

生活场景和文化传统，这在当时无疑是对传统艺术形式的一种突破。它不仅要求艺术家们深入民间，了解和学习彝族的历史、习俗，同时也需要他们运用现代艺术语言，提炼出具有普遍审美价值的视觉符号，实现了传统与现代的巧妙融合，为后来的凉山彝族风情绘画提供了借鉴和启示。

《凉山风情》第一作者康绍熙老师强调的“接地气”与“人文精神”，为后续艺术家们如何在作品中传递深层的文化内涵提供了思考方向。同时，这一作品的成功也引发了人们对彝族艺术理论建设的关注，如“毕摩画”“彝画”等命名的提出，显示了对传统称谓的挑战与反思，预示着对彝族美术理论研究的未来探索。在凉山彝族风情的当代抽象主义绘画实践中，涌现出阿古扎摩、阿力可且、瓦其比火等“彝画”家。正是在这样的理论探索背景下孕育而生，它既是对传统艺术的致敬，也是对现代艺术语言的探索，是民族与国际、传统与现代的对话平台。

2 凉山彝族风情绘画现状分析

2.1 彝族风情绘画的历史与发展

彝族风情绘画的历史与发展，是一部扎根于凉山土壤、浸润着民族文化血脉的视觉史诗。早在远古时代，彝族先民就以岩画和壁画的形式，记录生活、祭祀仪式和神话传说，这些早期的视觉艺术实践，奠定了彝族绘画的根基。随着历史的演进，彝族绘画在各个时期不断吸收外来文化影响，如佛教艺术、汉文化，以及后来的西方艺术，形成了独特的艺术风貌。

然而，彝族风情绘画的发展并非一帆风顺。在理论构建上，彝族绘画尚未形成统一的流派，缺乏深入的理论探索和概念提炼，这在一定程度上限制了其艺术深度和广度的拓展。尽管有“毕摩画”“彝画”等称谓的提出，但这些命名仍需与彝族语言和传统艺术概念相呼应，形成更具包容性和普适性的理论框架。因此，如何在尊重传统的同时，借鉴和吸收现代艺术理论，构建出既能体现彝族特色又能与世界对话的理论体系，是当前彝族风情绘画发展的重要课题。

2.2 当代彝族风情绘画的风格与特征

当代彝族风情绘画在继承传统的基础上，展现出独特的艺术风格与特征。首先，它以当代视角重新解读和诠释彝族文化，将传统元素与现代审美相融合，创造出既有历史底蕴又不失现代感的视觉语言。例如，许多作品中，彝族图腾被抽象为几何形状，舞蹈动作被简化为流动线条，服饰纹样则转译为色彩的律动，这些都体现了艺术家们在保留传统韵味的同时，对形式和创新性的探索。

当代彝族风情绘画在风格上倾向于情感的直接表达和内在精神的深层次挖掘。艺术家们不再只是描绘表面的场景，而是通过画面传达彝族人民的内心世界和生活情感，如对自然的敬畏、对生活的热爱、对历史的追溯等。借助抽象手法，他们能更自由地处理形与色，以更直观的方式传递情

感和思想，使观者能够跨越文化差异，感受到作品中蕴含的彝族精神力量。

这一风格的绘画注重图形转译的运用，即将具象的彝族元素转化为抽象的视觉符号。通过这种方式，艺术家们使作品在保持文化内涵的同时，也具备了更高的信息具体化和直观性。图形转译不仅强化了作品的视觉冲击力，也使得原本复杂多样的文化元素得以简化和提炼，更易于被不同文化背景的观众理解和接受。

3 抽象主义绘画的图形转译理论

3.1 图形转译的理论基础

图形转译，作为一种视觉传达手段，其理论基础源于符号学、艺术理论和信息设计等多个领域。符号学是理解图形转译的基石，它研究符号与意义之间的关系，以及如何通过符号有效地传达信息。在图形转译中，符号不仅指具体的形状和图像，还包括色彩、线条和空间等视觉元素。这些元素通过特定的组合和排列，形成了一种视觉语言，可以跨越文化和语言的障碍，与观众进行直接沟通。

艺术理论，特别是抽象主义的理论，对图形转译提供了关键的视角。在当代彝族风情绘画中，图形转译被用来将彝族文化元素，如图腾、服饰和舞蹈动作，转化为抽象的视觉符号，以增强作品的国际理解和接受度。

信息设计的原则也在图形转译中发挥着重要作用。信息设计关注如何有效地组织和传达信息，以确保理解和沟通的清晰性。在凉山彝族风情的当代抽象主义绘画中，艺术家们利用图形转译理论，将复杂的文化信息以简洁、直观的视觉形式呈现，降低了文化理解和欣赏的门槛。通过这种方式，图形转译不仅保留了彝族文化的精髓，还提升了作品的信息具体化和视觉冲击力，使观者能更快速地捕捉到作品的深层含义。

认知心理学也对图形转译理论有所贡献。心理学家研究了人类视觉认知的模式和过程，揭示了人们如何识别和理解形状、颜色和空间。这些研究结果为图形转译提供了实验依据，帮助艺术家们理解如何利用视觉元素来引导观众的注意力，从而达到有效的传达效果。例如，通过对比、重复和比例等设计手法，可以在视觉上强化某些元素，使它们在画面中更具主导地位，从而突出作品的主题和情感。

图形转译的理论基础还包括跨文化研究，它探讨了不同文化之间的视觉沟通方式，如何在保持文化特性的前提下，通过图形语言实现跨文化的交流。在凉山彝族风情的当代抽象主义绘画中，图形转译不仅保留了彝族文化的历史痕迹，还通过抽象的形式使其更具国际化，使得不同文化背景的观众能从中找到共鸣。

图形转译的理论基础是多元且深入的，它融合了符号学、艺术理论、信息设计和认知心理学等多个领域的研究成果。这些理论为凉山彝族风情的当代抽象主义绘画提供了丰

富的工具和方法,使之能在尊重传统的同时,通过视觉转译的创新实践,提升艺术作品的国际化表达,从而在全球艺术对话中更具影响力。

3.2 抽象主义与图形转译的结合应用

在当代彝族风情绘画中,抽象主义与图形转译的结合应用展现出独特的艺术魅力和创新价值。艺术家们巧妙地将抽象主义的理念与图形转译的理论相结合,通过视觉转译,将彝族丰富的文化元素以抽象的视觉符号重新诠释,使作品既能传达深层次的文化内涵,又能适应全球化的审美需求。

在具体实践中,艺术家们借鉴康定斯基的理论,将绘画视为一种独立的、表达内在情感和精神状态的媒介,而非对现实的再现。他们运用纯粹的色彩和形状,将彝族的图腾、服饰纹样、舞蹈姿态等元素抽象化,形成富有表现力的视觉语言。例如,他们可能会将图腾中的动物形象简化为几何图形,用线条的流动来象征舞蹈的动态,通过色彩的对比来强调服饰的鲜艳,这样既可以保留彝族文化的独特性,又能使作品更具现代感和国际吸引力。

在图形转译的过程中,艺术家们注重保持信息的具体化和直观性。他们借鉴信息设计的原理,通过对比、重复、比例等视觉手法来强化重要元素,确保即便在抽象的形式下,观众也能快速捕捉到作品的核心信息。例如,通过放大特定的图腾元素,或者使用强烈的色彩对比,可以引导观众的注意力,让他们在抽象的视觉体验中感受到彝族文化的精髓。

同时,图形转译也帮助艺术家们克服了跨文化交流中的障碍。通过将彝族文化中复杂的故事和象征以简洁、通用的视觉符号表达,这些作品能够跨越语言和文化的界限,与全球观众进行对话。这种形式的转译使得彝族风情的当代抽象主义绘画不仅在视觉上具有冲击力,而且在情感和思想层面上也能够引起共鸣,从而提高了作品的国际理解度和接受度。

4 结论与展望

凉山彝族风情的当代抽象主义绘画作为一门独特的艺术实践,不仅在视觉上展现了彝族文化的精髓,而且通过图形转译的创新应用,实现了与国际艺术的接轨。这一领域的研究,不仅在艺术创作上拓展了边界,还在文化传承与全球化表达上开辟了新的可能。论文通过深入探讨凉山彝族风情

绘画的现状,分析了其在审美、思想和情感传达方面的价值,同时对抽象主义绘画的理论进行了剖析,阐述了图形转译在艺术创作中的关键作用。

凉山彝族风情在当代抽象主义绘画中的实践,通过将彝族图腾、服饰纹样和舞蹈姿态等元素转化为抽象的视觉符号,成功地在保留传统韵味的同时,创新了艺术表达,提升了作品的国际理解度。这种结合图形转译的创作方式,强化了作品的信息具体化和直观性,使得彝族文化的深层内涵得以更广泛地传播。

研究发现,凉山彝族风情当代抽象主义绘画的创新意义主要体现在两个方面:其一,它拓宽了艺术的表达方式,将民族传统与现代审美相结合,丰富了抽象主义绘画的视觉语言;其二,它提升了本土文化的国际表达力,使得彝族艺术能够在全球艺术语境中更具吸引力,为多元文化的对话提供了新的视角。

尽管当前的图形转译研究和实践已经取得了一定的成果,但在未来,这一领域仍有巨大的发展空间。首先,学术界应进一步挖掘彝族古代美术理论,提炼出具有彝族特色的美术概念,以增强凉山彝族风情绘画的理论基础。其次,艺术家们可以尝试更多元的抽象手法,将彝族文化与其他艺术流派融合,创造出更具创新性和辨识度的作品。最后,加强与国际艺术界的交流,举办更多国际展览,将有助于提升凉山彝族风情当代抽象主义绘画的国际影响力。

展望未来,期待更多的学者和艺术家投身于凉山彝族风情的当代抽象主义绘画研究,这不仅能够推动中国少数民族艺术的发展,也能在全球化的艺术语境中,进一步弘扬和传播中国传统文化,为世界艺术多样性作出贡献。通过持续的创新实践和理论探索,凉山彝族风情的当代抽象主义绘画有望在全球艺术舞台上绽放更加璀璨的光彩,成为连接东西方、传统与现代的桥梁。

参考文献

- [1] 马德清.回眸彝族文化视野的阳光——曲木车和的《四川世居彝族》是厚实的彝族历史文化工具书[J].凉山文学,2011(4):8.
- [2] 蒋新南.地域文化传承视角下凉山彝族题材美术的新气象[J].大观:论坛,2022(8):18-20.
- [3] 叶峰.回归 拯救 拓展——从四位彝族画家看凉山绘画[J].西南民族学院学报:哲学社会科学版,2003,24(9):5.

Lacquer Language and Ceramic Language: The Cross Border and Integration of Contemporary Lacquer Art and Ceramic Art

Lishan Lu Anna Guo Junyou Lai

Jingdezhen Vocational University of Arts, Jingdezhen, Jiangxi, 333000, China

Abstract

Lacquer art and pottery art are traditional Chinese arts and crafts. With the development of the times and the continuous deepening of contemporary artistic concepts, lacquer and pottery art not only refers to the craft of pottery and lacquerware, but also represents a new form of art. This paper introduces the definition of lacquer pottery art in the contemporary context through the history of lacquer pottery art, focusing on the form and content of lacquer pottery language. From the inheritance and development of lacquer pottery art's "technique", it further realizes the concept of "technique advancing in the Tao" and "integration of culture and quality" in object design. The content of lacquer pottery art mainly includes materials and functions, and the form includes the artistic form displayed by craftsmanship and techniques. Specifically manifested in the artistic design of lacquered pottery with ceramics as the "skeleton" and the decorative language of lacquered pottery art with "material beauty" and "craftsmanship" as the main themes.

Keywords

lacquer art; ceramic art; lacquer ceramic art

漆语陶话——当代漆艺与陶瓷艺术的跨界与融合

卢俐杉 郭安娜 赖军有

景德镇艺术职业大学, 中国·江西 景德镇 333000

摘要

漆艺和陶艺是中国传统工艺艺术,随着时代的发展和当代艺术观念的不断深化,漆陶艺术不仅指陶胎漆器工艺,更代表一种新的艺术形态。论文通过漆陶艺术的历史引出当代语境下对漆陶艺术的定义,重点阐述了漆陶语言的形式与内容,从漆陶艺术“技”的传承与发展,进而实现“技进乎于道”“文质合一”的器物设计观念。漆陶艺术的内容主要包括材料与功能,形式包括工艺、技法所展现的艺术形态。具体表现在以陶瓷为“胎骨”的漆陶艺术造型设计和以“材美”“工巧”为主的漆陶艺术的装饰语言。

关键词

漆艺; 陶瓷艺术; 漆陶艺术

1 引言

在当代各艺术门类之间不断寻找跨界机会的背景下,各艺术门类之间的边界越来越模糊。材料作为艺术的表现手段之一,往往不局限于运用某一种材料,艺术家可运用不同的艺术形式与手法来传达精神。各艺术门类之间也可以取长补短,拓展艺术更多的表达性和多样性,从而实现各艺术门类之间的跨界与融合。

漆艺在中国有着悠久的历史,陶瓷艺术也是中国传统文化的重要组成部分之一。将两者结合不仅能够展现传统技艺之间的艺术魅力,还能传达更加深刻的文化信息。通过这

样的结合,艺术家能够打破传统艺术界限,创造出既有传统韵味又具现代感的艺术品。

2 推陈出新: 漆陶艺术的古与今

漆的使用最早可追溯到 8000 年前的新石器时代,目前发现最早的漆器文物为中国浙江杭州市萧山区跨湖桥遗址出土的“漆弓”。中国最早的原始陶瓷,大约在 1 万年前。考古学家在江苏、山西、河北、山西等多处遗址发现了距今 1 万年左右的原始陶片证实了这一论断。

原始漆陶工艺通常是以陶作为胎骨,表面以漆髹之。迄今为止,考古发现最早的实物为在江苏省梅堰遗址出土的良渚文化时期陶胎漆器,这说明早在新石器时期已有了漆陶结合的器物。

漆陶艺术,既属于漆艺的范畴,也属于陶艺的范畴。

【作者简介】卢俐杉(1992-),女,中国湖南人,硕士,助教,从事艺术设计、陶瓷装饰研究。