

汉字书法在公共雕塑造型中的运用

李 矛

(重庆工商大学, 重庆 400067)

摘要: 通过对汉字书法与公共雕塑特征的分析、比对,将汉字书法融入公共雕塑创作中,并结合典型实例,分析两者间在表现形式、空间构成、表现观念及视觉体验的相互转换关系。进而论述了汉字书法对公共雕塑创作的重要性和必要性,借以建立汉字图形化雕塑的研究方向,从不同层面、不同角度来进行汉字书法与公共雕塑造型的探索和研究。

关键词: 公共雕塑; 汉字书法; 空间构成

中图分类号: J524.1 文献标识码: A 文章编号: 1001-3563(2011)10-0120-04

Application of Chinese Calligraphy in Public Sculpture Modeling

LI Mao

(Chongqing Technology and Business University, Chongqing 400067, China)

Abstract: Through analysis and comparison of Chinese calligraphy and public sculpture, the Chinese calligraphy has been integrated into the public sculpture. Combined with typical examples, it analyzed the mutual transformation in expression form, space composition, performance concepts and visual experience, and then discussed the importance and necessity of Chinese calligraphy for public sculpture creation to establish the research direction of character graphical sculpture, from different perspectives, different perspectives to explore and research Chinese calligraphy and public sculpture modeling.

Key words: public sculpture; Chinese calligraphy; space composition

在全球化对传统文化冲击的大背景下,如何构筑具有中国传统风格元素的公共雕塑,探索公共雕塑形式的多样化、民族化、本土化,特别是在汉字书法这一造型领域上,如何把汉字的字意及形象融为一体,使文字形象化、字意象征化,并通过公共雕塑这一载体与世界对话、沟通,并在雕塑创作中凸显中国传统文化意象,引入汉字书法作为公共雕塑本土化的催化剂和推动力,是更深刻、更具内涵的民族化创新之路,是一个值得长期不断研究、探索、实践的重要课题。

1 公共雕塑与汉字书法表现形式的探索

公共雕塑与汉字书法作为2种不同空间维度的艺术形式本身并没有必然的联系,但却有着视觉属性的同质关系,每一种艺术都有自己特殊的表现形式。汉字书法的表现形式是在二维平面上展开的,从汉字结构来分析,对比公共雕塑的构造法则及表现形式,探

讨其构成规律。

首先,汉字形体由笔画构成汉字部件,然后再由部件构成汉字形体,如横、直、撇、捺、钩、点,组成一个有筋有骨有肉的空间单位^[1],由此把汉字部件的排列方式图形化,见图1^[2]。汉字排列方式如同魔方一样可

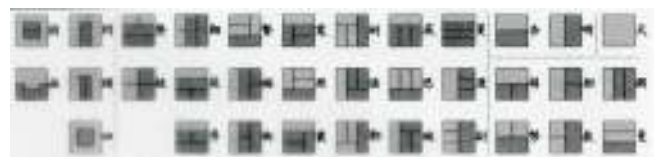

图1 汉字图形结构分析

Fig.1 Structure of the character graphic

围绕中心轴自转,由此产生丰富多变的汉字形体空间,演绎一部奇妙的构造学图谱。一个汉字就是一个完整的构造范例,几种形态各异的笔画在构造图谱里按一定的组合原则,穿插、并列、错置、呼应、向背、聚合、避让,形成一个和谐的视觉空间,使汉字构造法则

收稿日期: 2011-02-28

作者简介: 李矛(1968-),男,重庆市人,硕士,重庆工商大学助教,主要研究方向为园林景观、公共雕塑。

成为既固定、又灵动的组合关系,既具象征性,又具装饰性^[2],在公共雕塑中得到广泛应用。

中国汉字还有一个最突出的特点就是形和意的结合。正如王受之书中写道:我看繁体的中文“園”字,外面是个“口”字形的围墙,中国园林必须有围墙包围,从来没有可敞开式的公共园林之说;“口”字中间是“袁”字,上面的“土”字就是土地和山石,中间一个小“口”就是水池,下面的“衣”字,代表植物。字的形和意在象形文字中把中国园林宅院的基本要素尽收眼底,宛如一幅立体的中国园林雕塑^[3]。

汉字由不同结构组合而成,是按照形式美的法则进行创造的一门抽象艺术,汉字的构成方式形象生动、姿态万千、变化无穷,为公共雕塑创作提供了无穷的资源。

从构图的形式法则规律和艺术处理手法各方面来看,表现形式总是由一些对立矛盾的因素构成。如方与圆、重与轻、虚与实、疏与密、聚与散、分与合、粗与细、等法则,雕塑家在创作中就要善于发现这些矛盾和对立因素,并在实践中巧妙运用并适当重组,贯通为和谐的整体。

公共雕塑不同于汉字书法艺术,它追求表现的是三维立体的艺术语言——体量、形式、肌理、材质,构成了空间状态的艺术形式,而这些与汉字书法的艺术语言形成了极大的反差。汉字书法的表现和追求与公共雕塑没有必然的相同点,它追求的是二维艺术语言,主要以书写汉字为基础。通过布局、结构、用笔来表现其情感、意蕴,鲜明地体现着形式美的基本法则——多样统一。如书写过程中各种形式的对立因素(刚柔、枯润、浓淡、舒敛、大小、长短、正斜、疏密、虚实等)相辅相成,使作品成为和谐的整体,生动地体现了这一法则。

通过对汉字造型构图规律的分析,包括从二维平面到三维立体共通的构图规律。以及从汉字手法与公共雕塑构成法则共同点的比较与探索,从汉字雕塑创作中有助从不同的角度去认识、理解汉字结构对雕塑创作所起的作用。汉字构图法不仅可以单一的面貌应用于不同作品中,也可在一件作品中出现多种规律的汉字结构同时应用。如何优化组合、传承、借鉴,寻找多种有利于表达的对应语汇而达到一种新的创作思维与新的表达方式,就创作者而言这不能不说是一种创造性的思维过程。

2 公共雕塑与汉字书法在空间构成上的差异

公共雕塑与汉字书法这2种艺术形式在空间构成及视觉感知上存在着很大差异,在很多方面是不一样的,从观赏者的角度来说,有固定的视觉经验和习惯,这是由传统的表现形式所形成的。比如说公共雕塑主要是通过作品的体量、形式、色彩、肌理、材料来组成的,其重点因素是它的空间构造及空间关系。而汉字书法则首先是它的章法、线条、结构及形式感,以及点、线、面的排列构成。对汉字书法欣赏往往不会考虑空间的因素,它是在二维平面上展开的,这些元素通过点、线、形的构成存在于二维平面中。

汉字书法在三维空间中的构成主要表现在:其一,汉字书法中的三维空间完全从属于运动,从属于书法的时间特征,如运动停止,这类空间立即被截断;其二,这种三维空间是启笔时运动的复杂性达到一定程度的产物,如书写工具保持平动,则三维空间立即消失^[4];其三,在视觉差异中,汉字书法的表现有明确的方向性,也就是说,表现出明显的线性性质。在二维空间中,表现时间特征主要是通过线条的运用——曲线运动来反映的,表现时间最方便、清晰的是线,但线无法独立表现出三维的特征。见图2a,谁能判断它

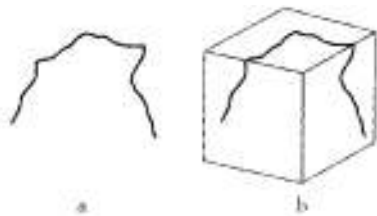

图2 线条的空间感对三维物体的依赖

Fig. 2 Lines of space dependent on the three-dimensional objects

占据的是不是三维空间呢?如果线成为三维物体的一部分,见图2b,物体的实体感所唤起的一切感觉将使线的时间特征淡化,而使线只是成为物体表现的附加标记^[5]。线条的空间感通过对三维物体的依赖而表现出来。在二维和三维的视觉关系间找到相互协调和契合性语言,使作品产生强烈的视觉冲击力,并丰富观者的想象力,突破和诱发一种新的体验和感受。这种从二维到三维的视觉感受的转换,是一种非传统的视觉感知,是一种质的转换。汉字化公共雕塑正是运用了以上原理,将传统书法文字通过

线的运动,并置于三维空间中,使其随笔划的不断变化、逆转、运动,而成为一种具有三维立体的图像。观者可以通过不同的视角来体验、感悟文字雕塑的无穷魅力。如笔者创作的位于四川射洪的“子昂”公共雕塑,见图3,以唐代文学家陈子昂的名字作为创

图3 《子昂故里》公共雕塑

Fig.3 "Ziang hometown" public sculpture

作主要元素,采用不锈钢烤漆的制作方式,通过书法的布局结构,将写意的汉字书法与毛笔造型组合,传达了“一方土地,孕育一代人杰”的主题思想,其特点体现在:

首先,突出了公共雕塑强调线条的传统。线条不仅是中国绘画重要的表现手段,它还是公共雕塑的重要的表现手段之一,中国雕塑在这一点上与西方雕塑相比,显得非常突出。中国古代优秀的雕塑作品几乎都体现了强调线条运用的特点,而西方的雕塑则更重体积、团块。汉字化公共雕塑的图式来源主要是中华民族的文字,而文字是线造型的,即使将文字转为立体,这种立体的文字仍然保持了线性的特征。这一特性与汉字书法是一脉相通的,所以,《子昂》雕塑因此而具有十分突出的中国雕塑的民族特色。

其次,较好地解决了文字立体化所产生的“面面观”的问题。汉字化公共雕塑与绘画相比,最大的特点是它可以做面面观。线造型的文字转化为立体雕塑,首先碰到的就是如何做到正面、侧面、反面等不同角度都具有观赏性。例如文字造型的侧面,即有大的统一,又有不同的变化,这种变化不是生硬的,而是通过优美的曲线进行的,使其充分调动了造型艺术本身的形式感和韵律感。

3 汉字书法与公共雕塑在表现观念上的转换

公共雕塑是观念的艺术,它展示着雕塑家观念指

导下的创作方式及建构精神的创造性能力。一个好的想法,一个新的观念,一个富于智慧的切入点,是公共雕塑成功的关键。它不是形式主义的艺术,也不是简单地将个人化的造型强加给公共空间的艺术,也不只是从视觉意义上创造出一个能与公共环境协调的雕塑,它是一种观念的体现。它追求社会的意义,希望在社会公众的参与中进入他们的生活,影响他们对社会某个问题的看法。艺术观念的形成需要艺术家多年的实践,这种实践就意味着对过去某些固有观念的舍弃与否定。长期的否定与矛盾对艺术家来说就是一个从痛楚到解脱的过程,何去何从,未尝可知,然而否定之否定又是艺术的升华。

许多艺术家将汉字书法的某一方面的特性进行放大,强化突出其某个特定的元素,通过对汉字的挪用、解构和重组,创作出大量即带有鲜明的民族文化特色又具有强烈的时代气息的艺术作品。同样以汉字为起点,但探索的途径和方向却是多种多样的。有人解构汉字的形体,有人变化文字的意义,有人重建文字的结构,有人甚至将文字的书写从平面形式引入行为艺术和观念艺术的范畴。其代表性的成果有:谷文达把书写变成修炼的道场,意在向潜藏在汉字中的“道法自然”的老庄境界;徐冰对汉字结构的改造,强调文字形与意的双重背离;曾来德把中国书法变成表演艺术,强调书写行为与动作过程中的情感体验;还有张强把书写作为观念性的行为艺术,强调表达与理解之间的背逆性,这些无疑都是表现观念的具体体现。

4 公共雕塑与汉字书法在视觉体验上的转换

公共雕塑展现在观者面前的是一个或无数个存在于三维空间之中的实体。这个实体与汉字书法视觉差异上最明显的特征就在于立体性,也就是三维性。立体性是其存在的前提或根本,因此就立体性而言,公共雕塑是占据一定空间的物质性实体。人们不仅可以在视觉上直接欣赏它,而且绝大部分的雕塑还可以触摸到它的物质存在。其中圆雕甚至还可以让观众从不同角度、远近、高低环绕着品味欣赏。这就是雕塑在视觉语言上,区别于汉字书法及其它艺术门类的最为显著的特征,同时也是公共雕塑最具艺术魅力之所在。也正是围绕这一特征,雕塑家从各自

不同的角度对雕塑创作展开了深入的实践与探索,以此存在的结果共同构成了形形色色、千变万化的三维立体世界。正如法国雕塑大师罗丹所言,“塑造的时候千万不要在平面上,而是要在起伏上思考”、“追求深度是塑造的科学”、“千万不要看形的宽广,而要看形的深度”。归根结底,雕塑从实质上说是饱含意识的物质实体,统帅和占领其周围的空间,引导人的视觉感知,最终在空间中形成一种特定的文化氛围。因为物质立体地存在,而使公共雕塑形成了其它艺术类型无法比拟的空间艺术特点^[6]。

汉字书法则只有从一种角度在原地观看,而没有多角度观赏的可能。公共雕塑在视觉体验上让人获得不尽相同,甚至可能是完全对立的视觉感受,突出与退后在三维空间中处于一种相对的状态,从一个角度看是着重强调的部分,换一个角度则退缩淡化甚至消失了。另外以实体形式呈显于空间中的公共雕塑作品,通过自然光或人造光的照射,让人获得不同的视觉感知。所以不同时空对于雕塑来说,都能产生光线的强弱、色泽、投影等运动的变化。因为光线的照射角度不同,形成不同的气氛和光影效果,使得本身凹凸起伏的雕塑形态呈现出更为丰富的视觉体验。

从视觉体验来说,汉字书法与公共雕塑两者内在的语言、元素、形式等存在相联系时,观者绝不会孤立和分割地审视作品,也不会有从一个平面忽然转变为一个立体的脱节感。观者的视觉会由于两者间的联

系自然产生一种浏览秩序,首先感知的是作品的构成、色彩,然后是立体的实体,从二维到三维的视觉感受的自然转换、自然融合。

5 结语

历史表明:求新、求变是人类的正常属性。当今时代更是瞬息万变,知识形态呈现多元化、多学科的发展趋向。目前国内的雕塑界也存在纷乱无序、缺乏自主创新的情况,这就使得求根求源、跨界设计的研究极为迫切。建立“汉字图形化雕塑”研究方向,基于汉字学、设计学、景观学、雕塑学、视觉心理学、色彩学、材料美学等多学科进行交叉研究,可从不同层面、不同角度来进行二维到三维的“汉字图形化雕塑”的探索和研究。

参考文献:

- [1] 李丛芹.汉字与中国设计[M].北京:荣宝斋出版社,2007.
- [2] 杉浦康平.亚洲的书籍、文字与设计[M].北京:三联书店,2006.
- [3] 王受之.骨子里的中国情结[M].哈尔滨:黑龙江美术出版社,2004.
- [4] 华东师范大学古籍整理研究室.历代书法论文选[M].上海:上海书画出版社,1983.
- [5] 邱振中.书法的形态与阐释[M].北京:中国人民大学出版社,2005.
- [6] 许正龙.雕塑学[M].沈阳:辽宁美术出版社,2001.

(上接第119页)

图7 吉祥物山娃

Fig.7 Mascot Shanwa

的设计困境,就有必要通过对传统文脉的保护来找到自己设计理论的支撑点。通过了解地域生存行为所

带来的多样性来挖掘和保护那些美丽的传说,独特的民俗和多彩的器物。同时如何将他们转化为设计要素,如何在现代设计中应用将是考虑的重点。

参考文献:

- [1] 张凤琦.“地域文化”概念及其研究路径探析[J].浙江社会科学,2008.
- [2] 王受之.世界现代设计史[M].深圳:新世纪出版社,1995.
- [3] 徐恒醇.设计符号学[M].北京:清华大学出版社,2008.
- [4] 杨裕富.设计的文化基础:设计·符号·沟通[M].北京:亚太图书出版社,1998.
- [5] 罗义群.苗族牛崇拜文化论[M].北京:中国文史出版社,2005.
- [6] 芒福得·刘易斯.城市文化[M].北京:中国建筑工业出版社,2009.