

谈金属锻造艺术品的表述语汇

Reflections on the Expressive Vocabulary in Metal Forging Works

文 / 张建中

金属锻造浮雕是源于欧洲文艺复兴时期的一种古老的艺术品种。如今紫铜浮雕这门古老艺术的板材运用及加工手法、艺术风格都发生了翻天覆地的变化,表现形式更加丰富多彩。各种金属板材不仅可锻、可敲、可刻、可凿,还可采用针对某种板材相对应的化学酸蚀法镂雕,甚至通过剪切叠压、折弯、黏合、插接、着色等技法最大化地实现它的工艺价值,使这种传统的工艺在日新月异的时代发展中不断地吸收姊妹艺术营养,更加丰富了自己的造型语汇,进一步拓展了工艺空间。

一、金属锻造浮雕工艺中不同技法的探索

当我们面对国外的金属工艺品时,我们往往被其中偶尔出现的局部化学酸蚀肌理效果所吸引,并为之感到惊奇。当这种肌理与传统工艺中敲、凿、刻、锻等手法相混并用时,它所呈现的对比效果是非常明显的,同时也成为金属锻造浮雕工艺最常用的重要手段。这种经人为采用化学试剂酸蚀的肌理变化是无法事先预见的,就如同放入窑炉中烧制的陶瓷一样,它最后烧制的效果如何是难以想象的,也正因之它具有难以预料的结果,才吸引无数的艺术家及工艺师去不断地在探索金属艺术品的道路上奋勇前行、勇于实践。其肌理效果呈现的特质是无与伦比的,与金属铸造工艺相比,它显得自然而少人工的痕迹,因为金属铸造对肌理的处理是在泥塑稿进行时人为模仿自然的痕迹,运用什么工具塑造就会在人为肌理表面留下工具的印痕。而酸蚀后的效果及焊熔后的肌理会显得自然且很抽象,会引发人的无限联想,成为金属锻造浮雕造型语汇的审美特质。

偶然的酸蚀锻造焊熔肌理,不同材质的酸蚀、锻造焊熔的不同肌理与不同酸蚀、锻造焊熔肌理的对比,以上观点构成了金属锻造质感语汇的三个基本要素,同时,也是现代锻造艺术品与传统相比最具变化的三点,此三点要素是提升质感语汇审美价值的根本。

金属板材在酸蚀后的效果和焊熔托焊后熔于铜板上的肌理,具有无法预见的抽象审美特质,且这一审美特质又是因人而异的,由于作者的艺术实践方式及经验和喜好不同,故在金属艺术实践中它又呈现出一种唯一性。正是这种唯一性即独特性,才使观赏者透过作者的作品表面效果获得作者的个人经验和创作方法。同时,也反映出作者的创作思路,体察到作者潜意识中的个人性格因素,感知到不同的作者思想深处对社会人生的态度,通过不同作品中对细节的描绘而使作品具有不同的性格和特点。

二、金属锻造浮雕工艺制作中难以预见的酸蚀效果

金属锻造浮雕工艺在实践中出现酸蚀和焊熔后的偶发效果所呈现的美是不以人的意志为转移的。在以往的达达主义、超现实主义、立体派、野兽派、观念艺术等现代主义主要流派中,艺术家对于艺术过程中的偶然性的追求始终热度不减。在近现代艺术家的金属材料实践中,偶然效果无疑已是一种刻意向往的创作语汇。在亨利·摩尔的作品中,偶然不经意的肌理和刻意为之的塑形融为一体,成为不可分割的生命体,于是,一种新的与众不同的语言体系诞生了。金属锻造艺术中的偶然效果已成为一种符号化的语汇,一种金属锻造艺术不可或缺的审美要素。艺术作品中的偶发效果已不仅是局部与整体的对比和点缀,而且会成为金属锻造艺术品表达的主要内容。

对早期的欧洲艺术家有过很大影响的沃林格尔的《抽象与移情》一书从艺术史的角度论证了艺术表现的本质不是简单的物质感受或自然模仿,而是出于某种心理上的“需要”。这种“需要”是人类内在的应世观物的“世界感”的结果,而它正是艺术的绝对目的。“艺术的绝对目的乃是一种艺术本质的形而上的实在:以现实目的和形式为限,但仍然是一切艺术品的内在本质。一切艺术品都可以被视为它的客观化,反过来说,一切艺术品都导源于某种抽象的普遍的概念”。艺术家对形式美的追求导致将偶然之美上升为金属锻造工艺语汇的三个基本要素之一。除了上面提到的铜板材质的工艺表现,还有不同金属材质的工艺实践同样会给我们带来不同的语汇表述。铜板材质质地细腻润滑,较软且具一定的延展性,若采用传统的工艺进行锻造并结合不同的工具敲凿后,产生的肌理与酸液腐蚀会在铜板表面形成深浅不一的凹凸,再经焊枪火焰熔接,由于时间停留的长短及火嘴距离的远近会使表面局部或斑驳脱离或破边不整,特别是在凹陷的部分采用几种技法相结合的方式的话,更会提高其视觉冲击感。此种工艺同样可以用于铁板,尽管铁板的耐腐蚀程度较差,但它对酸的反应更加敏感,特别是用气焊垂直对准铁板,由于使的力道和时间长短不同,会在铁板上形成一个圆洞,大小不一不规则的洞,这些洞的边缘因火的灼烧而出现破边、翘曲等现象,而且显得异彩纷呈,很抽象,使人浮想联翩。试想此种技法如若结合拖枪焊熔,将焊枪压在铁板上,任凭半熔的焊条在铁板上游走,有些地方再重叠拖焊、堆焊、局部不重复,那将会给板面带来偶发性的意外效果,就如同在金属板上作画一

样,可以任凭想象驰骋,具有直接性,可激发艺术家的创作灵感。铁板锻造方便易行,成型容易,新、老工艺相结合具有很大的可塑性,烧、锻、刻、刮、压、熔、蚀、剪、切、折、叠等不同制作技巧的运用会造成与铜板锻造略显区别的肌理效果。因铁板的抗腐蚀性差,故完成后的铁板锻造艺术品表面观感略显灰暗,明度对比较弱,想提亮某些凸起的局部,需用抛光轮或砂纸抛光后立即封漆的方法,以免被抛光部位与空气接触过久而腐蚀变暗,同时,如若抛光过度的话,在明度对比上又显得反差过大,会缺少视觉审美的统一感。此种效果的处理应适当,以保留铁板不同于细腻华美、深具贵族气的铜板的粗糙气质和沧桑感。另外,现代社会中大量运用的不锈钢冷锻造工艺,其材质坚硬的特性决定了它的工艺制作方法与铜板和铁板的不同。它的延展性差、质地硬、冷却快,固在锻造之前不需加热,在制作中,大多采用依模具分片锻造后结合点焊或满焊成型的方式,给人以硬朗、冰冷不易亲和的感受,但在另一方面又会产生一种冷静、平整的表面质感。不锈钢板锻造工艺体现了现代工业的技术水平,耐腐蚀性这种固有的特性决定了它的永久性,不但可以做架上的室内艺术品,也可广泛地应用于城市景观雕塑艺术领域。尽管它不能像铜、铁板材那样进行精锻细凿,过多地表述复杂的、丰富的质感语汇,但它可以发挥自己本身的特长,如果结合合理的内部结构设计,它可以在大庭广众的目光注视下,以巨大的身躯矗立在尺度恢弘的环境中,与周围的环境融于一体。由此,可以说不锈钢锻造艺术品更加适合现代的城市环境。

三、金属锻造浮雕艺术中的质感对比

对比以上三种金属材料的不同质感与观感效果,其反差是比较明显的。而其反差即不同的质感可形成对比之美。人们对于物质的视觉质感经验的获得无碍于通过视觉、触觉去感知冷、热、粗、细、软、硬等基本要素。不管是将这些要素如何地运用,如分拆、并置、结构、对比、组合等,都是通过不同手法的巧妙安排以期获得某种新的视觉体验,并在视觉经验的基础上进而转化成符号化的视觉认知。这种符号化的形态具备语言性,其语言的形态表述可以是很丰富的,对于艺术家的语言表述可以根据主题、体裁、形式的需要,创造性地调动金属板材的优势,充分发挥其质感传达的特殊性。其实,有关艺术中的质感表现,在各个画种中,历来不乏探索之人。在众人中将质地表现提升至理论审美高度的当属西班牙艺术大师塔彼得斯,是他提出了将质地表现归于艺术的第三

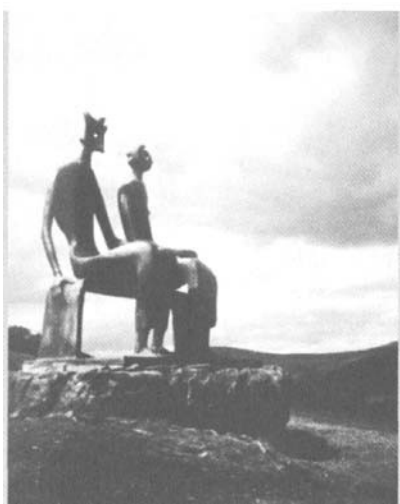
因素审美——质地审美。不同的金属板材制作质感的语汇表述,对比效果显著。

1. 凹与凸的质感对比。本来金属浮雕的本质就是表现凹凸的,这是应用最多的一种手法。通常铜板及铁板在加热后置于砧铁或案台上任由铁锤的敲击会呈现凹凸效果,但敲击时所使的力道、锤子的大小、锤头的形状都与敲击后的凹凸效果有直接的关系,另外,在敲击时所锻造点的间隙、次数,甚至锻造者当时的心情、情绪也都会直接影响板面的观感。锻造当中,注意力集中时所锻之效果会较严谨,具有秩序感;如若心情放松的话,可能较自由、流畅,或者奔放;倘若情绪不稳定时,所锻之作会显得凌乱、紧张、毫无次序可言。由于无数次的锤击锻打,金属板的各部位受力不同,其薄厚度会呈现过度的反差,就会形成很奇妙的质感符号化,使创作者对于这种符号化的质感有过目不忘的新鲜记忆,进而在记忆中将符号化质感存储于大脑中,以便在持续不断的新的创作体验中反复修正这些存储的符号任由创作者随意支取。

2. 拟物质感对比。尽管金属板锻造不能如摄影般真实无误地传达质感,但它可以生硬的板材按照人的意愿通过长期训练的技巧运用拟态的方式表现较软物质的质感,如表现一块布料在某种空间状态下之形态,经过细心锻打的金属板会产生光滑柔软细腻的皱褶般的质感,或垂或堆,或挤压或折叠,会给人以假乱真的效果,另有仿真感,产生物质复原的联想。近几年有些艺术家的做法更加直接,将不锈钢直接覆在石块表面如拓印般地锻打,那凸印出的质感印痕无比真实地记录了时间的飞逝,岁月的沧桑,石质质感给人以坚实厚重的想象空间,这些实验例证无疑为后来者奠定了前进的基石。

3. 不同酸蚀程度印痕质感对比。制作中酸液量大小,控制和腐蚀时间的长短,都会在金属板上留下深浅不同的肌理质感痕迹,很明显,这种质感印痕具有时间语义。

4. 残缺与完整的对比。这是一般在金属锻造当中常借助酸蚀手法做辅助而应用较多的一种手法。通常是将板材不需腐蚀的部分涂上防腐涂层后放入酸液池中或槽中,未涂防腐层的部分被酸液腐蚀凹陷,又由于采用不同的防腐材料将产生不同的腐蚀效果,同时,有些地方的防腐涂层均匀度不同,结合焊枪不同焊接技巧,如堆焊、拖焊、或熔焊结合等手法的运用,就会产生层次不等的残缺破损感,与被防腐材料涂层保护的部分会保留其画面的完整性形成对比,具有明确的质感符号性。这种人为制作的质感语汇仿佛具有某种自然的属性,因为不同的腐蚀质感

国王夫妇像 亨利·摩尔

印痕和起伏不同的造型形状会使人产生不同的语意联想,不同艺术家的世界观都会在这种不同对比中显现于世人面前。

这种古老的工艺制作作为一个艺术种类走到今天已实属不易,它之所以没有被废除舍弃掉,也自有它存在的意义。尽管其他的艺术品类都在现今世界艺术多元化发展的时代背景下显现出多变的状态,但金属锻造工艺始终以自己独特的表述语言坚守着一份寂寞。相对于其他的画种而言,金属锻造艺术品的质感语汇表述具有自己独特的方式,随着新技术新材料的不断涌现,相对应的金属锻造工艺也会适时调整以不断地适应新材料的发展特性,并最终因为其多样化的空间表现形式、丰富的思想内容和真实感人的语言表述而永葆青春。况且,质感语言和凹凸感又是金属锻造这个艺术门类区别于其他艺术种类的独特之处,如要使之传承并发扬光大,发展它所不能为别的艺术种类所替代和同化的部分,唯有如此,才能走得更远。

参考文献:

1. 后现代主义的来源及朱狄·碧湘其困惑. 美术观察, 1995. 1
2. 周敏. 论现代凹版画的质感语言. 艺术探索, 2008
3. 塞西尔·巴尔蒙德. 建筑与都市. 中国电力出版社, 2008

谈金属锻造艺术品的表述语汇

作者: [张建中](#)
作者单位: [深圳职业技术学院艺术设计学院](#)
刊名: [美术大观](#)
英文刊名: [ART PANORAMA](#)
年, 卷(期): 2009, (10)
引用次数: 0次

参考文献(3条)

1. [后现代主义的来源及朱狄·碧湘其困惑](#) 1995(1)
2. [周墩 论现代凹版画的质感语言](#) 2008
3. [塞西尔·巴尔蒙德 建筑与都市](#) 2008

本文链接: http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_msdg200910021.aspx

下载时间: 2010年3月23日