

浅议工艺美术的鉴赏与审美

邹惠

(上海直效广告有限公司 上海 宝山 201906)

【摘要】工艺美术属造型艺术,是以美术技巧制成的各种与实用相结合并有欣赏价值的工艺品,既有物质产品,又具有不同程度精神方面的审美性。作为物质产品,它反映着一定时代、一定社会的物质的和文化的生产水平;作为精神产品,它视觉形象又体现了一定时代的审美观。本文就工艺美术的特点及审美问题做了一些分析。

【关键词】工艺美术;创作;审美

中国工艺的品种繁多,内容丰富。中国工艺美术的原始发生可追溯到远古先民的第一件劳动工具的创造。新石器时代的石玉、牙骨、编织、缝纫,特别是制陶工艺,已鲜明地显示了中国工艺美术重视实用和审美相统一的造物思想和设计意匠,鲜明地显示了工匠把握材料性能和制作工艺的能力以及对形式美法则的认识和运用。

一、工艺美术的特点

工艺美术是一种造型艺术,它除了具有造型艺术的共同特点外,还具有自己的鲜明特点。艺术本来就起源于社会生产和实用,只是到了后来,随着社会生产力的发展,才从物质生产中逐步分离出来,形成音乐、舞蹈、绘画、雕塑等艺术。然而,这种从物质生产中分离出来的艺术,只是艺术的一部分。而大量的、直接体现着人们生活中的美的,则是那些同物质生产浑然一体的艺术,这就是工艺美术。它是物质生产和艺术生产的统一,既满足人们物质生活的需要,又满足人们精神生活的需要,既实用,又美观。这种实用与审美相统一的特点正是工艺美术的本质特点。当然,由于工艺美术的品类十分复杂,各类产品所体现的实用和审美的侧重点也不尽相同。例如当时供观赏陈设之用的玉器、木石雕刻品、刺绣等,其审美性是主要的。但从绝大多数工艺美术品来讲,实用性则是它的主要方面。而工艺美术的实用与审美相统一的本质特征,在我国新石器时代的极普通的生活用具陶器中,已得到了生动的体现。例如当时的陶器中最常见的陶罐与陶钵,它们作为一种盛器,为了使其具有尽量大的容积,它们在造型上都具有鼓腹的特点。但是,陶罐与陶钵的用途不完全相同。陶罐一般用于储水和运水,陶钵主要用于炊煮。为了适应这种不同的使用要求,陶罐都是小口、有肩,有的还有较长的颈,目的是便于运水、储水、倒水;而陶钵则无肩、无颈、大口,这样便于炊煮和饮食。

二、工艺美术的审美

鉴赏工艺美术品时必须从整体上从材料、色彩、造型、装饰等多方面认识作品的审美价值,领悟它的意蕴;同时还要考虑作品与周围环境在色调、形态、气氛等各方面的配比关系。如果具有了相应的欣赏能力,就能从工艺美术作品中受到美的熏陶。

1、材料美

材料美是创造工艺美的物质基础,认识、鉴别材料并做到合理使用材料则是创造工艺美的前提。我们应通过材料个性特征是否得到准确表现和工艺手段在材料加工过程中是否充分施展,来鉴赏材料美发挥的水平,提高我们对工艺美术品的欣赏能力。

(1)对工艺品艺术价值的品评是不以材料论贵贱的。名贵罕见的钻石、贱若敝屣的树根、细如纱线的发丝都可用来制作工艺品。灯草、布片、泥土、纸张在工艺师眼里都能成为宝贝。在贵贱不一的材料中,晶莹的玉石、坚实的青铜、质朴的泥土、充满活力的羽毛以及富有轻柔美的灯草、柔韧美的竹子、庄重美的木头、纯净美的象牙等等,都因表现着不同材料的不同个性特征而具有美的本质。

(2)对材料加工巧做的工艺水平发挥的程度直接反映了材料美展现的水平。作为一个艺术品种,工艺美术是通过视觉形象,通过对一定物质材料的艺术加工、制作而完成的物质产品,这个艺术加工过程直接影响着材料美的发挥。

2、色彩美

获得对工艺品色彩美的准确的审美把握,应根据具体的工艺品制作、形成的过程,就其材料、质地、装饰手段、工艺条件等多方面的因素去品鉴工艺美术的色彩美。

自然真切:许多工艺品是由天然材料加工而成,制作过程中不加任何人工着色因素,这就使这些作品保留自然的本色,并通过加工使这种天然色泽表现得尽善尽美而独具“自然真切”的魅力。

古朴典雅:工艺品中有一些产品接近出土文物的色泽,在同类色彩中偏暗偏深,如仿古陶瓷制品、金属工艺品中的铜制品等,常因其古色古香的韵味而受到欢迎。天然色彩给工艺品带来

了朴实典雅的风格,如留传至今以蓝靛作染料的贵州蜡染的色彩风格就属这种情况。

艳丽多姿:单就釉色而言,明清期间就有鲜红、雾红、宝石红、宝石蓝、孔雀绿、浇黄、鱼子黄、鲑鱼黄、茄皮紫等。再加上“俄金”、“炙金”、“描金”、“抹金”、“抹银”等技术方法的创新,色彩就更艳丽多姿了。工艺品的这种色彩风格,能满足不同人的不同审美情趣以及不同环境、场所对色彩的不同要求,反映了工艺品以其外在的形式所烘托的气氛、情调可以影响、作用于人们的情感思想的功能。

明净和谐:明净和谐的色调虽没有金银的高贵,也没有宝石的耀眼,但能以其纯净、安宁的特色而令人心旷神怡。

3、造型美

韵律美:在自然界有着无限多样的形状和韵律。正是这些形状和韵律,为工艺造型发现和表现各种审美体验时,提供了可供创作借鉴的契机。一匹马、一只猫、一朵花、一株草,经过工艺师的加工再现,都能成为美不胜收的工艺品。

气势美:人对世界的征服和琳琅满目的对象,表现在具体形象、图景和意境上,则是力量、运动和速度,它们构成了工艺造型中静与动的相对统一。这种造型把速度和力量用运动的形体凝固下来,去展现生活中的千姿百态。这种被凝固的形态产生一种欲动不能、欲静却动的审美效果,形成一种流动的气韵和力量。

严谨美:工艺美术的适用与审美统一的原则,确立了工艺造型结构上严谨的特点。

工艺造型除讲求韵律、气势、严谨外,还崇尚大方流畅、和谐稳定等。我国民间工艺中造型的一些简要法则。如“站七、坐五、盘三、跪四”,“一手遮半脸,二手全不见”,是讲人体比例的;“男做胸、女做腰”,是讲人体姿态、造型要有特征;在人物面部造型上“若要笑,眼角吊,若要恶,眉眼鼻口齐一撮”,揭示了肌肉运动与内心情感外露的联系。这些法则道出了劳动人民的审美经验,启示我们美的造型应该是有性格的、合比例的、体现特征的,是一个匀称、生动和谐的整体。

4、装饰美

(1)欣赏工艺美术装饰美,要注意了解各个历史时期的工艺美术代表作品,把握工艺美术装饰美的发展、变化的历程。如原始社会的彩陶工艺,图案装饰比较简单,但不失其质朴的本色,装饰纹样的虚实变化、黑白交替、曲直对比,构成了音乐般的节奏和韵律,而到青铜器时代,装饰强调对称,兽面人身的图案怪诞可怖显示出威严与庄重。工艺美术的装饰是人们审美要求的一种反映,同时又在不同程度上表现了一个时期社会生活的意识形态。

(2)要注意观察具体的装饰效果,从中体味装饰花纹的图案美、装饰工艺的精湛美、装饰题材的意境美。如《景泰蓝花瓶》是一种现代题材的作品,瓶上装饰图案的主体是飞溅的钢花,艺术地表现了我国工业生产蒸蒸日上的喜人景象。作者采用传统技法,整个瓶身都布满了盛开的、象征吉祥的番莲花,花头综合莲花、牡丹花、菊花的优点,而飞溅的钢花却是用细如头发的铜丝在花蕊中装饰出来,充分显示了景泰蓝掐丝工艺的美妙精湛,通过调动审美主体的联想而表现出内在的意蕴,既热烈又含蓄。此外,如云锦、刺绣、挂毯,还有各民族的服饰,都能反映出不同地区、不同民族的装饰风格和风土人情。

三、结语

工艺美术的创作,使中华五千年的文明史能在今天起到启示作用。我们应该努力掌握现代表现能力去反映时代新的内容和艺术特征,使我们的工艺美术创作走向宽广灿烂的未来。

参考文献

- 1、田自秉.工艺美术概[M]知识出版社1991
- 2、海天.艺术概论[M]上海人民美术出版社2005
- 3、席勒.审美教育书简[M]北京大学出版社1985

作者: [邹惠](#)
作者单位: [上海直效广告有限公司, 上海, 宝山, 201906](#)
刊名: [大众文艺](#)
英文刊名: [ART AND LITERATURE FOR THE MASSES](#)
年, 卷(期): 2008, (6)
引用次数: 0次

参考文献(3条)

1. [田自秉](#) [工艺美术概](#) 1991
2. [海天](#) [艺术概论](#) 2005
3. [席勒](#) [审美教育书简](#) 1985

相似文献(10条)

1. 会议论文 [林峰, 何志均, 潘雪鹤](#) [立体感艺术图案创作专家系统](#) 1986
该文介绍了一个用于美术图案CAD的专家系统。它可运用知识进行推理, 产生出各种类型的立体感图案。这些图案可用于地毯、纺织物、丝绸等行业。该系统(CREATOR)已在一台配有高分辨率图象显示器的微型机上运行。(本刊录)
2. 期刊论文 [陈之佛](#) [谈工艺美术设计的几个问题](#) -[南京艺术学院学报\(美术与设计版\)](#) 2006(2)
一切从事于工艺美术的人们, 对于党对工艺美术的政策方针, 都能极力拥护, 也力求贯彻; 所有创作和设计工作者, 谁都知道工艺美术的创作设计要符合适用、经济、美观的要求。但要很好掌握适用、经济、美观三个原则, 不是一件很容易的事情, 并且三个原则也不是各各孤立着的, 而必须是有机的统一的。注意了经济、适用而忽略了美观, 不行, 这样做, 无疑在工艺美术中取消了美术。
3. 期刊论文 [徐勤海](#) [一腔热血桃李丹青妙笔谱春秋——现代艺术大师陈之佛](#) -[书画世界](#)2008(1)
陈之佛教授是我国现代优秀的工笔花鸟画家、杰出的现代工艺美术先驱、著名的艺术教育家和美术理论家。纪念、颂扬他对艺术事业的贡献, 研究探讨其艺术成就与思想, 缅怀其高尚的情操、严谨的治学精神, 都有重要的意义。本文拟就其工艺美术、绘画创作、美术教育成就进行综合研究。
4. 学位论文 [田宝川](#) [中国冀派内画鼻烟壶艺术研究](#) 2008
内画鼻烟壶是在透明或半透明的壶胚中, 用“背画”的技法, 反笔在壶胚内壁进行书法和绘画创作, 是一门集书法、绘画、雕琢为一体的综合艺术。到了清末民初, 内画鼻烟壶发展的日臻完美, 成为高雅的艺术品, 涌现出了一批优秀的内画大师, 逐渐形成了“京、冀、鲁、粤”四大内画流派, 其中“冀派”内画艺术发展的实力最强、影响最大。冀派内画创始人王习三大师, 师承于叶晓峰, 其代表作有“美国历代总统像”, “中国历代帝王像”等系列鼻烟壶。冀派内画鼻烟壶既继承了传统的内画艺术, 又发明创造了金属勾笔和内画油彩肖像的新技法, 特别是墨戏图、百子图和油彩肖像最能反映出冀派内画鼻烟壶的艺术特点, 其立意深远, 气韵生动, 布局巧妙, 线描设色浑雅丰富, 把内画鼻烟壶艺术推向了顶峰。另外, 在临摹中国古代和西洋名画方面, 冀派内画家们也颇见功底。冀派内画鼻烟壶是精逾鬼斧、巧夺天工的工艺美术奇葩。技艺高超的冀派内画大师们能够在小巧的鼻烟壶内, 巧笔书出人间风流, 画出世上万象。为了宏扬我国的工艺美术精华, 冀派内画家们在不断地创新冀派内画的技巧和艺术形式, 使冀派内画产品不仅有传统的鼻烟壶, 而且还开发出水晶球、佛珠、酒具、屏风、摆件等多种器形, 为人们提供了丰富多彩的工艺品。许多机关单位的庆典活动以及人们礼尚往来, 也把内画作为别具特色的纪念品。“艺术品实用化, 实用品艺术化”是现代冀派内画发展的宗旨, 通过不断的创新、探索, 冀派内画工作者们将会把更多、更美、更实用的内画艺术品呈现给大家。
5. 期刊论文 [张玉新](#) [论设计者创新意识的培养](#) -[宁波大学学报\(人文科学版\)](#) 2003, 16(1)
工艺美术设计贵在创新, 创新是工艺美术设计的灵魂。对工艺美术设计中的设计师、创作过程和作品的考察表明, 设计师的思维活动和他对形式美法则的运用是否具有创新性, 是其设计成败的关键。要在设计活动中实现创新, “知识的积淀”是根本, “思维方式的更新”是首要途径, “美的形式法则”是具体体现。
6. 期刊论文 [朱雁](#) [浅谈工艺美术中的素描教学](#) -[邯郸职业技术学院学报](#)2002, 15(2)
素描是艺术的基础, 有了素描基本功的练习与提高, 在设计时才能充分地表达创作的意图, 否则会感到心有余而力不足, 无从下手。本文论述了素描课开设的目的及素描教学的安排及设想。
7. 期刊论文 [徐沛君](#) [在髹漆与绘画之间构建桥梁——福州大学工艺美术学院漆画、漆雕塑作品展”述评](#) -[美术观察](#) 2004(8)
为迎接将于今年秋季举办的第十届全国美展, 福州大学工艺美术学院于2004年6月11日至17日在中国美术馆举办了漆画、漆雕塑作品展, 展出该院师生近五年来创作的漆画作品100件, 漆雕塑作品20件。一所院校为参与全国美展而专门在首都组织大规模的作品展示活动, 这在建国以来尚属首次。
8. 期刊论文 [施沅彬](#) [浅谈工艺美术设计中的艺术构思](#) -[科技资讯](#)2006(7)
工艺美术设计中最重要的一点是要有独特的构思创意, 艺术构思好坏, 直接关系到艺术创作的成败。本文分析了艺术构思的重要性, 以及如何实现完成好的构思, 更好地进行工艺美术的创作。
9. 学位论文 [任训民](#) [以阴阳五行学说来看金属材料及其创作作品](#) 2002
本论文是借用中国的阴阳五行学说阐释金属材料本身以及与其相关的创作。首先, 金属给现代人的形象是什么?而这种形象又是在什么样的历史背景中形成的?在漫长的历史过程下, 人类对金属产生了两种形象。一是战争——积极, 刚的形象, 二是和平——消极, 阴的形象, 这两种极具对立性的形象被视为对金属材料了解的基础, 而它们同时也是把阴阳理论体系引入本领域的第一步。其次, 金属是大自然的一个重要组成部分, 从化学领域的元素周期表来看金属性元素所占比例在一半以上, 而五行理论中所涉及的五个具体物质中金属也占了一份。
10. 期刊论文 [黄芸](#) [漆画: 一半工艺一半绘画](#) -[世界华商经济年鉴·高校教育研究](#)2008(10)
中国的漆画, 起源于拥有几千年历史的传统漆艺, 并以其独特的材料和工艺技巧在近几十年内成为了一个独立的画种。漆画具有工艺和绘画的双重属性, 创作中, 只有将这两者完美结合, 才能使得漆画这一新兴的画种不断向前发展。

本文链接: http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_dzwy200806052.aspx

下载时间: 2010年3月23日