

金属焊接雕塑中抽象语言的探究

伍金波

(广西师范大学 广西 桂林 541000)

摘要: 现代化、多样化和抽象化已成为当代雕塑中最主要的艺术表现形式,在文化、艺术蓬勃发展的今天,金属焊接雕塑是其中较具代表性的表现手法之一。其思想内化和个性表达在金属焊接中显示出粗犷质朴的外化表现,能更好的表达艺术家本身的创作思想。将现实与思想的抽象化表达是艺术经久不衰的道路,同时抽象化语言与金属焊接雕塑的结合能达到表现形式与材料融为一体的艺术效果。

关键词: 金属焊接雕塑; 抽象语言; 材料

Research on Abstract Language in Metal Welding Sculpture

Wu Quanbo

(Guangxi Normal University, Guilin, Guangxi, 541000)

Abstract: Modernization, diversification and abstraction have become the most important artistic expressions in contemporary sculpture. Today, with the flourishing development of culture and art, metal welding sculpture is one of the more representative expression methods. The internalization of his ideas and the expression of individuality show rough and simple externalization in metal welding, which can better express the artist's own creative ideas. The abstract expression of reality and thought is the enduring path of art. At the same time, the combination of abstract language and metal welding sculpture can achieve the artistic effect of integrating form and material.

Key words: metal welding sculpture; abstract language; material

金属焊接雕塑作为现代雕塑中最主要的一种表现手法,其通过运用材料本身的属性与抽象艺术形式的巧妙结合,使废弃的工业材料焕发出新的生命力,赋予新的表达语言。金属焊接雕塑产生以来,艺术家们对其艺术形式进行不断的研究探索,试图通过其材料、抽象形式、及其艺术价值观念寻求金属焊接雕塑新的表达。

一、抽象金属焊接雕塑的源起

自 20 世纪末工业革命发展以来,科学技术水平飞速发展,人类对自身的存在认识以及对于我们所居住的星球的认识发生了翻天覆地的变化。与此同时,我们的人文艺术环境也在以肉眼可见的速度在向着多样化发展。雕塑的现代化进程经由罗丹在雕塑中保留创作时留下的塑痕起,开启了古典向现代的转变。同时期的布朗库西在离开了罗丹后,开始进入新的雕塑语言探索,形式上更加的抽离现实,作为纯视觉化的形式出现。布朗库西的抽象化表达使得现代雕塑的转变正式开始,作为现代雕塑艺术的里程碑人物,其巧妙的构思改变了后来的雕塑形式。布朗库西将材料的语言和作品的内涵联系起来,充分尊重材料的性质,强调原始材料的美感,使得作品表面材质的肌理也上升到独立的审美高度,让造型和材料肌理有联动的密切相关性。至此材料被作为更重要的一环得到艺术家的充分开发。1942 年毕加索创作了《公牛》,这件作品作为集合艺术的代表作,使用现成品平贴手法将木板、金属材料以立体主义风格进行创作。毕加索探索几何艺术的同时重新定义了雕塑,在探索了新的雕塑语言的同时也影响着现代雕塑的发展。^①朱利奥·冈萨雷斯的人物形体雕塑和毕加索的集合雕塑是世界上最早金属焊接雕塑,与之前的雕塑不同,它们的组合不再单一的形式,脱离传统雕塑那种需要经历多个过程制造出的实体雕塑,从而转为由多个部分组成的新的形式。金属焊接雕塑的抽象造型符合当时的工业文化的进程潮流,在一方面现实时代精神,迸发着未来主义的理想观念形式,另一方面从创作的角度来看,材料与手法的改变缩短了雕塑制作流程和时间。在直接创作的过程中,出现了多元的机会因素让创作者可以做出巧妙新颖的艺术选择,让创作过程中的创造性思维和延续性思维的整合得以实现,让创作三维化,使艺术构思中断的问题得以避免。抽象思维创作同时在这个进程中得到迅猛发展。

二、金属焊接雕塑抽象语言道路的明晰

(一)、材料的解放

环境对与人类的生活方式起决定作用,这也意味着代表人类思想集中的艺术形式也与环境互相影响。千百年的农耕火种述说着人类文明传承不息,人们赖以生存的材料主要以就地取材,靠山石、土、木等作为材料搭建出文明高地。雕塑艺术最早的发端也是诸如此类的材料,如《维纶多尔夫的维纳斯》雕像,便是用石灰石雕刻而成。古希腊到文艺复兴以来的众多栩栩如生的写实雕塑大多以大

理石或青铜、木头等材料制作,埃及和中国的雕塑也主要以泥塑、木雕、石雕和陶瓷等做为材料。然而西方工业化革命以来随着生产技术生产工具的不断革新,形成新的生活方式,随之而来的是艺术创作在时代的洪流下焕发出新生。西方当代艺术的发展不仅丰富了表现手法和宣泄情感的方式,同时也给材料的运用带来了新的血液,给予作品的材料以新的文化内涵。由于工业化的蓬勃发展,科学的快速提高,人类的基础物质需要得到满足。表现在艺术上是迫切的寻求新理念和创新,以适应对时下迅猛变迁的审美需要。从毕加索开始将日常物品进行拼贴集合,到杜尚以现成品颠覆了人们对艺术固有观念。在 1913 年杜尚的作品《自行车轮》开始之后在各类的现成品的加工组合在雕塑艺术上屡见不鲜。而后材料的语言获得全面性的解放。

(二) 抽象形式语言的发展

传统雕塑中金属材料充当雕塑的媒介,仅是为了支撑雕塑的体量感在其中所要展示的形体表达,其本体语言并没有得到体现。现代雕塑家对文化的感知力和自我表达欲的加强使得对材料更加重视。金属不再作为简单的载体,艺术家们在寻找艺术真理的同时也赋予了金属这种古老材料的新生。由毕加索开创的立体主义在 20 世纪的绘画风格上带来全新的视野,同时毕加索本人也在把立体主义运用到雕塑上进行了实验创作。在绘画风格的影响下,雕塑的形式也发生着改变。而冈萨雷斯作为金属焊接雕塑家的先驱,曾经应毕加索的邀请去协助他的金属创作进行技术指导。此前冈萨雷斯在金属焊接领域也有探索,如 1927 年创作的《太阳里罗伯塔的面具》和 1929 年的《堂吉珂德》,作品中还是带有立体主义拼贴艺术的影响,后期作品的形式语言才真正体现出冈萨雷斯在金属焊接上的创造性。比如《大型站立人像》中象征式抽象的线性构成,以极精简的线条体现出作品的三维状通过线性的符号和抽象的方式,以重力规则摆放在合适的位置来展现作品,来表达他对现实世界的分析理解和提炼。《大型站立的人像》1934 年冈萨雷斯用一种当代的、内在的想象把人类身体表现出自由、骄傲、充满活力、诱人的运动状态。他的作品《梳头的女人》中那些柔软的金属波动,是支撑阿芙罗狄浪漫情愫的外化。他的作品《坐着的女子》用趣味的构成铁块来组成她的身躯,就像亨利摩尔的《国王与王后》座像那样充满灵动和神秘。

(三) 金属焊接雕塑和绘画语言的结合

二战后美国艺术思潮如雨后春笋,出现一大批探索现代艺术先驱,其中主要的雕塑代表人物大卫·史密斯以独特的想法把绘画与金属焊接雕塑结合形成更具开放性的现代雕塑。1927 年至 1931 年,在学习了抽象派绘画并受其启发的史密斯,开始寻求绘画和雕塑的转换和派生。史密斯在 1955 年的一次谈话中说到:“绘

画仍是艺术家的生命力量,尤其对于一个雕塑家来说,这是很必要的。雕塑作品在绘画媒介中逐步实现”。通过焊接技术,雕塑家用材料在空中直接塑造内心的想法,按照创作者的意图更快速的表达,拥有更强的主观性和观念性。史密斯的创作通常是在工作室的地板上用粉笔进行起稿,初步的将创作绘制,然后把事先准备好的材料进行焊接加工,将绘画部分建构逻辑转换到金属焊接中。1949年史密斯创作的《布莱克本:爱尔兰铁匠之歌》以抽象的雕塑语言表现人物形象,作品规定了观看位置、二维性与三位空间的模糊关系。他将人体躯干描绘成一幅开放的框架,雕塑细节被放到作品的边缘,从而形成作品内部的开放空间。高度抽离现实人体躯干,让观者的视线自由穿过作品内部空间,对雕塑剪影式的构成留下深刻印象。在《布莱克本》中,史密斯将绘画平面性观念更多的融入,其正面与侧面极度分裂,让观者产生陌生的经验,从而不得不围绕着作品而走动,体验作品在时间中的抽象连续性。以平面化的处理,脱离传统雕塑中对于空间体量的迷恋,形成更简约抽象的视觉符号。

大卫史密斯他在金属焊接雕塑的发展起着承前启后的转折作用。受毕加索和冈萨雷斯的影响,大卫史密斯的风格仍然是立体主义式的介于热抽象和冷抽象之间。这时的史密斯应该说是在毕加索、蒙德里安和康定斯基尖锐的观念分歧中作为公共的中间地带,起着调和作用。他的这种抽象的表达正是史密斯在两者之间权衡的结果。1951年大卫史密斯在布鲁克林的工作室创作了《哈德逊河的风景》用抽象的点线面形式将焊接钢条、钢片精心切割弯曲,再进行重组,变成了富有表现力的意象风景雕塑,看起来就像一副扁平的绘画。虽然在作品中没有出现具体的元素,但那些抽象的形式依旧可以被看作云和火车轨道,斜线暗示高地、崎岖的山川、流水等。他没有以传统手法表现三维空间的体积,而是想要抵抗重力,像是一系列线性的动作的开放的平面,在空中中漂浮延展。在中国文化中抽象的概念最早来源于上古时代伏羲的八卦图,将山川林泽雷电高度概括为符号化的几根线,后来又有老子称之为“道”的形而上,其原理是将我们所处的世界的规则抽象性。为“道”这是在思想层面的概括。但总的来说“抽象性”是人们通过对自然的感应,对自然和内在情感的形而上的表达。在西方现代金属焊接雕塑中,其结合现代工业文明进程,对周遭环境的抽象化提纯,体现着抽象性金属焊接雕塑的时代性。

伟大的批评家罗杰·弗莱曾经试图解释非洲雕像比西方人物雕塑更有优势的原因时指出,因为人类的身体被塑造得更像一个海星而不是对它进行现实主义描绘,希望这样能够得到一个好的结果。当代艺术的发展,观者对于再现现实的欲求变得越来越少,抽象的表达变得更符合当下的审美与文化的交融中显得更加真实。我们通常说艺术造型是对自然与人的产物,如果仅是作为表现自然的再现意图,不免会降格。艺术家依照自己的想象对自然变形,表现自己的内心最深刻的情感,或是敏感、孤独凄静、或是对美好的感动。为了表达他的内在本质,艺术家需要以自身的内化情感融入自然的外表形象。正如蒙德里安所说“自然的形象比任何模仿、复制自然的艺术作品都有力得多,也美的多。如果我们充分地反映自然的话,我们就不得不找寻另外的造型方法。正是为了能反映自然或真实,我们才回避自然的面貌”。

(四)几何性雕塑的魅力

几何形式的运用最早要追溯到古希腊的几何时期,该时期主要的艺术体现是一些描绘以几何风格图案的器物,艺术史上称为“几何风格时期”。其后几何的运用在艺术作品上并不多见,一些在形体和构图上出现几何形式,但也是作为辅助手法,没有直接呈现,更多的是在建筑上的几何分割。直到当代毕加索的立体主义的出现,几何分割的块面被直接表现在画布上,直言不讳的挑战着古典主义柔美的线条。经过现代艺术的发展,哲学和人文的进步,对于现实再现远不能表达出更高的哲学精神层次。艺术家们发现在那简洁的图形中仿佛窥探到表达人类思想和宇宙普遍规律的组合形式,这与中国的“大道至简”的思想不谋而合。当代金属焊接雕塑家中,首先把几何形式运用到极致的除了美国的大卫史密斯外,还有英国的雕塑家安东尼·卡罗。安东尼·卡罗曾担任亨利摩尔的助手,并一度追随摩尔的具象风格进行创作,直到1959年接触到了史密斯,开始进入金属焊接雕塑的领域。在卡罗的雕塑中,具象的形已经找

不到了,高度抽象的几何方块代替了任何具有可分辨的形,完全拒绝解读。卡罗在1962年创作的《一个清晨》中,主要由两块巨型钢板组成,由垂直的柱状物支撑着,所有的部件都是方形的框架。或者是柱状的线型钢条组成,每一个局部都对空间进行分割重组。

几何元素在卡罗的运用中显示出极强的形式美感,在创作中将生活的艺术中错中复杂的美学观念和物理外在形态转变为极其抽象简洁的造型,追求简约概括的形式,表现出“道”的高度抽象。卡罗通过各种手段将形态要素和几何金属材料有机的融合在一起,构成平面绘画的雕塑感。当然,除了立体空间中的几何形态要素大小、结构的等方面的考虑外,雕塑家在创作过程中还将色彩对作品的影响考虑了进去,增强了两种存在方式间的协调,让立体造型在几何形态要素之间形成统一在多样的材料质感中达到和谐。

三、金属焊接雕塑中抽象语言的价值

抽象语言在金属焊接雕塑中给我们展示的是一个从意象到抽象表象的发展过程,这个过程只能通过高度的思维再造来产生。再现亦或是抽象、意象等艺术形式所包含的的源出发点均与自然有关。然而,最终艺术家逐渐从传统写实再现的单一形式为起点去获得美的形象。概括抽象性的美在艺术家那里变得符合当下社会的审美观念,因为再现性的美已经失去其统治地位的影响。从这个前提下创作者们在潜意识地推动中赋予了均衡的另一种解读,即高度的和谐。整体来源于局部也是统一的局部,部分的价值都从整体中得到体现,整体也因为每一部分的统一而收获圆满。金属焊接雕塑中抽象雕塑作品的各个部分和整体的关系是艺术家苦心孤诣的成果,只有通过和谐平衡的比例分布,才能使得形与形之间达到统一。在自然中逼真的形态,模仿自然的往往不能等同于真的自然。直接硅胶翻模真人的手部模型和经过艺术加工的手的造型,对比起来是显得无力而空洞的。抽象语言较之写实则是在创造中进行深层的剖析创造。而对于艺术来说,抽象语言所表现的极均衡的状态则是在所有艺术中有意识或无意识所想要达到的。人在欣赏绝对自然和欣赏人的创造是两种不一样的心态,人造自然中给人更多的对人自身的启发性思考,结合工业化背景下,金属焊接雕塑给人对社会进程引起共鸣。对人本身而言,是需要一种更深刻更超脱的概念来指引或引导人们的方向。它需要在思考了众多的社会现象、生活本质、自然本身而在创造中去提纯更高品质的抽象造型。

四. 结语

金属焊接雕塑的出现当代社会艺术的发展中催生新观念新理念,其高度抽象语言的造型是艺术家主观情感得以理性表达,是现代社会的和现代理念的影响,所以金属焊接雕塑更符合当下的时代潮流的方向。作为艺术应当要站在时代的前沿,要有预见性,同时我们在运用抽象语言的同时要注意不能滥用,抽象的语言不是胡编乱造的假象拼凑,而是经过艺术家通过对世界的表象分析得到的本质理解,再通过对艺术语言的转换,把内在的结论表现在一定美学结构的艺术组织形态上。在当代的艺术中我们不乏会看到一些“大师”在哗众取宠的错误观念中,滥用艺术形式,假借“人人都是艺术家”的名号,随意用外行看不懂拼凑,或者直接很俗气的乱用传统作为现代,实在是违背当代抽象艺术的初衷。这就要求我们去思考在当下社会的环境下,纷繁复杂的科技更新,观念的层出不穷,在创作中我们需要如何去把握住金属焊接雕塑语言的抽象语言的艺术性,实验性和时代性。金属焊接雕塑即有对传统的叛变,又有对传统的传承,像所有的前卫艺术一样。同时金属材料的选择是历史的必然,如何做好对金属材料的探索以及运用,是我们当代人做创作所肩负的责任,也是从艺者的最高追求。金属焊接雕塑是具有着丰富活力的艺术形式,有着丰富而广阔的未来。如何使这种金属艺术在中国在未来更好的发展,寻求更完美的艺术表现形式,在金属焊接雕塑的抽象性表现下展示出中国文化的活力。

参考文献

- [1]胡随.金属焊接雕塑中几何元素的构成特征及思考[J].美术文 献,2019(05):56-57.DOI:10.16585/j.2019.05.025.
- [2]张三聪,唐珂.朱利奥·冈萨雷斯金属雕塑浅析[J].艺术品 鉴,2014(12):93.
- [3]金影村.现代主义理论视野下的雕塑范例——安东尼·卡罗与英国新雕