

当代油画对陶瓷语言的运用

彭小杭

当代中国油画在近三十年中,出现许多新的绘画语言。艺术的创新需要多种视觉艺术元素的创新整合,才能使得有限的技术变成无限的可能,也可激发出更多的艺术创新思维。本文提出“在油画艺术语言中转换运用陶艺的艺术语言”这一论题,是想从油画艺术语言与别的艺术语言的“混合”状态中,探索如何使“混合”的油画艺术语言形成一种绘画风格,达到油画艺术语言创新的目的,结合笔者的实践进行表述,阐明这种探索的文化意义及当代油画艺术语言的“混合”趋势。

1. 现代陶瓷艺术的绘画语言

近年来,很多艺术家特别是画家投身到陶瓷创作中,将绘画语言应用到陶瓷中,涌现出很多优秀的作品,在内容和形式上都有很好的表现,形成中国当代陶瓷一个重要的特色,这点,在景德镇的艺术瓷上表现得尤为突出。景德镇陶瓷艺术家运用绘画的形式加以装饰,或创作或临摹画作,以青花、颜色釉、古彩、粉彩、法瑯彩等形式在瓷器上创作了与纸上绘画不同的视觉效果和质感。随着画家的不断加入,使陶瓷绘画的形式更加丰富,除了国画山水、人物、花鸟等之外,又增加了很多西画的形式。

在美国,彼德·沃克思将抽象表现主义的绘画方式融合进作品中,表达了人与水、土、火、空气之间的深层关系,尝试一种完全抛弃传统形式的制陶方法和审美形式,并以放任、偶然、自由的形式充分体现绘画在陶瓷艺术中的作用,将艺术家个人的情感观念表现出来。中国当代陶艺将陶瓷艺术拓宽到现代艺术领域,这种全新的理念使中国的当代陶瓷艺术拥有了新的发展机遇。众多学院派的陶艺家在接受外来文明的基础上,重新审视本土文化,融入绘画性语言,拓展中国陶瓷艺术语言的表述方式。其实,这种融合趋势,不仅是陶瓷艺术,越来越多的艺术门类通过不同领域的相互“混合”来换取艺术的进步。现代陶艺在保留自身特有艺术语言的基础上,再通过融入别的艺术手法而形成了意想不到的、更加丰富的效果。正是因为有了别的领域的艺术家介入,才使当代陶瓷艺术的语言更加丰富。陶艺家需要宽广的

视野和从不同甚至是极端对立的艺术观点中找到共同点的能力,并需要不断地转变思考的方法和角度,从而可以从一个艺术门类跳到另一个艺术门类中,去找到新的、潜在的结合点及其他艺术在本艺术中的运用和作用,甚至对于冷僻的学科也应有涉猎,因为在这些领域往往存在许多令人意想不到的、不同艺术门类相互借鉴的方法——这正是陶瓷艺术的新发展点。

2. 油画中陶瓷艺术语言的运用

陶瓷艺术与油画相差甚远,油画是源于欧洲的一种绘画形式,它着力于模仿现实、再现生活及对自然外观形态的描绘。它主张如实地描绘形象、逼真地再现形象的形、光、色等变化关系,艺术家以极力追求逼真写实为要。陶瓷艺术源于中国,其主流是抽象艺术,它在利用抽象的形体表现微妙的观念方面已经达到了炉火纯青的地步。中国陶瓷艺术通过水、火、土等材料以及特殊的语言形式,通过独特的烧制方式及陶土、釉料的自由发挥,带来不可预期的奇妙效果。当代的中国油画家将陶瓷艺术引入油画中,为艺术家的灵感、想象力和智慧提供了广阔的施展空间。陶艺的色彩、肌理,在油画创作中有了新的发展,特别是颜色釉的运用给油画艺术家带来了更丰富的创作灵感。颜色釉的不可预测性、偶然性也为油画家在表现形式上提供了更多的启示。

其一 陶瓷颜色釉因素的运用。现代油画的发展方向之一,就是要与不同的艺术门类相互“混合”,因为在这些不同的艺术形式之中往往存在可供油画借鉴的方法。而陶艺作为一门传统技艺,那些由土、火、釉形成的效果是千变万化且难以捉摸的,它具有一种神秘感,这正是当代油画可以借鉴之处。

自油画传到中国以来,经过一代又一代艺术家的实践与探索,油画的表现方法以及艺术语言都得到不断的完善和发展,油画家可以通过不同的艺术语言表达自己特有的艺术观念。当代中国油画——特别是改革开放以来这三十多年,是中国油画最活跃、最有生机的发展期。艺术家更新观念和语言,探究新媒介、新模式以及新的表达方式。中国当代油画

快速发展的幕后推手之一就是中国的传统文化。尽管油画源于西方,但中国传统文化以其丰富的内容和深厚的底蕴,对中国的当代油画产生了巨大的影响。它不但影响了中国油画家的创作,还影响了油画家的观念,更为油画家的创作提供了丰富的养分。很多油画家从中国传统水墨画、壁画、戏曲、年画等不同的艺术形式中寻找可以借鉴的元素。有的油画家从陶瓷的肌理、釉装饰中得到了启发,他们尝试在油画中借用陶瓷的艺术元素,釉窑变的效果成了许多画家乐于采用的重要元素之一。在陶瓷工艺中,釉因使用的配方不同、温度和火焰气氛不同就会呈现出不同的色泽和釉面效果,颜色丰富、艳丽迷人。油画家或追求釉的亮丽华贵和色彩斑斓、或追求釉的深沉浑厚、粗犷自然,展现出不同的个性风采。

其二,对陶瓷肌理因素的转换运用。油画家在追求画面的肌理效果时,对表现何种题材,何种对象应选用何种材料是颇费心机的。在油画创作中,由于笔法不同,画面就会产生不同的肌理,而在不同的材料上,又能使画面产生不同的效果,并在观者的视觉中产生或粗糙或光滑等不同的质感。油画的型与色、质感与体量感都能通过一定的肌理语言表述出来。因此,为了追求肌理,有的画家有意无意保留布纹的质感,有的画家则将油画的布纹用厚涂的色层全部覆盖,有的画家选择粗纹亚麻布,有的画家将沙子、锯末、玻璃渣等颗粒状材料掺入颜料之中作画,以获得不同的质感和肌理效果;有些画家将颜料调配出泥土的色彩,在将干未干时很厚地像做浮雕一样堆积到画布,产生逼真的泥土肌理。而陶艺的肌理则更加丰富,如成型手法中的印压法、龟裂法可以将肌理塑造得神奇而美妙,而成型方式还有很多种,每一种成型方式又有很多种手法可以塑造肌理,陶艺塑造肌理的手法几乎是取之不尽的。在当代油画家的创作中,不少油画家将陶艺的肌理语言运用到创作中,给油画创作带来了崭新而极为丰富的肌理效果。而且,他们除了对传统陶艺肌理手法的运用,还吸收了当代陶艺的许多新颖手法,使油画肌理不但多姿多彩,而且富于时代气息。当代陶艺家追求肌理效果的随机性和偶然性,保持并显露手工制作痕迹,对釉的

运用更为自由和大胆,对釉烧成手段的理解更加广泛。如他们直接把矿物或其他化学物品涂抹在坯体上,从而达到一种特殊的视觉效果,形成一种特殊的肌理;在工艺方面,当代陶艺家还有意利用反技术的缺陷肌理;在装饰制作方面,追求肌理纹式效果的随机性和偶然性,保持并显露手工制作的痕迹;还有,让自然落灰与釉色共熔,显示出火痕、落灰与色彩在陶土上的自然肌理等等。这些,都被当代油画家广泛地应用到创作之中。

3. 文化的阐释

毕竟,陶瓷与油画属于不同的艺术门类,将陶瓷语言应用于油画之中,必须进行转换。语言转换,从表面看来,这只是一个技术问题,但实际上,导致这一系列转换的,还是艺术观念。对此,需要从文化的角度理解。

油画与陶瓷分别产生于东西方两个不同的文化体系,其技法的形成,深受各自文化的深刻影响,包含着东西方的文化基因。因此,油画对陶瓷艺术语言的应用,实际上就是对中国传统文化的吸收。自然,其转换也就是油画与东方文化的交流及融合。这应该是一个平等交流、相互促进的过程。因而,油画对陶瓷语言的转换与应用,不仅是对油画艺术的促进,对于陶瓷艺术的发展,也起到了推动作用。

当然,油画对于陶瓷艺术语言的转换和利用,是建立在油画本身不可替代的技术体系、形态特征和美学品格之上的,其目的在于使这种引进语言成为能表达艺术家思维、情感、人文理想的一种新的艺术手段,促进当代油画艺术的发展。在当代艺术的发展中,语言的转换不仅是一种艺术发展的重要途径,而且是发展中一个必须的过程。在当代,各种艺术相互借鉴和相互融合,已经成为一种趋势。比如,毕加索的立体主义绘画就是对非洲木雕的结构转换,安迪·沃霍尔的丝网版画是对消费时代公众形象的图式转换,等等。正是这些成功的转换,促成了艺术之间的融合和共同发展。

(作者单位 广东技术师范学院美术学院)

责任编辑 韦平