

艺术的表达与表现

YISHU DE BIAODA YU BIAOXIAN

段轩如 编著

北京交通大学出版社

<http://press.bjtu.edu.cn>

艺术的表达与表现

段轩如 编著

北京交通大学出版社

· 北京 ·

内 容 简 介

本书从思维的角度,就人对自然、社会及人生的感悟,对以艺术的方式表达和表现的思维路径进行了较为全面的阐述;从审美的角度对艺术语言的特性进行了梳理;对不同思维形式的艺术表达、艺术表现主体的基础要素及制约艺术表达的外部环境等内容,结合形象的案例进行各维度的审视和分析,让读者对看似神秘的艺术有一个形象而本质的认识,并有助于在艺术实践中开阔视野。

本书适合从事各类美术、艺术设计、传播、语言文学、摄影、文化产业类专业的教学研究人员以及相关专业的学生阅读;也可作为高校通识课教材;同时也适合广告创意人员及广大艺术爱好者阅读参考。

版权所有,侵权必究。

图书在版编目(CIP)数据

艺术的表达与表现/段轩如编著. —北京:北京交通大学出版社,2009.12
ISBN 978-7-81123-925-6

I. ① 艺… II. ① 段… III. ① 艺术理论—研究 IV. ① J0

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第218006号

责任编辑:张慧蓉 特邀编辑:王召波

出版发行:北京交通大学出版社

电话:010-51686414

北京市海淀区高粱桥斜街44号

邮编:100044

印刷者:北京泽宇印刷有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185×260 印张:14 彩插:6 字数:343千字

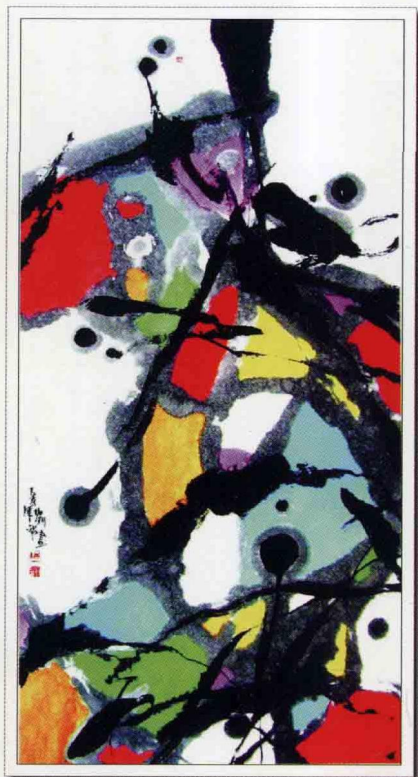
版 次:2010年2月第1版 2010年2月第1次印刷

书 号:ISBN 978-7-81123-925-6/J·24

印 数:1~3 000册 定价:28.00元

本书如有质量问题,请向北京交通大学出版社质监组反映。对您的意见和批评,我们表示欢迎和感谢。
投诉电话:010-51686043, 51686008; 传真:010-62225406; E-mail: press@bjtu.edu.cn。

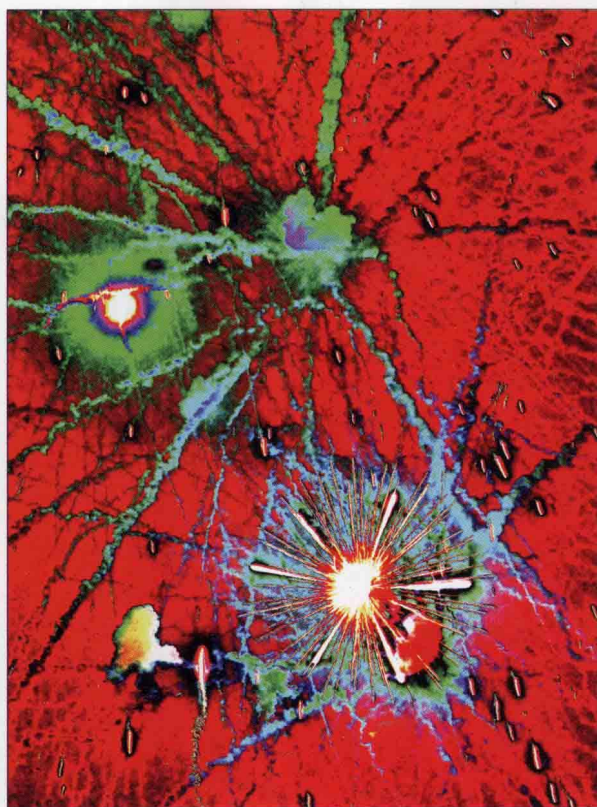
《秋》 刘波

《华夏风景》 刘雷

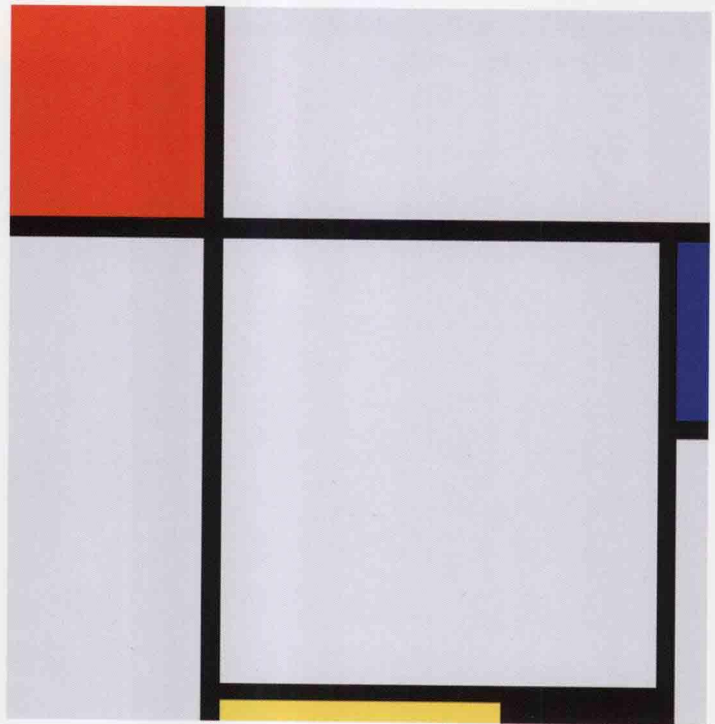
《星夜》 梵高

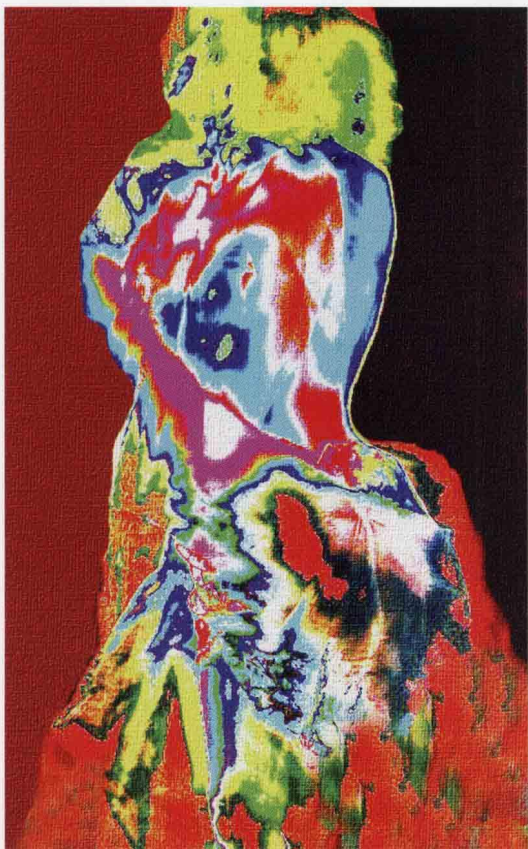
《瞬间》（数字光影） 段轩如

《水墨婺源》 段轩如

《构图》 蒙德里安

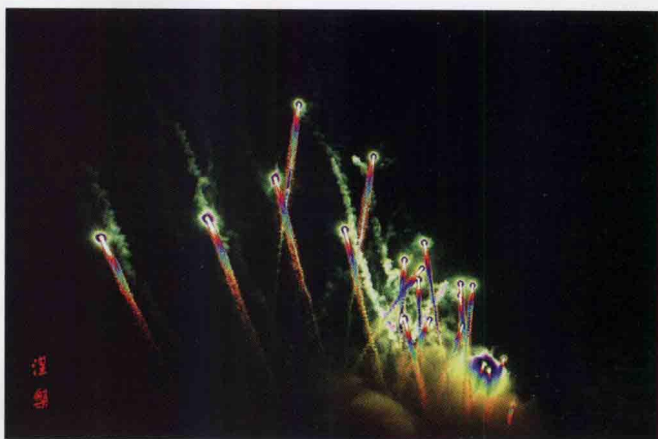
《惜别》（数字光影） 段轩如

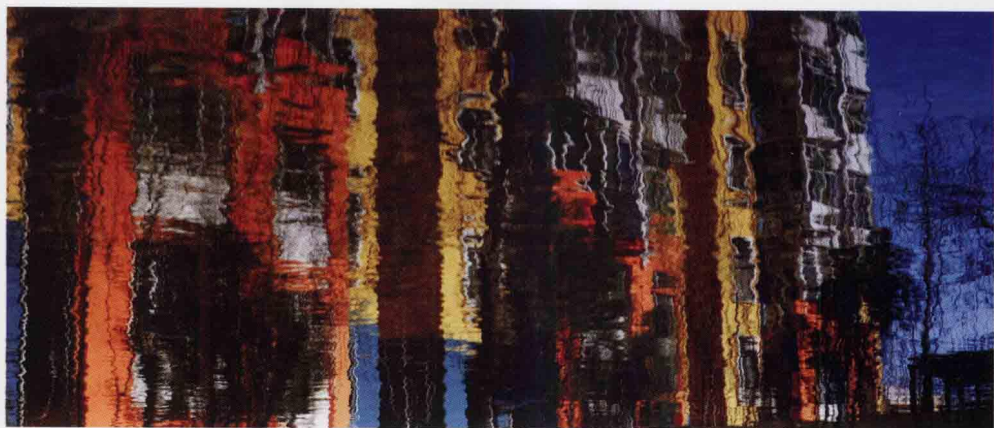
《天草》（数字光影） 段轩如

菩萨塑像残片（唐） 徐浩 摄

《涅槃》（数字光影） 段轩如

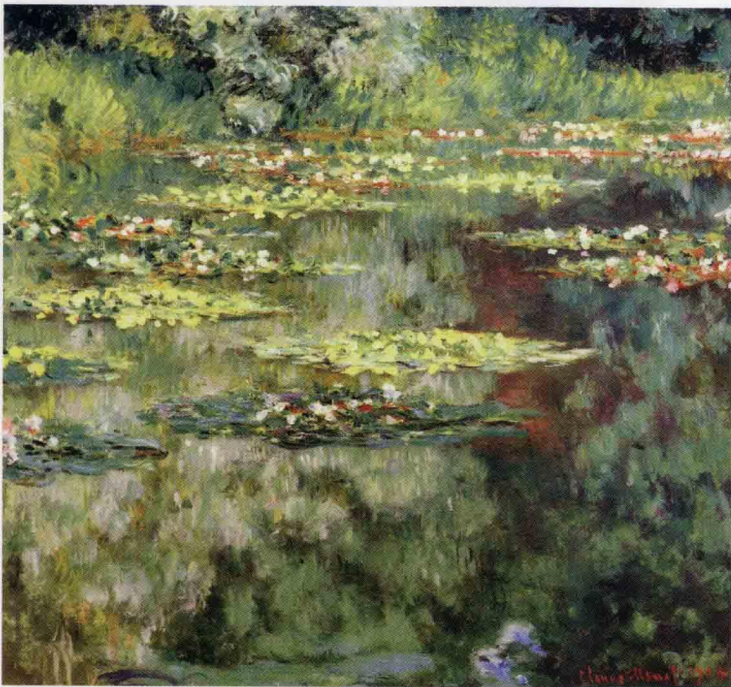

《印象》 段轩如

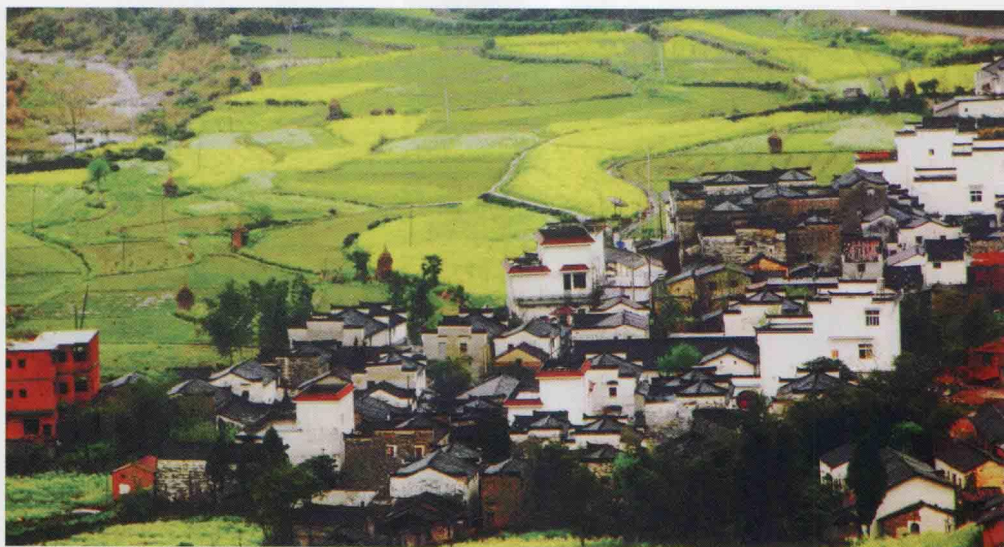

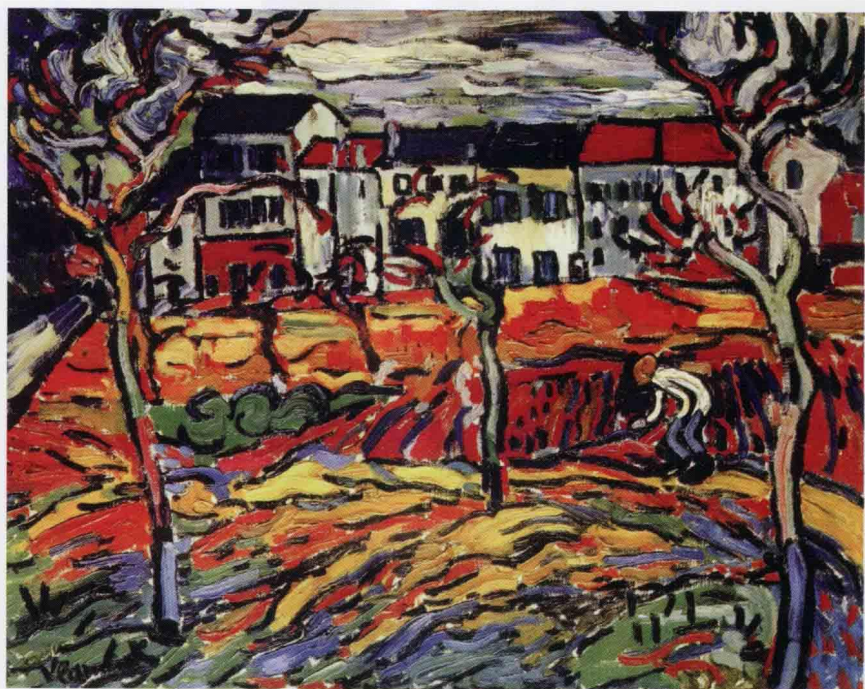
《韩国街景》 段轩如 摄

《睡莲》 莫奈

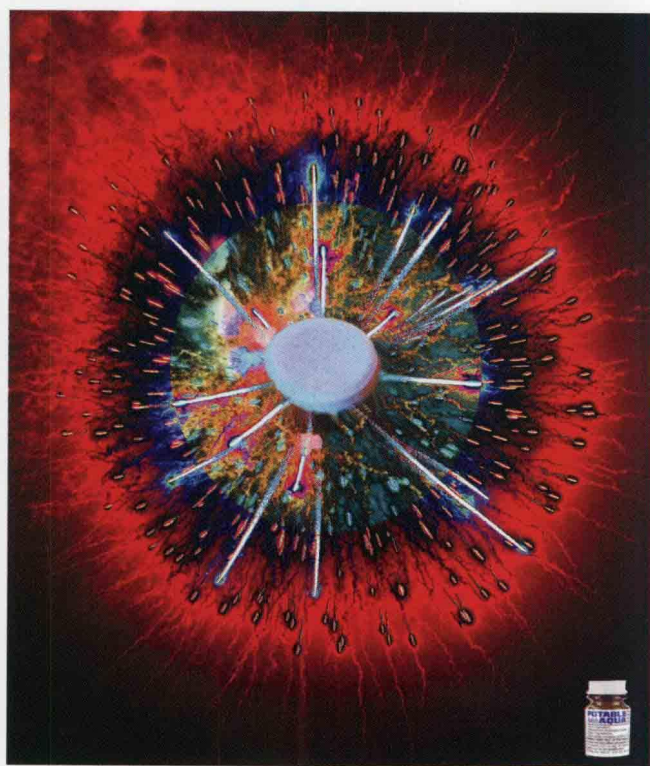
《醉美婺源》 段轩如

《夏都的住宅》 弗拉芒克

《第一幅水彩抽象画》 康定斯基

药品广告 段轩如

地球已经很脆弱了

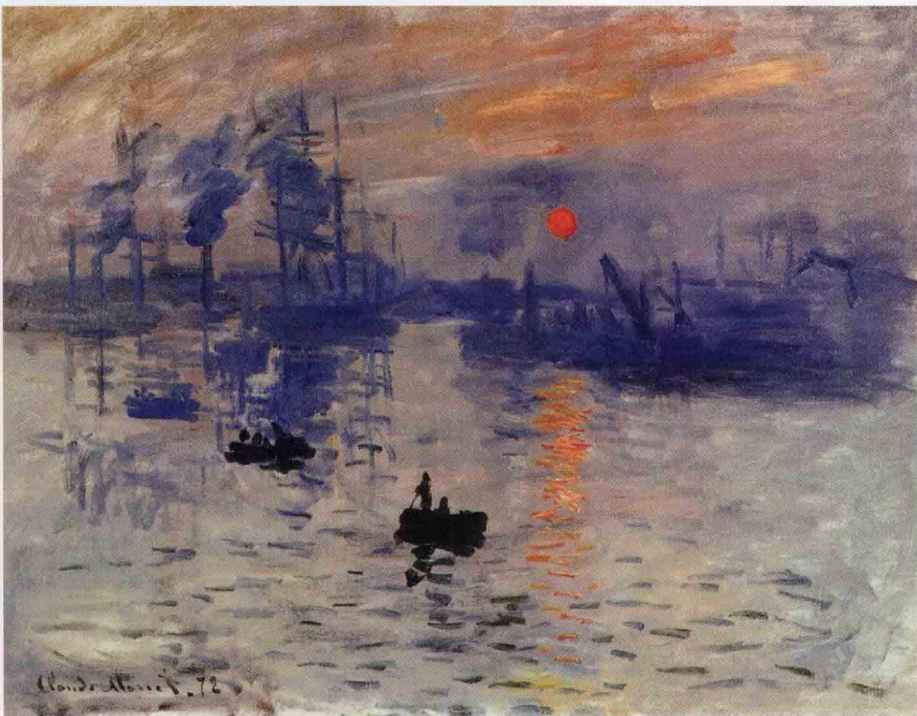
《脆弱的地球》 段轩如

某咖啡广告设计 董素杰

《内战的预感》 达利

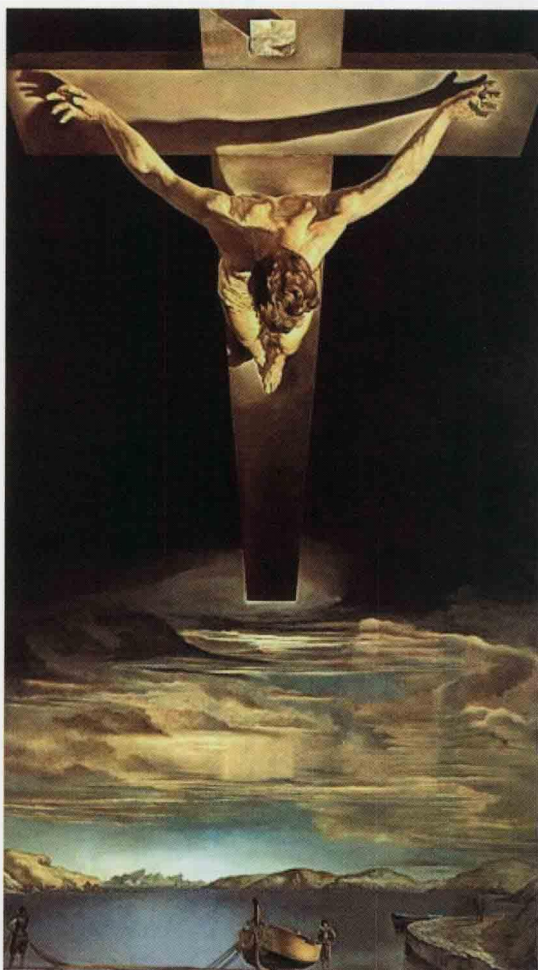
《日出·印象》 莫奈

《圣母玛利亚》 爱德华·蒙克

《三个乐师》 毕加索

《十字架上的基督》 达利

前 言

思维的表达是通过文字语言、体态语言、视觉语言或听觉语言来实现的。语言是人类用来交流思想、沟通信息、表达情感的工具，是一种普遍的社会现象。不同的语言系统具有不同的语素、词汇、语法与结构，具有不同的表现形式。

逻辑严密的科学家以公理、定理、定律、公式等进行论证推导，用“理性方式”来把握世界、表述思维。它的主要目标是求真，回答“是什么”的问题，即“实然”的问题。科学创造的是概念世界，用概念的逻辑体系来表述客观世界的运动规律，把对自然规律的探索浓缩于以语言文字为主要材料的文本中。因此，它保持着科学认识特有的严谨、冷静、客观与真实。

情感丰富的艺术家则把对自然、社会、人生的感悟，以形状、线条、色彩、旋律、光影等为材料，在布局、对比、节奏、平衡、变化、统一等美学原则规范下用心营造并创造出出神入化的艺术品。艺术的主要目标是求美，用“感性方式”把握世界，创造的是形象世界。艺术运用的是感性体验的方法，在对物质与精神世界的领悟中，通过情景交融的艺术创造，形象地把对世界的感悟表达出来。因此，它处处散发着激情、主观与想象的气息。艺术设计师们用灵感和理念，将传统与现代、现实与未来、真实与虚幻神奇般地融合，设计出千姿百态的富含创意的景观、建筑、轻工产品或平面、装饰物等艺术品。因此，艺术的表达与表现就是艺术家运用一定的艺术语汇反映思维成果、生活体验和情感的方式。

思维作为认识的过程或成果，其表达的方式可以是科学的表达，也可以是艺术的表达；可以是文字语言的表达，也可以是图形语言的表达。

在中国虽然有“书画同源”的共识，但文字语言与图形语言在数千年中一直处于发展的不平衡状态，文字符号无论是从规模、系统性、普及性以及人们对其理解上都大大高于图形符号。当然这在很大程度上是由符号本身的固有属性决定的，同时与传统的传播介质和传播方式也不无关系。

今天，信息的爆炸式倍增，科技发展对传播软硬件的支持，数字电子技术带来媒体传播方式、传播形式的变革，这些都成就了图形产品的大量诞生。数字化时代的到来终于使图像的创作生产摆脱了传统的“手工作坊”，拥有了“工业生产”的规模，从而催生了一个“读图时代”的到来。当然，这种泛图形表达思维的方式还处于发展的初期，无论是从自身表达的规律、表现的技巧和深度，还是受众的读图的品位、能力以及一个成熟的图形创作群体和一个有思想力、鉴赏力的受众群体形成等方面都还有值得进一步探讨的广阔空间。因此，对艺术表达与表现的主体、客体、主客体的关系以及不同思维形态的艺术表现进行多维考察、梳理和归纳概括就显得尤为必要。

从根本上讲，艺术的表达与表现是一个人整体素质的体现，而不仅仅是一个技巧技法的问题。艺术的表达与表现主体的基础要素包括知识、语言、观念和问题意识四个方面。

艺术表达与环境的关系是密切的，环境影响着艺术表达的各个方面，无论是内容还是形式。环境与表现主体的关系是辩证的。一方面，艺术主体的不断创造，促使环境的改变和社

会的发展，以满足人们的生存需要和创造需要；另一方面，由人类不断发现、创造的外在环境（物质的、精神的），又为人们的艺术创造提供一定的条件、产生一定的影响。人创造环境，同时环境也改变着人。因此，艺术表达的不同与社会制度的不同、社会观念的不同、经济模式的不同、文化背景的不同、社会意识的不同、思维观念的不同密切相关。

基于当前图形语言泛化引起的传播结构与传播方式变化的现状，笔者对艺术表达与表现的主体基础要素、艺术语言的表现特征、各类思维形式的艺术表达以及制约艺术表达与表现的环境因素等内容进行了一番整理，前后用了两年的时间，形成了今天本书的雏形，目的是想通过对思维表达碎片的拾取、梳理和再整合，寻求一条对思维观念艺术的表达与表现的路径。如果本书能引起读者关于艺术表达与表现的一些思考，笔者也就自感欣慰了。

段轩如

己丑年岁末于济南大学