

Creative Explanation of the Work “Morning Light at the Vegetable Market”

Jiahao Yang

Harbin Normal University, Heilongjiang, Harbin, 150000, China

Abstract

This paper explores the application of traditional Chinese meticulous painting techniques in modern market-themed creations, aiming to discuss the use of classical Chinese painting methods in contemporary rural revitalization and “agriculture, rural areas, and farmers” themed works. The artwork employs the delicate color technique of meticulous painting to depict the laborious images of farmers, reflecting the dynamic integration of urban and rural economies, while interpreting traditional Chinese painting techniques through a novel perspective.

Keywords

meticulous brushwork; rural revitalization agriculture, rural areas, and farmers theme

作品《菜市晨光》创作阐述

杨家昊

哈尔滨师范大学, 中国·黑龙江 哈尔滨 150000

摘要

本文结合作品探讨了中国传统工笔画技法在现代市集题材创作中的运用。旨在探讨中国画传统技法在现代乡村振兴、三农主题创作上的运用。画面采用工笔淡彩技法,刻画农民辛劳的形象,反映了城乡经济交融发展的动态,以新思路理解传统中国画技法。

关键词

工笔; 乡村振兴; 三农题材

1 选题背景及意义

1.1 选题背景

近代以来, 中国画经历了“引西润中”与“借古开今”的争论以及吸收、融合到发展的过程, 时至今日, 呈现出崭新的面貌。画面语言和表现手法更加多样化, 题材也更加丰富。中国画要想寻找属于自己的发展道路, 首先应该在继承方面下功夫, 只有在继承的基础上结合时代性才能寻求更好的发展。

艺术来源于生活而高于生活, 艺术创作要以生活为基础, 并要表达创作者对生活的真实感受, 艺术创作的首要出发点是真诚。《菜市晨光》的创作主题是在新时代背景下, 在乡村振兴的兴潮下, 艺术创作关注农村、农业、农民的现实生活, 这个主题的确立与笔者的生活感悟有直接关系。菜市场、农村大集, 作为城乡经济交汇点, 直观体现农产品流通环节的价值链。本作品选取典型农贸市场中的场景, 通过

描绘卖菜者与买菜消费者的交易情景, 反映市集经济的烟火气。卖者通过自己的努力, 生产出丰富的农产品为生活创造价值, 买者挑选心仪的商品, 讨价还价, 寒暄, 聊家常, 让集市充满了温度。

1.2 选题意义

市集题材是中国画创作的重要源泉, 人们生产生活交易的场景往往成为艺术家们的创作题材。本创作中的元素, 其中蔬菜品类丰富, 大葱耐于储存又方便运输(耐寒抗旱), 平菇菌菇类具有高附加值(林下经济产物), 芸豆, 辣椒萝卜产量高, 这些高经济附加值的作物, 在乡村振兴战略中带来经济效益。同时, 作品将中国画与三农主题有机结合, 表现了乡村振兴战略不断前进背景下的农村新面貌。

2 创作前期准备及初步定稿

2.1 素材采集与构图设计

除了实地考察, 为了更好的完成, 查阅了大量与三农题材、中国画传统技法相关的资料也是有必要的。观看学习中国画经典作品, 学习名家们的传统工笔技法在表现物象时的用笔、用墨、设色技巧。同时, 参考当代以三农为题材的入展国画作品, 不同创作者在表现乡村生活时的独特视角与

【作者简介】杨家昊(2004-), 男, 中国山东聊城人, 本科, 从事书法与篆刻研究。

表现手法是不一样的。这些都对创作有很大帮助。查阅乡村经济发展相关的文献资料也能更深入地了解菜市场在乡村经济中的作用，能为作品赋予更深层次的内涵。

搜集素材的过程不仅是看、拍的过程，更是深入感受的过程。在考察过程中，菜市场的整体面貌、摊位陈设、人们的交易状态动态和交流、农民卖菜的衣着打扮、神态动作以及与顾客交流的方式，是观察的重点。同时，对各种蔬菜的形态、颜色、质感进行细致观察，区分各类蔬菜的不同表现手法，例如大葱、青椒、萝卜这些蔬菜在形态上是不同的，需抓住其特点。

速写农民握秤的手指关节特写、买家俯身挑菜的动态线描，拍摄菜市场记录不同时段的光影变化。采用“三线交织”构图法：以帐篷斜线分割空间，菜筐堆叠形成垂直节奏，人物动势构成水平视线引导。

古代画家将经营位置(构图)作为品评绘画的标准之一。早在1500年之前的南齐谢赫在《古画品录》中提到“六法”之一的“经营位置”道出了构图在绘画中的重要性。清代龚贤的“黑白布阵”令人拍手叫绝指的就是“构图”问题；石涛更是“搜尽奇峰打草稿”千变万化。当代中国画家注重大开大合的构图大间架、大结构、大气势、大节奏的构图形式体现出力与气之美注重现代平面构成理论和装饰风格形成画面强烈的形式感。构图有顶天立地式、大开大合式、对称均衡式或正中塔式等。

在《菜市晨光》的构图上，笔者创作时将一名卖菜老人置于画面左侧，右侧三位买菜顾客放在画面右侧，形成视觉焦点和画面重心，由于买菜顾客神态各异，只能通过人物的动态特征和眼神投射才表现顾客和卖家之间的情境，画面中人物视线产生联动，其中右侧人物低头端详大棚内的蔬菜，上面妇女提袋向左看。底部大棚内蔬菜被整齐且密密麻麻的码放在地面上，和静物勾线更为细密的塑料框子、编织筐、大葱葱根组成了画面中较为密且细节的部分。

2.2 线稿制作阶段

在制作《菜市晨光》毕业作品的线稿上，笔者将在素材采集时拍摄的人物静物素材归纳总结，以中国画的线描语言提炼出线来，通过制作所有人物静物的线稿，来为《菜市晨光》的构图打下了基础。

白描是中国传统人物画技法，是不着以色彩完全使用墨笔线描塑造人物形象的画法，古代亦称为“白画”。在绘制蔬菜框子等静物时，笔者对蔬菜静物的不同类别的用笔用线进行了区分，如在勾勒辣椒、洋葱、萝卜的根茎在用线上使用了战笔水纹描，通过颤动着运笔来达到让线条更加遒劲的视觉效果。“四宁四毋”出自明末清初书法家傅山《训子帖》中一段书学理论，即“宁拙毋巧，宁丑毋媚，宁支离毋轻滑，宁真率毋安排”讲的是重视人格、崇尚古朴、追求天然的美学追求，在勾勒大葱葱叶葱须和背景中细密而规整的框子时，笔者特别注意打破常规呆板，追求变形的造型要求。

2.3 色彩设计体系

色彩之间相互关系的对比与协调是决定色彩美感的重要因素。从传统绘画中我们可以看到，中国古代画家在使用石绿的时候很注意带入与之对比颜色的应用。如赭石、朱膘、朱砂等。这既是色相的对比，也是冷暖的对比，这些暖的颜色使用更能显出石绿的美感。这种对比关系是传统中国画传统色谱中比较重要的对比关系之一。松烟墨做旧背景筐架。蔬菜部分运用“积水法”形成自然

渗化效果，人物面部采用“高染法”分染出结构。

为了确定《菜市晨光》画面的整体色调与黑白灰关系，使画面呈现出整体有秩序，笔者分别制作了色稿和黑白稿。黑白稿的制作我参考了中央美术学院教授胡明哲的《黑白日记》，通过“图形明度一变三”的这种训练明白了黑白灰如何分布设计，在靠近画面视觉中心的视觉重点中，以更多黑白灰的变化来突出，右侧大部分的黑色色块，形成强烈的视觉节奏。整个画面灰调最多，然后主角色调设计为黑色，用背景的白来衬黑。同时在画面中起到分割画面的杆子，和大棚，同时也在颜色上做了区分。在背景整个大面的框子上。掺杂了两条线状黑色，来灵活画面的同时，还使画面的主次更加分明，整体效果更加突出。色稿制作笔者参考了近代色彩名家的静物色彩作品，参考色彩大师如何分布色块，以及色块的拼接，最终确定制定“蓝灰主调+局部暖色”方案。其中大面积背景，和框子的花青底色相互呼应衬托，同时颜色和深度上也进行了区分，背景加了一些胭脂，老人左边的秤和大棚下面的秤，在颜色上也相互呼应，同时根据色彩静物参考图和自己的黑白稿来设计自己颜色，黑白的体量。

3 画面细节深入刻画

3.1 整体构图的疏密布局

传统中国画追求“疏密有致”的构图特点。虚实相生、疏密有致。在通过合理安排人物、蔬菜、框子等的位置与大小，能更好的突出画面的主体部分，营造简洁明了的画面。从构图布局来看，菜市场的各个要素有机地融合在一起，画面中农民摊位、蔬菜产品、顾客人群错落有致，生动鲜活的再现场景。留白的手法，能更使观者更把视线集中在主体人物和更为密集的蔬菜上。增强了视觉穿透力。画面上半部大面积的留白区域，给人以空灵、宁静的感受，与繁忙的市场景观形成了鲜明对比，既展现了菜市场的热闹氛围，又具有一定的节奏感和韵律感。构图安排应当遵循中国传统中追求的和谐、节制的审美理念，表现出一种整洁有序、富有生机的艺术氛围，也能表达自己丰富情感。

3.2 作品中人物形象的刻画

用墨色打底，主体人物定为淡粉色，与背景深冷色形成了鲜明的对比。左边老人人物上衣与右边提兜女性裤子颜色相互呼应。其中细节穿插点缀深红、浅绿、土黄、花青、群青、酞青蓝等颜色，形成冷暖呼应。形成和谐色彩关系。

背景花青淡墨胭脂淡染,保持整体通透性。使色彩既和谐统一,又富有变化。

农民在本幅中国画作品中扮演着核心角色。通过工笔人物的创作手法,细腻地刻画了农民的形象。从整体上看,左边的农民身着一身朴素的衣服,布满老茧的双手,都充分展现了他们勤劳和朴实的生活状态。通过精细的勾勒农民褶皱的衣纹、细节粗糙的手部,来生动刻画出农民辛勤劳作的景象。同时,农民面部也神情专注,眼神祥和,展现了他们平和、坚韧的性格特点。

3.3 蔬菜产品的细节描绘

蔬菜的形态和色泽,各类蔬菜有着不同的区分,采用花青,赭石,曙红分染,蔬菜用三绿焦茶调墨染葱叶,花青藤黄罩染青椒。大葱笔直,葱白部分颜色比较洁白,葱叶的底色用了焦茶和三绿呈现出一种淡粉色,青椒形状做了形变,通过把青椒蒂部和果实部分做整来形成更加疏密分明的效果,深绿中透着光亮。在阳光照射下有着很迷人的色泽,豆芽纤细鲜嫩,豆芽根须细密,豆芽头圆润,设色采用淡黄色,整齐的码在框子上,画面中的萝卜都是白萝卜,白萝卜表皮光滑,萝卜皮上沾着星星点点的泥土,在蔬菜的底色下用赭石色层层点染来表现。扁豆扁平而细长,在画面构成了线的作用,颜色嫩绿,表面的细腻的纹理用勾线笔来着重刻画。洋葱呈圆球状,紫色的洋葱被编织袋装在了一起。平菇有秩序的排列在泡沫箱的盖子上,菌盖圆润,在刻画细节时须注意方折用笔,颜色灰白,菌褶细密而又排列整齐,给人一种质朴而自然的美感。笔者不仅观察了蔬菜的整体形态,还对它们的局部细节进行了研究,如蔬菜的纹理、斑点、褶皱等,这些细节能够更好地展现蔬菜的质感和生命力。

3.4 画面色彩处理的特点

分染是染色过程比较重要的技法。在分染蔬菜时,笔者根据蔬菜的结构和光影变化,用稍深的同类色,从物体的暗部开始,逐渐向亮部进行过度染色。为了能区分同类色的色相关系。在设计青椒、扁豆、萝卜,这三种相近的颜色,我都做了不一样的区分。通过控制颜料的浓淡变化,来表现出大葱的色彩变化。分染时的笔触用细腻、均匀,才能不出现明显的笔触痕迹,达到色彩过渡自然的效果。

统染是对整个画面或某个局部进行统一染色的技法,也是在做底色时用的最多的技法。它能够使画面的色调更加统一,给人有秩序的感受。用一支羊毛排刷,蘸取花青和淡墨色,对整个画面进行统染。在统染时,要注意保持画面的整体色调,这样会避免出现色彩过于浓重或不均匀的情况。

同时注意画面的整洁度也是对统染来说最重要的。对于画面中人物的脸和黑白稿中设计白色的部分,统染时一般都会避开,以达到更好的整体效果,对于较重的底色,墨色可以逐步加重,以增加整体的黑白灰感觉。通过统染,能够使画面中的各个元素更加融合,形成一个较为和谐的整体。

4 结语

综上所述,在农村集市背景下传统文化与艺术设计的相互融合是社会发展的创新趋向,也是发扬民族传统文化的一种新形式。绚丽多彩的特色文化,是祖辈积累出来的文明结晶,与我们生活息息相关的同时,也为我们生活提供了文化底蕴。

本论文从中国传统染色的工笔人物画出发,在以农村集市为背景,以卖菜的老人和买菜的两个顾客为研究对象。分别经过了素材收集、线稿制作、构图、笔墨、色彩等艺术过程并进行了深入分析。

蔬菜青翠欲滴,买卖顾客神情各异,老人形象朴实,越来越多的市集形象以一种新潮的姿态回归了大众的视野,艺术致力于描绘生活,艺术就如同生活的影子紧紧相随,社会生活为艺术提供了无尽的素材与创作灵感来源,我们要坚定文化自信,将更多传统文化符号融合到艺术创作上,不仅能够发扬与继承传统,也能将使艺术创作焕发无限活力。

参考文献

- [1] 曹海梅.传统中国画材料的探索与运用[D].首都师范大学,2014.
- [2] 韩娟.经营位置,画之总要——浅谈中国化的构图[D].北京:北京大学数学学院数学研究所,2012.
- [3] 杨建华.中国画构图形式的视觉美[J].韶关学院学报(社会科学版),2003.
- [4] 杨大卫.试析当代中国工笔人物画创作的两种趋势[D].苏州大学,2009.
- [5] 夏雷.篆刻与绘画形式美的互通[D].中央美术学院,2010.
- [6] 王莹.论现代视觉设计中的“书”、“画”、“印”[D].东北师范大学,2006.
- [7] 陈磊.中国工笔人物画的用线与造型分析[J].美术教育研究,2019.
- [8] 苏睿.人物画的未来——我的创作随感[J].美术学报,2012,(03):123-127.
- [9] 苏睿.论当代写意性的工笔画[D].中央美术学院,2008.
- [10] 陈锡文.实施乡村振兴战略,推进农业农村现代化[J].中国农业大学学报(社会科学版),2018,35(01):5-12.DOI:10.13240/j.cnki.caujss.20180202.001.