

On the Development of Chinese Traditional Symbols in Contemporary Art

Jiani Tian, Hongtu Ye, Bin Zhang

Dalian University of Technology, Dalian Liaoning

Email: 1075052678@qq.com

Received: Oct. 10th, 2018; accepted: Oct. 26th, 2018; published: Nov. 2nd, 2018

Abstract

Regarding the development of Chinese contemporary art, getting rid of the predicament is the primary task. In Chinese contemporary art, Chinese traditional symbols have received more and more attention. Contemporary artists in the creation of contemporary art works, combining traditional Chinese symbols, relying on the forms of contemporary art, connecting Chinese traditional cultural symbols with the world, combining contemporary Art creation, and creating contemporary Chinese art works with symbols, have achieved many achievements and breakthroughs.

Keywords

Chinese Traditional Symbols, Chinese Traditional Culture, Contemporary Art, Symbol Sinicization

---

浅谈当代艺术中的中国传统符号的发展

田佳妮, 叶洪图, 张 滨

大连理工大学, 辽宁 大连

Email: 1075052678@qq.com

收稿日期: 2018年10月10日; 录用日期: 2018年10月26日; 发布日期: 2018年11月2日

摘 要

关于中国当代艺术的发展, 摆脱困境是首要任务。在中国当代艺术中, 中国传统符号受到了越来越多的关注度, 当代艺术家在当代艺术作品创作当中, 结合中国传统符号, 依托当代艺术作品形式, 将中国传统文化符号与世界接轨, 结合当代艺术创作, 创造符号中国化的当代艺术作品, 已经取得了众多成就和突破。

文章引用: 田佳妮, 叶洪图, 张滨. 浅谈当代艺术中的中国传统符号的发展[J]. 艺术研究快报, 2018, 7(4): 72-76.

DOI: 10.12677/arl.2018.74009

关键词

中国传统符号, 中国传统文化, 当代艺术, 符号中国化

Copyright © 2018 by authors and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 引言

符号的起源成长是一个极其复杂而漫长的过程。当今社会学研究当中, 符号学基本起源于四个方面: 首先是现代语言学理论, 其次是符号论思想, 再次是现代逻辑学, 最后是符号形式哲学。当代符号学的创立以国际符号学协会的成立、现代符号学的创立和出版学术性会刊《符号学》为标志。

历史上的第一部有关与符号学的著作是在古希腊时期, 一位医学家希克拉底撰著的《论预后诊断》, 通过症状表现来判断病情的具体情况, 衍生出《症状学》一书, 也就是后来我们所说的通用的“符号学”。

哲学家圣·奥古斯丁曾说: “符号是这样一种东西, 它使我们想到在这个事物加诸感觉的印象之外的某种事物。”由此符号学的发展在日渐兴盛, 内涵也逐渐丰富, 运用也更加广泛。

2. 中国传统符号渊源

对于丰富多彩的世界文明来说, 上下五千年的华夏文明孕育出来的中国民族文化符号, 更是成为了丰富众多艺术文化领域的佼佼者, 并伴随而来的就是中华民族传统文化符号的转变和迁徙。

在中国古代文化当中, 虽然不直接提出符号学的观点, 但关于符号的思想学说已经十分普遍了。

古书《易传·系辞》有云符号与天地; 老子也曾说过: “道可道, 非常道”, 由此说明, 世间万物都有其各自的属性和名称, 也都代表了一定的文化内涵。在中国古代, 龙凤呈祥代表了皇族权威的至高无上, 甲骨文直到现在的汉字, 周易八卦, 天文气象, 星座典籍都一直彰显着符号作为文化载体的重要性。

中华传统符号大概包括文字、书画、诗词歌赋、工艺美术品、剪纸窗花等民间艺术、民族图腾符号、舞台戏曲民乐、民族宗教文化符号等, 它们以自己独特的民族内涵, 逐渐引领了中国当代艺术的发展, 使中国当代艺术作品以传统的形式进行发展, 在世界当代艺术研究的历史上增添浓墨重彩的一笔。

2.1. 符号学

符号学是西方艺术研究领域当下最为流行的研究方法之一。艺术符号学研究由于对象的形象性而对此赋予一定的意义和特点。夏皮罗的符号学研究领域注重于艺术作品当中所呈现出的对象形态、环境背景, 借此烘托气氛, 更好地了解当中符号含义, 以及符号化语言。研究学者鲍尔则表明, 艺术创作者的艺术表达方式决定了艺术品的内涵气质, 姿态造型的形式化语言; 研究学者布兰森则对于艺术符号学的“语言环境”和“展现形式”进行深究, 谈到内部关系, 在有限的范围之内交流发展符号化作品的是“无限”的, “原则上, 有无数的编排符号的方法。实际上, 落实到具体, 只能取一两种方式。”^[1]他们的研究成果对于西方乃至世界艺术符号研究领域都增添升级, 推动其不断发展。

世界上众所周知的著名学者有罗兰·巴特、艾柯、莫卡·洛夫斯基等。换句话说符号学, 就是以符号为研究内容的一门理论学科, 它主要研究了符号的内涵、究其符号本质、研究符号的发展历史、符号

的发展规律，内涵和意义、各种符号之间的交集和与人类活动文明之间的运用和联系。

而相对于中国来说，进入新时代之后大致分为四个发展阶段：一是盲目界定流行话语，与西方当代文化接触甚少，开始进行传统的新旧跨年代创作；二是重点关注“70后”文化艺术潮流，用自己的个性方式符号语言解读当代艺术创作作品；第三个阶段是市场评价阶段，时代在发展，经济在进步，更多的讨论符号的运用在当代艺术市场上的价值走向问题，比如说“许多世界名画，如果少了赞助人的参与，可能就不会出现没有了艺术赞助人，西方美术史就可能重写。”[2]；第四个阶段是指传统符号在传统语言文化环境当中，如何翻新，使符号中国化的阶段。

2.2. 符号中国化

民族的就是世界的，民族文化符号具有一定的传统性和本土民族化特征。从传统文化衍生出来的、有代表性的标志一般被我们称为传统文化符号。它涉及到了书法，绘画，服装，摄影等等领域。而在当代艺术创作中，中国传统符号与灵感创作也被应用得十分普遍，结合当代艺术的发展形式，并逐渐体现出符号中国化的特征。

符号与艺术形象一直在艺术创作当中产生着千丝万缕的联系。面对符号的复杂层次很多的问题[3]，暂且以面对当下而言，当代艺术的发展正热，当代艺术家不停地通过当代艺术作品寻找表达情感和自我的艺术符号，换句话说，艺术符号就是属于创作艺术家的个性特征。在当今的娱乐自媒体时代，艺术家本人的魅力已经不及艺术家创作作品所产生的符号价值和情感内容。就中国近代的画家和艺术家来说，提笔骏马徐悲鸿，抬腕画虾齐白石，这就是作品中符号的价值体现。

艺术符号作为一种文化特征，它是情感的宣泄和表达，与艺术家的个人生活和社会背景有着直接联系，甚至是渗透的关系。毛泽东曾经说过“古为今用”，而当今的艺术文化实践也在逐步与这个观念交织相融，并愈渐成熟，活学活用，并被中国的艺术家逐渐渗透到艺术实践当中。

近几十年的时间里，中国当代艺术家充分利用中国的新旧传统文化资源进行创作，包括博大精深的古老传统符号，也包含了新中国建立的之后，甚至是21世纪多媒体时代的新传统符号运用。

所谓旧传统即指以传统方式结合当代艺术的表达进行文人创作，体现新时代的当代艺术符号运用手段，体现中国的传统符号化语言特征；而新传统方式是指“革命的现实主义美术”，体现当代时代风潮，利用当代艺术的创作资源结合当下时代潮流，把符号化创作形式融入中国的当代艺术创作研究当中，比如建国之后的红色时代，比如电影文化中体现的红色祖国、英雄人物、领袖精神等等，都被当代艺术创作人一一运用，在多媒体市场经济时代，将符号化转变为新式的创作形式即符号中国化特征，并不断在国际当代艺术市场中展现风采。

3. 当代艺术影响下的传统符号

近几十年来，中国当代的艺术家不断地利用中国的传统文化，丰富的符号资源进行当代艺术创作。这些文化资源中既有中国传统文化符号，又有近百年以来新中国发展的新传统艺术符号。中国当代艺术当中的传统符号运用现在也相当普及，而且也已经在当代文化市场当中产生了相当大的影响。

关于中国的当代艺术创作当中结合的中华传统文化符号的演绎和发展，已经有很多佼佼者进行尝试，并且在国际当代艺术市场上，取得了不小的认同感，引起共鸣。“中国美术现代化运动的基本性质是自设自叙，但每一次运动都是在不同层面以不同的方式与西学发生关系、解构传统，又在不同角度质问传统。”[4]与此同时，借用当代艺术发展创作的形式进行弘扬中华传统符号，也是在某种程度上体现了创作者的生存环境，以达到满足内心的文化归属感。以当代艺术家徐冰为例，他的当代艺术作品《天书》共耗时四年时间完成，将偶同的传统简体中文进行繁体复杂化，同一个文字相互切割分成上下左右几个

部分进行重组，形成与汉字相近但无意义的零件组成文字。作品以成册的书册或卷轴展示，整副展示在场地空间当中(地板、天花板垂直展示)，四千多个艺术家联手合作《天书》活字版的亲自篆刻，乍看之下是我们日常使用的中国汉字，然而仔细查看却发现无法看懂真正的内涵，包括艺术家本人在内，都不能够读懂和正确书写。

徐冰创作的 3000 多个“伪汉字”，形成的作品《天书》以图像性、符号性等饱受争议的问题对中国文化的本质和思维方式方法进行了深刻的探讨，成为首位在大英博物馆进行展示的中国当代艺术家。在此之前，大英博物曾经将《天书》收录于博物馆馆藏之内。中华传统的四大发明融入生活特色，活字印刷术得到了充分的发挥，紧紧吸引住大家的目光，使欣赏者了解构成文字的要素，深入了解中国汉字的文化内涵构成，以及活字印刷术的历史的发展。传统文化符号翻新，融合时代潮流进行创作是当下当代艺术发展的较好趋势。成卷成册的展示方式使得众多欣赏者在好奇心的驱使下，用心捕捉作品内涵。作品能深深展现作者内涵，不光是徐冰，越来越多的中国当代艺术家通过传统的文化符号，文化内涵来展现当代艺术作品，利用当代的手法和介质，实现传统翻新，与时代结合。

然而，近些年来，中国当代艺术受到了一些质疑，中国的先锋当代艺术被认为是一种殖民艺术，被认为在重复西方的发展老路，变相宣告了中国传统文化和当代艺术的死亡。于是多元化的发展民族文化艺术与理论创作就成为首要任务，“民族的就是世界的”，民族文化一时间被当今社会的文化风潮推上了风口浪尖。

多媒体平台信息交互的当代艺术市场之上，全球化语境下，传统文化似乎越来越难以融入进当代艺术生活当中，我们只能通过媒体书刊等传统形式间接的表面化地接触传统文化符号，以至于中国传统文化符号发展较慢，甚至一度落寞，不适应当代艺术市场的走向。许多人认为当代艺术过于“前卫”，而忽视了传统文化的内在和古老的民族信仰。实则不然，中国当代艺术当中的“当代化”，“先进性”并不代表反传统的创作理念，而是适应当代艺术市场发展的文化内容。当代艺术当中对于中国传统符号的大量运用，在政府和多元化当代艺术发展的今天，是非常重要的，有助于改善当下的瓶颈时期，使传统文化更好的用符号化语言讲述民族传统，发扬民族精神。

当今中国民众对于中国乃至世界的当代艺术文化认知尚浅，以致于瓶颈严重，发展较为缓慢，重复率高。不少当代艺术家关注的热点在于当代艺术作品的内涵表现，注重精神而忽略跨领域等概念，忽视了单纯的传统美术形式创作。由于社会背景影响，知识产权的快速更替，经济的飞速发展，新时代的当代艺术创作收到了不断的鼓舞，兴起了一波又一波的当代热潮，但学术前沿发展的重大突破还有望提高，也是当下需要解决的重中之重。

4. 当代艺术符号化前景

在全球化日益深入人心的时代，世界当代艺术创作的发展史上，文化的多元化以及本土文化的与世界文化之间的转换与联系，已经成为当代文化当中的重要讨论问题，也是我们需要重要解决的问题。中国当代艺术在世界当代艺术大发展史上已经开始产生了重要的影响，而传播中华传统文化，彰显中国传统符号化语言也是焦点问题所在。

在当代艺术文化创造当中，中国当代艺术家的传新实践当中，某些作品表现形式与内涵呈现当中，运用传统符号逐渐形成趋势，继承传统文化的内涵深意；某些作品则是在传统文化符号的基础之上，改变原有含义，与时代性融合，结合当下流行前沿的走向进行创作；还有一些作品，在本土中国化的传统符号内涵展示中，融合西方的当代潮流，跨国界，跨地域，跨文化，时间空间的扭曲，视觉听觉等五官的转换，一起鲜活当代艺术的文化市场，使传统符号不仅中国化，西方符号化的借鉴发展，更使符号国际化。这是中国传统符号文化发展的未来趋势，也是中国当代艺术家不断为之努力的方向。

中国当代艺术发展的有效途径就是合理运用中国的传统符号化语言，领悟并借鉴中西方文化不同之处，传统与新潮的异曲同工之处，提取当代艺术精华，理论结合实践，在面对中国社会知识产权结构的不断完善当中，借助传统文化的符号化特征，以创新的角度，创作能够突破瓶颈得以上升到一个新层次的优秀作品。

5. 结语

怎样将中国的传统文化更好的融入中国当代艺术创作当中，以当代的艺术语言，进行对中国传统文化符号的解读，怎样穿凿出更多更符合时代潮流的，大势所趋的符号化中国当代主义艺术作品和理念，怎样通过不同的技能手法，向全世界展示一个当代的传统中国是如何吸引艺术界目光的，这就是解决中国当代艺术中传统文化更好的走向世界，在当代艺术市场上站住脚跟的关键所在。

合理及创新运用中华民族的传统符号，不断继承发展并加以运用，找到最适合中国国情的当代艺术发展方向，就理应结合中国的传统文化符号，将世界当代艺术文化符号中国化，保持新鲜的活力，在不忘本和根植于中华文明的大背景下，将中国传统文化符号在当代艺术中保证自我的独特魅力，实现动态发展，永葆生命力。

参考文献

- [1] 蒋原伦. 传统的界限——符号、话语与民族化[M]. 北京: 北京师范大学出版社, 1998: 102.
- [2] 贺万里. 谁在附庸风雅? [M]. 上海: 上海书画出版社, 2005.
- [3] 宗争. 符号现象学何以可能? [J]. 符号与传媒, 2017(2): 10-21.
- [4] 邹文. 美术社会观——当代美术与公共文化[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2005.

知网检索的两种方式:

1. 打开知网页面 <http://kns.cnki.net/kns/brief/result.aspx?dbPrefix=WWJD>
下拉列表框选择: [ISSN], 输入期刊 ISSN: 2326-3474, 即可查询
2. 打开知网首页 <http://cnki.net/>
左侧“国际文献总库”进入, 输入文章标题, 即可查询

投稿请点击: <http://www.hanspub.org/Submission.aspx>

期刊邮箱: arl@hanspub.org