

雕塑材质的文化及运用

张维敏

(西安建筑科技大学, 陕西 西安 710055)

摘 要: 本文从雕塑材质的固有美感出发, 以发掘材质的魅力为目的, 运用好雕塑材质的自然形态与特征, 反映文化历史相结合的方法, 使雕塑更有冲击力和震撼力, 也体现和展现了雕塑材质的内在美。总之要把雕塑材质和息息相关的文化联系到雕塑作品中, 让雕塑艺术所具有的无比丰富的魅力感染到人们点点滴滴的生活中。

关键词: 雕塑材质; 固有美感; 材质运用; 人文背景

中图分类号: J 316

文献标志码: A

文章编号: 1008-7192(2011)01-0060-04

The Cultural Application of Sculpture Materials

ZHANG Wei-min

(Xi'an Univ. of Arch. & Tech., Xi'an 710055, China)

Abstract: This paper discusses the method to embody the culture and history in the application of the natural features of sculpture materials with the regard of their natural beauty and charm. In this way the sculpture is created with a visual impact outside and a connotative aesthetics inside. By integrating relevant culture with sculpture materials, sculptures can affect people with their abundant charms.

Key words: sculpture materials; natural beauty; application of material; cultural background

一、雕塑材质的形式

雕塑是一种三维空间艺术的形式, 美感是对于美的感受和体会。雕塑材质的固有美感是雕塑家在空间体积和固有的形态肌理上的运用, 取决于雕塑本身的材质和用途。在雕塑的审美中, 材质占有重要的位置, 没有它, 美就没有形象性、具体性和直观性, 就不能功能于人的感观而成为审美对象。比如希腊古典神庙建筑的庄严厚重, 大台阶两旁古代礼仪的托盘, 建筑内外精妙的建筑浮雕, 都衬托出庄重的怀念气氛, 焕发出人们内心对一代伟人的思念情感。城市中的小型趣味雕塑, 可令人产生幽默感或使环境更加充满情

趣, 而那些充斥街头巷尾可有可无的城市雕塑, 不但不会产生美感和趣味, 由于落位不当, 反而会产生大煞风景, 令人厌烦^{[1]90-100}。城市雕塑作品带给人的感受也包含了雕塑材质带给人的感受。因此对雕塑材质的选取是雕塑创作者必须关注的重要一环。

现代雕塑材质有许多种类, 可以分别表现不同主题。比如乳白色大理石适合表现阴柔和美; 青铜和黑色花岗岩适合表现刚毅庄严; 玻璃钢, 材质比较轻而且硬, 制作方便, 价格低廉, 适用于室内室外, 造型写实; 石材(含大理石材料), 具有强度好、坚硬、耐热、耐寒、耐磨的特点, 用于装饰艺术品, 是最古老的建筑材料, 也有悠久的历史; 花岗岩纹理多, 层次多, 磨光后颜色变暗; 毛料编

收稿日期: 2010-10-18

作者简介: 张维敏(1986-), 女, 陕西武功人, 西安建筑科技大学艺术学院硕士研究生, 研究方向为设计艺术学。

织,是一种软雕塑,可在室内悬空,富有立体空间感;木质材料,轻盈温馨,并且好加工并能与其他材料相结合使用;陶,多用于小工艺品中,耐晒耐寒,耐酸碱,是室内或者潮湿环境中的首选材料,粗陶烧制好,在衔接上要注意,在技术上、造型上、工程上都是不能大意的;金属,耐热耐寒、硬度好、强度高、具有经久不变的特性,金属中的不锈钢是一种新型材料,用于抽象的现代的意象雕塑;金属中的钢、铁、不锈钢不像铜那样富有延展性;铝,材质软而轻,种类繁多,剪强度高,易加工。这么多雕塑材质种类如果能合理运用,会得到事半功倍的效果。选择合适的材质会增加作品的表现效果,反之会令欣赏者有啼笑皆非之感。现代城市雕塑艺术正向着多种材料与多种工艺手法发展,这种趋势伴随着科学技术的发展愈来愈明显。材质的选择范围和使用方法也是永无止境,不断发展丰富的^{[2][47]}。材质的品种与工艺手法的扩展,也进一步丰富了雕塑、建筑与环境的结合,并且不断强化人们认识现代城市雕塑的艺术特性与审美方式。材质天然存在的魅力与雕塑家艺术创造的结合,才能更好地传递艺术家的意念,不仅在视觉和心理功能上得以满足,也强化了艺术和美学上的效果。材质不仅是城市雕塑艺术表现的媒介,而且材质工艺的美感也大大丰富了其整体雕塑的造型语言。因此,雕塑材质的合理运用才能使雕塑更有冲击力和震撼力,也体现和展现了雕塑材质的美观。人是生活在文化中的,离不开文化这个大背景,所以在做雕塑选择材质时,也离不开文化。尽管可选择的材质很多,每一种材质都会显露出自身所具有的美感,但还是首先要了解材质美在人们视觉心理中的审美作用以及和当代历史文化的关联情况,才能使做出的作品更好地打动人。换句话说,就是固有美感要在雕塑设计上不由分说的体现,而不是刻意造作,刻意模仿,是在其本身的特性上加上历史与文化的结合,淋漓尽致的表现出来,让欣赏者更好的体会雕塑作品赋予的魅力和美感。优秀的城市雕塑具有其独特的和明显的文化价值,它所反映的文化背景也会被社会认同。反映一个城市最重要的元素之一是城市雕塑,做好城市雕塑首先要考虑城市的文化背景,从文化上塑造一个城市,城市雕塑是最好的载体。各个城市的文化传统,历史传统,风俗习惯及审美趣味,

会形成不同的文化认同与欣赏趣味,所有这些都会是雕塑者必然要考虑的因素,他们要把城市雕塑与现代城市空间完美结合,必然要和城市文化与历史相关联,要与城市的发展相呼应,并合理地增加人文情怀。雕塑就是在这个过程中体现它的生命力和它的价值。

二、雕塑材质的审美观念

李泽厚先生认为:“美是现实肯定实践的自由形式”。这个“自由形式”是和目的性与规律性相统一的外在感性表现。当“物”实现了它的预定功能时,目的性与规律性达到统一,人们也在这种造“物”的过程中实现了自我美好感情的释放,达到一种美的境地。目的性使“物”的实用功能符合内在的尺度要求,也就是构成物的结构、材质和技术等因素恰到好处地发挥了功能效用;规律性是以抽象概括、同化、调节和建构等具体形式使所“造”之物的功能美典型化。“物”所表现出来的目的性即能满足人们的某种物质欲望又使人的感官得到愉悦,便实现了物的功能美^{[3][460]}。美感也由之而来,让人过目难忘。城市雕塑具有实体性,所谓实体性就是构成城市雕塑作品的物质材质。材质对城市雕塑来说,其表现力不仅体现在内容的传达上,并且体现在形式的构筑中。作为物质实体的城市雕塑,其材质自身所具有的审美价值往往通过它的肌理、质感、色彩直接作用于人的视觉,产生审美感受。在城市雕塑所使用的材质中,无论是金属、石材、木材、陶瓷、水泥还是树脂等,这些材质都具有不同的特性,显现出各自特有的材质美。材质的丰富为雕塑创作者提供了更多的创作空间和传递思想内涵的可能性,雕塑创作者通过合理的选材,把触觉、视觉的感知与内容形式进行巧妙结合,来提升作品的审美品质。

雕塑艺术无论在古代还是现代社会中都占有重要的地位,但作为一门实践性极强的艺术,雕塑创作永远走在理论的前面,对雕塑创作者来说,除了必要的构思,更为重要的还是要考虑选用哪种材质表现最后的效果,这样可以增添作品的魅力。中国古典美学思想也非常强调以自然为师。在《画论》中就曾提出“外师造化,中得心源”的观点。自然给了人类可以进行雕塑艺术创作的所有原材料,

而人类又将这些材料变为雕塑作品置于自然中。在这个对生存环境进行能动的创造与改善的过程中,艺术家不能忘记和谐的原则。在这里,“外师造化”就是强调对现实生活的观察和体验。做雕塑也要注意体会对身边现实的感受。

三、雕塑材质用途与特色

谈到材质,不仅要看材质是不是经得起磨损,更应了解材质的用途。对城市雕塑材质用途的运用,我翻阅了一些书籍,发现了一个很有趣的现象:有的古代雕塑家们似乎并不在意作品使用材质的固有美感,而总是要把它掩盖起来,有的涂画上了鲜艳的颜色,有的随着阳光和岁月的销蚀使表面的颜色脱落褪去后,才让后人接受并认识了材质的固有美。所以说雕塑不再被涂抹装扮起来,而充分地显露出材质的天然面貌,才会突出雕塑艺术语言的魅力。可是,现代艺术的兴起,使雕塑艺术作品再次披上了多彩的外衣,原因之一是有些材质的本身色泽缺乏表现力,观赏者对此不满意。更重要的是,现代雕塑家们力图丰富自己的表现语言,扩大活动的舞台。这有时也为城市雕塑的发展注入了新的活力。所以说对材质加以掩饰和改变的处理,与保持材质固有美的传统手段,二者相辅相成,不矛盾也不冲突。举个例证,在西安大雁塔以东的人物雕塑,大部分是铸铜浇灌的,表面被游客经常抚摸,已经慢慢呈现出材料本身的色泽,反而更赋有美感,材质本身固有的美观和风化后岁月的痕迹,让人不得不停留片刻,思索,想象。

看过有名的雕塑作品,浏览过一些城市的雕塑景观,我冒昧的感觉,一些旧式雕塑在城市中有如时代的旧女人,呆板的抬头,伸展不开四肢,毫无趣味的孤傲独立,与周围环境格格不入^{[4]90}。例如有些绿地中反复出现不恰当的材质雕塑,让人看了后有种想把它移除的感觉,这样的雕塑反

而破坏了环境。在自然界,雕塑和这个天天都在变化的社会一定有什么事被我们遗忘的,我们每天深陷在繁琐的生活中,忽视了彼此的关系,在这个充满想象力和冲撞力的时代,如果没有与文化、历史、人性的融合,雕塑作品将会失去感染力。举个例子,中国人喜欢把“龙”放入设计中,这龙也是把传统文化与作品相结合。龙与华夏民族的精神联系紧密,它的含义流传广泛而久远,现代雕塑设计中,雕塑家运用其造型表现中国风格和东方神韵,彰显出权贵与气势,龙的意义已不仅仅限于其自身的价值,更多时候表现出中国传统的文化魅力,这就是在设计中融入了文化背景,升华了设计本身,从而增强了作品的感染力。在现代雕塑设计中,把文化应用于各个领域,不仅展示其视觉的审美价值,更能将文化传承不断。因此,身为雕塑者更应该加深对文化的理解,把握文化的地域性和民族特征,领会包容和谐的内涵,以发展的观点探求和实现现代与传统的结合,赋予其崭新的时代意义。这样不同时期的雕塑设计者就会在设计中赋予其不同的艺术形象。

雕塑是由“雕”与“塑”俩概念组成,这一具有高度表现力的合成词概括了这一造型艺术的精髓。雕,就是减去不必要的,多指从硬质材料,如石、木、骨等上,利用各种工具劈砍、切削、钻孔、打磨等活动的总称;塑则相反,是从无到有,利用软性材料一点点加上去,以塑造表现对象的过程。因此雕塑与材质有着不可分割的关系^{[5]360}。在艺术与人文相互关联的今天,雕塑作为材料,尺度和空间艺术性最大化的视觉形式,无疑可以借助更多的现代科技和观念产生以往从未有过的震撼效果,再加上雕塑作品的文化印记这个精神内涵,更会使雕塑艺术具有无比丰富的魅力。

总而言之,要把雕塑材质和息息相关的文化联系到雕塑作品中,让雕塑艺术所具有的无比丰富的魅力感染到人们点点滴滴的生活中。

参 考 文 献

- [1] 荆其政,张丽安.情感建筑[M].天津:百花文艺出版社,2000.
- [2] 谭勋.雕塑综合材料教学[M].石家庄:河北美术出版社,2005.
- [3] 李泽厚.美学四讲[M].天津:社会科学出版社,1984.
- [4] 翁剑青.城市公共艺术[M].南京:东南大学出版社,2004.
- [5] 皮力.国外后现代雕塑[M].南京:南京江苏美术出版社,2001.