

The Enlightenment of the Great Way to Simplicity and Chinese Freehand Painting on Contemporary Jade Carving Creation

Hangyu Yan Yajuan Liu

University of Science and Technology Liaoning, Anshan, Liaoning, 114000, China

Abstract

The paper innovates the traditional way of jade carving creation by extracting and condensing the characteristics of Chinese art, providing inspiration for the creation of contemporary jade carving. By investigating the background and current situation of jade carving creation, and taking the philosophical idea of "simplicity from the broad road" and Chinese landscape painting as the entry point, the paper extracts two important artistic expression methods of simplified form and illusionary freehand brushwork, providing reference for jade carving creation, and draws a new way of jade carving creation mainly based on simplified form and illusionary freehand brushwork, injecting new vitality into jade carving creation in the current era.

Keywords

jade carving creation; simplify the form; transform into a freehand

大道至简和中国写意对当代玉雕创作的启发

闫航宇 刘亚娟

辽宁科技大学, 中国·辽宁鞍山 114000

摘要

论文通过中国艺术特点的提炼和凝华对传统的玉雕创作方式进行创新, 为当代玉雕的创作提供灵感, 通过对玉雕创作背景、现状的调查进行研究, 以“大道至简”的哲学思想以及中国山水画为切入点, 提炼出简化形体和幻化写意两个重要的艺术表现方式, 为玉雕创作进行参考, 得出了以简化形体和幻化写意为主的玉雕创作新方式, 为当今时代背景下的玉雕创作注入了新的活力。

关键词

玉雕创作; 简化形体; 幻化写意

1 概述

1.1 玉雕创作的时代背景

1.1.1 玉雕创作的历史进程

纵观玉雕的发展历程是从“神玉时代”到“王玉时代”最后到“民玉时代”的历史转变, 玉雕创作的历史进程也随之进行更新。从开始距今 5000 年到 6000 年新石器时代晚期的红山文化出土的“C”形龙、玉猪龙等玉器形象就可以看出古人质朴、简洁对抽象符号图案的崇拜, 而玉也被作为通神之物被创造并赋予神性, 这便是最早玉雕创作的意义。到了夏商周奴隶王朝的时期, 随着人类文明的形成, 统治者为了维护自己的地位和管理王朝, 创造出具有功能性的玉制品, 如“六瑞六器”等进行礼仪和祭祀的用具, 权力的集中也使得玉制品成为地位等级的象征。而后从春秋战国之后, 社会形态的变化, 随着人的思想不断进步, 士大夫阶层不断

壮大, 也让玉成为中国文化的载体而被永远流传了下来, 这个时期出现了“君子如玉”“宁为玉碎不为瓦全”等对美好品德的追求。到了近现代, 随着人民日益增长的物质条件和精神文化的不断发展, 使玉发展到了大众消费、审美时尚的阶段。然而本应该被大众接受的这么一项优秀非物质文化遗产, 却往往给人以刻板印象让人觉得“过气”, 使之不能为广大众所接受, 其中包含着许多重要因素。

1.1.2 玉雕的创作题材

在玉雕发展最为辉煌的黄金时期, 玉器大多都作为宫廷用玉而被创造, 其玉雕创作的主要题材和方式主要是表达传统文化和表达精神世界两个主要方面。前者主要是表达中国的传统文化为主, 如“君子端方”“天人合一”等传统文化的呈现; 后者在玉雕作品上的表现主要是祝福、美满愿望的寄托, 如“吉祥如意”“花开富贵”等有着吉祥寓意的作品。在创作者进行精神世界的创作时也同样受着中国传统文化的影响, 体现着中国传统文化的继承与延续。虽然这种创作题材的固定使得玉雕较为完整地保留之前的样貌, 但也正

【作者简介】闫航宇 (2000-), 男, 中国山西泽州人, 硕士, 从事设计学研究。

是因为这种创作题材的限制，才使玉雕始终处于传统的圈子止步不前，不能够和现在流行的大众消费的观念接轨，更不能贴合当代人的审美和精神的需求。

1.2 当今玉雕创作的现状

随着东西方文化交流越来越频繁，文化渗透的体现在方方面面。玉雕界也有人捕捉到了玉雕向西方艺术发展的可能性，便出现了对西方文化艺术模仿的众多作品出现，有极具写实的人像作品，有完全抽象的符号艺术等，且不说这类作品模仿还原的程度有多高，但舶来的始终是舶来品，西方艺术有它自身的完整的体系和时代背景，而盲目去模仿别的艺术难免造成艺术在观念层面和实践层面的诸多乱象。这便是典型的没有区分清楚工艺美术和艺术的区别之所在，过度地趋向于艺术而抛弃了工艺美术中工艺的重要性。与之相对的便是对传统文化的古步自封的体现，有很大一部分玉雕从业者仍旧固执地以过去的审美为标准，以精湛的技艺去评价一件作品的好坏，在他们眼里好像只有工艺和材质这两个标准，对玉雕的审美标准也局限于工艺品的技艺精湛和传统的审美趣味（如吉祥寓意），与现代人的审美观念有一定距离。这样就很容易导致作品不受现代的受众所喜爱，这便是太过于注重工艺美术的工艺而忽略了艺术性和与时代相符的精神性的体现。反观中国的传统文化，不是因为过度的利用被贴上“传统”“过气”的标签，或者就是崇洋媚外小看中国传统文化创造出没有中国文化特点一味向西方艺术靠拢的作品，这类作品更不配玉雕的名号。

1.3 简化形体和幻化写意的概念及其在玉雕创作中的重要性

通过分析玉雕创作的时代背景和当今创作现状，我们不难发现玉雕行业面临着诸多的问题，从过去玉雕创作题材的框定和限制，到现在玉雕审美能力跟不上大众审美、一味地模仿和抄袭等造成了诸多乱象。而要想解决这些问题，我们还是得从问题本身出发，在五千年的历史汪洋里找出那颗深海遗珠。

既然要吸收传统文化的优点，又不能过度表现和依赖，那么最重要的一点首先便是学习和深入了解传统文化。而纵观整个中国的艺术发展，中国艺术所表现的往往是一种意境和人生百味的体悟。相比于西方写实、科学极具准确的造型艺术，中国的艺术更偏向是一种似是而非、以形写神的意境，不管在书法中的“意在笔先”“下笔如有神助”等说法、山水画中的“留白”“非白”等技巧、还是雕塑里面夸张比例、线条分明的艺术特征都蕴含着浓厚的中国的艺术特点。而造就这种艺术特征的就是中国传统文化中“大道至简”和“幻化写意”这两种艺术特点，前者“大道至简”的思想所体现和凝练出的如佛像中具有一定程式化分的简约而不简单的线条；而后者“幻化写意”所表达和体现的正是表达风格鲜明的中国精神的重要手段。在浩瀚的历史长河里涌现出许多富有中国特色优秀的艺术作品，如意境深远的山水画、给人

以视觉精神震撼的佛像等而在这些优秀的作品背后都能看到“简化形体”和“幻化写意”的影子^[1]。之后笔者将分别对这两种艺术特点进行较为系统化的分析和研究来说明“大道至简”和“幻化写意”在玉雕创作中的重要性。

2 大道至简之于玉雕

大道至简的形成有着诸多的影响因素，笔者将从地域和环境等外部因素到哲学思想观念的内部因素对大道至简在玉雕上的体现进行探讨研究。

2.1 中国古代大道至简的历史渊源

2.1.1 地域环境对艺术的影响

在丹纳著作的《艺术哲学》一书中曾指出地域和环境的特点对艺术所产生的影响，例如普罗旺斯和佛罗伦萨的环境与尼德兰平原的环境对比。前者由于气候的干燥，视野清晰，所以首先吸引人眼球的便是巨大豪迈的山脉和棱角分明的房屋，所以其当地的艺术中线条占主要的地位；而后的地理环境是一个潮湿的平原，地平线上一览无余，空气中始终弥漫着一层迷蒙的水汽，将东西的轮廓软化、晕染显得模糊，所以在其当地的艺术看到的都是一块一块的体积对应到色彩上就是堆积体积的笔触。所以可以说中国的艺术受自然环境的影响，发展成了一种独具一格的线条艺术，而线条便是一种高度浓缩的抽象概括^[2]。

2.1.2 中国大道至简的艺术风格产生的条件

“大象无形，大音希声。”就精炼地概括了中国传统文化里根深蒂固的观念，再加上中国古代哲学老子的“无为而治”“大道至简”等朴实的思想的贯彻。我们就不难理解中国艺术对于线条的艺术追求和简化形体概念的历史渊源了。所以“大道至简”“简化形体”这一概念从古至今不管在思想上还是在艺术文化中，这种观念早已深深地刻在中国人的大脑里。而在现代简约、极简风格的冲击下，这就极其适合这种观念生长发芽。

2.2 大道至简之于玉雕上的体现

而这种方式同样的适应于玉雕的发展，过去尤其是在明清，玉雕匠人们花费大量的时间和精力去创造出繁复复杂的玉雕作品，被当时的受众所接受，然而这种作品显然不适应于当代，且不说我们现在玉雕技艺的传承能否与明清时的工艺水平相比较。所以玉雕想要蜕变符合当代的审美，就必须顺应当代的审美避免传统的承袭所遗留的过去的审美标准的存在。古人有言：“临江之畔，璞石无光，千年磨砺，温润有方。”自古玉就作为一种美的化身被人们所喜爱，玉石之美的特性恰恰也是繁复的装饰所无法表达的，所以结合中国古代“大道至简”的思想启发，不仅能凸显出玉石的自然之美也能于玉雕上呈现“简化形体”适合于当代的现代化表达。

3 幻化写意之于玉雕

写意作为中国艺术的精神内核有着极其丰富的生命力，

笔者将从“意境”的出处山水画作为切入点对玉雕中的写意表达进行探究。

3.1 中国山水画中的意境

在中国传统文化中“意境”可以说是中国艺术独有的艺术特点，它区别于造型准确写实的西方艺术，是表达中国文化精神的重要手段，尤其是在中国山水画这一领域最为突出。中国山水画的发展正如植物种子的生长一般，受多种环境条件的影响。儒、道等美学思想的普及让中国山水画赋予了更多的思想内涵，而明末清初的“尚奇”的社会风气，也为中国山水画的发展起到了巨大的推动作用，才使得山水画从匠人画过渡到了文人画的阶段和高度^[1]。

3.1.1 美学思想影响下山水画对玉雕的启发

随着神仙道教思想的普及山水画的也随之赋予了一层神秘的面纱。在古代人们认为修仙的地点在于山水之间的自然景象，而人们也自然而然地将具有想象特点的意象转化为亲眼看到的山水景观，这是一种无形的东西向具象化的物的转变，它的出现也让山水画的创作更具有故事性和宗教性，让山水画在寄情于山水的功能性上又具有了神话意境的出尘之美。

3.1.2 明末清初“尚奇”思潮对山水画的影响

而在明末清初时社会上弥漫的“尚奇”思想的洪流，也让山水画又向前发展了一大步。随着社会上以奇为美，“不奇不画，无画不奇”的观念的影响，出现了许多风格迥异大胆的画作和文学作品，如以变形为主的吴彬和陈洪绶的作品大多都是奇石异景，将山石的造型扭曲处理，树木的描写颇为怪诞的风格被后世称为“变形主义”。文学上出现了蒲松龄的《聊斋志异》等描写奇文异录的作品，创作者的个体的风格差异在此时期便可以大胆地展示出来。这种“尚奇”美学的思潮给山水画的发展带来了巨大的贡献，它提高了山水画的艺术表现力，丰富了山水画的技法，突破了山水画的审美上限，对山水画的发展起着重要的作用。

3.2 玉雕上的幻化写意的呈现

倘若想要表达具有中国精神的写意这一艺术特点，该如何去表达呢，既然写意是相对于写实的、抽象是相对于具象的、无形的是相对于有形的，那么如果要达到写意就必然不能够写实，也不能够太过具象。前面曾提到明末清初的“尚奇”这一浪潮中的“变形主义”，这便是一种创作者本身的夸张的艺术处理方法，而我们在玉雕上也可以借鉴这种艺术

方法，将部分形体夸张化处理，以达到写实具象所不能表达之意象和视觉冲击力的艺术特点。现在中国也有不少玉雕大师用其独特的方法和思路表达着写意的中国精神之特点。如唐帅具有浪漫主义色彩和夸张手法的水母系列作品，在水母造型的基础上赋予了其极具动感的线条，让观者畅游于美和艺术的世界引起无尽的遐想，使人意味十足；邱启敬的无面佛系列，深入地贯彻了“大象无形，大音希声”的特点给人以一种新的禅宗意境之感；再如杨曦以造型简约，线条流畅等极具现代审美的艺术风格贯彻于《听香》《莲相》等作品不仅将东西方的艺术文化完美结合，而且极具东方的韵味和意境。这些当代玉雕的领军人物是我们后辈学习的榜样，同时也能看出中国传统文化在玉雕中的无穷的潜力。

4 简化形体和幻化写意

从对中国古代大道至简艺术风格以及山水画写意艺术风格的研究，我们可以看到中国艺术鲜活的生命力，将其融入玉雕创作中的表现为简化形体和幻化写意的创作新方式，如果说简化形体是中国传统艺术于作品上给人视觉感官的外形美的体现，那么幻化写意、意境的表达就是一件作品给心灵上的共鸣和思想内在的神韵。前者给人以视觉感官的冲击，后者则给人以心灵精神方面的触动，简化形体就像是玉雕创作的外壳，而幻化写意便是玉雕创作的精神内核。纵观许多优秀的作品往往都包括这两个艺术特点，二者一表一里、相辅相成构成了中国传统文化艺术的完美表达。

5 结语

玉雕艺术发展到现在经历了太多太多，玉雕创作的意义也一直在发生着变化，玉雕作为中国非物质文化遗产的瑰宝，我们身处在这个领域的人定要以复兴发展玉雕为己任，带着自己对艺术无限的热情去点燃玉雕传承的火炬。作为站在古人肩膀上的现代人，我们有必要去深刻地学习之前优秀的传统文化和艺术特点，携带着古人的智慧再次创造中国艺术的辉煌。

参考文献

- [1] 吴冬梅.玉雕艺术创作当代性研究[J].美术教育研究,2017(1):44-46+48.
- [2] 陈明哲.晚明“尚奇”美学思潮下的中国山水画变革[J].书画艺术,2022(6):36-37.
- [3] 江渝.论设计美的表现形态[J].美与时代(上),2023(3):4-6.