

玻璃艺术中的碎片化叙事建构

张禧瑞

山东工艺美术学院

[摘要]玻璃艺术在漫长的演变过程当中，为表达个性倾诉，作品逐渐摆脱束缚走向了多元化。碎片化叙事源于文学范畴，经由线性叙事发展而来，经由破碎的时空概念和多样的视角来延长观者的感受时长并透过不同的视角折射主题，将问题外化，通过象征隐喻等手法唤起知觉体验，并留给观者自主思考的余地。本文将围绕玻璃艺术，以形式分析法通过碎片化叙事发展，视觉上的碎片化叙事和玻璃艺术中碎片化叙事的建构来讨论碎片化叙事对玻璃艺术创作抒意和体验认知产生。

[关键词]碎片化叙事；玻璃艺术；视觉

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.11.607

前言

当代艺术在历史中经过漫长的演变发展，艺术家对于艺术个性的追求是对自由个性的强烈渴望的表现，以各种材料各种方式创作，作品形式因而呈现出多元化的趋势，艺术家试图摆脱束缚思想传达思想叙述经历。罗兰·巴特曾经说过事物叙事的方式不计其数，以不同的方式隐藏在事物当中，它们分布在不同物质中合适的材料适合表现人类的故事。艺术家在重现自己的经历展开一段思考的过程正是叙事性的“表达”和“讲述”，碎片化叙事强调叙事过程当中的差异性并带来感受上的冲击，促进对于时间空间的解构与重构以及思考反刍延长观者的感受时长，在叙事过程中的探寻过程和怀疑思考。将事物与观者通过叙事的方法链接进行有目的的对话，设计中的碎片化叙事建构借鉴了叙事学的研究成果，与在设计的过程当中强调整体的叙事结构和设计形式的元叙事不同，碎片化叙事的重点在于结构，情节，视角和时空概念当中，通过碎片化叙事拆分叙事主题，能够更清楚的认识主题的同时也能在观者的视角重新建构主题。

在艺术创作的过程当中须有合适的载体来承载创作的思想，创作的过程是作者叙说故事的过程。自20世纪60年代以后材料学的发展，玻璃作为全新的艺术创作材料出现，玻璃材料丰富的视觉效果，多样化质感及材料本身的可塑性，承载了丰富的艺术表现力。碎片化叙事依照着参与者的认识程度透露不同的信息，有利于打破单调的抒意过程和单一视角，在更加多元化的空间当中在通过不同的视角进行自我的拆解。在这一层面看，玻璃材料的本身的属性与碎片化叙事的特点相吻合，其中蕴含了“故事”属性的创作情趣，因此碎片化叙事对于玻璃艺术创作的抒意，体验和认知有着指向意义。

一、碎片化叙事设计

碎片化叙事是源于文学理论的词汇，所属文本叙事文学范畴，碎片化叙事经由传统叙事发展而来。传统叙事方法有着统一结构和完整的叙事情节，而碎片化叙事则有着不同的视角，破碎的结构和不同的时空概念。在碎片化叙事当中通常由各种元素共同组成叙事系统，反映到设计中可以概括为叙事的立意，叙事的平台，叙事的对象三个组成部分。

叙事立意，故事的最终要达到的目的，通过目的展开从而确定核心思想的方向。明确了故事的梗概主题，整体的叙事核心解构和非总体化增强叙事的活力。叙事的平台建立在叙事的立意上，描述了故事的过程，通过使用不同的视角和时间空间来描述立意的内涵，解构事件着并且在若即若离中达到多样的统一，使用质感，颜色等表现形式来修饰并渲染整体气氛，合理的修饰手法和表现形式是能够在碎片化的叙事当中实现立意的重要前提。叙事的立意通过平台传达给叙事

的对象，在多方面的视角下通过直觉唤起观者的记忆点。瑞士心理学家荣格最早提出了“集体无意识”理论，其深深扎根在人们的心中并且以不同的形式表现。荣格认为人的意识受到外部现实和内心的无意识心理的影响，集体无意识分为幻觉模式和心理模式两种，幻觉模式发掘自人心中的一些熟悉的又陌生的记忆点，从一件复杂的事件和事物上选取突出的标记和特征唤起人们对于这一事件主题回忆，而它基于比较原始的情感体验。

二、碎片化叙事的特点

法国的结构主义学家热奈特曾经表示：在讲一件事情的时候可以选讲多或是讲少，同样可以从一个或者是另一个角度讲起。在这里用句式的不同呈现方式的来表现叙述的不同形态，讲述者用不同的形式把不同的视角链接达到不同的叙述效果，把不同的时空对的事件拼接并列承接故事的发展，也就是用信息的不同呈现方式来调节叙述的形式。

这种方式可以分为两种，即视角和距离。在一定的程度上不同视角会直接影响到观者的体验感，在叙事视角中应当首先考虑观者的视角，其次为事件主体的视角。在碎片化叙事的过程中，作者的视角随着叙事的发展而不断改变而观者的视角则与整个叙事的过程保持着一定的关联性，观看点的增加可以制造更多的切入点以获得更多信息，观者会获得更多多元的信息用于感受判断以理解作品主题。影视作品《一代宗师》通过慢镜头来描绘武打和人物对话以及面部表情，注重用局部来解构中心，展现人物之间隐藏的关系和情感。通过零散的镜头和个人的独白来重构整个故事，也为观众带来了全新的电影观感。叙事的距离是指与讲述的事件保持的距离，依据情况的不同调节提供的内容，在不同的信息中保持距离留给观者空间留给观者自主思考的余地。不再均匀的过滤信息给观者而是有选择性地挑选信息，重新选择合适的叙说方式以新的方式和观点叙述原事件，因而碎片化叙事对创作的抒意和观者的体验以及认知有指导意义。

三、视觉上的碎片化叙事实践

在文字和语言的于是当中，时间和空间的叙述显得尤为重要，但是在历史当中更为常见普遍的叙事方式则是视觉叙述。视觉叙事以视觉为纽带，沟通起来文字，时空间和观者，表现为图像，符号等。形象通过形式表达和材料为媒介建构，是作者表现该事件的主题和表达意义的重要媒介，通过视觉形象艺术作品往往感受更为直观清晰，虽然有时候并不能带给人传统上的美感，但是形成新的视觉形象依然可以给人带来视觉上的美感刺激。丹尼尔·里伯斯金的作品《柏林犹太人纪念馆》中，作品犹太人纪念馆外形曲折破碎，似大地上撕开一道可怖的伤口，两条道路一条脉路曲折，另一条虽然笔直但却也支离破碎，支离破碎的空间在展馆内形成

了一个个虚空，观者置于其中感受作者传达的信息叙述这段沉重的历史，引导观者思考和感受来营造的情感上的沉思与哀悯。在展馆内地下展厅仰望天空也仅仅只能看见一丝微光自狭长的圆筒空间中漏出，在对于这些典型的特征进行艺术化的加工唤起观者的情感并进行引导，给了观者自由思考的余地，通过对空间视觉上气氛的营造塑造了作品的灵魂，让观者在作品中进行自主性思考，增加对于事件的体验从而产生心底的共鸣促进事件新认知的产生。

四、碎片化叙事建构

在玻璃艺术的创作过程中，碎片化叙事并不是一个具体的方法，而是对于一个事件碎片化使其骨架显露出来让观者自行判断的一个手段。在玻璃艺术创作中这是艺术家和设计师们对于玻璃材料的一种解释方法，是作者思想通过玻璃材料的具象化诠释。

碎片化叙事在玻璃艺术中的结构并不是单纯在表面的分离破碎，而是为了追求主题上的默契而存在的破碎，原有的旧的形式被破坏部件之间互相组合贯穿，或是相互分离组成新的个体，重新构成组合直到作品逐渐的趋于稳定。在碎片化叙事当中作品表现为对事件的拆解，通过碎片化重构后的结构表现事件本身的瓦解，通过对事件当中零散线索的拆解重构。

在玻璃艺术家胡东方的作品《嫁衣》和艺术家Dana Vachtova的作品《倒塌的房子2》当中，胡东方没有采用西方的批判角度而是站在了东方女性的角度上，通过性别差异的意识自主的解读女性回归的这一主题。玻璃材料透明的流动性的特质与作者眼中的女性特质产生了共鸣，她将目光聚集在了身体的微妙变化上，作品《嫁衣》总是会联想到中式旗袍，含蓄典雅，嫁衣不仅仅是一件衣服更是女性身体和身份之间的串联符号，其意义已经远远超过了用于穿着。作者通过包裹身体的衣服以及依附于身体的微妙的变化与身体身份之间的交流，绕开了强调女性身体性征完成女性身份塑造的方式。《嫁衣》通过将女性身体微妙的变化化为符号，透过嫁衣回到身体本身以此来思考女性，利用玻璃材料通透和折射光线特性描绘了强韧的女性灵魂，表达了不一样的对于女性身份和身体的思考，在或虚或实的光线中蕴含了女性身体和精神的表达。

玻璃艺术家Dana Vachtova是一位女性雕塑家，她的作品有许多关于历史谜团或者是关于历史上某一个事件的记忆又或者是对历史上一一些传统和建筑隐喻的解读。她的玻璃艺术作品大多是破碎的结构，认为创作中使用的材料都是源于现实生活即历史的一部分，表现为对于部分历史回忆的再现。作品《倒塌的房子2》运用了建筑的特定部件的外形并且将部件分解放大，粗犷地方法将部件重新组合零散破碎的外形空洞的内里似乎表示了某些历史事件，焦木一样的部件和纯净的玻璃形体通过拆解重新组合产生了质感和时间上的对比，作品契合了历史事件的某些特有部分，充满了历史感和自然地魅力，带给了观者不同的体验从而带动回忆和反思并置于一个语境当中外化问题，对于边缘化的部件进行叙述折射出事件主体从而引导观者的思考。

叙事的视角是观者的立足点，视角能够体现作品的形式和作者的构思，并且在一定程度上可以影响观者的体验，通过转换视角在不同角度看清事件的全貌。作品《解构的花瓶》取材于受灾后的街景，从正面看像是建筑物七零八落的倒塌相互倚靠，俯瞰如同零散在杂物间的收纳箱，一副灾害

之后破败的景象。铁丝的轮廓看上去像是一朵未绽放的玫瑰花，换成侧面来看像是电线杆被狂风吹散插在大地上。通过不同的视角观看可以看到碎片化的信息，演绎出来不同的景象表现出创作者的个人感受，传达了带有自主思考的个性化的艺术表现，破坏了固有的形式和完整性赋予更多的灵活性，从而让观者从固定的观赏角度下解放出来。

在叙事的过程中无论是事件还是对话都是在一个时间中展开的形式，在传统的叙事中时间是事件和语言的一个相对的附属概念，依照一个时间的顺序进行单一方向的叙述。而在碎片化叙事中时间维度被独立出来，通过碎片化的叙事语境来解构事件，用一个时间来展现另外一种时间。伯格森在《创造进化论》中指出时间分为空间时间和心理时间两类，空间时间是指通过时钟来计算的时间，心理时间则是指通过直觉所感受到的时间，伯格森将心理时间称为“绵延”，认为在创作中心理时间才是真正的时间，许多的艺术家也以抽象的观念和象征的手法进行创作。玻璃艺术家杜蒙在作品《我能和你下盘棋吗？》中，用玻璃材料制作象棋，挑选附着作者回忆的纽扣印在象棋子的底部，玻璃棋子在特定的角度才能看到下面的字样和纽扣，正像是在特定环境下被勾起来的回忆，通过挪移和角度与观者产生了微妙的互动，在象棋融入柔软的嘎巴甸面料制作棋盘，柔软的嘎巴甸面料承载玻璃棋子映衬了作者的温暖回忆，在阳光下温暖而又生机勃勃，充满了回忆和独一无二的个性。

结语

玻璃艺术家在对于材料和观念的探索中开发出属于个人的独特的标记，艺术家的个性也随标记表现出来，新生代的玻璃艺术在表现方法和材料探索上的发展获得了可喜的成就，碎片化叙事手法以新颖的形式和无边界限制的材料使用焕发出了独特的魅力。在充分把握材料属性的同时应用综合材料丰富了作品的视觉语言，更多的追求作品中的个人情感感化的表达。而碎片化叙述更能通过对故事结构视角和时间的拆解将问题外化离开传统的环境并置于新语境之中对边缘化的部件进行叙述，保持一定距离让观者自主思考。碎片化叙事试验的作品在于打破完整性和准确的意图，将不同的材料和手法融合到一起，让形式和材料重新接合产生碰撞走向全新的方向。

参考文献：

- [1] 王建中. 世界现代玻璃艺术. [A]. 河北美术出版社, 2004.
- [2] 杨世儒. 玻璃艺术的工艺及美学价值. [J]. 人文研究, 2020
- [3] 周庆. 叙事性设计的符号学解读. [A]. 美术与设计, 2020
- [4] 张雪雪. 游离在写实与虚构之间的碎片化叙事——对《太古和其他的时间》的叙事学解读. [J]. 审美与文学, 2020
- [5] 庄元. 创伤展览中的“绕行”叙事设计研究. [A]. 美术与设计, 2019
- [6] 胡苏晓. 集体无意识——原型——神话母题——容格的分析心理学与神话原型批评. [J]. 文学评论, 1989

作者简介：张禧瑞，出生于1998年5月28日，男，汉，籍贯：东营市，单位：山东工艺美术学院，学位：硕士，研究方向：艺术设计工艺美术方向。