

花植画·芳草汀兰入画来

文/图 海南日报记者 邓钰

花缘

因花结缘 留驻琼岛

以花草为坐标,林蕙的四季是流淌的。

家中窗外繁茂的植被,书房、案头花瓶中的插花,茶桌上的花草茶,无一不随着季节的更迭而变化。琼岛四时草木之美,呈现在林蕙的生活里,也印刻在她的心里。

“可以说,我就是被海南的花‘迷’了眼,最终决心留在这里的。”林蕙笑着介绍,2005年,她从家乡山东来到海南大学读书,学习雕塑艺术。学业之余,海南四季同春、如梦似幻的景色令她深深着迷。

在林蕙眼中,海南植被丰茂,种类繁多,春有木棉红,夏日荷清香,秋来花果携,冬日百草丰,大自然的植株一年四季里都有着葱茏旺盛的生命力。

毕业后,林蕙选择留在海南,从事艺术相关工作,并逐渐摸索总结从业经验,创立启源意美工作室,专注钻研、推广衍纸艺术和花植艺术。

“不需要太多的铺陈和推荐,花草便能凭借自身美感引人共鸣。”林蕙说,在工作室开设后,她尝试以本地花草为原料,制作耳环、项链等首饰,作品一经亮相便收获诸多好评。她将龙船花、木棉花,甚至是槟榔树上的细丝巧妙结合,一套华丽、独特的首饰便成型了。

花制首饰虽然精美和独特,但对于没有接受过专业训练的人而言,极具制作难度。人们虽然喜欢,却“只可远观”。林蕙也始终在思考,如何通过更简单、易学的形式,让大众认知、体验花植艺术。

一次偶然的机会让林蕙开始尝试花植画创作。2018年,在广东参与一次花艺作品展会时,她从参赛对手处了解到押花画这一艺术形式。押花画起源于植物标本,人们依据花材的色彩、质感将其压制并拼接成画。

“我想尝试参考押花画形式的同时,保留花自然、立体的姿态,尝试将它们制作成立体的艺术作品。”林蕙说,花植的枝叶生长走向、色彩、纹理甚至触感都能成为画作中独一无二的笔触。

或许很多人脑海都有这样的记忆,捡一片黄色的落叶,或摘一朵可爱的野花,夹在书本里,待它慢慢干燥定型,留住大自然的美好。

手作人林蕙也是如此。她自嘲是个“花痴”,总被大自然里花草的无限美色惊艳,忍不住将它们捡拾回家,通过脱水、脱色、烘干等工艺制成永生花。

热爱之下,林蕙尝试将姿态各异、色彩缤纷的永生花作为“画笔”和“颜料”,记录下动人的自然风光或生动的生活场景,绘出一幅幅花植画:绣球花瓣是波光粼粼的蓝色湖面,艳丽的木棉花成为赤狐顽皮的面庞,海边杂乱的野草化作随风飘扬的柳条……

林蕙在制作花植画。

林蕙创作的花植画《燕过垂柳图》。

花意
以花为笔 千人千意

同样的花材,在不同的人手下能释放出完全不同的气质,这是花植画的魅力之一。

在制作中,林蕙不会过多指导、干涉初学者,只是告诉他们不需要制作出特别具象的物品和画面。只要通过不同色彩、材质的花材组合将自己内心的真实感受呈现在画布上即可。

当制作开始,人们将注意力逐渐从外向内聚焦,在挑选、修剪、摆放、粘贴永生花的过程中,将自己对花材的直观感受和判断化作色彩与花朵呈现在画布上。

“看似人们在呈现花的姿态,实际上每个人都在描绘自己的内在品性。”林蕙说,在带领学员们制作花植画的过程中,她几乎没见过相同的作品,每个人的作品都和他自身的气质相吻合。“甚至从衣着上就能看出来,身着艳丽的人,作品也会浓烈一些;一身素雅的人,作品也更为清淡写意。”

林蕙的花植画作品《扇面生花》。

花色
千姿百态 四时各异

日前,林蕙约上两位好友在家中制作花植画。

一盒子颜色、姿态各异的永生花和点燃的栀子花味香薰蜡烛摆放在书桌上,大伙用卡纸叠出花盆的形状粘贴在纸上,从花盒中选择称心的花朵,将透明的热熔胶棒烧化,作为胶水用以粘贴花朵。

“这是面向初学者的花瓶画,简单、直观,容易上手。”林蕙介绍,制作时,那些线条优美、纤细柔弱的花,是不会按照人的意志改变的。只能听从花儿的指引,将它们放入画面中。

那些细长的、圆形的、小巧的、灵动的花朵都各有风采,如果想让画面更加灵动,就要挑选不同花型的花材巧妙结合在一起。比如,把花头低垂的花朵放在稍高一些的位置,以便看清它们的全貌。“总之要根据每朵花自身的特点,不厌其烦地发挥想象。”林蕙说。

花植画是植物生命的延续,

它们以另一种方式留在人们的身边,甚至在人们巧手之下绽放出更为璀璨的美好。

在林蕙看来,制作花植画,也让人们更了解和热爱脚下这片土地。花与人的缘分是如此微妙,人们无法选择特定的花材,而是花材在合适、巧妙的时

间出现在人们眼前。

“从大自然中寻找合适的花材,也是捕捉灵感的一部分。”比起购买现成永生花材,林蕙更喜欢到户外,捡拾不同时节的花材制成永生花用以设计和构思一幅画。“某次我在海边,偶然捡到了一种纤细的杂草,带回家后仔细观察,发现它竟和垂柳的姿态有几分相似,便用来做成了一幅《燕过垂柳图》。”

世界上没有两幅一模一样的花植画。

聊到这,林蕙不禁想起一桩趣事。有一次,一位客人看上了她用彩色芦苇和木棉花制作的赤狐花植画,便订制了一幅。然而,当她依据原来的赤狐花植画底稿,做出新的作品送给客人后,这位客人却说,“为什么我的狐狸就是看着比你的老呢?”

“明明画中的小狐狸保持着一样的姿态,一样的构图,但气质却仍有区别。”林蕙笑着解释,因为世上不会有两朵一样的花,所以每幅花植画都是独一无二的。

即便是同一株植物,也会因光照、时节的不同,有线条粗细、色调深浅、花瓣大小之分,需要运用不同形状、不同颜色、不同质感的花材进行搭配组合。不同的形态,会给人不同灵感,设计也由此产生新的变化。

以花为笔,千人千意。有时候从作品中便能感知制作者的个性。外向的人,作品总会更为强烈,大块明艳的色彩、大而艳丽的花朵铺陈其中;内敛的人,作品更为清新,画面配色和谐统一,自有一股幽静的秩序感。

在林蕙的观察中,还有一个可喜的变化。前几年,喜欢花植画的大多数是年轻的白领女孩,但这两年,许多还在上学的小姑娘和退休的阿姨们都主动来制作花植画。“尤其是阿姨们,曾经很多人以为,她们的生活枯燥乏味,但实际上她们对美的感知十分充分而热烈,作品非常鲜明和快乐。”她说,大家可以在作画的过程中流露自我。

或许,以花为画,也是人们感知自我的方式。那么,不妨就沉浸在植物的自然与清新中,给生活一缕明快的色彩。周