

A Comparative Study of the Drawing Pattern and
Time-space Perceptions Concerning Chinese and Western Paintings

中西绘画图式与时空观念比较

刘 斌 著

清华大学出版社

人文日新学术文丛

A Comparative Study of the Drawing Pattern and
Time-space Perceptions Concerning Chinese and Western Paintings

中西绘画图式与时空观念比较

刘 斌 著

清华大学出版社
北 京

版权所有，侵权必究。侵权举报电话：010-62782989 13701121933

图书在版编目（CIP）数据

中西绘画图式与时空观念比较 / 刘斌著. —北京：清华大学出版社，2017

（人文日新学术文丛）

ISBN 978-7-302-45910-1

I. ①中… II. ①刘… III. ①绘画—对比研究—中国、西方国家 IV. ①J205.1

中国版本图书馆CIP数据核字（2016）第302759号

责任编辑：纪海虹

装帧设计：傅瑞学

责任校对：王荣静

责任印制：李红英

出版发行：清华大学出版社

网 址：<http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址：北京清华大学学研大厦A座 邮 编：100084

社总机：010-62770175 邮 购：010-62786544

投稿与读者服务：010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈：010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印装者：三河市中晟雅豪印务有限公司

经 销：全国新华书店

开 本：160mm×230mm 印 张：18.25 插 页：2 字 数：225千字

版 次：2017年6月第1版 印 次：2017年6月第1次印刷

印 数：1~3000

定 价：58.00元

产品编号：071463-01

天地交错，时空碰撞、分裂，生成万般气象……

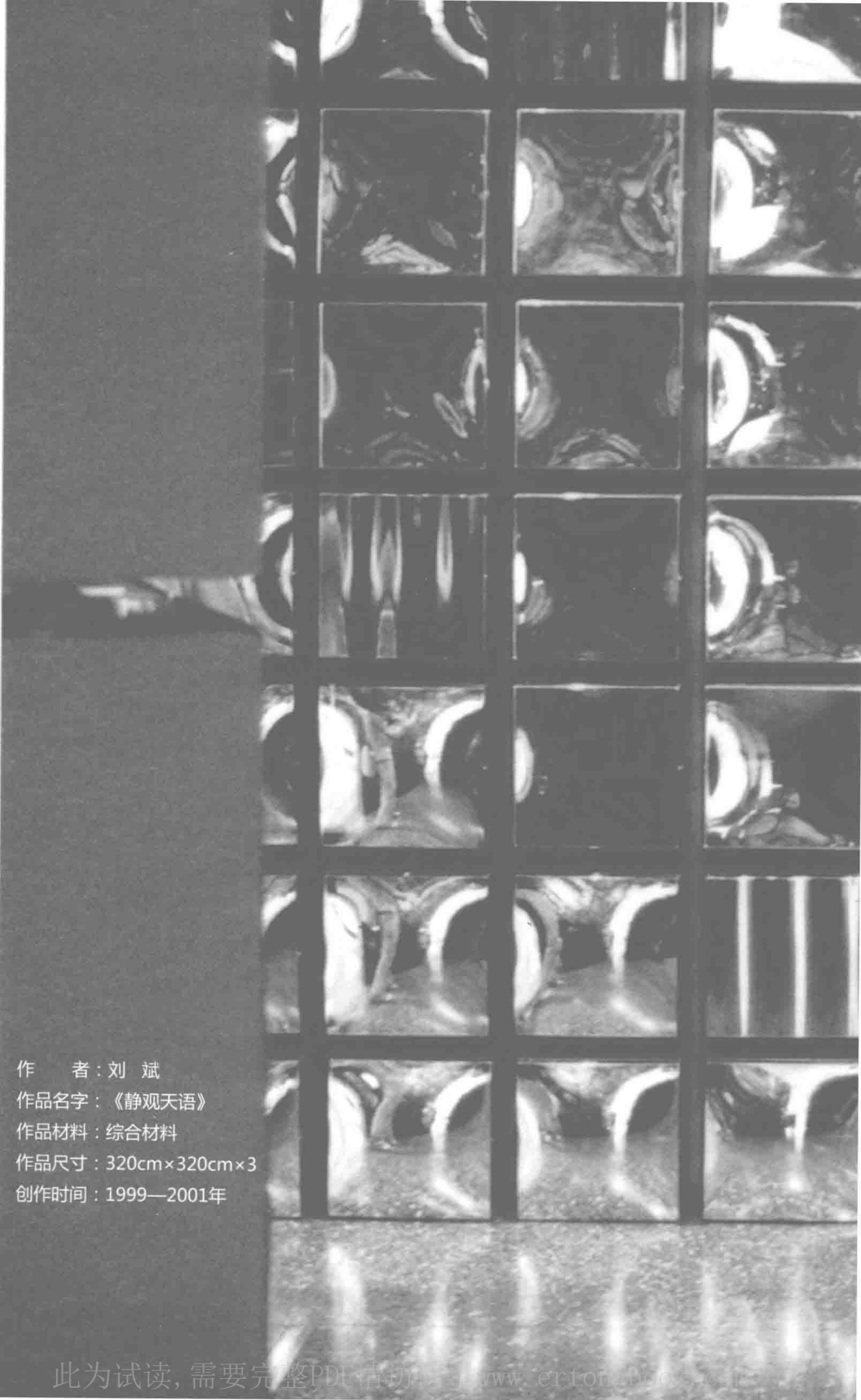
我们很偶然地来到这个世界，很偶然地成为一个人，一个具有饮食、思维、喜怒哀乐的人，我们说不清楚自己是亚当夏娃的后代，是女娲抛撒的泥团，还是达尔文认定的猴子的子孙……如果不是这样，那我们又会是什么呢？一只羊，一条虫子，一粒游走于天外无着无落的浮尘，还是山那边一朵美丽的花？……

Heaven and the Earth intervein. Space and time collide and scatter.
Things form.

We stumbled into this World, in the form of human, a being that consumes, muses, elates, peeves, laments. Bewildered at fundamentals, we rely on suppositions. We are from Adam and Eve, from the clay balls tossed down the Earth by Goddess Wa, from Darwin's monkeys. Otherwise, what are we? A goat, a worm, a restless speck, or a bright flower over there ...

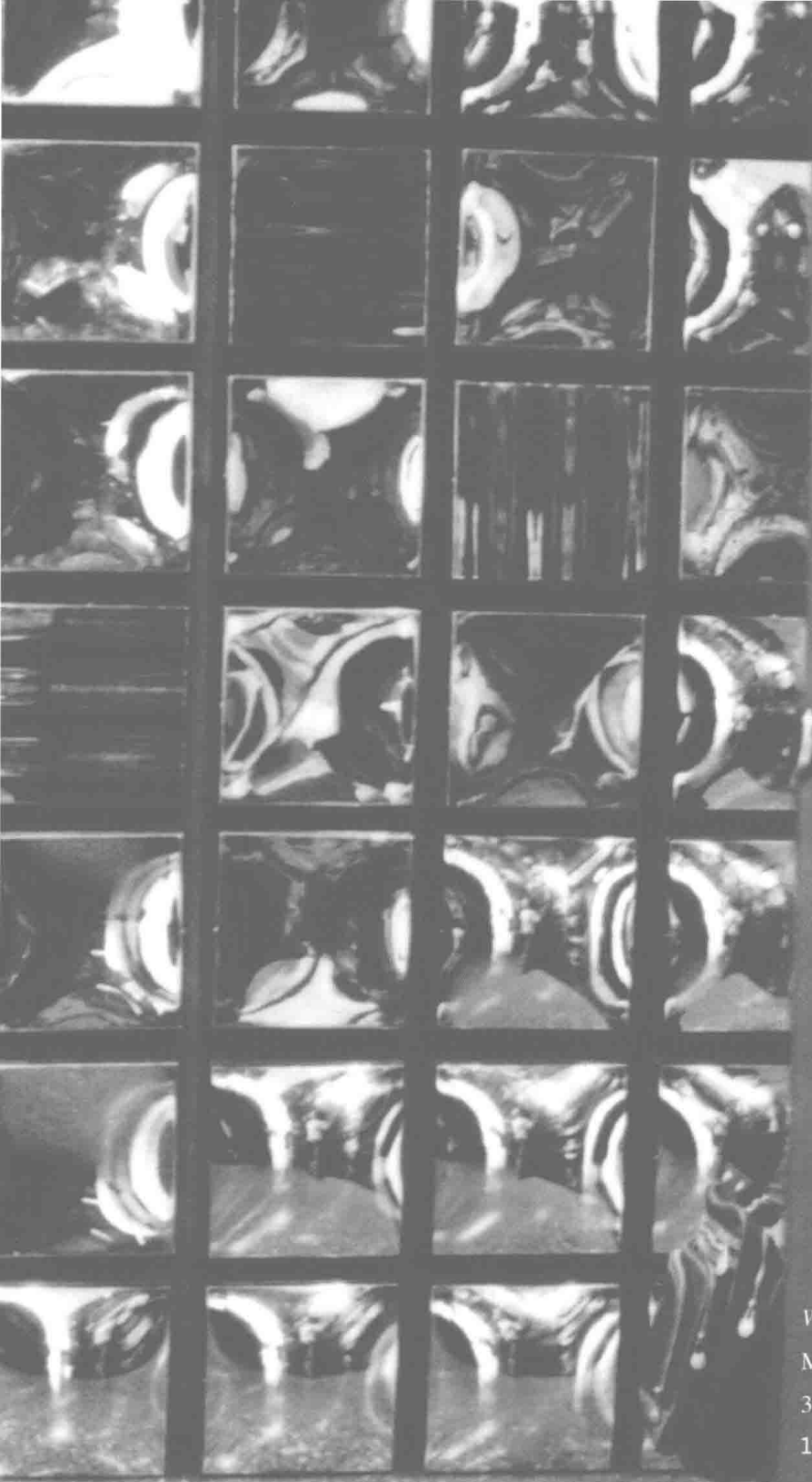
作者：刘 斌

作品名字：《静观天语》

作品材料：综合材料

作品尺寸：320cm×320cm×3

创作时间：1999—2001年

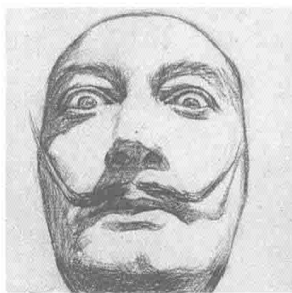
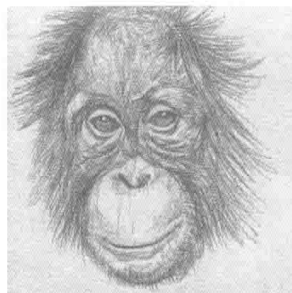
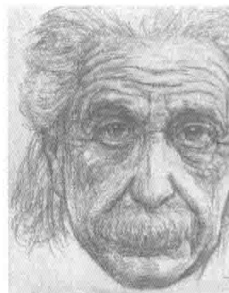
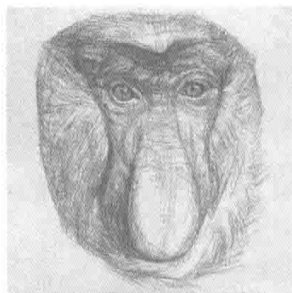
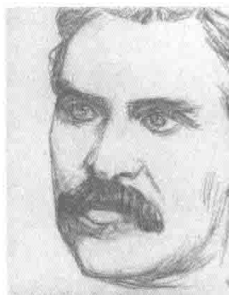
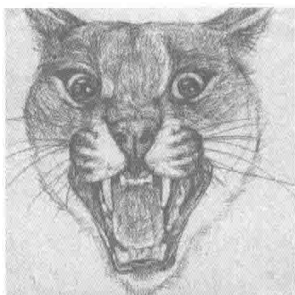

Whisper from Above

Mixed media

320cm×320cm×3

1999-2001

目 录

概述	001
引言	003
1. 对时间、空间的基本认识	003
2. 绘画中的时空创造	006
3. 几个需要说明的问题	014
第一章 中西绘画时空模式文化溯源	017
1.1 两种宇宙观——“O”与“X”之辨	019
1.1.1 对“O”的分析	021
1.1.2 对“X”的分析	028
1.2 时间与空间——“虚”与“实”之辨	037
第二章 中西绘画时空图式的视觉差异现象	043
2.1 “扁平”与“立体”	044
2.2 爱因斯坦光速下的时空图景给我们的启示	046
2.3 两种“时空合一”之同与异	049
第三章 西方绘画时空图式的视觉分析	056
3.1 西方绘画时空图式的视觉特点	068
3.1.1 窗口效应	069

3.1.2	凝聚的时刻	072
3.1.3	虚幻的真实	075
3.2	西方绘画时空图式的组构类型	079
3.2.1	中心的力量	080
3.2.2	纵向推拉	086
3.2.3	力的较量	094
3.2.4	“不易”的几何形态	100
3.2.5	光与影的纠结	106
3.2.6	沉重的飞升	111
3.2.7	无限的远方	120
第四章	中国绘画时空图式的视觉分析	125
4.1	中国绘画时空图式的视觉特点	135
4.1.1	悬浮与游动	135
4.1.2	扁平与板块	142
4.1.3	错维与模糊	149
4.2	中国绘画时空图式的结体方式	152
4.2.1	错视推移	153
4.2.2	挤压重构	155
4.2.3	屏蔽隔断	158
4.2.4	分割封堵	161
4.2.5	窥视感应	165
4.2.6	图地反衬	169
第五章	现代时空观念下的西方艺术创作景观	178
5.1	压扁的时空	179
5.2	图像的分裂	181

5.3	西方现代绘画时空图式瞥观	183
5.3.1	时空互渗	183
5.3.2	时空挤压	186
5.3.3	时空错位	189
5.3.4	时空碎片	193
5.3.5	时空游转	198
5.3.6	时空扭曲	201
5.3.7	时空流变	205
5.3.8	时空畸变	210
第六章	走向新时空	226
6.1	无边的图像	227
6.1.1	滞留于画面的“时空比拼”	232
6.1.2	由“视知觉”到“视触觉”的嬗变	247
6.1.3	艺术与科学的悖论	256
6.2	穿越时空的艺术创造	261
6.2.1	从《裂变》到《静观天语》	262
6.2.2	与天地相接的清新境界	269
	结语	271
	参考文献	276
	后记	281
	致谢	284

概述

本书从中西两种文化的本质差异——时空观念的差异入手，对中西绘画图式的历史传承和演进现象进行大跨度的宏观观照，并由此对伴随时空观念的改变所引发的绘画图像样式的变革视象进行细致条理的比较分析，从而对中西绘画图式的视觉差异现象作出一次合理的论证和求解，由此，使我们从中领略到一种全新视界下的绚丽图景。

本书大致有这样几个层次：

1. 文化溯源：从中西两种不同的时空观、宇宙观形成的原委入手进行深入解剖辨析，由此引申出两种文化的不同时空属性：中国——时间性；西方——空间性。以此作为对中西绘画“时空图式”的视觉差异现象进行求解的基点。虚——“时统空”，趋向于时空合一；实——“空喻时”，趋向于时空分离，遂成就中、西两种绘画图式的基本面貌，同时也成为本书展开进一步研究讨论的基本论据。

2. 从时空观的角度对中西绘画视象的差异进行阐释的可行性与合理性的论证。文中借助于爱因斯坦“光速下”视象异变现象给我们的启示，

对中国绘画时空图式的“时空合一”视象与爱因斯坦“时空合一”视象的异同进行了一次独特的触碰比照，从中进一步引发我们从时间、空间以及“速度”去思考两种文化观念下形成的观看方式的差异，并由此引发思维方式与成像过程的差异，最终导致风格迥异的两种图像样式。

3. 从时空观的差异反观中西传统绘画图像样式的视觉差异，并由此对两种不同图像样式作出具体、深入、全面的分析和比较，在此基础上，进一步梳理、归纳和分析西方现代主义绘画图式不同的类型及特点，对其嬗变和衍化的始末原委作出颇具特色的析释与求解，进一步印证时空观与绘画图像的相互作用。

4. 一方面，对滞留于架上的绘画图像所呈现出的貌似杂乱无序的“时空碎片”现象作进一步的揭示和评析；另一方面，则对 20 世纪中叶以后艺术创作图像样式的“聚变”现象做出评议，提出现代绘画从“视知觉”到“视触觉”这一更具本质意义的嬗变概念，对其“临场性”“触及性”“质体化”全方位时空感知方式进行相应阐释，对艺术与科学的龃龉作相应讨论。

本书着力分析、比较了具有相对稳定特色的中国传统绘画时空样式与突进、激变的西方绘画样式各自的风格特点。通过对传统时空观及其嬗变带来的中西绘画不同时空样式演变的分析和研究，不仅可以使我们欣赏其不同绘画样式风格中所蕴含着的迥然有异的艺术魅力，同时还可窥见其文化精神及其流变的印迹，从而较为清晰地窥见其时空观、宇宙观对艺术创作潜在而又巨大的影响，这对我们解读今天艺术创作的纷繁图景以及窥见今后艺术创作的趋向走势，显然具有深切的昭示作用和启示意义。

引言

整个艺术发展史不是技术熟练程度的发展史，而是观念和要求的
变化史。

——贡布里希

1. 对时间、空间的基本认识

时间与空间，自古以来便是哲学家、科学家们不懈探讨的一个命题，艺术家更是以自己特有的方式，传达着他们对时间、空间的感悟，因为这是人们对自身存在的最基本、也是最根本的体验。

有关时间、空间的概念，在《外国哲学大辞典》中是这样定义的：“空一时（英 space-time）哲学术语。指四度时空。是空间的长、宽、高和时间的整体。”“是空间与时间（英 Space and time）物质固有的存在形式。空间是物质的广延性和伸张性，是一切物质系统中各个要素的共存

和相互作用的标志；时间是物质运动的延续性、间断性和顺序性，其特点是一维性，即不可逆性。空间、时间与运动着的物质不可分离，空间和时间也不可分离。”¹

在《新华词典》中对时空的定义也基本相同：“时间，哲学范畴。物质运动的存在形式。是物质运动过程的持续性和接续的秩序。具有客观性和无限性。是一维的，总是朝着一个方向流逝，一去不复返，用一个量即可完全度量。它和运动着的物质不可分离，和空间也不可分离。”²“空间，哲学范畴。物质运动的存在形式。是物质存在的广延性和并存性的秩序。具有客观性和无限性。是三维的，任何物体都有长、宽、高，同其他物体的位置关系只能是上下、左右、前后，用三个量可完全度量。它和运动着的物质不可分离，和时间也不可分离。”³

以上的界定虽然有些抽象，但我们还是得到了一个最为重要的概念：时间和空间不可分离，并且与运动着的物质不可分离。那么，这与我们分析中西绘画图式有什么必然的联系或说意义呢？说来也简单，那即是提示我们：在解读绘画图式时，不再把画面中出现的物象仅仅看作为静态、各自独立、以某种方式汇聚于二维平面的一种组合形式，而是要换一种眼光，把整个画面看作为浑然一体，有厚度、有质量，互为关联，可驻留、可运行的各种容貌姿态，并由此形成了某种特定的时空阵势格局……由此，画面在我们面前似乎变得豁然丰腴、饱满了起来，充满了动感，不仅所有的物象之间都具有了某种互为感应、息息相关的联系，它们的栖身之地——时间、空间也被同时裹挟在一体向我们悄无声息地扩张、蔓延开来，纵令我们有了一种似乎可以进入画面，感受簇拥挤压并游走观摩的心情，且可尽情尽致地体味、享用不同图像式样的成

1 冯契、徐孝通：《外国哲学大辞典》，560页，上海，上海辞书出版社，2000。

2 商务印书馆辞书研究中心：《新华词典》（修订版），892页，北京，商务印书馆，2001。

3 商务印书馆辞书研究中心：《新华词典》（修订版），561页，北京，商务印书馆，2001。

色、品质和迥然有异的运行感、时空感，它们果然是各具风情，不同凡响……。这一念头乍听来似乎是有点故作玄虚甚至荒诞——将精神性产品如此轻易地“物化”，当然有失稳妥，其实这只不过是在给我们一种心理暗示抑或说启示。我们不妨静下来想一想，既然世界是物质的，运动中的物质与时空不可分离，人的精神也是一种“物质”，也与时空不可分离，精神的映现物——绘画作品，自然也就具有了某种近似的品性，只是它的关照方式有所不同——存活于人内心的理解和体验之中罢了。简单说吧，这就是在反证一件事：人们对时间空间的认识和判断力，必会映现在人们的创造物——绘画作品之中，这也正是他们所处时代、所处文化背景的生动写照。设想一下，当我们眼前的图像已不再是静静地躺在（挂在）那里逆来顺受、悉听尊便的摆设，而是成了一幅幅具有生命、生机的活体，画中的景色物象，甚至每一笔一画都像是在倾诉着作者的情愫，饱含着作者的“体温”——或激越、或平稳，或缓步、或疾奔，与此同时，我们同样感受着不停地运行之中时间、空间——或扩张、或封堵，或迂回、或凝滞，膨胀、收缩、远离、拉近，如此种种，那将是一个怎样活泼动人的图景！徜徉其中的快慰与喜悦，自是与以往身处其外遥遥观望大不相同。细细品读之下，中西绘画图式差异及至时空观念之差异的奥秘正隐含其中！如是，我们从时空观念入手来分析中西绘画图式的匠意用心，也就昭然了。

显然，我们在此并非在讨论时空这一概念本身，更不是要从哲学的角度，去探讨时空的内在含义，而是截取或说借用人们在认知、探究时空观念漫漫流程中的一段——现代时空观念的大致内容，以此为一种参照或说思考问题的支点，凭借“视知觉”，对绘画时空图式加以分析判断，以探询因时空观念的不同而招致绘画图像样式上的差异现象，并为理解和探索现代艺术创作与时空观念的关系寻求一条破解的途径。

在引用时间、空间概念的定义时有一个细节，亦应引起我们足够的重视：在《外国哲学大辞典》中对时间、空间的称谓并不像我们习惯所说的“时—空”“时间与空间”——总把时间放在前面，而是“space-time”（空—时）和“space and time”（空间与时间），这一微差透露出的信息，似乎是在暗示着我们西方注重空间的传统和中国人看重时间的历史。对此，我们将会在中西绘画时空图式的具体分析中进一步验证。

人们的时空观念，是一种绵延不止的、不断修正的、对世界体验认知的过程。在这一过程中所不断得出的观点和论断，便是这一绵延流动过程中的连接点。随着人类实践活动和科学的进步，人们的时空观也随之不断发展，并日益系统化和精确化。当然，人们对世界的认识，是不可能停顿，也不可能穷尽的。它依然会不断发展和变化，正如我们今天对时间、空间的理解，已经大不同于以往，将来与今天的看法，肯定也不尽相同，因此，若以此来阐释、解读中西绘画图像样式，亦将会是一个永不息止的过程。

2. 绘画中的时空创造

绘画，是在二维平面上进行的，然而，正是在这二维的幅面上，画家们却创造出了令人叹为观止波澜壮阔的气象景观。人们不仅可以欣赏二维图景的舒展平和，也可以体会三维空间的深邃，更可领略多维时空交汇错综的神奇，一代代画家们在这“方寸之地”不断创造着视觉的奇迹。当然，成就画面的因素是多方面的，它是不同社会文化精神的映射，这里有画家对于事物理解的角度极其他他们所采取的立场、态度以及绘画手法、材料、风格还有情感、形式诸多因素的进入，更有许多难以名状、释解——属于理智不能到达的内心深层的直觉、感知、成像过程的非意

识现象等一系列心理活动的进入，终使画面幻化成一种感性、虚幻、具有相对独立完整、自我实现的视觉区域，也即苏珊·朗格所言——“虚幻的景致”。

放眼观望，这一“虚幻的景致”在不同时代、不同地域、区域文化背景下是如此的不同——我们赞美希腊罗马艺术的美轮美奂，也对几千年前埃及的艺术，甚至数万年前的原始艺术赞不绝口；我们欣赏气韵生动深不可测的中国传统绘画，又对西方的具象写实，尤其是现代主义艺术相爱有加；与此同时，我们不仅被宗教绘画精神世界虚无缥缈的天上人间所触动，还为经济大潮下荒谬诡异、变化多端的当代艺术而惊叹不已……那么，是什么造就了这貌似千差万别的艺术图景？有没有什么“机制”始终遮蔽于这光鲜靓丽、令人眼花缭乱的图像之后，总在暗中助力、推波助澜？固然，答案或许千差万别，莫衷一是，然而，有一点人们却不常提及抑或说根本就是忽略，那就是不同时期文化背景下人们所具有的认识世界的根本观念——宇宙观、时空观对绘画的潜在影响。事实上，宇宙观、时空观或多、或少，或隐、或显地呈现，却始终左右着画面成像过程的各个阶段，甚至成为画面最为生动、诱人的部分，因为它，正是绘画中最本质、也是最具魅力的因素之一。我们所欣赏的，正是这不同图像中的“时空样式”，因为凝聚其中的，是一种文化精神，一种宇宙精神。贡布里希说得不错：“整个艺术发展史不是技术熟练程度的发展史，而是观念和要求的变化史。”¹ 人们的时空观、宇宙观，是认知世界最基本的观念，它不可避免地要影响、渗透到人们文化精神生活的各个方面。

在学界，从哲学角度去谈论时间、空间的文论并不少见。在中国传统哲学中，是没有时间、空间这一称谓的，更多谈论的是“气”，是“阴阳”，

1 贡布里希：《艺术发展史》，范景中译，林夕校，21页，天津，天津人民美术出版社，1991。