

沙画艺术的美学意象与造型观探讨

褚力

(安徽建筑大学 艺术学院,安徽 合肥 230022)

摘要:沙画属于一门综合艺术,涉及了多个领域,包括动画、绘画、现代科技、美学、心理学以及影视等。动态性是沙画较为明显的特征,通过合理构图和多变的转场,对创作主题的审美客体和审美情感进行传达。首先阐述了沙画艺术的相关概念和特点,然后分析沙画艺术的美学意象,最后探讨沙画艺术的造型观,并提出了对中国沙画艺术发展的一些思考。

关键词:沙画艺术;美学意象;造型观

中图分类号:J219

文献标志码:A

文章编号:1008-5092(2020)04-0082-04

现代沙画艺术兴起于2003年,可以大致分为固态沙画和动态沙画。经过多年发展,沙画艺术形式逐渐丰富,在各个领域均得到了良好的应用。形态、构图巧思和转场的奇特魔幻是沙画艺术的魅力所在,可以带给观看者强有力的视觉冲击,如同观看动画一样,连贯性较强。故沙画艺术受到了人们的认可和关注,从事沙画艺术的人数也不断增加。在此背景下,对沙画艺术的美学意象与造型观进行探讨,其意义深远。

一、沙画艺术的相关概念及特点

1. 沙画艺术的相关概念

沙画,顾名思义就是以沙子为主要材料进行绘画创作。沙画具有多元性的特点,沙画创作者只需要利用沙画台、细沙就可以绘制各种类型的沙画。通过光影技术的使用,使沙画的空间层次感得到增强,赋予其三维立体感。在沙画艺术中,沙子的铺撒十分关键,撒多撒少都会影响沙画的质感,如果撒多就会使沙画颜色变深,其质感也会更加厚重,而撒少会使颜色变浅,继而产生轻松的质感。沙画艺术家可以使用各种技巧,勾勒出震撼和生动的沙画,再辅以优美的音乐,给人以强有力的感官冲击。与其他艺术相比,沙画艺术具有旺盛的生命力和动态性。

沙画自出现以后,经过多年发展,逐渐分为两

种形式,分别为沙动画和现场表演。两种形式对比而言,沙画现场表演会受到多种条件的限制,具体表现在以下方面:(1)表演时间有限,表演者需要在现场操作沙画,因此,速度偏慢;(2)沙画现场表演需要音乐的配合,使内容和速度难度大大增加,通常情况下,沙画现场表演的时间最长不超过15分钟,表演者需要在15分钟内展示10幅左右的沙画,完成对一个完整故事的讲述,这个故事可以包括故事的起因、经过和结局。如果表演时间大于15分钟,观众视觉会受到影响。而由于沙动画在后场完成,使用的技巧为录制和剪辑,故可控性较强,因此,可以在短时间内展示更多的篇幅,因此,这些沙画艺术形式受到了沙画师的欢迎。但就实际情况而言,观众对现场表演的认可度更高,究其原因,主要是现场表演具有更强的现场表演性,且转场衔接更为自然,表演难度非常大,因此,在价格上要高于沙动画。

通常情况下,观众会根据自身的经济情况,选择不同的沙画形式。但不管是沙画现场表演还是沙动画,都需要音乐的辅助。一个优秀的沙画作品,其音乐与故事情节的发展要十分契合,而优秀的沙画师能够根据音乐创作沙画,带给观众全方面的体验。沙画现场表演对天气提出了严格的要求,并且,沙画师应该与观众保持较近的距离,如果距离较远,沙画表演很难被观众看清。

收稿日期:2020-09-12

作者简介:褚力(1981—),男,安徽合肥人,讲师,硕士,研究方向:传统艺术与现代艺术的比较。

2. 沙画艺术的特点

一段完整的沙画是众多元素有效配合形成的,因此,多元性是沙画艺术的重要特点。沙画艺术与其他绘画艺术相比,具有多态性的特点,大多数情况下,一段完整的沙画,包括多个画面。在完成一幅画面后,沙画师不能将沙子抹掉重新作画,需要在原有画面的基础上,用起承转合的多种技巧通过沙粒的多、寡、厚、薄的呈现,使故事延续。就如同动画一样,表现出多态性和连贯性的特点。^[1]同时它需要结合相关的背景音乐共同打造一个连贯而又美妙的艺术氛围,最后沙画通过灯光和幕布与现代舞台进行完美融合,用流畅、变幻的画面让观众沉醉其中,得到美的熏陶。

二、沙画艺术的美学意象

1. 沙动画与实用艺术的审美特征相契合

(1)实用性和审美性。只有具备实用性特征的艺术才能被称为实用艺术,实用性具有非常广的范围,比如:日常生活、文化生活等等。而沙动画显然属于一种实用艺术,究其原因,主要是沙动画可以满足人们对精神文化的需求。沙动画所具备的功能不仅包括供人欣赏,还能让人们产生情感共鸣,带给人们视觉和听觉的体验。

沙动画作为一种艺术形式,还具备审美性,简言之,就是沙动画能够带给人们良好的审美体验,沙动画从创作开始,就充分发挥着审美作用,带给人美的享受,画面和音乐的配合,可以烘托现场的氛围,使观众产生情感上的共鸣。沙动画实用性和审美性是互相配合的,其在满足人们精神需求的基础上,还能培养人们形成正确的审美观念和审美能力。

(2)表现性和形式美。沙动画在创作阶段,创作者通常会重视意境的表达,这种表现性可以增添沙画艺术的形式美。这里所说的形式美,与沙动画创作过程中的特征和法则存在密切的关联,比如:艺术风格、色彩以及线条。沙画师在创造沙动画时,会进行积极的尝试和探索,以获得新的创作思路,从而使沙画的创造力和艺术表现力得到提升。沙动画的艺术美具有动态性的特征,从材料和音乐选择到后期剪辑,都可以随着时代的发展而发生变化。

(3)民族性和时代性。沙动画的民族风格和时代特征十分显著。以中国沙动画为例,中国沙动画与山水画相结合,可以具备山水画独有的意

境。可以说,沙画在制作过程中,对中国特有的艺术特色进行了吸收和融入,使其具有中国民族特色,在场景创作中,更是融入了民族意境。不同时期所创作的沙动画,还富有时代性特征,可以对当时历史时期的社会情感进行表达。此外,材料的变化是沙动画时代性从另一个角度的反映。

2. 沙动画与造型艺术的审美特性相契合

造型艺术指的是一种空间艺术,具有再现性的特征,包括以下几种艺术:摄影、书法、绘画。

(1)造型性和直观性。沙动画作为一种艺术形式,可以带给观众视觉上的冲击,故具有视觉性的特点。沙动画创造者,可以将沙子作为原材料,完成人物造型和艺术形象的创作,这是沙动画与绘画、摄影和雕塑等艺术形式相比最大的不同,沙动画兼具三者共同的优势,在造型塑造和表现时可以利用线条、画面和物质材料,这是观众用眼睛可以感受的。

(2)瞬间性和永固性。从本质上看,沙动画属于一门空间动态艺术,具有动态性的特点,不是静态的。沙动画在创作阶段,不同时刻停止的画面,各不相同,具有不可逆性的特点。但从另一个角度看,沙动画与传统的沙画创作存在一定的差异,究其原因,主要是沙动画创作过程中还涉及到摄影,故其可以被保存,而普通沙画创作则无法保存,从而使其具备了永固性的特性。

(3)再现性。通过上述分析可知,沙动画具有永固性的特性,这一特征,又赋予了沙动画再现性的审美特性。摄影技术可以完美记录和还原沙动画制作的全过程,在保存后就可以成为资料文献。与此同时,还具备一定的认知和审美价值。此外,配乐的融入,也增添了沙动画的艺术色彩。^[2]

3. 沙动画与表情艺术的审美特性相契合

(1)抒情性。沙动画属于一种表情艺术,与舞蹈和音乐较为类似。所谓表情艺术,指的是对人内心情感和交流进行表达的一种艺术形式。沙动画所涵盖的内容相对较多,故具备了与音乐相同的审美特性。音乐的抒情性也被沙动画所继承,简言之,音乐创作者创作音乐最主要的因素就是抒发内心的情感,故大部分音乐具有非常强的表现力和感染力。而沙动画在表演过程中,需要音乐的配合,音乐可以引领观众走入创作者的内心世界,并激发观众的情感共鸣。

(2)表演性和形象性。沙动画作为一种艺术

形式,具有表演性的特征。常见的表演艺术包括舞蹈、戏曲和戏剧。而沙动画在创作过程中需要与音乐相结合,故沙动画与舞蹈、戏剧相同属于一种表演艺术,需要表演者利用肢体和画面的配合进行表演。尤其是沙画现场表演可以带给观众现场感。与音乐的配合,使沙动画的形象更为具体和鲜明。

(3) 节奏性和韵律美

沙动画节奏感与音乐节奏感存在显著的差别,具体表现在以下方面:(1)音乐节奏主要包括高低、强弱和长短的组合形式,而沙动画节奏指的是故事情节的变化。(2)音乐的生命力十分鲜活,是多个节奏的组合,而沙动画节奏需要随着音乐节奏的变化而改变,且不同的节奏,会影响表演者的动作,比如:较为舒缓的音乐,会让表演者更加沉静,而较为激进的音乐,会让表演者更加兴奋。^[3]

三、沙画艺术的造型观

1. 沙画艺术意象造型观的本质

象在意象造型中具有十分深刻的意义,中国传统文化对其产生和发展影响十分深远。古人对天人合一,物我同化的理念十分推崇,因此,表达自身兴趣和自身情感成为了艺术家创作的目的和方式。其中最典型的代表就是中国山水画,写意是中国山水画的特点,中国山水画不注重写实,画中造型的作用为寄托情感,因此造型表达灵活多变,没有特定的规律。而西方油画则与之相反,写实性强是其主要特点。^[4]

意在沙画中,不仅代表着沙画师的个人意志,还指沙画师对美的追求,此外,还代指沙画创作过程中使用的技巧。比如:增强构图变化性的技巧、转场使用技巧等等。

2. 造型观在沙画艺术中的表现

中西方文化有差异,但都会通过象表达意,想要让沙画更具表现力,需要让意在情理之中出现,同时,还要对象的意料之外进行体现。特别是在表达沙画形象的过程中,应该对情理之中和意料之外的造型观加以彰显。

国外沙画艺术家从亚当和夏娃的故事获得灵感,创作了沙画《创世纪》。并将日本作曲家的音乐作为配乐,使整个故事情节缓缓展开,故事的起点是一条蛇,之后,各种动物开始出现,这些动物的造型十分简洁且鲜活,沙画艺术家通过对转场

借形技巧的有效使用,使沙画造型更加具体,让人为之惊叹。在动物出现后,上帝创造了人,这里的人就是亚当和夏娃,他们在蛇的欺骗下,偷食了禁果,并产生了害羞感,上帝大怒,将两人变成了大树。可以说,作者借助沙画表达了自身对亚当和夏娃故事的理解和看法,他认为生命和爱是世界最本质的情感,如图1所示。

图1 沙画《创世纪》

3. 意象造型观在沙画构图和转场中的表现

意象造型观在沙画创作中的体现不仅包括物的形态,构图和转场也是重要的组成部分。在沙画创作中,构图和转场是不可或缺的环节,能否给人营造一种意料之外的神秘感是衡量沙画好坏的重要标准,比如,沙画《那一世·仓央嘉措》就对这一点进行了诠释。这个沙画作品属于沙动画,在开头,通过动画的形式,做了门三次打开的效果,表演者通过构图和转场技巧的使用,抹掉画中的木板,每抹掉一个木板,漏出的空白部分,可以对远处的雪山景观进行展示,这种效果是沙画和动画相结合产生的。在抹掉全部的门后,雪山的景象被完全体现,此时沙画的重点就变成了雪山,创作者同时对其他景象进行了细腻的刻画。接下来,人们的头部在雪山左上角逐渐显示,之后,雪山变成了人物的身体,通过转换场景的使用,使想象力显著增强。同时,将香炉在人物对角线的位置上画出,香炉里的烟雾会朝着左下方飘去,与雪山走向交叉,使沙画更加灵活。

四、中国沙画的发展与思考

现代沙画表演形式在我国发展的时间并不长,并且大多数的沙画表演都相对集中在经济发达的几个中心城市,因此普及率不高。一门艺术如果总是高高在上,只有少数人能够欣赏,那么这门艺术最终会失去活力。沙画来源于民间,早在

宋朝就有沙书改画的记录,说明沙画是具有大众普及性的艺术,我国的现代沙画可以将沙画艺术的美学特点与商业运作结合,同时体现出文化价值,必定可以让沙画这门艺术为更多人的喜爱,达到雅俗共赏的目的。

现代沙画确实从西方兴起,因此中国的沙画势必会受到西方造型意象的影响,这是不可避免的,艺术学习本身就会经历一个从模仿、探索、思考到创作的过程。中国有中国特有的文化,它不像西方的绘画注重写实性与透视性,中国的绘画艺术是讲究写意的意境之美,不一定完全写实,却体现出特有的东方美学特点。沙画由于和中国水墨画一样,都讲究虚实相生的意境感,因此在沙画的创作过程当中运用洒、抹等手法达到留白的效果,会给人以无尽的想象空间,例如表现水面,就会在留白处画一只小船和倒影,那么水的意向感就油然而生了。意象感是东方文化的产物,也是作者托物言志的一种表现形式,所谓的“画山非山,画水非水”皆是作者情感的一种寄托与抒发,同时启发观者体会其中的含蓄美。

当代中国沙画的题材,从一开始的模仿西方的内容,到现在已经能够较好地结合自己的文化特色进行创作,开启了新的篇章,如苏大宝的系列

作品《中国水墨沙画系列》就是这方面的代表。其内容完全取材于中国的古典故事,作品灵动又唯美,展现了真善美的艺术世界,具有强烈的文化意境感。中国悠久的历史、源远流长的传统文化,为沙画题材提供了取之不尽的灵感素材。

中国的水墨画有着独树一帜的艺术风格,沙画的表象性和水墨画有着异曲同工之妙,应该充分发掘沙画的表现性,如水墨画中讲究墨色的浓淡相宜,沙画同样也注重深浅色之间的晕染效果,这都是一种意境的营造,因此注重虚与实,疏与密,取与舍,深和浅就成为沙画创作中的灵魂,让中国的沙画展现出东方的文化特色,让中国的沙画在艺术之林中成为独树一帜的存在。

综上所述,沙画是艺术发展到一定程度必然的产物,在科学技术逐渐成熟的今天,沙画形式也出现了变化,尤其是沙动画的出现,给人们带来了视觉和听觉上的冲击。在沙画艺术中融入中国山水画,可以赋予沙画艺术美学意境和独特的审美特征。此外,沙画艺术还具有独特的造型观,其在形态特征、构图设计和转场变化中,都对造型精神进行了体现。沙画虽然发展时间短暂,但是却来源于生活、取材于生活,并受到了人们的认可,实现了快速发展。

参考文献:

- [1] 张琳琳. 新课标下沙画艺术在美术教学中的运用的意义探析[J]. 教育现代化, 2018, 5(21): 337-338.
- [2] 吕燕. 生活化材料在幼儿沙画艺术教育中的使用与指导——以叉子的使用为例[J]. 江苏教育研究, 2017(34): 39-42.
- [3] 蔚广玉. 由“灵韵”概念管窥沙画艺术的“意境趋向”[J]. 美与时代(中), 2017(6): 113-114.
- [4] 毕建勋. 中国画造型基本原理[J]. 美术观察, 2002(7): 49-51.

On the Aesthetic Image and Modeling of Sand Painting

CHU Li

(College of Art, Anhui Jianzhu University, Hefei Anhui 230022, China)

Abstract: Sand painting is a comprehensive art, involving many fields, including animation, painting, modern technology, aesthetics, psychology, film and television, etc. Dynamic is the more obvious feature of sand painting. Through reasonable composition and changeable transition, the aesthetic object and aesthetic emotion of the creative theme are conveyed. This paper first expounds the related concepts and characteristics of sand painting art, then analyzes the aesthetic image of sand painting art, and finally discusses the modeling concept of sand painting art, hoping to provide reference for related industries.

Keywords: sand painting art; aesthetic image; modeling concept

(责任编辑:李 军)