

Materials and Symbols: The Primitive Cultural Form of Visual Art

ZHANG Pengxia

College of Fine Arts, Zhejiang Normal University, China

Received: April 11, 2021

Accepted: May 18, 2021

Published: May 30, 2021

The research project entitled “Comprehensive Material Art and Establishment of Contemporary Chinese Higher Art Education System” is supported by Ministry of Education Research and Planning Fund for Humanities and Social Sciences with No. 15YJA60026.

Abstract: Material is an important material basis of visual art. In the development of visual art, symbols are the product of the development of human civilization. Human beings rely on the preliminary understanding of the free world to create images and statues with symbolic symbols. The description of three types of symbols in visual art reflects that symbols are an important way for human beings to grasp the objective world. Through the analysis of the characteristics of primitive symbolic form, material and symbolic form, the primitive cultural form of visual art is further discussed.

Keywords: material; symbol; primitive cultural form

Notes on the contributor: ZHANG Pengxia holds a master's degree in art. She is a lecturer in Zhejiang Normal University with academic interest in design and comprehensive materials of fine arts. Her email address is 199740003@qq.com.

材料與符號

——視覺藝術的原始文化形態

章蓬霞

浙江師範大學美術學院

摘要:材料是視覺藝術的重要物質基礎,在視覺藝術的發展中,符號是人類文明發展的產物,人類依賴于對自在世界的初步認識創造出具有符號象征的圖像、雕像形態。對視覺藝術中三種符號類型的闡述,體現了符號是人類把握客觀世界的重要方式。通過對原始的符號形式特征、物質材料與符號形式的分析,更進一步論述了視覺藝術的原始文化形態。

關鍵詞:材料;符號;原始文化形態

基金項目:教育部人文社科研究規劃基金項目“綜合材料藝術與當代中國高等美術教育體系的建立(項目編號15YJA60026)”之階段性成果。

引言

材料作為自在世界的組成部分,它是人類賴以生存和發展的物質基礎。“材料是物質,但並非所有的物質都可以稱為材料。宇宙是由物質組成的,但宇宙中的許多物質就不能稱為材料。物質更強調的是客觀存在,相對於意識而言,物質是第一性的;原料往往相對於制成品而言,原料的用途主要體現在制成品的制造工藝上”。^①

有些物質不算材料,燃料、化學原料、食物、藥物、工業化學品等直接消耗進行物質轉換的都不是材料,往往稱為原料。另外,把利用生產工具直接進行制作只反應物質的物理性質,就俗稱為質料。質料往往描述物質的物理特性,原料描述物質的使用功能,在嚴格的語義學上分析,原料和質料都是物質的組成部分,但不稱為材料,這是從材料內在的屬性來區分的。原料和質料是反映了物質的物理化學屬性,而材料除了包含物理化學屬性外,它通過實踐活動還具有精神屬性,原料和質料只有通過一定形式才能轉換成材料並使其具有精神屬性。

材料是和一定的使用場合相聯系,可由一種或若干物質構成。同一種物質,由于使用的用途或方法不一樣,所體現的價值及意義也會迥異不同。20世紀70年代,信息、材料和能源代表了人類文明發展中的三大支柱。80年代,又把新材料、信息技術和生物技術並列為新技術革命的重要標志。在視覺藝術領域裏,對材料的研究與運用已達到了無所不用其極,這對視覺藝術研究範圍和藝術表現方式有了革命性的推動。

一、原始的自然主義與符號象征

藝術生成過程由三個對象構成,以此形成了藝術品的存在形式,但創作者、材料媒介、審美公眾這三個對象是以藝術存在的語境來闡釋的,對前文字時期確定藝術存在的方式,只是根據現存圖像、雕像的考古推測確定藝術存在的形式。“藝術存在的最早形式正是從非藝術向藝術過渡的形式,它具有雙重質的規定性和雙重功能性。換言之,藝術作為對原始人實踐活動的各種方法的藝術理解、改造和

‘裝飾’而產生,這些方法的社會價值尤其大,要求專門的確認,鞏固和揭示。”^②

藝術作為人類社會活動過程中的產物,它的初期是通過禮儀、巫術活動得以完成,創作者在社會活動中處於自然精神狀態,在人類勞動工具制作及運用、狩獵與種植,對自然力和動物的魔法詛咒等這些實踐行為,並由此認證了人類是為了自身的生存而逐漸形成了交感巫術、宗教和政治,反映了人對客觀世界認識並由此而產生的維持自身秩序的創造性和表現性的行為。但是,由于人類處於發展的初期階段,對自在世界的意識尚不能區分物質和精神,自然和人,生產和思想,現實和幻想,實踐和想象。“人不能把自己從自然中劃分出來,使自然具有靈性和擬人化,現實和幻想之間無界限——這就是原始意識結構的特點,它們只是並恰恰是在藝術、形象的形式中才能得到完全相符的體現”。^③

原始人類的藝術形態是原始思維派生出來的,原始人類認為任何事物的發生都是由神秘的和看不見的力量引起的,對自然原因不關心,這反映在禮儀、巫術活動中所創造的作品中。而究其原因,是原始人類智力樣式所決定的。

原始人類所生活于其中的自然世界乃是以根本不同的面目呈現在認知中,它的一切客體和實體都是被神秘的互滲和排除的系統包圍著,正是這些互滲和排除構成了這個世界的結合力和組織力。原始人類正是依賴于這種對自在世界的初步認識,創造了他所感知的圖像、雕像形態,這種形態以自然主義與符號象征共存地體現在實踐活動所創造的作品中。並且,這兩種藝術形態中的材料媒介,在人類的文藝復興時期之前一直以隱性的進程存在著。

二、材料媒介的形態

雖前文字階段的原始藝術一直到文藝復興兩者時間跨越很大,藝術的主題、形式、背景也大相徑庭,但其中的材料媒介卻沒有太大的變化,材料作為藝術表現的物質基礎,它在這個漫長的曆史階段,始終處於從屬地位,在藝術的生成過程中只是體現了物質材料自身的質料形態,形式在藝術家創作及呈現藝術品只是體現了如何使用形式元素,如線條、肌理、色彩;它如何組織空間,這樣某種東西具有主要

地位,而其他東西處于從屬地位。把物質材料的質料形態進行組織而使其成爲主要地位,由此成爲創作者與審美公衆之間媒介形態,卻是要到文藝復興時期才開始緩慢地發展。

舊石器時代藝術世界是尋常現實的直接延伸的想象,立足于體驗和經驗,藝術和現實的界限是模糊的,這種自然主義的方式促使藝術形態具有現實摹寫特征,模仿生活和現實,忠實于自然,尋求相似和模仿,藝術的三種基本形式:模仿、傳遞信息、裝飾,也就對應于摹寫、圖示、抽象的裝飾圖案三種藝術形態。物質材料只是在工具材料基礎上的物質基礎,它的媒介是圖像所蘊含的信息,物質材料是圖像的載體,它僅僅只是反映物理化學特性,也就是物質材料的質料特征。

新石器時代藝術用幾何圖形形態逐漸取代自然主義風格藝術形態,這是人類一個新的文化時期,藝術塑造出一個經過美化和理想化並且和經驗現實相對立的超驗世界。雖舊石器時代的自然主義風格仍舊存在,而且一直以隱性的方式延續在人類藝術發展之中,但藝術史上的第一次風格轉變已在新石器時代逐步形成。只是材料媒介的形態與舊石器時代藝術的性質類似,沒有任何改變,只有到工業革命及文化啓蒙運動之後,隨新藝術運動的興起,材料媒介才成爲了新的表現手段。

三、視覺藝術的符號化形式

視覺藝術在人類初期就出現了象征和符號化形式的圖像、雕像,在史前時代沒有文字記載的時代,這種視覺藝術符號化特征爲人類藝術的起源提供了寶貴的考證文獻。藝術作爲人類對自在世界的一種認知方式,從 20 世紀 60 年代始,在視覺藝術中,它被看作爲特殊的符號系統。視覺藝術的符號學性質表征是藝術形式的一個重要方面,它爲人類的藝術發展提供了一條清晰的視覺類型的線索。18 世紀以來,美學家們在探尋這種類型學時得出結論說,視覺藝術中存在著三種符號類型——自然符號、人造符號、心靈符號。

舊石器時代自然主義風格的藝術形態是自然符號,它是“以生活本身的形式”再現生活,藝術形象採取感性形象的外貌,對自在世界具有明確的聯想,

追求客觀科學的、真實的表現自然世界,由此逐漸形成再現性語言的藝術形態。這種藝術形態讓人感覺自然和親切,如古代希臘和意大利文藝復興時期的藝術,線條柔和,形象生動,作品充滿了有機生命的活力,它們滿足了人對自然有機生命活力的心理需求。

新石器時代的幾何圖形風格的藝術形態是人造符號,藝術形象脫離人的日常生活經驗中所產生的感性形象的形式,形成一種程式化的非再現語言的藝術形態。類似于古代埃及、印度和拜占庭藝術,一切都呈現爲硬拙、緊張的曲線風格、具有顯著的幾何抽象化特性,人們在其中尋求的是能夠使自身從流變的現象世界中脫離出來、心靈獲得永久安甯的絕對的價值。另一種,源于古代東方的哥特式藝術形態的心靈符號,它是哥特人直觀感知的面對世界和宇宙時所產生的精神或心理狀態符號。哥特式藝術跟埃及和巴比倫藝術一樣,具有十足的宮廷藝術特征,但它同時帶有更加明顯的洛可可特征,講究精緻和遊戲、細膩和纖巧。藝術風格形態更加具有個性化形態,造型方法自由、無拘無束,在藝術發展中成爲浪漫主義和表現主義的精神源頭。

藝術三種藝術形態一直交纏地存在于藝術發展的過程中,但它始終都依附在人對自在世界的符號化認識的基礎上。卡西爾[Ernst Cassirer]在《人論》中提出他自己關於人的定義:“人與其說是‘理性的動物’,不如說是‘符號的動物’,亦即能利用符號去創造文化的動物”^④

在文中還著重論述了“符號功能”對人類生活的決定作用。“人不再生活在一個單純的物理宇宙之中,而是生活在一個符號宇宙之中。語言、神話、藝術和宗教則是這個符號宇宙的各部分,它們是織成符號之網的不同絲線,是人類經驗的交織之網。”^⑤

語言形式、藝術的想象、神話的符號以及宗教的儀式這些文化形式都是符號形式,卡西爾把人定義爲符號的動物來取代,人定義爲理性的動物,揭示了人類文化創造活動的本質。在藝術活動中早期的圖像、雕像及建築都體現出符號思維特征,符號是人類把握客觀世界的重要方式,是人有別于動物的特殊能力。

四、原始的符號形式特征

藝術是人類對自在世界的符號化表達,表現的對象、內容都依賴于符號形式詮釋藝術。符號形式外在顯現的是視覺圖像特征,是再現的還是非再現的?或者是來自于心靈符號的,這些視覺材料、媒質構成了符號化藝術形態。不管是再現、非再現或心靈符號,在視覺圖像符號中的材料媒介因素在其符號建構中起到了多大程度的作用?物質材料存在與圖像、雕像制作與感知的有機條件中,圖像繪制的邊框意識、浮雕刻畫的邊界、雕像的空間,這些是藝術發展到一定階段才被創作者、審美公眾所感知。

在史前洞窟刻畫的圖像是在一種沒有規則的場域裏創作的作品,有規則的場域是一種高級的人造物,是藝術一個長期發展過程中才產生的。那時的創作者是在一個沒有固定邊界的場域工作,根本沒有把表面看作一種獨特的肌理圖底,以致于經常在之前繪制的圖像之上再行描繪他筆下的動物形象,也不想將之前的圖像給消除掉,以此形成了反複描繪的圖像及表面粗糙的雕像,這種不規則的物質材料與對圖形與圖底的視覺認知,形成了粗糙的圖底與表面未經打磨的雕像,因此藝術形態的符號化特征更為明顯,而且圖像無法有一個再現性空間及表面平滑精細的雕像。

隨著新石器時代和青銅時代打磨工具的發展,以及陶器和有規則壘石建築的創制,光滑平整的圖底及表面平滑精細的雕像逐漸形成,由此形成了更自由的創造性藝術活動。“圖像的圖底很少被認為是符號本身的一部分;圖形與圖底對眼睛來說也沒有構成一個不可分割的視覺整體。一個觀看令人仰慕的畫作的鑒賞家可以認為那空蕩蕩的畫底和邊緣,並非繪畫的真正組成部分,正如一本書的讀者可以隨意書的邊緣和空白處寫上注解一樣。”^⑥

由此可見,藝術的形態不但對應于客觀自然環境及社會生產力的發展,同時也隨著創作者對藝術表現形式的認知及掌握,物質材料在工具發展及創作者藝術表現形式認知的提高下,在不知不覺中豐富和更改著藝術發展的進程。

五、物質材料與符號形式

符號是建構在人對空間、時間中所呈現事物對象的表現形式的認知,但在文藝復興之前對事物客觀對象的符號的建構,只是體現了物質材料的使用價值。“反映和認知的對象不是客觀世界本身,而是作為價值的世界,人化的世界,有靈性的世界,被視為同人的生活有不可分割的聯系的世界。我們有足夠的依據把意識的這種形式稱為藝術形象的形式,因為古人的全部藝術活動正由它產生出來,而且它至今恰恰仍是藝術創作的土壤。”^⑦

客觀世界構成的物質材料一直都只是藝術形式表現的物質基礎,在藝術表現中外在的形象顯現為第一性,物質材料是第二性,藝術表現的內在實質,就是藝術形式構成。形象顯現生成為藝術的媒介,藝術物質材料沒有生成藝術的媒介,藝術的材料與形式在文藝復興之前一直是以隱性的狀態而存在著,它的發展也是一種隱性的進程,藝術內容與表達所涉及的題材、圖形、構圖等一些形式元素,物質材料只是符號建構的物質基礎,材料與形式是一種分離的狀態。“藝術品中由于藝術手段沿襲而來的材料與形式的分離——其中思想內容與表達的分離——是完全不重要的分離,即使人們認為是重要的。在其中,構成藝術品的元素被耗盡。那些在這一分離中被稱作材料的完全是無關緊要的東西。但是,建構形式的工作卻貶低形式……”^⑧

結語

在視覺藝術作品中,材料是形式的組成部分,同時也是重要的物質基礎。自史前人類至古代藝術,自然主義、幾何圖形及哥特式都是建構在不同的符號類型的藝術形態,藝術的產生是無意識的視覺審美特質,圖像、雕像是觀念化、象征性的藝術風格,它的藝術形態特征是符號象征,構成藝術的物質材料無媒介特性,是處于第二性的物質基礎地位,而圖形形態是建構圖像、雕像的第一性元素,材料與形式的分離形成了材料媒介表現的缺失,以上這些建構了視覺藝術的原始文化形態。

注釋：

- ① 田民波著：《材料學概論》，清華大學出版社 2015 年版，第 2 頁。
- ② [俄]卡岡著，凌繼堯、金亞娜譯：《藝術形態學》，學林出版社 2008 年版，第 173—174 頁。
- ③ [俄]卡岡著，凌繼堯、金亞娜譯：《藝術形態學》，學林出版社 2008 年版，第 174 頁。
- ④ [德]恩斯特·卡西爾著，甘陽譯：《人論》，上海譯文出版社 2013 年版，第 5 頁。
- ⑤ [德]恩斯特·卡西爾著，甘陽譯：《人論》，上海譯文出版社 2013 年版，第 43 頁。
- ⑥ [美]邁耶·夏皮羅著，沈語冰、王玉東譯：《藝術的理論與哲學——風格、藝術家和社會》，江蘇鳳凰美術出版社 2016 年版，第 5 頁。
- ⑦ [俄]卡岡著，凌繼堯、金亞娜譯：《藝術形態學》，學林出版社 2008 年版，第 174—175 頁。
- ⑧ [德]康拉德·費德勒著，豐衛平譯：《論藝術的本質》，譯林出版社 2017 年版，第 89 頁。

(Editor: JIANG Shiyang)