

绘画语言论

汪晓曙 著

江西美术出版社

ON PAINTING LANGUAGE

ON PAINTING LANGUAGE

繪
畫

汪晓曙 著
江西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

绘画语言论/汪晓曙著. - 南昌:江西美术出版社,1999.5

ISBN 7-80580-591-1

I.绘… II.汪… III.绘画—语言 IV.J20-05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 15720 号

绘画语言论

汪晓曙/著

江西美术出版社出版发行

全国新华书店经销

华东地质学院印刷厂印刷

850 毫米 × 1168 毫米 大 32 开本

19.25 印张 38 万字 132 幅黑白图 90 幅彩图

1999 年 5 月第 1 版 1999 年 5 月第 1 次印刷

印数 1—2000 册

ISBN 7-80580-591-1/J·553

定价:49.90 元

犁沟的土
浅浅地轻轻地盖住
金色的种子
农人呵
深处的土最后将掩埋的
是你的尸骨
快乐地耕耘播种吧
这儿将长出
赖以生存的萌芽与五谷
即使在坟墓旁边
希望也会注入
这块沃土

-歌德-

它是上帝的语言！人们从沉默的艺术中理解到雄辩力量的那一天将要到来，绘画语言的特点、本质以及对人们内心的召感力是无限的。对于它，画家已付出了全部的精力和心血，运用线条、色彩、图纹以及造型的力量唤起思想：这就是画家所追求的。

——[法] 莫罗

序 言

迟 柯

读者们首先会发现，在这部学术著作中收纳了大量的插图；既包括古今中外的艺术名作，也包括本书作者自己创作的许多风格多样、手法各异的优秀的绘画作品。图文并茂，使读者更易理解“绘画语言”的内涵和特征。

意大利著名美学家文杜里 (L. Venturi 1885 — 1961) 认为：一位美学家或艺术批评家，应该具有一定的艺术实践的经验，在分析评论艺术作品时，“就好像他自己在进行创造一样”。⁽¹⁾ 这一要求当然是合乎理想的。

但事实上却很不容易做到。

一方面，无论成为优秀的画家或出色的理论家，都需要用去一个人大部分的精力。要两者兼具，是要有特别的勤奋和资质的。另一方面，由于长期以来，教育内容和方法上的缺陷，加上个人资质上的差异，要想使一个人既具备严密逻辑的思维力，又具有敏锐的艺术感受力和创造力，是很难得的。

本书的完成，恰恰证明作者汪晓曙教授是具备两个方面的才能的。因此，他也是一位修养全面的美术教育家。

文艺复兴时期著名的美术教育家费契诺 (M. Ficino 1433-1499) 曾明确地写道：“艺术服从于完备的法则，它是合乎理论而可以理解

的，能够明确地陈述和进行教授的。”⁽²⁾ 不过近一二百年以来，关于文学艺术的创造，是否需要系统的学习，可不可以进行教授，许多美学家或艺术家，又是有不同看法的。本世纪初老托尔斯泰(L. Tolstoy)在《艺术论》中提出杰作的三要素：“明晰性、真挚性、独创性”无疑是正确的。但他反对艺术家要经过学校的训练，又是偏激之辞，——他最欣赏的大画家列宾(I. Repin)不正是美术学院出身的吗？1908年马蒂斯(H. Matisse 1869—1954)在巴黎的私人画室开学，学生们在这位“野兽派”大师面前用颜料胡乱涂抹。马蒂斯立即阻止了他们，要他们从头进行素描的基本练习。

主要依靠自学，而又具对于人生深刻的观察和敏锐的感受，是可以成为优秀的文学作家的。但美术、音乐等艺术，除思维与感情之外，还要有专门的“技艺”。这种“技艺”是由千百年来不同学派的大师们，积累各种经验而获得的成果，是不可以忽视的。

汪晓曙教授是一位青年学者，他的这一部《绘画语言论》涉及了古代和现代、东方和西方丰富的学术成果。不仅表现出作者治学的勤奋，同时更显示了他广阔的视野和开拓的精神。我相信，无论对于美术的教育，对于艺术的研究，都是一项有益的贡献。

1998年12月·广州美院

注释：

- (1) 见《西方艺术批评史》L·文杜里著，迟轲译，海南人民出版社。
- (2) 见《美学和艺术理论》H·奥斯伯恩著，杜顿出版公司。

前 言

人类的世界是语言构成的世界。语言是在人类生活的扩大而需要更有效的交往手段时产生的，人类通过语言来表述这个世界和这个世界所发生的一切，又通过语言来研究这个世界乃至整个宇宙。人类在自身的发展过程中创造了语言并运用其语言来进行各种思维，以此来交流思想和情感，传授知识与经验。

绘画语言也是如此。

绘画语言是画家运用绘画的手段表达创作意图的一种唯绘画才有的语言模式，和音乐、舞蹈等语言一样，属于非语言的语言表达系统。绘画语言以其独特的、运用形象思维的方法，创造出各种形象样式（具象、变形、抽象等）来进行交流，以绘画语言作为媒介来反映画家的创作思想、审美情趣和对世界、对社会乃至对人生的认识。因此，对绘画语言的掌握是衡量画家艺术水准的依凭，是绘画领域所探讨、研究的永恒主题。

很久以来，画家一度把视线集中在追求绘画创作、建构创作体系和研究创作主题之上，因而远离了绘画的基本手段——语言表述与接受其语言表述这个绘画的核心问题。当然，追求绘画的终极目的是非

常重要的，但唯目的论和唯创作论的探讨方式如果忽略了创作载体的研究，必然会导致创作的空泛。以目的为坐标原点的绘画研究系统，将容易出现主题至上的倾向。我们承认绘画语言和文学语言一样，只是一种手段，但也必须承认，文学语言与绘画语言有着本质的不同，从略微偏颇的角度来看，文学语言没有内容便没有一切，而绘画语言——线条、明暗与色彩，究其本身而言，就已存在了某种形式美、质地美和抽象美的因素，画家驾轻就熟的线条和点石成金的色彩，无需任何内容就已具有某种艺术的价值。因为绘画的每一块色彩与每一根线条必然会注入画家的思维与情绪，或者说思想与情感。

立足于这个观点，我们把绘画语言作为绘画坐标系的原点，来建构一个绘画艺术的价值体系，这是本书其中的目的之一。

我们把绘画的表现手段称之为绘画“语言”，当然是由于绘画表现手段中具有“语言”的某种特征和性质。首先，在语句的构成形式、形成规律和表述方法以及表达能力方面，绘画手段有与普通文学语言基本相同的特征与规律；另外，语言的使用者可以通过其述说形式来表达思想、情感与观念，而语言的接受者同样可以根据其规律来解读与诠释其语言所传达出来的思想、情感与观念。

绘画语言在一般意义上是指绘画的手段。严格来说，两者之间在内涵与外延等方面又有一定的区别。绘画手段只包含绘画一般的形式因素，而绘画语言除此之外还包含了绘画作为一种艺术表现的内在因素和述说因素——即语言的因素。绘画语言将绘画的表现手段、表述形态与表达目的融为一体，把一般对绘画中纯技法的研究上升到一种理性的、全方位的层面来进行学术性探讨。

绘画语言的基本词汇包括线条、明暗、色彩和笔触，并由此构成肌理、层次、虚实和节奏的衍生词，通过画家的组织与运用产生语句的述说手段，从而进行绘画所需的精练与朴素的描写、丰富与极至的刻画、象征与隐喻的表现、幽默与夸张的叙述和变形与抽象的诠释。这些所有的绘画语言的生成方式都必须借助于绘画的表述形式来体现，而且各有特色。例如油画与水彩画丰富的色彩表现，中国画与白描丰富的线条处理，素描与水墨画的明暗刻画以及装饰画的华丽和漫画的幽默……绘画通过其独特的手段将画家创作所需的情节、情境、情感、情趣和“有意味的形式”淋漓尽致地表现出来。画家只有掌握了绘画语言的表述规律，才能得心应手地进行艺术的创造，而不致于佶屈聱牙，一筹莫展。

因此，我们试图建立一个关于绘画语言运用模式的指标系统，站在语言的角度对此进行层次的划分：首先是画家技法的表现能力，即通过语言基本元素的运用，或者说在技法和手段上能准确地对客观形态进行再现；更进一步是形象语言的处理能力，即通过语言的组织与重构，创造出各种富有个性和独特风格的主观形态，对由此而产生的艺术形象进行表现；最后是画家的创作能力，即使用绘画语言对画家的思想与情感、审美情趣和创作意图进行艺术的表述。

只有当绘画能运用其自身的语言进行自由的诉说时，画家才真正进入到艺术的境界。

绘画艺术最高自治性价值就是绘画语言体系的完备性。我们通过对话言语言概念的重新界定，从纯技法的图囿中解脱出来，建立一个全新的语言表述模式，使其研究更加系统化。这个系统的构架依赖于

两个强有力的支点，其一是绘画的技法性，即绘画存在的基础，它奠定了绘画艺术的根基。其二是绘画的思维性——绘画存在的价值，这是本书研究的关键所在。

在过去对绘画艺术的研究中往往出现两种倾向：一种是纯技法的追求，一种是纯理论的探讨。但忽视了画家在技法表现过程中思维程序的研究，这恰恰是绘画最重要的东西。

众所周知，人类是依靠语言来进行思维的。普通语言承担了所有逻辑思维的任务，对于形象思维是望尘莫及的。而在艺术表现中，形象思维则要依靠艺术语言来承担。而事实上绝大多数的艺术公众都是依靠普通语言来对艺术品进行认识与评价，把艺术活动引入了歧途，将艺术欣赏的方法变成了文学与诗的欣赏模式。在画家的创作中，容易导致艺术的文学化。人们往往在欣赏一首交响曲和一幅国画时，更多的是站在所表现的主题这个角度来理解艺术作品，这恰恰是艺术欣赏的天敌。艺术品的主题概念是一种泛化的、扩张性的，或者说是非确定性的。创作主题在艺术表现中实质上也只是个载体，艺术中最具体的主题和形象所表达的往往是最抽象的思想。贝多芬的《英雄交响曲》绝非是仅仅歌颂拿破仑，而是歌颂艺术家心目中所有的、艺术家所认为的英雄，或者说是艺术家心目中的那么一种精神和完全抽象化了的思想与情感。齐白石先生作品中的花鸟草虫，实际上是借助于这些形象来表现只有画家心中才最清楚的思想与意境，但又不是漫无边际的，艺术公众完全可以从作品的绘画语言中找到画家思维的线索，从而进入各自的欣赏领域。

因此，我们能否作出这样的判断：普通语言是将形态和事物转化

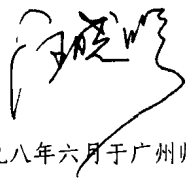
为抽象的概念，通过概念来表现和描述形态与事物。而艺术语言是将形象和物体进行艺术的再创造，通过再创造出来的形象和事物来表现抽象的概念。应该说绘画语言比普通语言在表述的形式上要简单得多，但在深层的意义上又要宽泛和复杂得多。一般情况下，普通语言当然也只有用客观形态来进行思维，因为语言在本质上是对知觉的逻辑整理，是通过概念把知觉分析成感觉，再把感觉抽象地复合成事物的图像，是一种有序的逻辑思维过程。绘画语言当然也不例外，同样要用形象来进行思维。而绘画语言本质上是对视觉的意象整理，是通过记忆与想象把视觉理解成感觉，再把感觉具体地创造成只有绘画才特有的艺术形象，其语言的诉说是一种形象的思维过程，因而决定了绘画语言的非确定性表述性质。本文对绘画语言特征的论述是依据此观点而展开，其中对绘画语言生成与运用的阐释也都是在这个观点的基础上来着手进行研究的。

绘画语言其实很难用文字的语言来进行归纳与概括，绘画中的技法处理和思想陈述只有通过绘画和对绘画的直接观照才能领悟。这并不是说绘画语言无规律可循，因此，选用了大量的绘画作品来进行剖析，从众多的作品中来具体研究绘画语言在绘画创作中的作用与意义，从而寻找出绘画语言的表述规律。

黑格尔曾经这样说过，越想清楚地表达某物，便越远离其物的表达。这也许是真理，但也很有可能是谬误。我正是在这种极端矛盾的鞭挞中开始此书的撰写。其实，画画和教画画才是我的本行，写文章并非我力所能及，但居然鬼使神差地爬上了格子。当经过认真的研究和探讨之后，便觉得很有必要来写。正如柏拉图作为一个理性大师在

写作时，由于他的逻辑推导一时不能符合他的宗教，便像桑茨伯里所说：“柏拉图因为发现了一些他认为比艺术更伟大的东西，就不得不背叛他自己的艺术”。可是，当他作为一名伟大的诗人让思绪如脱缰之马时，他的这种希腊精神竟然又油然而生。在这一点上，德拉克罗瓦比任何画家都更加执著。这位艺术的普罗米修斯，他坚持用理论的武器来指导自己的创作，从而不断地为艺术盗来天火。因为他深知，艺术所追求的，首先是艺术和艺术语言本身。

所有的画家正是在这种不断的盗火之中劳作于绘画艺术的炼丹炉旁，这种深沉的艺术使命感和社会责任感，是艺术发展的巨大动力。这种动力也正是我撰写这部著作的起因。

一九九八年六月于广州师院

目 录

序 言..... 迟 轲 (1)

前 言..... (1)

第一章 导论

语言：一个永恒的命题..... (1)

第二章 绘画语言的特性.....(25)

第一节 绘画语言的特点..... (26)

第二节 绘画语言的本质..... (41)

第三章 东、西方绘画及绘画语言比较..... (68)

第一节 东、西方绘画比较..... (69)

第二节 东、西方绘画语言比较..... (91)

第四章 绘画语言的构成元素····· (108)

- 第一节 线条·····(113)
- 第二节 色彩·····(124)
- 第三节 明暗·····(140)
- 第四节 笔触·····(148)
- 第五节 肌理·····(155)
- 第六节 层次·····(163)
- 第七节 虚实·····(170)
- 第八节 节奏·····(179)

第五章 绘画语言的生成····· (189)

- 第一节 精练与朴素的描写·····(200)
- 第二节 丰富与极至的刻画·····(228)
- 第三节 象征与隐喻的表现·····(254)
- 第四节 幽默与夸张的叙述·····(265)
- 第五节 变形与抽象的诠释·····(273)

第六章 绘画语言的表述形式····· (289)

- 第一节 素描、线描与速写·····(298)
- 第二节 水彩画与水粉画·····(335)
- 第三节 中国画·····(357)
- 第四节 油画·····(367)
- 第五节 版画·····(386)
- 第六节 装饰画·····(393)
- 第七节 漫画·····(397)

第八节 连环画与插图·····	(401)
第七章 绘画语言的解读与运用·····	(420)
第一节 绘画的时代、主题与形式·····	(423)
第二节 绘画语言的解读·····	(443)
第三节 绘画语言的运用·····	(458)
第八章 论绘画语言的风格·····	(495)
结束语·····	(524)
后 记·····	(528)
参考书目·····	(532)

第一章

导 论

语言：一个永恒的命题

一种美的艺术的使命只能是不借助于其他艺术而能独自完成的那一种。就绘画来说，它的使命就是追求美，用绘画所特有的语言去创造美。如果一门艺术没有自己的语言，它就会变成其他的艺术和成为其他艺术的助手，或则至少是把其他艺术和科学的帮助变成不可缺少的，以至完全丧失了那种艺术的原始价值。

——[德] 莱辛

(一)

绘画对自身语言的认识与追求，随着现代美术理论探讨的纵横捭阖，越来越受到画家和艺术批评家的关注。绘画语言的生成规律、运用法则和读解方式逐渐从感性认识推进到理论研究，直至成为现代美