

中国工艺美术中的造物和谐

闫伟伟

(山东工艺美术学院 艺术设计 250300)

摘要:中国工艺美术在历史可以追溯到原始社会,是最为悠久的历史品种,浸透着中华民族的文化精神和审美意识,富有鲜明的美学个性。在中华民族的历史长河中,工艺美术在意境上展现出一种“和谐”的民族特色,重视实用性和装饰性之间的和谐,尊重材料和善用工艺。

关键词:和谐;实用性;装饰性;材料与工艺

最开始工艺美术是为了满足人们在生活方面的基本功能需求,在物质需求被满足后就开始转向精神需求。在原始社会时期人们一开始是为了便于盛放东西而逐渐摸索发明了陶器,虽然在外形及使用上都很粗糙,但盛放东西这一基本功能已经达成。再经过长时间的改造探索逐渐出现了不同外观造型的陶器,并具有了装饰性。从新石器时代的陶器工艺、石器、编织,到夏、商、西周时期用青铜做的各种烹饪器、酒器、食器等器物,逐渐显示了中国工艺美术重视实用和装饰相统一的造物思想和设计意匠,亦鲜明地显示了工匠在把握现有材料和在有限制作工艺的条件下对形式美法则的认识和运用。中国传统工艺美术在形式和内涵上表现一种和谐统一,这也是我们所具有的民族风格,重视实用性和装饰性之间的和谐,尊重材料和善用工艺。

战国时期记述官营手工业各工种规范和制造工艺的《考工记》在工艺美术史上占有重要地位,我们能从中看到当时的工艺美术思想。“天有时,地有气,材有美,工有巧。合此四者,然后可以为良”这是造物和谐的基本原则,其中“天有时,地有气,材有美”是大自然的恩赐,“工有巧”则是人们的主观能动性,在尊重自然的基础上加上人们的主观能动性才能做出好的作品。中国人的造物观是人与物的和谐,物与自然的和谐,在具体的工艺美术活动中,追求天然去雕饰之美,形态符合人的使用习惯,充分利用当时的制作工艺。

在中国工艺美术中功能、关系、韵律这些相比产品本身更有研究意义,中国传统造物活动在实用性与装饰性,感性表现与理性规范等方面的处理上值得我们深入研究。随着社会的进步,人们在满足实用需求后逐渐转化成对精神美感这个更高需求的追求。像河北博物院的镇馆文物——长信宫灯,结构精致,灯座、灯盘和灯罩都是可以拆卸的,灯体呈圆形,有两块瓦状的罩板可以调位置。灯体有虹管,灯座可以盛水,利用虹管吸收灯烟送入灯座使溶于水,这是利用科学原理防止空气污染。这件铜灯妙就妙在工匠把实用性、与审美性,有机结合成一体,呈现出形式美和功能美相统一的特征,让人过目难忘。长信宫灯,由头部,身躯,右臂,灯座,灯盘和灯罩六部分组成,分别铸造后再套合组装而成。其携带方便,组装也简单牢固。既可做灯,又可作为室内陈设品,既适应实用性,又符合审美要求。

工艺美术种类丰富,工艺也是五花八门,材料更是数不胜数,不同的材料不同的手法所创造出来的艺术效果是千差万别的。造物活动受材料特性、技术水平等因素的制约,但也正是这些制约形成了工艺美术独特的韵味和魅力。好的产品除了实用性与审美性的统一外,还要考虑制作工艺和材料的和谐,使之呈现出整体性和材料技术完美结合的特点,达到相得益彰的效果。

材料和工艺是工艺美术个性语言的基础,中国传统工艺美术在造物活动中重视材料的自然美感,尊重材料的特性以及工艺的选

择。中国工艺美术尊重材料的特性,主张“因材施艺”,这种材质工艺与意匠营构之间的和谐统一使中国传统工艺美术在规范严整中又显得灵动,天趣。以明代家具为例,明代是我国家具发展的黄金时期,除经济、社会、文化、内外交流等诸多因素以外,十分重要的条件是当时的文人直接参与了家具的设计,是文人士大夫的传统文化观对家具审美的直接影响,也是当时人们的身心和谐观念在家具功能中的渗透,同时也是充分利用或显露材料优势的结果。明式家具采用的是硬质的树种,充分展现木材的色泽和纹理,在制作过程中不用钉,不用胶,形象浑厚,风格典雅,形成它独特的风格美感。明式家具是中国工艺美术中材质工艺与意匠营构和谐统一中的翘楚。

说起意匠营构,造物活动立意为先,古代工匠们运用各种不同的工艺美术来传达出一种生活态度和观念,对美好生活、人文环境的不断向往与追求,可以从中国传统纹样中直观地感受到。原始社会彩陶上的人面鱼纹,双体鱼纹就寓意着生活富裕,种族繁衍,这是当时环境下人们对生活的追求和向往。汉代的瓦当,铜镜,漆器织锦等图案中应用了“延年益寿”,“子孙无极”等吉祥文字以及和避邪祈福有关的四神图案。在战争频繁的六朝时期,人们渴望和平,追求安定的生活,具有佛教题材的莲花纹就成了当时的主调。隋唐政治安定,物质生活充裕,装饰图案多是象征人间温暖幸福的图案题材,如繁花茂叶的卷草,安详温顺的瑞兽,综合各种花卉特征的宝相花,以及象征富贵的牡丹等,造型丰满,线条饱满圆润,色彩富丽,反映出太平盛世的繁荣景象。中国传统装饰图案内容丰富,文化底蕴雄厚,各个历史时期的图案丰富多彩,并且“图必有意,意必吉祥”,反映着不同时期人们不同生活中的和谐情趣与愿望。

工艺美术的“和谐”并不意味着在设计过程中是一成不变的,相反,它是与时俱进的,不断超越的,它既反映着一定社会下物质和文化的生产水平,也传达着一定时代下的审美取向。材料的不断更新换代,新工艺的发明,人们审美的变化,工艺美术新品种的出现,人们会一直追逐这条没有终点的道路前行。例如瓷器的出现在许多生活用品上代替了铜器;唐宋时流行刻花、划花、印花等陶瓷的装饰方法,明清则主要流行画花。自然、社会和人的需求是不断变化的,这三者会形成一个短暂的平衡,但是人的需求是永无止境的,并且远超自然和社会,因而又形成了不平衡,工艺美术就在这平衡与不平衡的交替中前行。

当然中国传统工艺美术具有悠久的文化传承和民族特色,所蕴含的和谐观念远不止这些,工艺美术会不断发展,对工艺美术的研究也不会终止,希望将来你我的作品能在工艺美术史上留下痕迹。

作者简介:闫伟伟 1995年10月23日,性别:女,民族:汉,籍贯:烟台市,省市邮编:265317,单位:山东工艺美术学院,学位:硕士,职位:学生,研究方向:视觉传达方向