

东方美学在当代艺术中的影响

杨朔

西南民族大学, 四川 成都 610225

摘要: 为了解东方美学在当代艺术发展中所具有的深刻影响, 本文首先评估东方美学的深刻内涵以及核心特质, 进一步阐述东方美学在现代绘画、雕塑以及新媒体艺术等不同领域的具体应用形式和作用机制, 最终发现东方美学本身所具有的意境塑造、自然观构建、和谐理念形成都为艺术发展提供了广泛的思想和丰富的灵感, 形成了深厚的文化底蕴, 引发了艺术家以及观众对于东方美学更深层次的思考, 也推动了当代艺术在全球范围内的艺术交流融合。

关键词: 东方美学; 当代艺术; 文化交融; 艺术创新

The Influence of Oriental Aesthetics on Contemporary Art

Yang, Shuo

Southwest Minzu University, Chengdu, Sichuan, 675000, China

Abstract: In order to understand the profound influence of oriental aesthetics in the development of contemporary art, this paper first evaluates the profound connotation and core characteristics of oriental aesthetics, and further expounds the specific application forms and mechanisms of oriental aesthetics in different fields such as modern painting, sculpture and new media art. Finally, it is found that the artistic conception, natural view and harmonious concept of oriental aesthetics have provided extensive ideas and rich inspiration for artistic development, formed a profound cultural heritage, and triggered artists and audiences to think deeply about oriental aesthetics.

Keywords: Oriental aesthetics; Contemporary art; Cultural blending; Artistic innovation

DOI: 10.62639/sspsstr19.20250201

引言

在当前时代背景下, 全球化的进程在不断加快, 国际间的文化交流变得越来越频繁, 艺术领域呈现出爆发式的增长和多元融合的态势。作为源远流长, 博大精深的文化体系, 东方美学借助于自身独特的魅力以及深厚的内涵, 在当代艺术舞台中博得了人们的眼球^[1]。东方美学蕴含着诸多元素, 譬如审美观念、哲学基础以及丰富的艺术形式, 无一不为当代艺术的发展提供了灵感和借鉴, 促进了艺术创新和实践, 让艺术语言更加精彩, 富有生机, 在一定程度上推动了当代艺术之间的交流融合。

一、东方美学的内涵与特点

(一) 审美观念

东方美学中对于意境的塑造有着统一的追求, 要呈现出一种超越于物象表面的精神内涵和境界。比如说在传统绘画艺术中, 作家们会借助于笔墨, 绘制山水、花鸟这些自然景物, 体现出幽静空灵的意境^[2]。同时在东方美学观念中, 留白是一种非常重要的表现形式, 适当的留白给观赏者提供了想象的空间, 最终呈现出的作品有更为深邃的韵味。东方美学和西方的写实技巧具有显著的差异, 它更加注重对事物

灵魂以及神韵的捕捉, 会用写意的途径来表达作家的情感和想法。

(二) 哲学基础

东方美学的发展和我国古代哲学思想息息相关, 儒家的仁和礼的观念深刻的影响到了艺术作品表达出的社会道德以及伦理价值, 从绘画中对人物端庄仪态的描绘, 到文学作品里对忠义仁爱的歌颂, 都体现着儒家思想的深远影响。而道家对于无为而治、道法自然思想的遵循则推动了艺术家追求自然的艺术风格品鉴, 作品极力展现山水的灵动、花鸟的生机, 追求浑然天成的艺术风格, 还原事物最纯粹的真实状态。多元哲学思想相互交融, 最终共同构成了东方美学内部深厚的文化和思想根基, 也让东方艺术拥有了别具特色的精神内涵。

(三) 艺术表现形式

东方美学拥有着不同的门类, 在传统绘画中, 水墨画就通过水墨交融的形式, 展现出了其独特的韵味, 而书法艺术则借助于线条的变化以及笔墨的节奏, 传达出了独特的意境。在我国东方的园林艺术关注自然景观以及人工景观的和谐性和统一性, 它会借助于巧妙的布局营造出鬼斧神工的自然美感, 同时东方的各类民间艺术形式也以及精湛的工艺技术和民族特色享誉全球, 在民间层面广泛传播开来。

(稿件编号: SSTR-25-1-1017)

作者简介: 杨朔 (2003-), 性别: 男, 民族: 汉族, 籍贯: 山东省菏泽市, 学历: 西南民族大学本科在读, 研究方向: 传统美术的传承与创新, 美术教育与教学。

二、东方美学在当代绘画艺术中的影响

(一) 意境表达与情感共鸣

当代绘画艺术中有很多艺术家的创作来源于东方美学意境,他们将自己对于意境的感受以及对于人生的体会,传达于作品中获得观众的共鸣,一些画家可能会借助于水墨画用到留白和晕染等技巧来营造一种空灵的画面氛围,有些艺术家会通过大面积的墨色晕染和富于变化的交织线条,来形成一种具有东方神秘意境、又兼具现代抽象艺术感的独特视觉效果,这样当有兴趣的观众欣赏作品时,可能就能感受到生命的律动,体会到画家内心深处的情感波澜,进而产生情感共鸣,这也让当代绘画在全球范围内获得了更深层次和广泛的理解^[3]。

(二) 材料与技法创新

包括宣纸,水墨和矿物颜料等不同的东方传统绘画材料以及他们独特的技法都很好的为当代绘画的材料以及技法的创新提供了资源。艺术家们逐渐开始尝试将传统材料以及现代绘画材料之间进行结合,探索一种更加新颖的绘画表现形式,比如说,日本艺术家用日本传统绘画的色彩和图案融合现代流行文化,将日本绘画技法在亚克力板上进行创作,形成有着独特的视觉效果的作品,这种作品不仅有着东方美学的韵味,又彰显了现代文化的活力,在国际艺术市场上吸引了观众的眼球。无独有偶,一些中国艺术家在探索传统的水墨技法和油画颜料结合的艺术创作形式,让绘画的艺术边界不断被模糊以及拓展,也让绘画的表现语言变得更为丰富。

(三) 文化符号与身份认同

在当代绘画体系中,东方美学的文化符号获得了广泛的应用,成为了艺术家文化传承的有效方式。在中国,包括汉字、京剧、脸谱这些文化符号以及日本的浮世绘图案、樱花等都会频繁地出现在绘画作品中,而这些文化符号代表着地区的独特印记和丰富的视觉形象,与此同时也承载着深厚的文化内涵和历史记忆。他们所创作的艺术作品在国际舞台上展现东方文化魅力,也推动艺术家对本土文化在当代艺术语境中的应用问题重新审视^[4]。

三、东方美学在当代雕塑艺术中的影响

(一) 空间意识与造型语言

东方美学中的空间意识对于当代的雕塑艺术有着极其重要的影响,这和西方传统雕塑注重实体的塑造以及空间的占有具有差异性,东方美学更强调的是空间以及实体之间的相互依存和渗透,传统园林中包括假山以及漏窗这些元素都可以借助于巧妙的布局和设计,在空间中虚实相生,变幻无穷,而当代的雕塑家就可以通过这种空间意识注重雕塑以及周围空间环境的整体塑造和个性互动,让传统雕塑的边界得到打破^[5]。例如雕塑作品通过和景观设计之间的结合,利用石头和植物这些多元化的元素,营造出具有东方韵味的

空间氛围,观众在欣赏雕塑的同时也能体验到空间层次上的富于变化。而从造型语言的角度来说,东方传统雕塑就像是佛像雕塑,拥有着简单流畅的线条,圆润饱满的造型,还有对于雕塑神态的细腻刻画,都可以作为当代雕塑家进行创作的灵感来源,即便是在当代的雕塑作品中,这些细节也是经常能够见到的。例如一些雕塑将用到简洁的线条和几何形状,塑造有东方意境的抽象画雕塑,他们通过对材质的精心处理和选择,对造型做精准的把握和控制,让雕塑作品有更强的说服力以及更深层次的情感。

(二) 材质运用与质感表达

东方传统雕塑从材质的选择和应用方面的审美相对来说比较独特,它注重整体的质感和特性。例如玉雕和石雕会按照玉石天然的纹理色泽来完成创作,体现出差异性和个性化特点,最终材质本身的美感和雕塑之间相得益彰,紧密融合。这种对材质的完美应用以及质感的充分表达显著影响到了当代雕塑家的创作,他们经过对材质的精细化分析,把握好材质质感以及作品主题之间的关联,实现两者之间的完美契合。又如有些艺术家创作出的雕塑作品会用到特殊的金属材质和镜面效果,来打造一种空灵虚幻的视觉感受,这和东方美学中对于材质自然美的崇尚和追求有一定的相似性,此外还有一些雕塑将会尝试将传统东方材质包括竹子和陶瓷等结合现代的新型材料,形成有着独特质感的雕塑作品,让雕塑艺术的材质表现力更强。

(三) 精神内涵与文化底蕴

东方美学中所蕴含的文化底蕴已经为当代雕塑艺术增添了厚度,在东方美学中,哲学思想会被融入作品,让最终呈现出的作品有超越物质层面的精神价值。以儒家“仁”与“礼”的思想为例,雕塑家在创作人物雕塑时,通过对人物神情、姿态的细腻刻画,展现出仁爱、谦逊等品德,使作品承载深厚的道德与伦理价值。当代雕塑家在创作时也会借鉴和参考东方文化精神内核,通过自己设计和创造出的雕塑作品来传达出对于人生和自然的内在思考,体现出当代社会以及人与自然关系的深刻反思,启迪观众的灵魂,也能让观众在欣赏作品的同时感受到文化的真谛。

四、东方美学在当代设计艺术中的影响

(一) 简约主义与功能主义

东方美学中简约主义思想对于当代设计艺术产生的影响极其深刻,特别是现代简约风格。日本的现代设计在全球范围内都以简约和精致著称,他们受到传统日本美学比如说禅意的影响,让设计师在设计时更加注重简洁的造型、自然的材质以及纯净的色彩,不需要太多繁琐的设计语言就能传达出产品的主要功能以及体现产品的品质 and 设计理念^[6]。比如无印良品的产品设计就是简洁主义和功能主义的代表,他们用到简洁的线条,无品牌标识的设计风格,体现出了现代年轻人简约而不简单的设计思想,以及满足消费者对

于简约环保和高品质生活的要求。这种设计理念同样也影响到了其他国家的设计领域, 比如说丹麦的现代家具设计就关注家具的功能性、实用性以及简洁造型之间的完美结合, 这和东方美学中的简约主义如出一辙。在当代建筑设计中也有着很多简约主义风格的呈现, 建筑师利用东方传统建筑的布局空间和造型特点设计出通透性良好、外观简洁的现代建筑, 营造出宁静的效果, 彰显着东方美学的自然观与和谐理念。

(二) 自然元素与生态设计

东方美学中自然观促使当代设计更侧重于多元自然元素的灵活应用以及生态设计理念的完美践行, 从产品设计的角度而言, 很多设计师逐渐将自然元素融入到设计中, 让产品和自然之间的联系更加紧密。例如一些家居用品的设计就遵循了仿生学的原理, 他们会模仿自然界中生物的形态以及特殊的变化形式和功能。又如创作者会模仿蝴蝶翅膀结构设计灯具, 模仿花朵设计灯具, 在造型上更加引人注目, 又具有良好的光线散射效果; 而在服装设计中同样也能够看到以自然元素为主题的设计作品, 特别是花卉图案以及山水图案的应用都十分广泛, 展现出了设计师对于自然的向往和追求。同样, 生态设计理念也得到了完美的融合应用, 表现为设计师更关注产品的生命周期以及材料的可持续性, 还有对于环境的影响, 在建筑领域中对于可再生能源的利用更加推崇, 通过使用绿色环保技术降低建筑对于环境造成的负面影响, 而在产品包装方面, 通过简约包装和可降解材料的利用, 减少废弃物带来的垃圾, 这样的自然元素完美渗透和东方美学中人与自然和谐共生的自然原则一脉相承。

(三) 情感化设计与用户体验

东方美学对于情感和精神的表达还是比较注重, 这在当代艺术设计中有所体现。情感化设计主要是指通过设计元素来引发用户以及设计师的情感共鸣, 增强用户对于产品或服务的满意度。在界面设计中, 有一些设计师会借鉴东方美学的色彩象征意义以及图形文化内涵来设计出文化特色明显又方便用户理解的界面。比如某些移动应用界面的设计就会用到红色和金色这些充分体现中国文化特色的颜色, 其中配合上如意和祥云这些传统元素, 给人一种浓厚的文化氛围, 带来亲切的情感体验。产品设计中对于产品的质感以及使用仪式感的设计有助于提高情感效果。比如日本在做一些茶道器具设计时, 包括细腻的材质、使用中的特定仪式都会带来身心愉悦的情感感受, 这也让当代设计充满人性化体验, 每位用户在收到和使用这些设计作品时会受到高度的精神享受, 也会感觉到自己的心理需求得到充分满足。

五、东方美学在当代新媒体艺术中的影响

(一) 交互性与沉浸式体验

当代新媒体艺术借助于数字技术以及虚拟现实技术等方式来让艺术创作呈现出了巨变效果,

有了崭新的交互式 and 沉浸式体验。在东方美学中, 某些理念可以为这种创作带来独特的视角以及思路, 东方美学强调群众的充分参与以及积极感悟, 会在有限的艺术形式中创造出无限的精神空间, 而在新媒体艺术作品中, 艺术家通过设计互动引导观众参与其中, 让观众成为作品的重要组成部分, 这本身就与东方美学中意境营造以及观众主体意识的唤醒有教育高的相似之处。比如一些基于 VR 技术的新媒体艺术展览活动会通过构建虚拟的东方园林场景, 让观众能身临其境地体会到东方美学中的空间意境效果, 在虚拟场景中, 观众能自由漫步探索, 也可以和虚拟环境的元素展开紧密的互动, 从而获得沉浸式的体验, 这促进了观众的艺术感受丰富, 拓展了新媒体艺术的表现形式。

(二) 数字化呈现与文化传承

东方美学的丰富内涵可在新媒体艺术中借助于数字化技术得到新的传承和发展, 传统的舞蹈、绘画和书法这些艺术形式都可以通过数字技术焕发出新的画面和场景, 在新媒体平台上以全新的形式来展现。比如借助于数字动画技术将中国《清明上河图》的传统绘画绘制出横动态画卷, 使其有更加新颖的呈现, 观众可以直观体会古代绘画所具有的艺术魅力。同样新媒体艺术也为东方美学中文化符号以及故事的传播奠定了基础, 提供了平台, 新媒体艺术家借助于历史故事和东方神话传说来融入东方文化的智慧和价值观, 让观众更容易接受。比如近些年来有着较高的讨论度的《哪吒之魔童降世》以及《封神榜》, 就通过精美的数字动画制作配合震撼的音效设计, 吸引了很多的观众, 让经典的东方文化故事获得了新的诠释。

六、结语

现实中东方美学对于当代艺术的影响体现出多样化以及长久化, 特别是绘画艺术、雕塑、艺术设计艺术以及新媒体艺术等不同的方面, 都彰显了东方美学的意境, 营造自然观念, 和谐理念等核心特质, 他们共同为当代艺术的丰富和发展提供了广大的机会以及优秀的资源, 促进了当代艺术的全面开花和繁荣发展。

参考文献:

- [1] 包为为, 李娜. 传统音乐美学在当代教育中的传承与创新——评《中国古代音乐美学史》[J]. 中国教育学刊, 2023, (10): 151.
- [2] 辛盈. 中国传统美学思想在当代设计中的价值——以李渔《闲情偶寄》为例[J]. 大观, 2022, (05): 37-39.
- [3] 逯晓林. 空间美学在当代戏曲中的运用——以第十七届文华奖获奖戏曲剧目为例[J]. 艺术大观, 2023, (19): 112-114.
- [4] 郭玉荣. 中和美学思想在当代建筑环境设计中的应用研究[D]. 山东建筑大学, 2023.
- [5] 高泽宇. 中国古典美学在当代艺术中的运用[J]. 天工, 2023, (02): 72-74.
- [6] 田小轩. 论中国当代艺术“新东方美学”的影响与实践[J]. 明日风尚, 2023, (18): 152-154.