

宋伟光:艺术创作离不开诗性浪漫

日前,著名学者宋伟光著作《迟读荫翳——诗性构成的法则比较》正式面世,这是一本关于诗性美学的专著,整本书近400页,大约三分之一是关于诗性构成的法则比较的理论探索。宋伟光接受收藏周刊专访时介绍,该论述最早是在三十年前就开始动笔,但过程时断时续,直到六年前才脱稿。谈及诗性构成,宋伟光认为,“艺术创作离不开诗性的浪漫。”

■《迟读荫翳——诗性构成的法则比较》封面

诗性不是指诗歌,而是思考的方式
收藏周刊:我们可以如何理解诗性构成?

宋伟光:诗性构成不局限在诗歌,它是一种诗性思维,它可以对艺术创作构思起作用,它可以从语言转换为形式,从形式转化为意图意境。所以,艺术创作中,不管是音乐还是雕塑、绘画始终离不开诗性的浪漫。

收藏周刊:诗性美学又是怎样的一种概念?

宋伟光:在文学或者艺术思维方面,要涉及一个思维状态的问题。我在书里,先是从原始思维谈到了模糊性,又谈到了对比和反衬以及隐含,然后对照形成深刻的诗性,还有古代春秋笔法,风格的控制,意境风格等,不管是音乐还是美术,我们的思维是建构在对社会的认识上或者对个人心理的一种设想或描述上,这两点都离不开看待问题的形而上思维,也就是诗性的思维。所以,诗性不是指诗歌,而是思考的方式。

强调画家本人的情感
中国比西方要早800余年

收藏周刊:从艺术的角度,感觉自古以来,中国绘画对诗性的追求比西方艺术(主要所指的是十九世纪以前的经典油画或雕塑),会更强烈?

宋伟光:对,十九世纪以后,尤其是印象派的出现,它显然是受了东方诗性表达的影响,它已经不重视客观的反映,不局限在眼前所见,而且绘画也已经不再依附

■宋代 黄筌 雪竹文禽图

于宗教、文学或者战争等背景,例如十七世纪之前,宗教题材特别多,十八世纪开始慢慢的关注生活。他们巧妙的地方是能够把人文、世界观与当时世俗的生活融进宗教题材中,是一种充满了人间亲情的“宗教”艺术。在十九世纪之后,东方的元素逐渐进入到西方艺术的本体思考中,而不再受文本的制约。

而中国画的发展中,宋代以前的绘画跟西方艺术也有一些共性,那时候的中国画也有不少是为了原始信仰、宗教、帝王、战争所进行的纪录和歌颂等。到了宋代开始,特别是宋以后,写意才普遍出现,出现强调画家本人的情感,抒发情绪的艺术,从这一点来看,中国比西方要早800余年。

收藏周刊:能否理解为,诗性是艺术境界里最高的追求?

宋伟光:完全可以这么理解。它就是艺术的最高追求,是一种超然物外的内心世界对世界观的表达。它不再局限于对物体如实的反映,而是形而上的思维反映。当代艺术也因为对意识、意识流之诗性的追求,从而产生了那么多的流派。

浪漫主义就是诗性的法则

收藏周刊:您刚刚提到了诗性构成的法则,这种法则我们能如何把握?艺术创作如何才能做到诗性的表达?

宋伟光:当代艺术的创作,在诗性方面就表现得特别突出。最近十几年,在年轻人的艺术创作中,逐渐呈现出不再模仿、模拟或者照抄照搬的现象,而是注重自我意识的反映和表达。举个形象的例子,例如一个方形,有些艺术家不再单一地理解成是一个方形,而是理解为空间里的一种延伸,因此,他们就在绘画当中对方进行解构,这个法则其实就是个人对诗意的体会。比如唐诗里,李白的诗就是浪漫的典型,因此,李白的诗性特别明显。可以说浪漫主义与诗性有特别的联系,浪漫主义纯粹是抒发理想而不受现实的局限,进一步说,浪漫主义就是诗性的法则,抽象艺术也是诗性的法则。

收藏周刊:我有一种个人体会,感觉元明两朝是中国画诗性表达的高峰,清代之后有所没落,甚至近现代受西方思潮的影响之后,诗性更加式微了。

宋伟光:古人寄情于山水,所以需要诗来补充山水的外延,用山水的意象加强诗的深度,相辅相成。近现代确实呈现诗

性式微的趋势。西方艺术则从印象到表现,然后抽象以及立体主义,开始研究物体本质的构成,而并非表象。例如塞尚画苹果,实际上他并非在画苹果,而是苹果在一个空间中的结构,他是希望通过空间结构来阐述自己对世界的看法。表现主义与立体主义走得更远,他们开始变形,这种变形反映出的就是画家不再受客观的制约,这本身就是一种诗的思维,这种思维是可以天马行空,也可以落地无声。

今天的艺术创作
多数处于精神匮乏的状态

收藏周刊:我感觉近现代的西方艺术在不断强化诗性,但中国绘画却在弱化诗性,我们是否需要警惕这样的现象?

宋伟光:现在的中国画不少作品容易平庸流俗,这同时也是我们人生观、审美观的反映,任何时期的艺术都是该时期人的精神世界的反映。而今天的艺术创作,多数处于精神匮乏的状态,很多是听从某一命题,或者主流题目,相当于别人谱曲,自己填词,缺乏情感,还有一种现象就是消费主义、享乐主义,或者用小聪明讨巧的,真正围绕艺术本体研究是凤毛麟角。

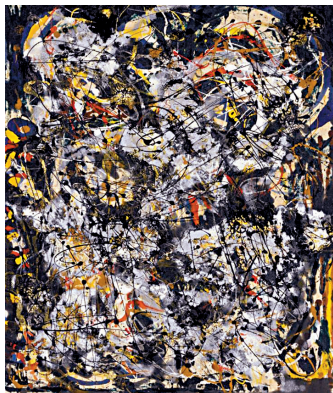
收藏周刊:那是否需要重振艺术创作中的诗性表达?当前的绘画是否需要诗性表达上有所突破?

宋伟光:这个倒不能有过多的干预,只能呼吁大家在面对这个互联网的时代里,自己要保持冷静与清醒,提升自己的文化修养。

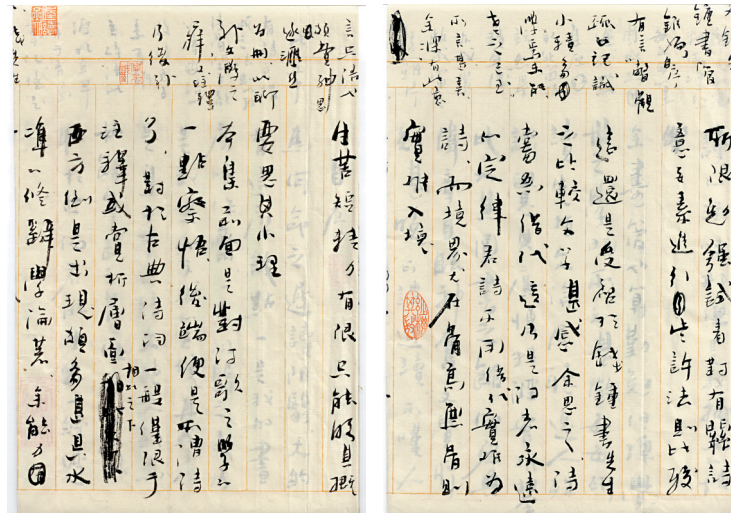
简介

宋伟光 美术史论家。景德镇陶瓷大学教授、陶瓷美术学院学术委员会副主任、研究生导师。中国工艺美术学会雕塑专业委员会副主任。“曾竹韶雕塑艺术奖学金”评审委员会委员。清华大学美术学院博士生最终学位论文答辩评审委员。安徽师范大学教授、硕导。西安建筑科技大学艺术学院客座教授。央视《奋斗》栏目观察员。北京市城市规划委员会咨询专家。国家大剧院咨询专家等。

■波洛克 4号 1951年

■宋伟光书法手稿