

从古代工艺美术看东西方抽象艺术的融和

马骏

(武汉工业学院艺术与设计系,湖北 武汉 430022)

【摘要】 纵观历史文化的发展,抽象艺术一直是与之相伴相随的,抽象形式美不仅在我国传统文化及现代艺术中有所表现,而且在工艺美术的各个领域以及书法篆刻艺术中占有十分重要的地位。东西方抽象艺术的交融推动着现代工艺美术的向前发展。

【关键词】 工艺美术;抽象艺术;设计构成

【中图分类号】 J509.2 **【文献标识码】** A

【文章编号】 1003-2673(2007)03-0086-02

在中国五千多年的文化艺术宝库中,不乏许多璀璨的艺术瑰宝,从其造型、工艺、色彩、图案中,我们能充分感受到抽象形式美的艺术魅力。抽象艺术,作为一种艺术思潮在西方世界发展了近百年,而在东方古国中国,抽象艺术的历史较西方则更长,在西方艺术各个领域都能看到东方抽象文化艺术的影响,特别是对建筑艺术、装饰壁画、工艺美术的影响就更大。

1 抽象艺术的文化遗产

世界上没有一个国家和民族能够像我们中华民族这样,对于抽象形式美具有那么高的审美力和创造力,并留有那么多丰富多彩的抽象艺术遗产。

在我国早期发现的仰韶文化时期的彩陶艺术可以说是原始抽象艺术的范例,彩陶纹样就是自然形象的高度概括、简化与抽象,就是抽象形式的具体运用。从彩陶鱼纹及人面纹的演化图来看,彩陶纹样的发展,是经过由具象形到简化形,再到几何抽象形的发展过程。经过千百年的演变,有许多纹样逐渐失去了原来的具体形迹,变成与现实形态全然无关的符号或几何图形了。早期具象形态居多,晚期则几何抽象形式的图案纹样较为盛行。人们能够从具体的鱼形、鸟形、人形、植物型逐渐改造为几何抽象图形,应该看作是人类的形象思维能力和艺术概括能力提高的表现。

商周时代的青铜器装饰也几乎没有具体形象的痕迹,而是展现了一个相当抽象的艺术世界,尽管饕餮纹、夔龙等纹样的发展与当时现实生活及宗教信仰有密切的联系,但其造型及其表现形式毕竟与具象世界有相当大的距离。商周青铜器纹样造型挺拔,结构严密,运用了以圆易方、方中寓圆的造型语言,形成了我国装饰艺术中典型的用线形式规律。古时候人们就懂得运用抽象形式的视觉语言来表达自己的思想或信念,黑白阴阳图是人们最熟悉的抽象图形,古人曾经借用这种符号式的艺术语言驱邪、治病或保护生灵。

从我国丰富多彩的陶瓷艺术传统中,也可以感受到抽

象形式美的艺术魅力。器皿造型大多采取抽象形式,各种器皿的形状、色彩、线型不外乎也是从自然形象,如动物、植物、瓜果或人体曲线、色彩、形状等美的因素中得到启示而简化出来的,经过主观的改造,使某些造型达到完全的抽象。名贵的均窑窑变花釉器皿,并不表现什么具体形象,这种非具象的,带有偶发效果的抽象色彩美,同样具有强烈的艺术感染力。宋代有一种“冰裂纹”瓷器,又称开片,是指瓷釉层中的裂纹,裂纹本来是陶瓷生产的一个缺陷,古人利用这种自然形成的抽象效果,创造了世界上独一无二的艺术杰作,任何具象艺术都无法取代它。我国古代园林中的一些假石,人们称它为“抽象雕刻”,还有如汉代的霍去病墓石雕、说唱俑等简洁夸张的艺术品,它们都留给后人无尽的想象,它同我国的书法艺术及篆刻艺术一样,以其本身的抽象形式美吸引着人们,激起人们的美感,只有审美鉴赏能力很高的民族才有可能创造出这样出色的艺术。

2 抽象工艺美术的规律

2.1 简洁化抽象

用理性归纳的方法,将自然形象进行概括、简化、舍弃一切具体的东西,加以提炼取舍,构成抽象形态。如半坡彩陶的人面、鱼及鱼鸟组合纹,是相当简洁与抽象的几何图形,运用了三角形的造型语言,被科学家称之为“半坡三角形”,其中就包含着抽象形式美和几何抽象的造型原理。抽象派大师克利的作品,运用抽象的艺术语言来表现现代城市生活的节奏,他以线的疏密、聚散、长短、急缓,有秩序、有组织的排列组合,追求如音乐的旋律美。这种从自然形象中概括、简化成的抽象化形状、线条或色彩组合而构成的画面或造型,是创造抽象美的主要渠道。

2.2 几何形抽象

以纯粹的点、线、面、几何形为基本素材,按着美的法则或者是严格的数学逻辑构成的非具象的画面,为几何抽象。所谓几何形,即三角形、方形、长方形、圆形、菱形、六角形等。几何学上同样把点、线、面作为抽象形态的基本形式。

【作者简介】 马骏(1959-),男,湖北武汉人,武汉工业学院副教授,研究方向:工艺美术设计。

自然界存在着许多几何形的构成形式,果子圆形、蜂窝的六角形、网形、雪花以及自然万物的晶体结构形式等。可以说,严格的几何形也是人们按着主观意志对自然形的高度概括和经过理性加工的形态。恩格斯说过“几何形不是别的,它也象这在人类社会以前就存在于自然界的各种各样的线条、表面和躯体,或是人们组合的自然特性。”凡抽象的几何形态,本身并不具备感情的特殊性,当人们以美的旋律把它们组合成一个艺术整体时,就产生了感人的力量。

2.3 偶发性抽象

在工艺美术的制作过程中,有时会出现偶然的艺术效果,如雕刻中刀刻的痕迹,瓷釉中的自然裂纹,彩陶的色彩肌理、图案,书法中的墨色渗透,石、木、竹的自然肌理,其偶发性的抽象艺术效果,同样具有艺术魅力。现代的几何形的造型观同原始时代的几何抽象观念有不同。现代机械化生产条件、材料的应用,需要严密的、有规律的造型和构成形式,它是现代化大生产和生活条件下产生的新的审美观念。由于现代计算机及显微照相技术的发展,宏观世界和微观世界的新发现,为人们提供了肉眼看不到的自然的景象,极大地扩大了人们的视野,丰富了人们的形象思维,从而提供了更新的抽象造型因素和语言。

3 工艺美术与抽象化造型

现代工业和科学技术的发展,促进了生活方式的现代化,人们的工作和生活节奏加快了,从而不断地改变着人们的审美观念。现代工艺美术设计中广泛地运用抽象形式,强调单纯性,就反映了这一时代的审美特点。因此,研究并掌握抽象形式美规律和造型规律,将是提高工艺美术设计水平和美学修养的重要标志。从美洲印第安人艺术、非洲艺术、大洋洲各岛屿及亚洲各民族的一些艺术作品中可以看到抽象手法始终被作为一种重要的艺术表现手段,在古代或现代一直广泛应用,与具象艺术并行发展着。其作品大都是具象与抽象、写实与写意手法相结合。有的完全采用几何形的点、线、面组合的构成形式,看起来似乎与现实无关,实际上它们都是来自生活,是从自然形象演化而来的。

在公元前十二世纪至公元前八世纪,古代工艺美术主要表现为几何抽象形式,图形都由三角形、锯齿形、方形及直线构成,人物的躯体被画成倒三角形,马的躯体挺直、四肢细长,一些重复的几何形、点、线的有秩序有节奏地排列,增添了画面的图案效果。如中国汉代纹样继承了商周青铜装饰方中见圆的造型特点,在表现方法上比商周风格更为自由,艺术上相当成熟。夔龙及凤鸟的变形完全摆脱了具象的痕迹,达到高度的艺术抽象。战国漆器纹样,与现代抽象绘画极为相似,说明古人的艺术抽象能力达到了很高的水平。这种抽象形式的纹样构成要比具象纹样的构成难度更大,需要作者有高度的艺术概括和抽象的表现能力、巧妙的构思和构图组织能力。

4 东西方抽象艺术的交融

艺术的发展过程,是具象与抽象、现实主义与浪漫主

义、平行与交替发展的过程。西方的美术,在古希腊、罗马时代还是比较写实的,到了中世纪神权统治的时代,基督教艺术开始表现出相当的抽象化,文艺复兴以后数百年间,写实主义的艺术一直占着统治的地位,到二十世纪,西方艺术则以具象与抽象两种主要形式并行发展着的,一种是采用具像的或部分具像的表现手法,如莫迪利阿尼、莱歇等,其作品有一定的主题,但并不求写实,往往采取大幅度的变形变色,或部分抽象的表现,这是西方艺术发展的主流。毕加索、勃拉克的立体主义,虽然采用了不寻常的变形方式,甚至采用抽象的手法,但大多数作品并不是完全放弃自然形体,仍带有某些具象的痕迹。另一种是完全抽象的,象康丁斯基、蒙德里安、克利、等的作品以及构成派、视觉派等,他们共同的特点是否认艺术的思想性和社会教育功能,追求以点、线、面、色彩、几何构成的纯粹抽象造型形式。西方抽象艺术借鉴了许多中国传统艺术,如中国传统的剪纸、陶艺、蜡染、砖雕中的刀法、壁画的线条、民间图案的抽象风,在毕加索、马蒂斯的作品中都有所体现。

近现代,西方抽象艺术对中国文化艺术的影响则比比皆是,在建筑、家具、工业产品、绘画领域借鉴西方抽象派艺术手法,其表现的时代性、抽象性的作品已被人们认同。从马可波罗的东方之旅到郑和七下西洋,东西方文化艺术交流的历史源远流长。“包豪斯”设计构成的基本原理已成为国际设计理论的经典,并广泛地应用于艺术设计与教学之中,现代抽象化的艺术与古老的中国传统工艺美术相结合,使古老的传统美术焕发青春,将近一步推动我国工艺美术事业的发展,开创现代设计的新纪元。

参考文献

- [1] 中央工艺美术学院编著.中国工艺美术简史.人民美术出版社,1983.
- [2] 王伯敏著.中国绘画史.上海人民美术出版社,1982.
- [3] [英]赫伯特·里德著.现代西方绘画简史.上海人民美术出版社,1982.

从古代工艺美术看东西方抽象艺术的融和

作者: [马骏](#)
作者单位: [武汉工业学院艺术与设计系, 湖北, 武汉, 430022](#)
刊名: [广西轻工业](#)
英文刊名: [GUANGXI JOURNAL OF LIGHT INDUSTRY](#)
年, 卷(期): 2007, 23(3)
引用次数: 0次

参考文献(3条)

1. [中央工艺美术学院](#) [中国工艺美术简史](#) 1983
2. [王伯数](#) [中国绘画史](#) 1982
3. [赫伯特·里德](#) [现代西方绘画简史](#) 1982

相似文献(2条)

1. 期刊论文 [王宗元](#) [楚艺术对当代图形设计教育的启示](#) -[美术大观](#)2006(10)

“只有民族的,才是世界的”.艺术的民族化特征并没有随着现代化和全球化的浪潮而消失,相反任何一门艺术都受到了本民族文化的滋养与启迪.今天,许多艺术家和设计师都主动向传统艺术汲取营养.将现代与传统,通过一种互动式的交流结合在一起,使设计的潜力大大增加.于是世界各区域各民族所具有的独特传统艺术,在当代越来越被各国艺术设计教育所重视和利用.楚艺术作为中国传统艺术的一个重要组成部分,是植根于民族地域文化土壤之上的智慧结晶.它不仅以其源远流长,特色鲜明著称于世,而且以其内涵丰富、思想深邃而影响古今.那奇诡、怪诞的造型;奔放、流动的线条;繁复富丽的色彩不仅明显区别于中国春秋战国时期其他地区的艺术,同时也与古代埃及艺术、巴比伦艺术、古希腊艺术、罗马艺术交相辉映.其造型不以写实为追求,努力体现创作构思中的主观自我,带有极强的地域特色.它应用科学合理的秩序对客观具体物象的形、色、虚实、节奏,遵照美的规律,加以概括、提炼、单纯化处理,并经过反复变象,形成一种既是现实又是浪漫的风格,产生一种既是物质的又是精神的艺术魅力.楚人创造艺术图形的意匠手法以特有的装饰风格和民族语言,在中国工艺美术的历史长河中,谱出了独具特色的一支民歌,它有别于其他不同民族、地域的造型艺术和西洋抽象艺术的鲜明语言特色.

2. 期刊论文 [王立科](#) [浅析抽象艺术](#) -[美术界](#)2009(10)

自19世纪后期以来,艺术家有意无意地倾向于这样一种观念:绘画是自身存在的一个实体,并不是对别的什么东西的模仿.在这样一种观念的影响下,逐渐产生了“抽象艺术”.在西方艺术史上,抽象艺术作为一种精神几乎贯穿于整个艺术发展史,而在现代各种艺术流派、艺术风格中,抽象艺术的影响可以说是无处不在.抽象艺术可以看作是20世纪西方现代艺术的主要形式特征.在西方诸多现代艺术流派里,总能找到抽象艺术的影子,比如说立体主义或野兽派艺术,大体上可以看作是半抽象的艺术,它们具有自然的主题,但是这些所谓的主题只是被当成附属的、歪曲变了形的东西.

本文链接: http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_gxqgy200703040.aspx

下载时间: 2010年3月23日