

谢振瓯“锦绣文章”系列作品绘画图式简析

■鲍一(杭州师范大学研究生)

【摘要】谢振瓯(1944—)是当代工笔画坛以丝绸之路主题创作著称的重要画家。1985年以巨幅作品《大唐伎乐图》获第六届全国美展金奖,但从2002年起转向“锦绣文章”系列——以80厘米见方的斗方形制,呈现织锦残片、联珠纹、几何化山形与敦实如汉俑的孤独行者。谢振瓯曾在访谈中坦言,其“锦绣文章”系列中高度自觉的构成意识,与他早年的设计从业及教学经历密切相关。这一背景使他率先将平面构成、色彩构成等现代设计语法系统地导入传统工笔重彩。

本文将从纹饰、构图、造型三个维度解析该系列的图式语言,探讨谢振瓯如何借由设计语言的介入,将丝路纹饰从“装饰元素”升华为“结构语言”。

一、纹饰解析:以纹为史

谢振瓯在系列中使用了多类核心纹样,以下重点解析云纹、联珠纹这两类。

此纹饰可见于其《长安》《于阕》等作,形态源自西汉“长寿绣”(长沙马王堆出土)。与早期几何化云雷纹不同,西汉云纹长出了飘逸的“云尾”,由锁绣针法绣制,云气间隐现茱萸、凤鸟,寓意康宁长寿。云纹的演变与秦汉升仙思潮密切相关——云被视作连接天地的媒介,云尾仿佛为灵魂飞升铺设路径。谢振瓯反复使用带云尾的西汉云纹,调用的不仅是视觉形式,更是附着其上的超越性集体渴望,这是“以纹为史”的深层含意。

此纹饰出现在其《临河驿》等作品中。联珠纹起源于古波斯萨珊王朝,与祆教大

谢振瓯 班超 80x80cm
中国画 2016年

谢振瓯 交河戍(局部)
80x80cm 中国画 2001年

谢振瓯 粟特 80x80cm
中国画 2016年

阳崇拜相关,5-7世纪经丝路传入中国。其基本结构为连续圆珠排列成圈或带,内部填充动植物图案。谢振瓯多使用唐代“团窠联珠纹”——将联珠纹发展为团花状,四周填充宝相花、卷草,突破了波斯的内部分称模式(如莫高窟427窟壁画)。在传播过程中,联珠纹的宗教含义淡化,转向“珠联璧合”等吉祥寓意。谢振瓯活用了二方连续对称规则,将西亚图式与中国图式有机结合,构建跨文明对话。

二、构成方法:设计语法重构空间秩序

谢振瓯将平面构成语法导入工笔重彩,形成两种固定范式。

其一,单边长条形分割。以《班超》《朔方》为代表:左侧纹样条带与右侧具象画面形成约3:7比例,条带“上大下小”产生向右上方的向量,与右侧人物趋势一致。左侧为“引导区”,右侧为“重心区”,通过材质对比形成“文明符号与历史现场”的对话。

其二,中央纵向分割。以《粟特》《匈奴》为代表:纹样条带贯穿画面中央,通过质感对比划分左右区域,同时保持两侧内容的连续性,形成“轻-重-轻”的节奏,纹样成为“引导线”与“主题符号”。

谢振瓯直言“中国画没有这样的平面构成、色彩构成”,其本质是以设计逻辑重构传统工笔的空间秩序。此外,他还将纹样作为具体形状使用,如《张骞凿空》中以山形纹样代表丝路诸国,《祁连山下》中以巨型山形纹样与大漠小人形成对比,《胡姬》《奈良》中以布状纹样营造梦幻效果。

三、人物造型:回归手绘性传统

谢振瓯笔下人物呈现六头身比例、宽肩敦实形态,与标准七头身写实比例相异。造型来源为汉代石刻与敦煌壁画:山东嘉祥武氏祠石刻中人物同样头身矮小、肩臂宽大,采用平面化构图,背景填充云纹、几何纹。这种处理强化了装饰性与形式感,六头身能压缩人物空间占比,避免压缩纹样空间。

谢振瓯有意与摄影影像保持距离,回归

汉唐陶俑、石刻的“手绘性”传统。在《波迷罗川》《龟兹孔道》中反复出现身穿素袍、头戴毡帽、身披帛巾、腰挂短刀、脚边紧随黑犬的壮汉形象。经考据:毡帽参考阿斯塔纳彩绘骆驼夫的白色高毡帽;帛巾源自新疆且末县出土的毛织长方形帛巾(长147cm,两端有流苏);黑犬为陕西细犬,其形象可追溯至古埃及与波斯萨珊银牌上的猎犬浮雕。这种考证使人物成为丝路行旅的“类型形象”。

四、结论:图式语言的核心价值

“锦绣文章”系列建构了一套可识别、可延展、可转化的当代工笔图式语言,其本质是将装饰纹样提升为组织画面秩序、承载文化意涵的核心语法。

从纹样符号看,谢振瓯建立“以纹为史”的图像志系统,将云纹的升仙祈愿、联珠纹的波斯渊源、舞凤纹的唐风融合转化为视觉叙事。从空间结构看,他将平面构成语法导入工笔,以条带分割等手法重构空间秩序,使纹样从“被观看的对象”升华为“组织观看的框架”。从造型语言看,他通过六头身比例与敦实造型接续汉唐古拙传统,与摄影影像保持距离。

这套图式语言的核心机制,在于将装饰性与叙事性从对立转化为共生——纹样既承担画面分割、色彩平衡的形式功能,又作为“文明密码”携带历史信息。谢振瓯四十年往返丝路,让被遗忘的纹样重新成为可观看、可感知、可对话的视觉存在。这正是“锦绣文章”系列最根本的意义。

指尖生画 云端赋能

——数字绘画在小学美术教学中的实践应用与深度反思

■周紫婧(乌鲁木齐市第136小学)

【摘要】教育数字化转型持续推进,数字绘画以便捷、多元、交互的特性,为小学美术教学注入新活力。数字绘画并非取代传统画材,而是以技术辅助艺术表达,破解传统教学材料繁琐、容错率低、修改困难等问题,让创意突破纸张、颜料、工具的物理限制,助力学生提升审美认知与艺术表现能力。本文结合人教版美术教材中彩陶纹样、皮影艺术等教学实践,探讨数字绘画与云端工具在课堂中的应用路径,反思教学优化策略,推动美术教学模式创新,构建高效灵活的现代美育环境。

一、数字化工具辅助艺术创作的核心特性

数字绘画工具融入课堂,首要价值是打破创作限制。传统绘画受画布尺寸、颜料干湿、工具繁杂等约束,学生易因操作失误产生畏难情绪。数字平台具备无限画布、多步撤回、即时存储等功能,大幅提升创作容错率,学生可大胆尝试色彩搭配、构图调整,无需担心画面损毁。

对三年级学生而言,数字化工具契合其身心发展特点。平板触控、指尖操作简单直观,让作品更整洁美观。让学生在轻松交互中建立审美认知,实现传统美育与科技赋能的有机融合。

二、彩陶艺术教学:云端再现与纹样重构

(一)镜像对称助力纹样提取

在三年级下册《陶器上的纹样》教学中,数字绘画的镜像功能成为感知对称美的关键工具。学生借助镜像工具,将马家窑文化的旋涡纹、网格纹等复杂纹样拆解为简单线条,快速理解传统纹样的运动规律与组合逻辑。线条平滑辅助让低年级学生轻松画出流畅规整的线条,同时不替代独立思考,而是引导学生主动观察、分析、提炼传统艺术元素提升课堂效率与审美判断力。

(二)数字取色实现色彩感知升级

《母亲河的彩陶》一课中,数字工具的取色器将抽象色彩理论具象化。学生通过高清文物图片取色,精准提取赭石、铁红、炭黑等传统陶土色彩,直观感受原始艺术的色彩特质。通过调整透明度、饱和度,模拟出土陶器历经岁月的沉稳质感,即时对比冷暖、纯度差异,让色彩从书本概念变为可触摸、可调控的文化符号。

(三)云端资源整合深化审美实践

云端平台提供海量高清彩陶文物图像,弥补课堂实物观察不足,让学生近距离感受器型、纹理细节。在《水火土的猜想》创作中,学生可随时调取原作参考,激发创意灵感。让美术课堂从“重结果”转向“重过程”,在互相借鉴中升华集体智慧,实现传统文化的深度理解。

三、皮影艺术教学:动态表现与数字化演绎

(一)图层功能拆解人物动态

《皮影的生命力》一课中,数字绘画的图层功能完美契合皮影“骨节联动”原理。学生将皮影人物的头、躯干、四肢分置于不同图层,通过旋转、移动图层,模拟行走、舞动等动态,直观理解重心平衡与比例关系。相比传统手工制作,数字方式更高效、易修改,以“拼图式”操作降低造型难度,帮助学生掌握民间艺术的动态规律。

(二)层级逻辑构建空间场景

图层管理在皮影场景营造中优势显著。学生通过划分前景、中景、背景图层,调整模糊度、对比度,快速塑造空间纵深感。利用半透明笔触、发光、正片叠底等混合模式,模拟皮影在灯光下的透光质感与朦胧效果,实现传统课堂难以完成的光影精细调节。

(三)触控线条还原艺术质感

皮影艺术以线造型,数字工具的压感触控提供逼真线条体验。手指或压感笔的力度变化,可呈现线条粗细、浓淡差异,贴近传统毛笔勾勒效果。学生选用不同笔刷,模拟牛皮雕刻的浑厚、剪纸的清脆,通过线条修饰功能反复打磨细节,体会民间艺术“以线造型”的精髓。

四、数字绘画在美育中的深度价值

(一)多模态整合培育艺术通感

数字平台支持视觉、听觉、动画、文字等多元素融合,打造沉浸式综合艺术体验。将绘画与音乐节奏、动态影像结合,激发艺术通感,打破单一表达局限。让艺术表达更立体、更多元,提升综合审美素养。

(二)个性化工具满足差异表达

数字绘画提供丰富笔刷、色彩、界面设置,支持学生自主选择创作方式,保留艺术直觉。个性化表达彰显艺术教育的核心价值,让每个学生的审美与创意都被看见。

(三)数字转译活化传统文化传承

数字绘画为传统文化提供新的传播与传承路径。通过对彩陶、皮影等经典艺术的数字化拆解、重组、再创作,让博物馆文物变为可互动、可创造的活态资源。在动手实践中实现精神共鸣,推动中华优秀传统文化创新性发展。

五、教学反思与结语

数字绘画推动小学美术教学在工具、理念、形式上全面升级。实践证明,数字化手段简化操作流程,降低创作门槛,同时深化学生对艺术本质、文化内涵的探究。云端技术实现了资源共享、合作创作,为课堂注入新活力。

在指尖生画、云端赋能的过程中,艺术种子扎根学生心中,构建高效、灵活、有深度的现代美术教育新格局,助力学生在数字时代传承艺术之美、创造时代新篇。