作品虽然也不少，但真正能够体现客家特色的却也不多。究其原因我觉得有以下几个方面：其一，是在当今的一些客家绘画创作题材上，大部分的作品仅仅停留在环境和道具的描绘之上，相对缺乏客家精神的分析和体现。客家先民在艰难迁徙、艰苦创业、不畏艰险、勤劳务实、崇文尚武、开拓拼搏、的精神没有得到真正的体现。其二，是缺少对客家艺术概括和总结，尤其是对客家元素符号分析、提炼和对图式语言的概括和总结，因为鲜明的个性符号和图式语言正是客家艺术的关键。一幅好作品必须要反映现实生活，体现作者的心境和真实情感就必须要以独到的艺术形式来进行释义，为了让自己的个人情感、思想得到升华和延伸我在自己的作品中进行了一系列探索。

在客家《客家风情》创作中，我希望通过对传统客家人物艺术特征的理解和认识，来诠释客家情感与客家精神；通过图式语言来体现作品的艺术特色；让本体语言和图像在某个方式上达到一定的默契配合。首先，在构图上希望借助传统客家民俗绘画、工艺美术和装饰画的特点，注重平面的图形构成和装饰画视觉效果；希望突破传统透视的约束使画面趋于平面化、图型化；借鉴壁画、中国画和年画的一些表现手法完善作品的构成形式；希望借助图形特点体现客家人的精神风貌。

3.3.2 创作中对元素符号的选择

在创作中如何运用合理客家元素和符号是我在作品中遇到的第一个难题。传统的客家符号因地域不同而存在明显的差异性。我的创作《客家风情》描绘的是广东和江西交界的山区老人形象，体现了赣南客家的特点；这个题材看似普通，却能够比较容易从正面直接切入客家人的生活视野，从而透视不同地域客家人的生活信息。作为赣南客家，其地域元素和符号表现是多方面的：其一、是地域环境和建筑所形式的符号元素；其二、是当地的劳动和服饰元素形成的图式符号。其三、是长期以来客家人对色彩的一种认同和情感形成的元素。其四、是客家人吃苦耐劳和开拓进取的精神所体现出来的元素。这些元素也是我在创作中的依据和主要表现对象。

3.3.3 创作中图式语言的运用

艺术创作是个人体验的再现，但无论是“外拓”还是“内省”，都应摆脱掉单一的格式化模式。艺术需要不断的发展和革新。在《客家风情》创作中如何借鉴传统客家人物绘画的特点，如何把客家的元素符号运用到自己的创作中，如何在创作中把自己的想法和感受表达出来，寻找适于自己的绘画语言，画具有新意的作品是我创作的目标和关键。

从生活中搜集创作素材去感受生活中的美，是我创作的原则；哈姆雷特说过：“简洁是智慧的灵魂，而冗长是肤浅的藻饰！”在我的脑海中闪过无数种奇特的构思，然而最能映入脑海的还是普通客家人的形象。因此，我的创作题材很简单，就是画一位普通的客家人。在创作《客家风情》中我借鉴民俗绘画的特点，采用传统肖像画的构图形式，重点表现一位饱经风霜，和蔼可亲的客家老奶奶，并通过这一形象的营造来体现传统客家妇女的形象。

在创作中我对图形元素的选择主要是用应客家建筑元素来作为画面的背景，用客家的服饰元素来体现客家的妇女形象。

在绘画和表现语言上，我尝试用水彩和色粉相结合的表达方式，把水彩的透明特性和粉画的干涩笔触结合起来，让画面产生一种阴阳与粗细的对比。在色彩上借鉴年画的形式强调了客家服饰的色彩明度与光影对比，着重刻划客家老人那饱经风霜的健康肤色和脸部的肌理，并通过老人的形象来体现客家精神及其在图式语言的体现。

在人物的性格塑造和客家精神的表现方面，我力求做到形象与精神的高度统一，真正体现客家人的精神风貌，因为成功的艺术作品一定是形式与内容的统一。艺术创作也是一个经营感情的过程，它构成了生活的色彩和生命的意义。画家总会自觉和不自觉地把情感的脉络渗到自己的作品中，情感是一种伴随艺术灵感和潜意识而来的极其脆弱的东西，艺术家要有极好的分辨力和控制力，才能捕捉到这种转瞬即逝的清风一般的意念。克尔希奈说过：“我的绘画是譬喻，不是模仿形式和色彩，不是自身美，只有通过心灵的意志创造出来的才是美。”。因此，只有通过心灵的意志创造出来的客家人物艺术作品才能充分体现客家人的精神气质，

这也是我在创作中希望做得更好的一点。

通过三年的技能训练和理论学习，对绘画的认识感触良多，不同的图式语言会产生不同的绘画格调和风格。风格则更多的体现在艺术家个人的生活感受和艺术气质，在运用富有个性化的艺术语言时，也形成了有别与他人的艺术风貌，而格调则是这种个人的艺术风貌所具有的美学风格，渗透在作品中的意蕴和情调，这也是我在创作中的一点体验。由于时间的关系，也由于自己的技能有限未能很好的运用丰富的图式语言来传达自己的思想和情感，希望在今后的学习中拓展自己人的表现形式，丰富使自己的绘画语言，从而把客家这一题材表现得更好。

结语

客家艺术种类繁多，表现形式多样，传统的客家人物艺术就是最杰出代表；本文从客家民俗绘画、民间工艺、木雕、泥塑、和客家服饰等艺术进行调查研究，对客家绘画的形式、内容、元素、符号和寓意进行研究，并结合美学、符号学和设计艺术去分析、研究客家艺术的特点，揭示客家人物艺术的独特性，并通过它的独特性挖掘客家艺术的深刻内涵，反映了客家人质朴深沉的美学观念和超时空的永久的艺术魅力。

参考文献

- [1] 季羨林主编. 敦煌学大辞典 FMJ, 上海: 上海辞书出版社, 1998
- [2] 冯秀珍. 《客家文化大观》.[M]. 经济日报出版社.2003
- [3] 曾丽舞 广东梅州客家文化中油画的现况与发展探索 西南大学【分类号】: J213 2006
- [4] 蓝泰华 福建汀州(长汀)客家传统民间美术研究 福建师范大学 2012
- [5] 李艳容 家围屋建筑工艺审美价值探究 2008(06)
- [6] 胡大新.《永定客家土楼研究》北京:中央文献出版社.2006.
- [7] 高健婕论赣南客家人物形象油画创作中的审美观照[学位论文]硕士 2008
- [8] 张嗣介.赣南客家艺术[M].哈尔滨:黑龙江人民出版社.2006
- [9] 田辉龙, 刘勇勤, 客家服饰装饰符号的艺术特征[J], 包装工程, 2005. 26(4): 1
- [10] 张天涛. 赣南客家传统服饰的礼制特点和色彩纹饰作者: 美术大观 2008(4)
- [11] 陈思. 从图像符号到图式语言--中国当代油画符号化现象剖析[学位论文]硕士 2014
- [12] 杨春时.《艺术符号与解释》, 人民文学出版社, 1989 年。
- [13] 黄志华, 秦楠. 客家民俗艺术符号的生成环境研究, 怀化学院学报 2013(8)
- [14] 俞建章、叶舒宪:《符号:语言与艺术》, 上海人民出版社, 1988 年。
- [15] 王洪友 中国大陆客家研究的现状与今后方向广州师院学报:社科版原刊期号】199503
- [16】 客家正月初三民俗:送穷 来源网页: www.hakkaonline.com

后 记

时间过得真快，转眼已经三年，在这三年当中获益良多。

在时间的单向流逝中，结束就是另一个开始。硕士论文的完结，学术研究的一个休止符，研究生的在校学习将要结束，但学术研究之心却不止，研究的过程是一个发现和思考的漫长而又无止境的过程，此文不是我研究客家建筑的最终成果，在今后的时间中，更有待去发现，去思考。

这首先要归于南京师范大学各位尊师的教诲。在研究生学习即将结束之际特别要感谢的是我的导师高柏年教授，在学业中对我的悉心的指导，并对我的论文和毕业创作确立方向，使我能更好的完成毕业论文和毕业设计，在此，谨祝各位老师身体健康，万事顺意。