

浅论生活美与艺术丑

张洪梅

(沙洲职业工学院 建筑工程系, 江苏 张家港 215600)

[摘要]美与丑是对立统一的审美观念,可以相互转化。现实生活中充满了美与丑,艺术手段可以转化生活中的美与丑。艺术作品中的丑具有持久的力量和强大的说服力,能直接而幽默地表现艺术形象,达到“反审美”的刺激作用。

[关键词]生活美;艺术美;艺术丑

[中图分类号]J022 [文献标识码]A [文章编号]1005-3115(2009)01-0089-02

美与丑是对立统一的审美观念,是可以相互转化的。生活中存在太多美好的东西,艺术作品中也同样如此。艺术美不是对现实生活的简单重复,而是对生活的强化,是现实生活的升华。所以我们在享受生活美的同时,也必须允许丑进入艺术。早在古希腊时期,亚里士多德就在《诗学》中指出:“丑,可以作为欣赏对象进入艺术。”然而,它像一颗石子投进古老的深渊,仅激起了几朵浪花,因为人们已经习惯了传统的偏见,尤其是在绘画方面,人们始终恪守着一条原则,即“美是造型艺术的最高规律”。当然,也曾有人试图挣脱这种桎梏而专绘畸形人体表示反叛,然势单力孤,最终仍被旧势力

淹没。于是,在缪斯的殿堂里,只有白天鹅才能高视阔步、漫舞轻歌……但丑的描绘应该是在笔锋之外透露出的某种积极的价值取向,使丑变为理想化的东西。艺术作品中丑的形式具有更持久的力量,在一定情况下,视觉丑更能达到“反审美”的刺激作用。从这个意义上讲,艺术作品中的丑具有更大的说服力,更能直接而幽默地表现艺术形象,令人印象深刻。

一、生活之中充满了美与丑

生活的美源于自然,自然赋予了生活很多美好的特性。缤纷各异的自然美景,令人心驰神往的洞天风

平面商业广告是由审美性与实用性交融渗透构成的,它由审美动机和实用动机所引起,并通过审美能力与实用能力实现。水墨效果在影视广告中的运用,不但让广告动起来,而且视觉冲击力更强。

现在,中国有越来越多的设计师和艺术家意识到,对于水墨效果的重新认识和利用,会令设计提升固有的品质,而艺术与设计互相借鉴的现代意识,在语言上另辟蹊径,会获得更大的时代认同感。

(三) 传统文化的传承

水墨作为表现中国文化的一个方面,需要设计者在前人的基础上不断深入研究和运用,要对中国文化有充分的理解,只有深入地了解,才能在运用水墨的时

候得心应手,更能体现出中国文化的本质。

在今天扩大了文化视野中,水墨艺术正成为我们立足本土与世界对话的出发点。传统水墨艺术对现代和未来的广告设计,都必然产生不可否认的巨大影响。水墨艺术与广告设计紧密结合,充分发挥各自特征,取长补短,相辅相成,定会给双方带来创造性的进步。设计的民族性与世界性让中国水墨效果与现代信息技术融合得更加完美。水墨作为具有中国特色的表现语言,与西方的成熟设计理念相融合,创造出符合东、西方审美的作品是现代传统元素表达的一个重要趋势。中国广告设计的发展,要借鉴西方成熟的设计理念,同时不能丢掉中国传统文化中的优秀元素。

[参考文献]

- [1]董明庆,张丽娉.中国传统图形与现代视觉设计[M].济南:山东画报出版社,2005.
- [2]王受之.世界现代平面设计史[M].北京:中国青年出版社,2002.

- [3]易思羽.中国符号[M].南京:江苏人民出版社,2005.
- [4]朱健强.广告视觉语言[M].厦门:厦门大学出版社,2000.
- [5]<http://blog.sina.com.cn/wangshouzhi>.

光,还有让你怦然心动的微笑;风格各异的少数民族装束,映衬着清纯可人的脸庞,淡淡的带有些许羞涩的笑容;暖暖的黄昏,白发苍苍的伴侣,搀扶着走在公园的路上,蹒跚的步履,构成了晚霞当中最为壮丽的风景……这些与天地浑然一体的美景,让我们每时每刻都在享受着美的乐趣。然而,生活中所潜伏着的丑陋,也隐隐刺痛人们的心灵,犹如美丽脸庞下面掩藏着的一颗恶毒的心灵。讲东讲西、是非乱传的长舌妇,凶恶的猎人,残忍的虎豹、令人恐怖的有毒植物……可是我们并不讨厌它们,恰恰是因为它们的存在,我们才会了解什么是美好,才会更珍惜眼前美好的事物。

二、艺术手段转化了生活中的美与丑

艺术作品中,美的东西很多,我们用这些艺术之美来教育人,陶冶他们的情操,让他们不断地在生活中发现美、追求美、展示美、创造美。这就是艺术作品的魅力,它能抓住人们瞬间的美丽,能够永远留住春暖花开,能让太阳永远挂在天上。要掌握艺术就要具备获取艺术的工具和技术,达到技术熟练、精湛,知道怎么去选择,怎么去取舍,从而创造出更优秀的艺术作品。因此,艺术丑开始应运而生。丑的东西具有了美好的性格:幽默、诙谐、典型,反而使丑的角色具有更鲜明的人物性格,得到一致好评。大家都很喜欢幽默大师赵本山塑造的东北农民的形象,他外表看上去的确不风流倜傥,甚至有一点土,但是,这样的一个人朴实的、善良的、小市民的、风趣的人物形象通过影视作品这样一种艺术形式,完全体现了东北人民的淳朴和自然。这就是丑的力量,当可爱的丑出现在艺术作品中,它的感染力和震撼力是超乎想象的。文学著作《巴黎圣母院》中作者利用面目丑陋、心地善良的敲钟人卡西莫多奇丑无比的形象,成功地塑造了一个为救人而舍身的英雄人物。

生活中的丑在艺术的表现中所体现的创造性因素是美的,丑经过了艺术的表现,变得更具有典型性,更为人们所喜爱。有些生活中的丑经过了艺术表现,更加具有了喜剧性效果。艺术作品转化了生活中的美与丑,使美的东西更加美好,丑的东西也增添了可爱的一面,能让人们更清楚地认识生活。

三、生活与艺术的关系

现实生活总是处在流动、变化、转瞬即逝的状态之中,它就像奔腾不息的江河那样不能为自己停留。而艺术作品中的艺术美则犹如一个水坝,能截住变化迅速的时间和各色各样的生活,并把它们转化为包含了观念和意义的物质形态。这样,艺术作品中的艺术美就超越了生活自身流动的特点而具有了永恒性。捕捉艺术美的同时也就留住了自然美。犹如一个出水芙蓉般的少女,被摄影师留在了摄影作品当中,若干年过去了,当她皱纹如枝、满头白发时,回首看年轻时的影像,定然心情激动、体味颇丰。艺术美随时在提炼生活,在表现生活,在创造新的生活;生活美为艺术美提供了源泉和依据。两者通过艺术手段相互转化、相互影响,也相互促进。美是相对而存在的,在艺术美中常表现出一种相辅相成的关系。罗丹说:“自然中认为丑的,往往比那认为美的更显露出它的性格。”干瘪、衰老的欧米哀尔,竟“丑得如此精美”;外貌奇丑的钟馗,被誉为“谁道先生不美容”;断臂的维纳斯雕像,成了举世公认的“断臂美神”。这些既丑又旧的艺术美,成了举世公认又永不过时的艺术经典。盆景艺术中的干枝,与繁茂的绿叶形成对照,体现出一种枯荣相生的哲理精神与力度感;作品中的洞穴、疤节、瘤块、裂纹也使其作品更显自然、古朴和真实性。以上的丑和残缺,是塑造目的的美和塑造手段的美,使艺术美更富内涵,更有个性,从而更具魅力。这一切的艺术效果都来源于生活,都体现着生活的点滴,再现着生活的片断。

纷繁复杂的现实生活,美与丑无处不在,比如一方清池,有引颈高歌的白天鹅,也有逐波戏水的丑小鸭,二者相互映衬,美中有丑,丑中见美,组成了丰富多彩、喧嚣活泼的大千世界。丑小鸭虽然不及白天鹅那样光艳夺目,不能得到人们的厚爱,但在艺术中,它却具有与白天鹅同等的价值,能随时听命于艺术家的调遣,并以其丑的质地去丰富美、扩展美,同时自己也作为美的有机组成部分,为人们提供了更多的美感享受。