

平衡对立的艺术哲学

——康斯坦丁·布朗库西作品

杨学军

(广州美术学院, 广东 广州 510000)

【摘要】 本论文旨在尝试让康斯坦丁·布朗库西(当今雕塑界最杰出的代表)的艺术与哲学结合更加显而易见。我们根据雕塑形式的相关性还是成功地找到了其思想及处理相关争议的能力所体现出来的连贯性及普遍性,它是可以让正式美学分析得到统一的元素,是对立与平衡的综合体。

【关键词】 平衡; 对立

【中图分类号】 J05 **【文献标识码】** A

我们在尝试让康斯坦丁·布朗库西(当今雕塑界最杰出的代表)的艺术与哲学结合。在其众多的雕塑作品中,我们着手研究本课题的方法就是以一种简单的方式将其所表达的内容变得更加易懂。诚然,康斯坦丁·布朗库西多种目的的创作让我们的工作进展得并不是那么容易,但我认为值得我们去尝试。尽管现有评论有限,但我们根据雕塑形式的关联性还是成功地找到了其思想及处理相关争议的能力所体现出来的连贯性及普遍性,这对于整个艺术历程而言是根本基础。只要存在有作品,我们就可以根据雕塑形式的相关性找出其所有作品内涵的一致性。因此,通过将其存在实体与散漫逻辑中的身份及无矛盾原则偏差结合起来,我们发现了其创作中的另一种逻辑。这便是隐喻思维以及象征性思维的逻辑,该逻辑建立在这样一个原则:任何事物在同样的时刻均可能成为另外的一些东西。这就是为什么与暗示性表达形态有关的美学评论要求符号解释学具有互补性的原因,它可以揭示作品在复杂情况下的意图。为此,我们尝试将卵形符号作为布朗库西的哲学理念的关键要素,这看起来似乎不是没有可能的。从原型的角度来看,根据古代罗马尼亚人的哲学,鸡蛋正好具有中庸的形状(介于球形与沙漏、几何体与生物体、埃利亚与赫拉克利特之间),它是可以让正式美学分析得到统一的元素,是对立面与平衡之乐的综合体。

在某种程度上,一切伟大的艺术家基本都是哲学家,至少在其作品中会体现出一定的哲学思想。这种说法在康斯坦丁·布朗库西的20世纪最具代表性的雕塑作品中得到切实体现。于是,许多评论家完全相信布朗库西的作品形状具有极高的艺术价值,因为这些作品均表述出来相应的哲理性。

《无尽梁柱》源于家喻户晓的神话、艺术及哲学,它已经成为本国乃至全球的一个标志,阐述着这样一个观念:无

穷尽伴随着时间观和空间周期性出现。正如米尔恰·伊利亚德所言,康斯坦丁·布朗库西的雕塑代表了世界轴线意向(世界之轴)。世界之轴是罗马尼亚民早期的民间传说主要题材。

《无尽梁柱》将天与地连接起来,启发人们相信人类思想的正确性、深刻性以及周期的不断循环更替。当人们在苦思冥想的时候,必然都是渴望完美的,对绝对事物表现出渴望,释放自己,并体验自信和成为大自然一分子的喜悦。因此,《无尽梁柱》所体现出来的哲学思想就是平衡与平静。这是罗马尼亚人将东方世界和西方世界联系起来的思维方式。

《吻之门》位于康斯坦丁·布朗库西的故乡特尔古日乌市,该作品所代表的是前述主题标志,还代表了艺术家对现实艺术的理解。评论家将这件艺术品作为乡村之门进行阐释,它代表了婚礼、死亡或一种哲学抽象思维。

《吻之门》是代表民间草根艺术的唯一一件作品,它的表面均经过整修。然而,这并不意味着该作品不具备哲学内涵。通过对该系列作品的仔细观察,我们发现:在某种程度上,存在有更深刻的文体表达演变和形式的简化。《吻之门》中的两只眼睛在圆形状态下具有其独特之处。在这种情况下,所传达的信息才是本源所在。在1907年的作品《吻》中,作为艺术家的作者曾说道:“事实上,我并不想创作仅代表特定的某对夫妇,我的创作可以代表世界上所有相爱的夫妇和人们。我这里想表达的是一种纯朴安逸,恩恩爱爱的想法。”

西德尼·盖斯特是对布朗库西作品《吻之门》评论中最出为出名的一位评论家。他认为:“《吻之门》的主题是性能量方面的爱情交流。柱中的圆形图案与高曲线表面相吻合,在曲线映衬下营造出雌雄生殖器交媾的魔幻意象。表面弯曲伸至内部和分开圆形凸出部分。这一意象酷似发生性关系时所进行的运动。”

像其他评论家一样，西德尼·盖斯特欣赏《吻之门》中图案所表现出来的极端风格以及作者在思考上所下的苦功夫。经过漫长的精心打造，该作品在当今艺术中表现出了一种真正的哲学思想。以下事实可支持上述观点：艺术家对爱情观点表达蕴含在伟大的古代美女中，大自然和良好感觉平衡了所需，但同时还弥补了不对称，另一方面，布朗库西被认为是赫拉克利特运动、飞行及演变理论方面的创始人。雷内·惠更斯几乎也持相同的观点，他注意到布朗库西的艺术较多关注揭示生活的核心、本质及能量。

他接着写道：“该雕塑直接强调令人惊讶的生命力以及巨大的能量。在这方面，布朗库西似乎是先驱者。不像卡宾或罗丹，他不会约束自己，通过设计运动来表达静态的元素。而不是表达运动的产生原理……”值得记住的是，布朗库西将其工作室设在巴黎，工作室转架上摆设有几件雕塑品，这是让他感到骄傲的作品。有人说布朗库西甚至还考虑放置《无尽梁柱》。这样一来，我们还能将其雕塑视为是埃利亚派或是赫拉克利特派的吗？我们认为应该是不能的。因为身兼哲学家身份的艺术家的持久努力为的就是揭示运动、演变及放弃雕塑“静态”元素的趋势。

也持相同的观点的尤金·斯基莱鲁写道：“相反元素之间的巧合、埃利亚派或是赫拉克利特派结合、无上寂静所表现出来的流动性并不比布朗库西的作品好多少。”罗马尼亚哲学家康斯坦丁·诺卡写了一篇有关布朗库西创作的论文：“……对于来自霍比查的农村男孩而言，雕塑只不过是人类的一种艺术表现形式，但是它却是阶段的演变，我们能察觉到的就是生活上的演变。根据现有的罗马尼亚理念，艺术家布朗库西在其作品中所表现出的非运动是令人大为震惊的。自从柏拉图时代以来，人们就一直在思考巴门尼德与赫拉克利特之间所体现出来的和谐。但这种和谐并不意味着双方的妥协。具有象征意义的是，尽管赫拉克利特和巴门尼德过去曾经针锋相对，但有时他们的观点却有类似之处。布朗库西对此并没有陈述太多内容，他只是通过作品展现给我们而已。”

参照布朗库西雕塑中的几何体（抽象）、生物体（主要为生命力）、球形或沙漏形式，评论家均认真将这些因素视为值得进行特别研究的项目。

为了便于更好地理解这些设想，我们不应忘记布朗库西在其艺术作品中所表达的哲学。通过语言的形式，他还写了一些格言。这便是为什么他的艺术创作应为大家所欣赏和理解，“但前提是我们应摒弃可导致误解的虚假付钱的逻辑意识。”

著名哲学家威廉·沃林格尔曾说，艺术情感与审美体验具有双重特征：“一方面，我们趋于抽象主义；另一方面，我们则趋于党派的本能。”依照这些说法来看，布朗库西的雕塑则超越了所有的争议和艺术运动。杰克·伯纳姆认为“布朗库西的系列作品在几何体和生物体上十分具有代表性。”因此，在对布朗库西哲学进行评价时，我们应善于分析其自身的相关情况，以解释布朗库西的艺术形式所传达的信息，进而抓住其艺术创作的核心关键。

布朗库西艺术的统一性主要体现在其创作形式的统一性上。每个艺术家均有其各身的创作形式。根据任何事物可能同时会转变成其他事物的原理，每个艺术家均有其自身的逻辑思想。形而上学的思想却在他的雕塑创作中得到了很好的转换。

在进行艺术形态研究时，我们必须研究标志解释学，因此它可以揭示艺术创作的信息。

布朗库西的建议：“将所有形式整合成一个整体，让其栩栩如生。”这便是所有想要探索布朗库西作品的评论家的主要关键点。1921年，艾兹拉·庞德写道：“我真不知道如何阐释布朗库西作品的卵形结构，但这些可能是其艺术世界的关键和本质所在。”

我认为我们可以以同样的方式来解释鸡蛋，它是艺术家哲学的关键因素。鸡蛋具有中庸的形状（介于球形与沙漏、古罗马尼亚与文化、几何体与生物体、埃利亚与赫拉克利特之间），它是可以让艺术美学分析和哲学解释学得到统一的元素，是对立面与平衡之乐的综合体。

总而言之，正如卡罗拉·吉迪翁-韦尔克所说的那样，布朗库西“具有东方禅学和地中海文化的敏感思维”。他的艺术哲学为我们带来战胜生命力的强大动力，让我们与宇宙同步、让我们走向和谐、平静、智慧和快乐。布朗库西用现代人的语言介绍非常古老的哲学。正如朱利奥·卡罗·阿尔甘所言：“从真正意义上而言，布朗库西首先是一位哲学家，他所使用的文字具有古代特色。”

布朗库西渴望宇宙世界和谐，他汲取古代罗马利亚人的思维精华。史前艺术会产生新的反响和含义，而新的图案将会产生国际反响。布朗库西的艺术创作建立在不变的道德价值观基础之上：平衡、边界与和平的深刻意识。正如布朗库西所言：“罗马尼亚人很清楚什么是美好的，什么是错误的。他们的道德价值观被铭记在谚语、传统习俗和古老智慧中。”

参考文献：

- [1] 奥西普·查德金 - 伟大的雕塑家 [M]. 法兰西文学, 1957: 664.
- [2] 阿斯特林·伊利亚德 - 布朗库西神话集, *Temoignages sur Br nкуси*, 巴黎, 1967: 15.
- [3] 康斯坦丁·扎尔尼斯疏 - *Aforismele [i] textele lui Br nкуси*, 克拉约瓦: Scrisul Rom nesc 出版社, 1980: 120-121.
- [4] 西德尼·盖斯特 - 布朗库西 [M]. *Sarutul*, Meridiane 出版社, 1982, 74.
- [5] 西德尼·盖斯特 - 布朗库西. 雕塑研究 [M]. 纽约: 格洛克斯曼出版社, 1968.