

解读阿恩海姆艺术“张力”理论

——在中国传统绘画中的体现

刘豫瑶

(河南地矿职业学院 河南 郑州 451464)

[摘要]通过对鲁道夫阿恩海姆“张力”理论学习,了解到张力与运动之间有着不可分割的关系,以及运动样式、倾斜、变形、频闪、简化等内容。“张力”在中国写意花鸟绘画当中也极尽体现,本文通过分析中国传统花鸟画气韵、写意性等方面,来阐述阿恩海姆“张力”理论与中国传统绘画的内在艺术联系。

[关键词]阿恩海姆; 张力; 中国画; 写意花鸟

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.03.058

一、“张力”与“气韵生动”关系

人们常说的“运动”一般指肉眼看到某一物体的位置移动,从物理事物观察判断得来。从艺术视知觉的角度上可以发现另一种运动——“不动之动”。物体通过外形的变形、倾斜、频闪等形成内在的张力,即使从中没有直接知觉到真正的运动,也会在视觉经验的习惯上将物体进行移动或拼接来满足视觉平衡,会感觉物体有运动的趋势。阿恩海姆的张力理论当中解释了很多关于运动和张力的形成因素,这与中国古代绘画理论家谢赫在《古画品录》六法中提出的“气韵生动”的观点不谋而合。中国画的“动”具体可以表现在笔墨、线条、构图、意境等方面,尤其在写意花鸟的运用表现上十分突出。写意花鸟作品的抒写用抽象、简化的笔墨来表达个人心情与意境,不是机械的对照写实,而是具有创造意象的美,带有舞蹈的运动美和音乐的节奏美,作品生动精妙、连贯鲜活充满力量。线条张力体现在画面的形与形之间交错,把作品内部结构与外在形用简化线条表现,还有用笔墨浓淡干湿的变化来加强视觉张力,画面具有强烈不安分感,既有平面空间又有立体空间。绘画想在一张画纸上展现“张力”,要通过流动的节体现,错落线条或大幅幅的留白也是画面张力贯穿的表现。写意花鸟画的“张力”除技法表现外,也有作者对作品倾注的强烈情绪,通过写意性方式的抒发于画面上,例如大泼墨作品更具有加强烈的张力,这种具有倾向性的张力也使观察者能敏感的感受直觉对象上的突出特质。中国写意画主张的传神观点,突出表达对刻画形象神态的把握,追求生动神韵不求形似,这与阿恩海姆变形产生动感的理论很相同,他是这样说的:“某种形状的内在紧张力和表现性,还可以通过使该形状被知觉为是另一种比它简单的形状的变形而获得。”^①所以合理的构图,恰当的排列、组合,不难呈现出具有倾向性的张力,举例发现中国绘画的写意性与阿恩海姆的张力理论有很多相似之处,我们可以用“张力”理论解读中国明清写意花鸟画作品。

二、花鸟画的写意性“张力”

宋代是花鸟绘画发展高峰时期,在此期间出现了以徐熙、黄筌两家之首为代表的花鸟画派,大家常称黄家富贵,徐熙野逸,二人绘画风格对后世花鸟画的发展起到举足轻重的推动作用。两种绘画风格相差甚远,黄筌绘画设色浓艳、华丽富贵是院体花鸟画的代表,他的风格对后代影响很大,至明代,边文进、吕纪都仍然保留黄筌设色艳丽的工笔花鸟风格。徐熙花鸟画风格主要特点是“落墨为格”,追求生动活泼的笔墨情趣和朴实淡雅的格调,影响后世写意画较多,用色单纯,落墨大胆简洁,潇洒奔放。如《中国绘画史》记载:“如沈周、王间、王毅祥、孙克弘、陆治、朱承爵、徐渭、曾文炳等,大抵落墨简易,设色淡雅,追踪徐易、范暹、林良一派,笔致隽逸,写意不求工。”^②在这之中徐渭的艺术成就最高,留下了较多优秀的艺术作品。

《墨葡萄》是徐渭写意花鸟的代表作,整幅画从右上侧有一株微微斜下垂的水墨葡萄伸出垂向下端,最贴近左边的藤条与葡萄延伸至画外垂落交叉错乱,与画幅的垂直边

界形成对比。上端倾斜的枝干、大面积的果实、错落的叶子在瘦长的矩形画幅上显得十分偏离,给人视觉上的压迫感,感觉枝干正在承受丰硕果实的重力向下压弯,虽然是静止的画面,但内涵的植物生长的力量是我们通过画面可以直接感受到的,与阿恩海姆的“不动之动”相一致。果实与叶子的用墨层次变化丰富,用笔酣畅随意使得看似平面样式的画面具有立体的空间纵深感,给人一种带有方向性的运动,观看这幅画时既可以感受横向的张力也有空间纵深感,画面出新意。徐渭绘画带有强烈的文人气息,从画面的笔墨技巧方面就可以体现出,这也是他在绘画方面的主要成就,大抵以墨法淋漓,烟岚满纸,旷如无天,密如无地为上,“百丛媚萼,一千枯枝,墨则雨润,彩则露鲜,飞鸣栖息,动静如生,悦性弄情,工而入逸,斯为妙品。”他开创了大写意一派的画法,把传统的水墨写生技巧,发展到大刀阔斧,纵横睥睨的高度,徐渭作为大写意花鸟的代表人物,他的笔墨技巧很符合阿恩海姆张力理论说,他的绘画风格对整个清代大写意花鸟画的发展产生了极为深远的影响。

清初、中期八大山人、石涛、扬州画派诸家的出现,将明代中、晚期以来形成的成熟的大写意花鸟画艺术继续向前推进,在绘画观念、绘画风格、绘画技法方面,都带来了新的特点。傅山“宁拙毋巧,宁丑毋媚”、以丑为美的美学思想给清代大写意花鸟画的创作带来了重大的影响,促使写意画创作审美观的进一步转变,并进一步引发风格上的变化。清朝的花鸟画最有影响的人物属八大山人朱耷的画了,独特大胆的构图形式,强烈的个人风格使得他的作品显得独树一帜,给人视觉上很强烈的冲击力。朱耷绘画构图上非常注重空间关系,用大面积的留白和极简的线条组织画面,给人很大的想象余地,使画面带有很多不确定性因素,形成运动感。他采用截景的方式来表现局部,运用三条线来将画面分割开,形成几块大小不同面积的留白,鸟和荷叶采用了极简的样式进行描绘,点、线、面结合,似又不似,曲折翻转。中间最长的线条打破了方正矩形画面的平衡,垂下的荷叶在画面的下方,细长的干支支撑着整个躯体,可以让观者感受到荷叶内在力量。如果将画纸变大,将右侧截景以下的枝干按照肉眼看到的全景完整的补画出来,这种由截景构图产生出来的力量美定会大大的减弱,当画面补充完整时,这种视觉不协调感就达到了平衡,画面就会恢复平静,失去了运动感,成为某一时刻的定格,各处力都是平衡的,看上去就是静态的特征。所以阿恩海姆认为通过比例改变出创造张力的观点,在朱耷绘画截景式的构图一定程度上是都一定道理的。

八大山人绘画风格豪迈而沉郁,绘画笔法简炼而灵动,线条与水墨交缠变换淋漓好似变形水墨花鸟画,此种绘画形式极大的推动了清代初期大写意花鸟画的时代进程。花鸟造型上高度概括形象,简笔夸张的手法,将绘画形象拟人化,看似怪异荒诞,实则取得了朴拙灵动、清空潇洒,具有现代化视觉张力的艺术效果。他的作品采用“量的减少与质

(下转第11页)

调查结果显示,文字信息、图片信息以及图文结合的信息是高职图书馆在微信平台上给读者推送的主要形式,而语音信息、视频信息等形式,尚未普及。很明显,这一方面是欠缺的,语音和视频信息具有较好的音频和视觉效果,生动活泼、形式新颖、内容完整,更大程度的满足读者的多层次的需求,是图书馆微信团队努力的方面之一。

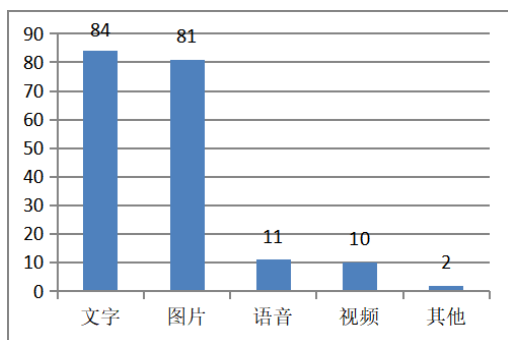

图3-3 高职图书馆微信公众号推送形式

4 微时代下高职图书馆微信公众平台的发展对策

4.1 加大图书馆微信公众号的宣传力度

一方面,图书馆自我宣传。在图书馆人流量大的地方,张贴微信公众号宣传海报,如借还书台、咨询台、检索台等。在自习桌或阅览桌上,粘贴微信公众号的二维码,方便读者随手关注。在图书馆主页显著位置或者图书馆微博客上,嵌入二维码并作简要说明,以便读者扫码关注。

另一方面,借助外力宣传。委托校团委学生会、广播站等做宣传,以扩大图书馆微信公众号在学生团体中的影响。组织关注有奖活动。给主动关注微信公众号的读者发送小礼品,以吸引更多的读者前来关注。

4.2 优化图书馆微信公众号的功能菜单

中科院教授初景利认为“需求为本,资源为基,技术为翼,服务为王”是未来的图书馆发展方向。这也是在图书馆微信公众号的着眼点,因此功能设置上,要充分考虑读者

的需求,从一级菜单到二级菜单,导航模块应清晰化、明确化。

4.3 挖掘与读者更多的互动方式

一方面,将线上线下活动相结合,加强与读者的互动,建立情感关联。重视线上活动,包括利用人工智能、在线客服、即时服务等功能,对读者的提问作及时解答,以及有奖投票、有奖转发等;线下活动作补充,使推广的目的性更强,包括举办图书漂流、读者服务月、知识竞赛、图书馆文化节等活动,参与的读者越多,图书馆获得关注的机会就越大。

另一方面,为读者搭建更多的交流表达平台,以增强互动性。比如定期组织一个话题,话题的范围较大,可以是社会热点、国家时政、校园趣闻,也可以是个人价值观、情感等方面。同时设置奖励机制,鼓励读者积极参与、表达想法。图书馆利用线上和线下活动与读者互动交流,能在第一时间了解其需求,搜集一手材料,便于及时制定服务方案、调整服务策略,使读者的满意度和忠诚度随之提高。

5 结语

“N世代”下,微信公众平台平台以其独特的优势,为图书馆移动服务提供了一条方便快捷的渠道,也为读者提供了全新的服务体验。高职图书馆要充分运用这一即时社交工具,将本地信息资源和服务成功连接到读者的手机等移动终端,实现移动服务与实体服务的有机结合,满足读者的各种需求。

参考文献

[1]王东亮.高职图书馆微信公众平台现状及发展研究[J].图书馆学研究,2016(19).

[2]黄燕.“微时代”背景下拓展图书馆微服务策略探析——以重庆图书馆为例[J].河南图书馆学刊,2017(4).

作者简介:

王晓璐(1986—),女,河南郑州人,郑州大学研究生,河南地矿职业学院教师,讲师,研究方向为文献信息资源开发与利用。

(上接第61页)

的增加成正比”手段使画面精彩而深远,构图上多采用仰视与俯视相结合的手法,使两种观察方法同时出现在一个画面上,画面的空间感得到了无限的扩大,显示出无比的精神张力,咫尺之间包含宇宙洪荒的万千景象,由此获得强烈的视觉效果。这种独特的构图方法源于山水画中“三远法”灵活的、创造性运用。对写意花鸟画的视觉空间意识作出了新的重大拓展。明清大写意花鸟画属“文人画”范畴,是中国文人画写意精神发展到一定阶段后的表现,集诗、书、画、印于一体,为最具中国特色、东方特色的一种绘画艺术样式,明清是大写意花鸟画的繁盛代。

三、总结

阿恩海姆在“张力”这一章中强调不“动之动”对艺术作品的重要性,认为只有具备了动感的艺术品才是有灵魂的,并详细分析产生这种不动之动的各种因素。通过用阿恩海姆理论来分析中国明清写意花鸟作品,得到艺术形式有很多相似之处,通过运用“张力”理论可以更加深刻的解读中国写意画的表现形式,展现作品中具的视觉张力和运动,有

助于使画家或观赏者能从中体会到张力在绘画作品当中的重要性。阿恩海姆的张力理论是从西方艺术中总结得来的,分析了较多西方艺术作品,但不可否认,他对张力的解说也同样适用于中国的写意花鸟画,只是和中西方艺术张力表现的形式不同。

参考文献

[1]鲁道夫阿恩海姆.艺术与视知觉[M],四川人民出版社,1998

[2]陈师曾.中国绘画史[M],中华书局,2015

作者简介:

刘豫瑶(1993—),女,河南省郑州市,河南大学研究生,河南地矿职业学院教师,助理讲师。研究方向为中国水墨人物画。

注释:

①艺术与视知觉,四川人民出版社,1998,584页

②中国绘画史,中华书局,2015,82页