

高艺术图像研究的学科属性和美学特征

卢治杰

盐城师范学院、莫斯科罗蒙诺索夫国立大学 江苏 盐城 224002

【摘要】艺术图像呈现多样性审美特征,主要表现为纪实性与审美性的并行、瞬间性与恒久性的统一、虚拟性与真实性的重合以及韵律美与造型美的互化,随着艺术图像深入的研究,将图像研究方法引入到艺术学理论领域,是该学科不断的深化走向成熟的体现。

【关键词】艺术图像; 研究; 学科属性; 美学特征

艺术图像可以体现一个民族、一个时代、一个阶段的基本态度,真实、生动以及准确的将历史某一段时期的艺术活动的事件、仪式、物象、人物等加以呈现,既是艺术学理论学科中重要的研究方法,又在艺术史、艺术原理、艺术批评等研究领域发挥着重要作用,具有综合性、多元性。不仅如此,艺术图像中融入了图像制作人的审美意识和形式创造能力,更具备艺术的审美创造意义。

1 高艺术图像研究的学科属性

(一) 综合多元性

图像研究最早起源于西方国家对美术学的研究,随着人们对图像更多的了解,逐渐的将研究重心放在了图像志和图像学之中,并尝试将图像从不同层次加以表达,进而具备了学科的意义。通过人们对艺术图像三个阶段的研究分析,即图像表层到深层、自然意义到特定主题以及更深层的内涵,都表明艺术图像具有象征意义,直到潘诺夫斯基等研究学者赋予了艺术图像更为丰富的内涵,将艺术图像研究推向了更广阔的领域,成为人们传播思想的工具。自我国开始着手涉及这一研究学领域以来,深受广大研究学者的重视,更有许多学者结合我国历史文化开始了对艺术图像的研究,充分的展示了图像在文化研究中的重要性。比如,有学者指出,伏羲以‘河图’、‘洛书’为蓝本绘制先天八卦图,借此强调图形的作用。现如今,人们更是发现图像与艺术的价值和意义,艺术图像含有丰富的内涵,并不是对单一艺术样式的表现,它具有综合与交叉的意义,更有一些艺术图像将其中的内涵延伸于社会、人文等领域,获得更丰富的意义指向。随着艺术的延伸和发展,艺术领域越来越趋向于交叉融合发展,将图像表现的越来越具有多元化,不仅戏剧、影视等具有综合性的艺术形式,而且大量艺术信息通过历史上的各类图像表述出来,即便是像音乐、舞蹈等具有浓郁时间艺术性的样式,同样可以通过图像呈现出来^[1]。图像具有保存和承载信息的功能,可以将人们的艺术活动以直观的形式,真实的表达并记录下来,因此,根据图像的记载,大都体现出人们对美的形式和内容的构建与营造,更是意指人们对“真”与“善”的精神追求,以此作为研究思路,探索我国历史文化与现代艺术的内在构成、象征意义以及多元化发展趋向,由此可以得出图像研究学与艺术学理论的研究属

性基本相同。

(二) 艺术学理论的学科生成与艺术图像研究形成有机契合

艺术图像研究在艺术学理论学科中的重要价值首先体现在对艺术史的研究,随着对艺术图像研究深入的开展,我国的很多研究学者开始着手探索具有综合性的艺术史研究方法,即在传统“诗乐舞”融合以及“诗书画”一体等理念的基础上,更加深入的探索具有综合与交叉意义的艺术特性和规律,从而开拓艺术图像研究的新趋势。不论是何种类图像都是各民族世代积累的精神体现,无一不体现着人们对世界真善美事物强烈追求的意愿,以至于图像的蕴意早已积聚在人们的意识深处,因此,要想全面综合的研究艺术图像的运行规律及其属性,不能仅限于门类艺术的研究,否则难以将历史上复杂纷繁的各类艺术活动的交叉与综合进行全面的阐述与解释,在图像研究学中融入艺术史研究理论,可以将各种艺术融合中新的内涵与意义的生成,为此这一研究成果越来越受到当代研究学者的高度重视。其次,艺术图像具有显现、生动和逼真的形象,可以准确、真实的将历史事件记录并表述,因此,在众多艺术学理论研究方法中,人们对图像研究方法的融入赋予了极大的兴趣。图像研究方法不仅为人们的研究开拓了新的视野,而且其特性具有无法取代的功能。以往的艺术图像以绘画、雕塑、工艺、设计等视觉艺术方式呈现,随着后期深入的发展,又将不同样式中的艺术美因素与图像之美相融合,呈现其特有的整体性艺术研究价值。此外,艺术图像研究与艺术学理论的契合,更体现于分支学科艺术图像学的出现。随着图像研究不断地深入,人们深刻的发现艺术图像研究不仅对艺术学理论具有研究价值,而且还具备学科意义,涉及学科包括社会学、心理学、人类文化学等,均能体现艺术图像研究拓展与创新中的价值和意义^[2]。

(三) 在艺术学理论领域引入艺术图像研究,有助于该学科不断地深化与完善

当代的艺术活动已经逐渐的超越单一艺术样式,变得极为丰富多姿,呈现综合交融的态势,从而为艺术学理论研究带来全新的挑战。随着人们审美观念的提升,图像的功能越来越受到当代研究学者的关注,不仅可以借助图像学方法对传统艺术样式加以深化,而且对现代

新颖的艺术样式同样具备研究优势,图像研究方法可以呈现一个民族和一个时代的基本态度,因此,艺术图像的研究价值和意义给更多的研究学者确立了研究信念。从造型类艺术到文学、音乐等样式中,均能显示图像地位的重要性;从戏剧到影视、动漫、游戏等,无一不与图像密切相连。艺术学理论学科的研究使命便是将综合多元化的传统艺术以及当代艺术研究加以深化与完善,在研究过程中,需要汲取人文及社会科学等学科的相关元素以及借鉴其研究方法,同时引入艺术图像研究方法,不仅可以充分的体现艺术学理论学科的包容性和多元性,而且有助于该学科不断地强化并逐步的走向成熟。

2 高艺术图像研究的美学特征

(一) 纪实性与审美性的并行

图像和艺术图像的区别在于,图像记录的是单一的历史现象,而艺术图像记录的是人类历史上的艺术活动,包括事件、仪式、人物等内容,不仅具备真实、准确的记录历史活动的功能,而且还具备审美创造的意义。艺术图像的纪实性是指,将历史某一段时期某个方面的艺术活动、活动进程和演出的场景与环境,或者重大的大型仪式的表现过程,利用笔将其真实、准确的记录下来,具有非常重要的历史和文化价值^[3];艺术图像的审美性是指,人们在记录历史艺术活动的基础上,将该时期人们的审美观念和形式创造能力一并融入其中,赋予了图像的审美意义,其中包括人物的造型、画面的布局、舞动的身姿以及人物的神态与表情等均能体现出图像制作人的审美观念,甚至有些图像已经达到十分精美的水准,不仅是对历史艺术活动的再现,而且还具备非常高的审美价值。

(二) 瞬间性与恒久性的统一

在各门类艺术样式中,尤其是音乐、舞蹈等样式,都能呈现出人们对美的声音和动态的提炼与升华,反映出不同民族的审美意识和对艺术技能的生动表达,具备着非常重要的传承价值,然而受科学技术手段的限制,不能将美的声音及动态进行生动的记录,是人们对自身认知的一大憾点。随着对艺术图像不断的研究与探索,人们深刻的感受到艺术图像可以弥补人类这一缺憾,相较于文学语言文字间接性、不确定性的表达方式,图像更能将这些艺术样式具体、真实的呈现,包括舞蹈、戏剧以及相关乐器、道具等,但是图像艺术只能对瞬间的艺术活动进行真实的表现,对于时间艺术存在着一定的局限性^[4]。艺术图像可以将艺术活动中,一瞬间最感人、最具形式美感的人物姿态和神情,借助各种材料和技艺生动、准确、永久性的记录下来并广泛传播,因此,艺术图像具有瞬间性和永恒性。

(三) 虚拟性与真实性的重合

在众多的综合性艺术图像表现中不难看出,图像制作人更侧重表现于人的姿态美、形象美、场景的和谐美以及色彩的绚丽美,同时利用材料和技艺以及凭借个人的审美意识及形式创造能力,将艺术美感潜藏在图像的画面和形态之中,通过虚拟的形式将人们在艺术活动中的精神美和心灵美呈现出来。生活与大自然的美可以利用音乐的形式表现出来,通过优美动听的声音将环境、

自然以及人的精神世界虚拟的表现,而艺术图像可以利用造型将人的审美以及音乐声音的魅力加以呈现,从而潜隐的表现出艺术图像丰富的想象和幻想^[5]。其次,艺术图像的真实性不仅可以真实的表现艺术形态,而且还可以将艺术活动相关的环境、人物以及乐器、道具等真实的体现。虚拟中透露着真实,真实中包含着虚拟,通过图像艺术将历史艺术活动中美好的瞬间形式或表现形态,进行真实、准确、永久性的保存,将人类艺术历经岁月长河恒久性的传承下去。

(四) 韵律美和造型美的互化

韵律美不仅可以体现出人们的审美能力和创造能力,而且更能抒发人们的精神与情感,因此,艺术图像需要致力于韵律美的展现。造型艺术图像所表现的韵律美,主要体现于线条、形体、物象之间的动感和流动,特别是对音乐美的展现,由于图像具有静态与凝定的特性,无法将音乐的韵律之美自然地抒发出来,但是图像可以利用自身的优势,借助造型象征性的将音乐的韵律美感充分的展现出来。虽然没有声音的展示,但是可以潜隐于造型美的环境和人物之中,形成美的声音的无声的表达,因此,韵律美是造型美的内涵,造型美是韵律美的延伸,将音乐律动和造型艺术相融合,是当代艺术学研究者研究的重心^[6]。

3 结束语

综上所述,艺术图像研究的美学价值与意义具有综合多样性,不仅在与各艺术门类交叉与互融的学术研究中发挥着关键的作用,同时在艺术学理论建设中占有非常重要的位置。当前对艺术图像研究方法的系统思考及运用,仍然存在着很大的研究空间,需要众多研究学者赋予更多的艰辛和努力,通过深入分析与探索艺术图像研究方法,为人们开拓更宽阔的认知领域。

【参考文献】

- [1] 袁艺. 西方实验性舞蹈影像的艺术行为与审美探究[J]. 北京舞蹈学院学报, 2019, 132(1): 60-66.
- [2] 周玫希. 艺术美学视阈下敦煌石窟壁画的美学特征探讨与分析[J]. 各界, 2018, (16): 142-143.
- [3] 于文汇. 设计美学及审美要素与环境艺术设计联动性的研究[J]. 艺术教育, 2019, (1): 186-187.
- [4] 刘钰彤. 数字媒体艺术的新美学特征表现与应用研究[J]. 文艺生活·文海艺苑, 2018, (9): 283-283.
- [5] 杜娟, 杜晓茹, 管顺丰. 人工智能时代艺术审美体验的影响特征与管理策略研究[J]. 艺术百家, 2019, (5): 24-29+63.
- [6] 白茹意, 郭小英, 贾春花, 等. 绘画图像美学研究方法综述[J]. 中国图象图形学报, 2019, 24(11): 1860-1881.