

探究书法美学与服装艺术

◆周淑慧

(陵水黎族自治县陵阳书画院 572400)

摘要:在我国传统文化中,书法艺术是中国文化的主要构成部分,书法的作用不仅局限于传统文化的文字记载与传承,还是东方美学的主要载体,涵盖并包含了中国传统文化与东亚文明的艺术鉴赏观与审美观,因此书法不但由书法艺术组成,也由书法美学组成。而在近年来,随着我国对书法艺术传统文化的普及推广,书法美学的感官美感价值也逐渐在服装设计领域得到广泛应用。因此,笔者为进一步提升书法美学的普及推广范围与应用价值,对书法美学与服装艺术二者之间的内在关联与应用实践开展以下研究。

关键词:书法美学;服装艺术;应用研究;服装设计

近年来,随着人们书写习惯的改变,以及书籍印刷技术的不断发展完善,书法艺术作为文字的记录载体,其在传统应用方向中的实用性逐渐降低,并被印刷字体,以及网络时代下的电子字体逐渐替代。然而书法艺术不但是文字的载体、中国传统文化的主要传承艺术形态,还具有较高程度的美学价值,书法美学也是我国传统文化的主要审美表征、事物美感与人们心灵之间的沟通桥梁。伊曼努尔·康德曾说:“线条比色彩更具有审美性质”,因此在服装设计领域中,书法美学的应用也赋予了服装艺术多元化发展特征,而笔者也对书法美学与服装艺术之间的关系进行探讨。

一、书法美学与服装艺术二者之间内在关系概述

(一)将书法美学与服装艺术相结合的必要性

相较于其他国家文明而言,我国具有五千年渊源流传的深厚历史底蕴、从未出现文化断绝与历史断层,然而在现阶段我国文化传承与发展过程中,却呈现出我国传统文化艰难传承,无法大范围向世界进行文化输出的问题。究其根源,笔者认为我国传统文化的文化载体与时代缺乏适宜性,例如书法艺术,传统的书法艺术形式如大篆、小篆、隶书、行书的书写练习与学习都具有较高程度的难度系数,不但无法大范围将书法艺术向世界进行文化输出,便在书法艺术的传承过程中都面临着书法艺术的社会影响力过低、影响辐射范围狭窄、单体学习时限过长等问题。因此,为提高我国传统文化的文化输出潜力,将我国打造成世界范围内真正意义上的文化大国,应将书法美学与服装艺术进行有机结合,使得书法美学中所涵盖的我国传统文化精神、万象之美通过服装设计形式、设计风格来直观表述,从感官上赋予其美感。

此外,在现阶段我国服装设计领域发展过程中,也存在着缺乏新颖设计题材、独立设计风格的问题,相较于西方服装设计体系而言,我国服装设计体系仍旧在世界舞台上扮演着模仿者、追随者的角色。因此,将书法美学与服装设计相结合,不但可以进一步提升我国传统文化与书法艺术在世界范围内的文化推广传承力度,还通过提升服装设计的平面感、立体感以及层次结构感来探索服装设计新的发展渠道与设计风格。

(二)书法美学与服装艺术的主要结合方向

笔者认为,书法美学与服装艺术二者之间的主要结合方向为,将书法美学的线条结构、线条形状以服装的结构线、轮廓线、图服装设计图案的结构、形状、色彩搭配来加以表现,并根据服装各环节的细微设计变更来表现出书法艺术中小篆、隶书、草书、行书等不同书法类别之间所蕴含的文化价值观念与审美风格。例如对服装制造材质的挑选、服装领型、后面等不同区域色彩的搭配、服装光线的折射程度来体现其中细微的变化。

而书法美学与服装艺术二者相结合的发展途径早已被证明其可行性。笔者上述提及,书法美学与服装艺术二者之间的主要结合方向为书法线条的搭配与服装色彩、结构与材质的协调转变。而早在上世纪中,欧洲便以兴起以菱形、直线型等线条结构为设计方案的服装款式,并将强调服装视觉直观冲击力为服装艺术的表现形式。相比而言,书法美学与服装艺术之间的结合方向与表现形式与其大体等同,并在所蕴含传统文化价值与感官美感层面上具有更高应用价值。

例如,在2016年,我国著名书法家董阳牧就通过组织策划大规模的书法美学与服装设计展会来进行书法美学与服装艺术相结合的尝试,展会以“无”字命题,并将草书、行书、楷书、隶书、大篆、小篆等书法字体为主要设计元素与设计基础,并在此之上衍生出二十余种书法设计字体,充分将书法线条的流动性、空间性、层次感转化为服装设计中跳跃有力的线条、以及美感官的冲击力。而展会中书法美学与服装设计的主要结合方向与设计风格为以下六种,分别为:黑白、光影、明暗、穿透、游移、离合,具体如下图1所示。

(三)书法美学对服装艺术与服装设计的主要发展影响

首先,在服装艺术与服装设计的发展历程中,由于服装色彩的研发工作进度缓慢、并且服装的图形设计主要依赖于对现实生活与艺术美感的二次创作与直观阐述,因此在近年来,服装艺术与服装设计的发展逐渐放缓,人们对于各类服装设计风格也逐渐呈现审美疲劳态势。然而随着书法美学与服装艺术的结合发展,在现阶段服装设计阶段中,设计者通过将我国书法艺术传统蕴含价值观念、书法美感线条、书法美学特征在服装设计中加以表现,从而赋予了服装艺术与服装设计新的发展动力、设计风格与视觉气象。

其次,在书法美学与服装艺术相结合前提基础上,服装设计过程中,有着明确而清晰的服装设计主题,如服装领型、后中、侧后等部位区域的设计形状、设计色彩搭配都围绕着服装的主题设计风格,而这一设计灵感与设计理念也来源于书法的布白。

二、书法美学与服装美学二者之间的内在关联

首先,服装美学与书法美学二者皆是人类文明美学的不同衍生分支,在独立性层面而言,服装美学与书法美学都有独立的发展体系、清晰明确的发展脉络、体系独有的崭新意与艺术表达方式,而从书法美学与服装美学的宏观角度而言,书法艺术与服装艺术二者在现阶段发展历程中,都存在着相似的问题,即为大众审美逐渐疲劳、艺术常识与文化在传播过程中影响力逐渐式微。

其次,随着近年来书法美学与服装艺术相结合、协调发展的理念被提出、推广,在书法美学与服装艺术相结合的前提基础上,服装设计者从书法艺术、不同的书法字体中汲取充足而持续的创作灵感与设计养分,在不断提升服装艺术的个性美、流行美、内在美与外在美的基础上,也实现了将服装美学与书法美学、乃至于中国传统文化价值观念与美学鉴赏与表达观念相结合。

三、总结

笔者针对现阶段书法艺术传承逐渐式微、服装设计风格雷同、缺乏新颖艺术创新思维的问题,选以将书法美学与服装艺术相结合的方向进行着手,并对书法美学与服装设计相结合的必要性、主要结合发展方向、发展影响,以及书法美学与服装美学二者之间的内在关联进行阐述,为我国书法艺术与传统文化提供新的传统与发展途径思路。

参考文献:

- [1]赵华峰,王燕珍.浅谈书法美学与服装艺术[J].大众文艺,2019(04):43-44.
- [2]张翰文.论草书的视觉现代性与平面设计运用[J].中国书法,2018(16):91-94.

