

试论传统雕塑工艺在当代雕塑中的应用

Discussion on the Application of Traditional Sculpture Craft in Contemporary Sculpture

吴高志

Gaozhi Wu

稷山县高志彩塑研究中心, 中国·山西 运城 043200

Jishan County Gaozhi Painted Sculpture Research Center, Yuncheng, Shanxi, 043200, China

【摘要】随着中国经济的进步以及社会的蓬勃发展,使得中国雕塑工艺得到了社会的广泛关注。而在当代实际的艺术领域当中,雕塑家不仅要对外来的艺术思想进行吸收,还要对中国传统的雕塑工艺借鉴。因此,在这一背景下,论文对传统雕塑工艺在当代雕塑中的应用进行详细分析。首先,论文对中国传统雕塑造型审美进行简要分析,而后对中国古代传统雕塑工艺对当代雕塑的影响进行总结,最后详细分析了传统雕塑工艺在当代雕塑中的应用。此次研究的目的是为了能够更好的将传统雕塑工艺与现代艺术思想结合,进而更好地创造出当代优秀的雕塑作品。

【Abstract】 With the progress of China's economy and the vigorous development of society, the Chinese sculpture process has received extensive attention from the society. In the contemporary art field, sculptors not only need to absorb the foreign art ideas, but also learn from the traditional Chinese sculpture techniques. Therefore, in this context, the paper analyzes the application of traditional sculpture techniques in contemporary sculpture. Firstly, the paper briefly analyzes the aesthetics of traditional Chinese sculptures, and then summarizes the influence of ancient Chinese traditional sculpture techniques on contemporary sculptures. Finally, it analyzes the application of traditional sculpture techniques in contemporary sculptures. The purpose of this research is mainly to better combine traditional sculpture techniques with modern art ideas, and to better create contemporary outstanding sculptures.

【关键词】传统雕塑工艺;当代雕塑;应用

【Keywords】 traditional sculpture craft; contemporary sculpture; application

【DOI】 <https://doi.org/10.26549/gcjsygl.v2i8.1044>

1 引言

中国的古代雕塑与现代雕塑虽然在思想哲学、历史背景以及经济文化背景方面有着一定的不同,但是对于雕塑的美以及对于雕塑的美的追求都是一样的。就当前来看,越来越多的西方雕塑艺术思想涌入中国国内,丰富多样的新兴的艺术无时无刻不在冲击着中国的艺术领域。但是,中国的雕塑艺术家在对西方雕塑艺术思想进行借鉴的同时也要不断地引入中国传统的雕塑工艺。另外,如何高效的将中国传统的雕塑工艺与现代雕塑艺术结合成为当代雕塑工作者面临的重要问题。

2 中国传统雕塑造型审美分析

中国传统的雕塑造型多采用的是意象化手法,其更是对

似与不似审美的追求。中国传统的雕塑工艺与西方世界的雕塑工艺相比,有着更多的感性特点。中国古代的雕塑工艺由于受到古典艺术绘画的熏陶,在对雕塑的造型进行相应的创造时,将雕塑材料自身带有的天然特质进行中国风的有效利用,而后在根据材料的文理和其形状,充分利用意象化的手段,以此创造出优秀的雕塑作品。

2.1 追求线条美

针对中国的古代传统雕塑工艺来说,其视觉向家国以及雕塑风格上有着一定的独特特征。而在中国的雕塑艺术的实际历史发展过程中,随着古代青铜器以及陶器的出现,且为中国传统雕塑工艺以石雕和画像石为主的设计奠定了良好的基础^①。在中国的秦汉时期,雕塑工艺主要就是以石雕和画像石

为主,并且秦汉时期的雕塑工艺在造型的设计上也是用铁器来进行线条刻画的。而在伴随着以嫡长子为王位继承方式的封建王朝的兴衰更替,“线”在中国的古代雕塑中已经逐步的走向了世俗化和写实化,以此出现了一些相应的世俗化作品的写实线条以及更加有着生活情趣作品的线条发展。

2.2 在意向意识和装饰上进行相应审美

意识是人们对于现实物质世界的一种真实反映,同时也是思维以及感觉的总和。而雕塑工艺的意识主要来源于生活,进而通过相应的想象而形成一种意识形态。近现代时期,中国的一些雕塑艺术家通过选用的都是较为夸张的手法来使得雕塑作品变得更加高端大气。中国的古代雕塑经常以圆弧形作为基础,在此基础上自然地吸收一些形态元素。例如,中国古代的动物雕塑以及其他的佛像等都会对圆弧形进行相应的应用,同时还会引用一些自然形态元素,这种雕塑方式能够更加体现出意向造型所独具特色的形式感。

3 中国古代传统雕塑工艺对当代雕塑的影响

3.1 造型上融入中国古代雕塑符号

中国古代传统的雕塑工艺一直传承着中国历朝历代的文化,并且雕塑家在对雕塑进行作品设计时,会将有着多元化的古典雕塑符号进行相应的融合。因此,这种雕塑作品就会使得人们对经典的雕塑进行仔细回味,进而充分引发一种时代感的思考。而在中国当代,越来越多的雕塑家在对雕塑进行相应的创作时,都会对古典元素进行充分利用,进而最大程度地使雕塑作品呈现出共性的国人形象特点^[9]。例如,吴桐的“国韵”作品,其就是将中国千年传统文化的脸谱精华进行了充分地汲取,通过对京剧脸谱的符号以及国画白描轮廓线共同借鉴,深刻地将中国的传统文化以及古典文化进行结合。又例如,蔡志松的“故国”作品,其相应采用的是中国古典文化造型,以及对当代国民生活进行生动形象的刻画,在加上中国古典传统的造型装束、跪拜仪式,使得人们能够充分的根据雕塑的面部表情,对中国封建利益进行一定的追溯。

3.2 当代雕塑与传统雕塑的关系

中国当代的雕塑工艺艺术迄今为止已经有着百年的历史,无论是在雕塑的外形手法还是在艺术表现形式上都受到了国外西方雕塑艺术的影响,并且得以极大的发展。另外,中国在建国以后,一定程度上又出现了“崇洋”现象。而纵观中

国雕塑艺术的发展,一些具有高度强烈的民族特征的作用往往可以更加激起人们对于审美和情感方面产生共鸣。另一方面,中国当代诸多的雕塑工艺作品与中国的民族雕塑作品都有着一定程度的联系,并且也有一些雕塑家与民族情感更加有着不可分割的关系,无论是当代的雕塑艺术家还是年长的雕塑艺术家,在其作品中都能够体现出中国民族艺术的深刻内涵。

4 传统雕塑工艺在当代雕塑中的应用

4.1 个体雕塑中的运用

在中国汉茂陵霍去病墓石刻的造型上来看,每一单个的石刻造型都是在原始石料的基础之上进行造型设计的^[9]。中国古代的雕塑工匠们能够“因势象形”,充分地把握石料的轮廓特征,通过凝练的方式最大程度地把握石料的自然美,进而从中提炼出最相助于动物的走势,并且与此同时进行相应的加工和雕刻,运用线条对动物的毛发等进行勾勒,用圆雕对动物的头部以及身躯进行设计,充分展现了自然界中神兽的形象。在西汉时期,中国的冶铁技术得到了一定的发展,使得中国的古代雕塑工匠可以有效地对工具以及石头进行应用,雕塑工匠充分利用铁凿技术的优势,对石块进行形象雕刻。而在中国现代的雕塑作品中,钱绍武的《李大钊纪念像》就是最为典型的例子。整座雕像宽阔的身躯好似山体一样的雄厚,头部像顽石一样的坚毅;眼镜、眉毛、耳朵等被浮雕处理的紧贴形体之上。整座雕像既有一定的体量,又没有丝毫影响雕像整体的造型,再加上对于衣领款粗的处理方式,使得衣领成为了颈部的稳定支撑。钱绍武对于刚柔并济、方圆结合的应用,充分使得李大钊的雕像给人一种宏伟、庄重的印象,使人不仅想起了李大钊的名言“铁肩担道义,妙手著论文”。

又如叶毓山的作品中也同样对这一造型的表现书法进行了一定的吸收,其在对霍去病的墓石刻的关注下,创作了著名的《八仙》。而在《八仙之铁拐李》,其在石料的上半部分相对较为突出的地方安排为头部和肩部,进而形成较为强壮的男性基本特征;而在石料的中间位置作为腰身和右臂,在石料的下半部分根据腿部,在上面刻出脚趾和脚心^[9]。经过一系列的处理,将人和拐、虚与实相结合,进而在石料中找到了一种动态的平衡。

4.2 在群体雕塑中运用

在对单个雕塑作品畸形处理时,需要的是雕塑工匠要拥

有极高的洞察力,并且还要拥有对石料的提炼能力。而在大型的群体雕塑作品中,不仅需要雕塑工匠有对石料进行高度概括的能力,还需要工匠拥有对于节奏感的控制能力,甚至是要有对整体完整构图的意识。而在这其中,原材料的形象提取已经不再适用于群体的雕塑中,换言之,就是群体的雕塑不需要在原料自然形成的前提下对其进行雕塑艺术创作。中国现代雕塑工艺作品马改户的《丝绸之路》,其是有760块的半立方米的石块组成,用这760块的半立方米十块共计雕刻出14峰骆驼、2匹马、3只狗、3名汉官、3名胡商。此雕像群充分展现的是整个骆驼队满载瓷器和茶叶等货物,准备沿丝绸之路进行贸易交流和文化交流的盛况。对于《丝绸之路》这一雕像群来说,其主要的造型方法来源于中国古代的石刻研究以及对中国古代中国传统文化的深刻理解和认识^[9]。马改户在进行雕塑时,其在进行造型的人具体设计时最大程度地降低对石头的消减,整个雕塑的上半部分所呈现的是砂石戈壁造型,上半部分对人物进行了精细地设计和雕刻。雕塑中,为了能够最大程度地突出雕塑的整体效果,其在对人物的衣物、骆驼头等进行雕刻时所采用的是浮雕的表现手法,进而使得衣物以及重叠的骆驼头自然地融入到雕像中。雕像中人物的衣物、长毛

狗、动物四肢、重叠的骆驼头等通过线刻的方式进行雕刻,进而使得整群雕塑层次分明、造型突出。

5 结语

综上所述,中国的传统雕塑造型审美追求线条美,并且在意向意识和装饰上进行相应审美。而中国当代的雕塑例如个体雕塑钱绍武的《李大钊纪念像》、叶毓山《八仙》,又例如马改户的《丝绸之路》,都将中国的传统的雕塑工艺融合,进而使得中国现代雕塑得以快速发展。

参考文献

- [1]彭红.传统文化资源在当代雕塑创作中的转化[J].美术观察,2016,18(6):70-72.
- [2]杨小波.具象人体雕塑语言在当代雕塑语境中的构建解析[J].艺术教育,2017,20(5):178-180.
- [3]刘印川.中国古代雕塑语言与当代雕塑教学及创作的融合[J].美术教育研究,2016,32(13):88-89.
- [4]李玉仓.中国当代雕塑:开启“物”的时代[J].创作与评论,2017,19(14):115-120.
- [5]郭美进.浅析中国当代雕塑——以卡通造型为例[J].天工,2017,08(1):12-13.