

试论中国书法艺术对西方现代艺术的影响 及在雕塑艺术中的呈现

苏海宁

江汉大学美术学院 湖北 武汉 430056

【摘要】中国书法艺术与西方书法画和雕塑艺术拥有很多共同的词汇，如空间、结构、形态等，但彼此运用这些词汇的角度是不同的。雕塑是以三维形体表现对三维世界感受的艺术，西方书法画是在平面上展开表达情感的艺术。本文尝试思考中国书法艺术对西方书法画的影响以及在雕塑艺术中呈现的形态，拓展和提升现有的雕塑素材。

【关键词】中国书法；西方书法画；现代雕塑；线条；空间

雕塑艺术与西方书法画拥有很多共同的词汇，如空间、结构、形态等，但彼此运用这些词汇的角度是不同的。雕塑是以三维形体表现对三维世界感受的艺术，西方书法画是在平面上展开表达情感的艺术。西方绘画中的笔法是油画性的笔法，它是几乎没有明显的轮廓线的画法，而且强调色彩、调子但不强调线条。在有着悠久书法文化历史的中国，一群艺术家用有限的笔迹把画面创作得生机勃勃，他们用简单的因素构成抽象绘画，这便是西方抽象表现主义感兴趣的地方，也是中国书法艺术影响西方从而形成书法画的原因。按照西方人的看法，色彩是物体对某种特定太阳光谱折射在人的视网膜上作用的结果，忠实的描绘光和色，也就忠实的把握了物体的形态。在西方现代主义产生之前，线在绘画中是没有独立意义的，它仅能暗示出形体或立体形式。在注重运用线的古典主义大师的作品中，线条也只是用来加强物体的立体感。西方现代绘画中有重视描写线的方面，不少画家作品中的笔触具有很大的丰富性，如马蒂斯、毕加索等，其笔触的内部运动比中国书法艺术的线条艺术简单。《点、线、面》是西方对绘画构成元素研究的著作，康定斯基提出了许多重要的见解，而中国的书法艺术，是通过单纯空间的追求及空白的空间处理来传达情感的，它以文字的造型为基础展示笔法，表现内在的精神关系，表现运动之美，这正是中国书法艺术不同于西方表现性绘画的地方。但是，不同艺术门类之间相互影响渗透，西方的现代艺术中，有许多接受了中国书法的创作原则和形态从而形成鲜明个性的书法画大师与雕塑家，他们追求点、线、面结构的美，相比中国的书法艺术而言，他们有很大的任意性，不受中国书法中汉字的构筑形式的约束。

艺术家弗朗兹·克莱因在创作方式上吸取了中国书法艺术的因素，40年代，他创作了大量的黑白速写，并对点线间局部的有机组成深感兴趣，这种有机的形式，类似于脚手架、

铁路的构架。弗朗兹·克莱因的这种在白色底上黑白交错的线条的架构与中国书法艺术在形式方面有着共同之处。他将自己的画叫做“白色图形”，作品中的空白也是形式完整的有机部分，注重黑白之间的对应关系，这便可以用中国书法的“计白当黑”来形容。他注重用线条进行空间分割，其作品中具有的结构性的骨力传达出线条的构架。这些同中国书法艺术有相同之处。《世界艺术百科全书》中指出：弗朗兹·克莱因的绘画更显示出姿势的经验、手的运动、线条置于画布上的瞬间说服力的证据。线条真正地标明它的力量的方向以及冲突力的表现，差不多独立于它们在黑白关系中所产生的空间。在中国书法艺术中，书法家及其注重在创作时的身体的运动、手的运动以及线条置于画面上的说服力。中国书法有“势来不可止、势去不可遏”的说法，运笔则有“抑而扬之、藏而出之、垂而缩之、逆而顺之、下而上之”的研究，克莱因也在线条中表现出这种力量的方向性。

现代雕塑与古典雕塑的分界是以立体派的出现划分的。毕加索的雕塑和拼贴画试验，使雕塑有了新的成型可能。作品《金属线结构》是毕加索在1930年制作的，在这件作品中，他用铁线条来界定空间，把雕塑变成了空间素描，抛弃了传统雕塑的体量感。作品中线条的长短与方位构成了和谐的韵律，它内部含着一种运动形式，弧线和直线组成了一个有机的、有生命的空间。

1920年，俄国兄弟加波和佩夫斯签署《构成主义宣言》，宣称雕塑的结构、形式、材料、体量和空间都有自己的真实性，因此要创造透明的有空间深度和时间节奏的雕塑作品。作品《鹿特丹的构成》是加波对这个宣言的成功实践。整件作品中，透明的空间孕育着变化，从每个角度看都显得紧张而有序。在他的这件作品中可以看出线条语言的重要性，这种线性语言的运用实际上是对雕塑艺术的空间特性的发

挥和改造，它营造了一个完全透明的、有深度的空间。

立体主义开创了现代雕塑的道路，影响和启发了众多形式的形成和发展。构成主义是立体主义之后对现代雕塑有深远影响的艺术流派，它在观念上更彻底地抛弃了传统的雕塑技术，用全新的构成手段来制作雕塑。构成成型的作品把雕塑的空间感受提到了与形象和结构同样的高度，构成主义者首先提出了雕塑是空间的艺术，这个概念为焊接、构成等技术在现代雕塑领域中的运用和发展奠定了重要的理论基础。西班牙雕塑家冈查列兹（Julio Gonzalez）是现代雕塑中第一个专门以焊接技术、采用构成手段成型的雕塑家，他开始了在雕塑上用铁的新时代。他曾经给毕加索做过雕塑的助手，1931年，冈查列兹制作直接的焊接铁件，并带有完全透空的线条构成。在作品中，实体仅仅起到限制透空部分的外部轮廓的作用。

戴维·史密斯（1906—1965）是美国最有影响的构成主义雕塑家，他从未受过雕塑的正规训练，这使他不受学院造型手段的影响。他曾经在一家汽车厂学过焊接，后来又在机车工厂干活，这些让他有了金属焊接的经验。戴维·史密斯总是自己动手制作作品，很难得雇佣助手，而且，和使用拾来物体的废品雕塑家对比，他早在艺术生涯之时就开始使用了这种语言。在他的焊接作品中，传统的体积、体量转化为线条的处理、丰富透空的空间架构，以及多样的深度结构。1950年代初，线条主义是他的作品的特征，即用钢制作的空间线描。这是《现实主义宣言》最初的原本文学意义上的构成主义雕塑，钢线条限制了虚空的构成形式。虽然雕塑以两度平面构成，但是透过透空的空间看自然背景，作品便可带出无穷的深度和丰富的运动的形态。戴维·史密斯后期的大型系列作品，称为“立体”，他用立方体和圆柱体来创作建筑式的结构。他后来用摩擦过的不锈钢为材料。他对表面的光泽特别注意，使作品从高度反射的、光饱和的表面中产生整体书法的效果。

安东尼·卡罗（Anthony Caro，1924年生）是二战以来

在参加构成主义和最低限艺术的年轻艺术家中的一位印象深刻的英国当代金属焊接雕塑家，他毕业于英国皇家美术学院。他曾经在亨利·摩尔的工作室工作过一段时间，后来在美国认识了大卫·史密斯，他们在金属焊接雕塑方面达成共识。安东尼·卡罗认识到，雕塑不一定是一个集中式的纪念碑，而是有可能跨过一个开敞的空间，一面大墙，或者可能是一个水平的限定的装置。安东尼·卡罗的作品利用了纯粹的抽象语言，他将线与面的表现情感融入到作品中。他对空间概念及材料内含的认识影响了众多的雕塑家。

齐立达（Eduardo Chillida，1924年生）是西班牙年青一代的雕塑家。他用铁为语言进行创作。他创作了许多印象深刻的纯构成主义抽象作品。在他的作品中，有一种纯净、有力的建筑式的抽象感，矩形、体量和斜度之间有着非常微妙的关系，他的部分作品里呈现着中国书法的空间构架的特征。

结语

中国书法对西方现代艺术是一种创作观念上的影响，西方人吸取了中国书法艺术中关于线条、笔触和形式的处理方法，创作出线条彼此之间相互联系的艺术效果。在《现代雕塑简史》中，里德引述约翰·罗斯金（John Ruskin）的话说：“现代作品最糟透之处是由于它不断地求助于我们对变化、欲望和伤感的兴奋的渴慕；而古老艺术的优秀之处则有赖于沉思的爱。它出没在真正的艺术家的题材里，并赋予形式以永久性，就如我们平常希望的那样，无忧无虑；而低劣的设计则关心的是，依赖情节的描写，或一种感情的变化过程来满足观众的激烈情绪。在那儿，这两条愉悦之源是可能汇合的……当一个民族遗忘或背弃了她的天才们的永久的目标时，这样的艺术只能偶尔地存在。”中国雕塑家滑天友运用中国古代画论中著名的“谢赫六法”为美学原则，将抛物线的美感运用于雕塑艺术中，创作出了《母与子》、《沉思》等杰出作品，拥有了他自己独特的艺术风格。他成功的创新例子可以为当今雕塑艺术的发展给出一条可行的道路：在传统的文化遗产中挖掘新的资源。

参考文献：

- [1] 邱振中. 书法的形态与阐释[M]. 中国人民大学出版社, 2009.
- [2] 吴少湘. 雕塑艺术[M]. 人民美术出版社, 2008.
- [3] 李泽厚. 美学四讲[M]. 天津社会科学院出版社, 2002.