

◎钟跃英 著

艺术 创造力 障碍的突破

Breakthrough

in Art Creativity

SH 上海画报出版社

©钟跃英 著

艺术 创造力 障碍的突破

Breakthrough
in Art Creativity

SH 上海画报出版社

图书在版编目(CIP)数据

艺术创造力障碍的突破/钟跃英编. —上海:
上海画报出版社, 2006
ISBN 7-80685-559-9

I. 艺... II. 钟... III. 艺术-创作理论
IV. J04

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 024678 号

责任编辑 沈一草
装帧设计 王建军
技术编辑 李 荀

艺术创造力障碍的突破

钟跃英 著
上海画报出版社
(上海市长乐路 672 弄 33 号)
全国新华书店发行
上海出版印刷有限公司印刷
开本 889×1194 1/32
印张 11.5
印数 0001-2000
2006 年 6 月第 1 版 第 1 次印刷
ISBN 7-80685-559-9/J.560
定价: 39.00 元

内容提要

本书从中、西方艺术比较角度，论述和分析了造成艺术家创造力障碍的原因，分辨和判定艺术家处于创造力障碍状态的特点和突破创造力障碍的思想方法和实践途径，具有较强的理论深度和可操作性，给艺术家的创作思路 and 理论家的学术探讨有一定的启示。本书对艺术创造力的交流、承传与开创有独特的研究和独到的见解，在创造力的开掘和发挥以及障碍的形成原因和克服方法等方面从理论和实践二个角度予以论述，具有前瞻性。

作者简介

1960年生于黑龙江齐齐哈尔,1984年毕业于鲁迅美术学院中国画系获文学学士学位,1991年获硕士学位,任教于鲁迅美术学院。曾任《美术》杂志编辑,主持编撰国家重点图书《中西方美术史比较年表·大事记》。发表论文七十余篇,专著《气韵论》。1991年获吴作人国际美术交流基金会奖,1993年获日本《每日新闻》国际水墨大展海外特别奖。1995年被鲁迅美术学院破格晋升为副教授,同年赴美国,曾在密苏里州立大学、圣路易斯大学、威廉伍德大学、斯蒂芬学院和密苏里州博物馆画廊举办个展和讲座。现居住在美国加州旧金山湾区,从事专业创作和理论研究。

艺术

此书写给那些在艺术创作上正处于探索痛苦状态,艺术传达缺乏个人表现特色,创造力精神陷入阻断和障碍的艺术家朋友们。

写给那些即将和已经步入艺坛,对艺术的理解尚停留在技术层面,还没有真切体会到艺术创作“个中三昧”的青年艺术家朋友们。

献给那些在艺术创作上执着一生,饱经风雨和沧桑,体验到许多艺术人生和人生艺术的前辈艺术家们。

那些与艺术有关和无关的朋友们希望藉由此书的拙见,激发和激活人们大无畏的创造的精神和活泼的表现活力。

——钟跃英

目录

一 绪论	1
二 如何判断自我处于艺术创造力障碍的状态	18
沿袭泛化的表现手法	18
习惯性思维	32
逐渐保守的自我心态	40
艺术原创性精神的缺乏	54
三 造成艺术创造力障碍的原因	69
复杂矛盾的思想状态	69
混淆的艺术观念和概念	76
机械和毫无生气的生活状态	91
地区环境文化因素	96
丢失了儿童般创造的心灵	102
四 艺术创造力障碍与心理障碍	107
心理障碍	107
心理暗示	
——艺术家之间创作行为的相互影响	115
自我怀疑	120
完美主义	124
空泛精神境界的追求	130
五 创意与创造力	134
艺术创作为何强调创意	134
艺术创意从何而来	140
创意与创造力的关系	152
缺乏创意的原因	157
有创意和创造力表现作品的启示	163
对社会现实内容的创意性表现	164

纯粹艺术形式上的创意表现	173
失败和蹩脚的创意	183
六 突破艺术创造力障碍的一些具体建议和实验	191
折叠切割法	194
调转画面位置法	197
数字相机和电脑介入法	199
大胆破坏性尝试法	201
缩小题材范围法	204
自我鉴赏批评法	208
放弃和重新选择法	211
暂时自我封闭法	216
学会培养进入创作状态法	221
放慢心态,细心体味观察法	223
放弃执着,在随意表现中培养创造乐趣法	227
不要忽视在表现上“失败”的作品	231
七 创造力精神的启发	237
儿童绘画与创造力精神的表达方式	238
民间艺术与创造力精神的表达方式	244
创造力精神在自然界中的体现	251
创造力精神在我们周围生活环境中的体现	258
八 新材料媒介与艺术家创造力的展现	263
材料媒介自身的特质	263
材料媒介选择上的创意性	276
材料媒介与艺术家创造力精神的表现形式	285
九 预防个人创造力精神的枯竭	293
个人创造力精神为何枯竭	293

预防个人创造力精神枯竭的途径	302
十 艺术创造力精神与时代艺术潮流的更迭	314
“英雄”的创造性表现与时代艺术潮流的更迭	317
“英雄”的创造精神和表达方式 对后来人的影响	323
十一 艺术创造力精神与艺术批评	329
十二 艺术创造力精神与艺术市场	337
十三 艺术创造的丰收季节	343
后 记	349
参考文献	355

一 ● 绪 论

艺术创造能力是人与生俱来的、上天赋予的最好礼物,也是人类生活中一种不可缺少的重要活力。它体现为人能够将内心精神活动以无拘无束的自由意志,创造出某些相应的表达形式,而且是一种有艺术意味的形式。从远古人类社会遗留下来的打磨石器、陶器制作以及洞穴壁画,我们看到人类这种创造能力一直推动和促进着社会的文明。随着社会的进化发展,人类这种创造能力也在不断地发展、提高和升华,并总结出一些相应的创作规律,形成一些理论思想。

每个人都具备这种创造能力、创造的激情和动力,创造能力是人生命存在的一个组成部分。但是,在具体的现实生活中我们发现,由于各种原因,人这种自然能力随着对现实生存要求的改变,一部分人逐渐减弱和退化了,把创造能力看作为艺术家所具有的专长。因为人们相信艺术家是经过专业化训练,掌握了一定的专业技能,能够对各种事物现象进行准确生动的表达和描绘的。但是,在艺术家中我们发现,艺术创造能力的表达、个性化精神的体现以及在艺术原创性表达程度上也不尽相同,而且体现出很大的差异。很多艺术家在创作实践活动中,总是找不到最为有效的个人传达方法,缺乏个人独具特色的创意性思考,艺术创作总是处于一种平庸和缺乏个性的传达状态,或者是处于一种迷惘和无序的实践探索。有些艺术家看起来似乎有一套行之有效的表现手法,但是,在转变了的某一特定历史阶段和新的文化时尚下,突然发现这种表现精神和形式语言已经显得陈旧,落后于时下文化发展的步伐。只有少数艺术家创造出了既表现个人特

色的艺术样式,又体现出某一时代的艺术精神,其作品和表现形式成为一个时代艺术思潮的代表。随后,这种艺术现象又会被某种后来的“更具创造力表现精神”的艺术潮流所取代。一种艺术样式和潮流,不可能作为一个艺术的典范永恒不变,某些艺术家也不可能作为一个“霸主”,永远站在某一时代艺术发展的前沿,如果他们的艺术创作开始重复自我,不再体现出旺盛的创造活力。

是什么原因造成艺术家在个人创造能力的发挥上竟如此不同,当然,首先是各人个性精神特点的差异。其次,诸如家庭、教育、环境背景的影响,个人生理和心理成长变化过程,艺术家特定的生活和文化环境,艺术家的知识、经历和阅历,个人对创造精神的理解,创造的胆量和勇气以及对艺术的悟性等诸多因素。这些因素造就和改变了各个个体生命精神的成长和变化,同时,也影响和改变着各人对艺术价值的判断取向以及创造能力的充分发挥。一部分艺术家在艺术创作中能够突破艺术传达中教条规律的束缚,大胆探索和表达自我艺术个性。这些艺术家总是具备某种探险的勇气,不满足于一般常规化的表现方法,大胆尝试和建构个人鲜明的表现形式。总是不甘心于现状,并具备在心理上承受由突破一般规律所带来的社会舆论和精神压力的能力。他们坚信自己的感觉和选择,最终摸索和创造出一个属于自我面貌的表现方式。而大部分艺术家的创作实践,总被一些机械教条的规律和僵化的理论思想所束缚,极大地阻碍了他们对自我创造力精神的认识和充分发挥。把艺术创作看作是对某种艺术样式和理念的实践,并严格遵循其所界定的含义和范围,不敢偏离一步,艺术创作丧失了那种自由和自信的传达。

这种对艺术创作理解在一念之间的差异,影响了很多艺术家在艺术创作中个人表现力和创造力的充分发挥,显现出缺乏自我个性和艺术的原创性表现特点。艺术创作的全部精力,便是按部就班地按照所理解和掌握的某些“规律”的实践过程,不知在创作活动中早已丧失掉了个人创造精神的展现。我们回忆一下自己的童年,看看儿童绘画,就会忽然发现我们所丢

失的东西,就会发现随着生命的进程,随着我们对知识的掌握,我们似乎成为一个具有表现能力的人,更像一个成熟的艺术家。但是,在真正的艺术创作实践中,很少有人意识到自己所丧失掉的一种艺术创作的基本精神——个人创造力的发挥和表现。有些艺术家的创作其实没有一点个人创造力精神的表现,但是,他们却误认为在自己的作品中已经体现出很好的传达技巧,把对某种技巧表达的高妙,看作是个人创造能力的体现,混淆了艺术创造力精神的真正涵义。在儿童绘画和民间艺术家的表现中,我们能够感受到那种将内在精神和情感,以当下即是、最为直截了当的传达方式表现出来的特点,儿童和民间艺术家在表现中那种不受任何规律束缚的自由自在的传达精神,是我们很多艺术家在创作实践中早已丢失和忘却掉的。儿童绘画和民间艺术在作品中那种“无意识”的个性化,相比之下艺术家的创作实践,则是一种围绕在某种规范化的诠释过程。后者的艺术看起来似乎更“艺术化”和“专业化”,更符合“艺术的表现规律”,但是,如果艺术家的传达不能展现出个人的独创性,那种艺术的原创表现精神,而是一种平庸和泛化手法,即使有再好的表现技巧,其艺术质量也会大打折扣。在我们的现实中,其实很多艺术家的创作便处于这种表现状态。只有少数艺术家,我们之所以将他们称之为伟大的艺术家,就在于在他们的艺术表现中,个体精神和鲜明旺盛的创造活力,超越了所描绘对象的外表层面,突破了一般常规化的创作手法,将个人的艺术传达幻化为自我精神的一部分,然后由这一精神的促发,建构出一个个人艺术表现的自由王国。

人类文明进程的矛盾就在于,对规律和方法的理性认识和掌握,便淡化和削弱了人性中率真自然的灵性,知识的掌握成为认识和表现事物规律的手段,但同时又造成了人们对知识性问题认识的依赖和障碍。爱因斯坦说过:“知识是人到十八岁时拥有的偏见的集合。”也就是说偏见是由我们具有了知识以后开始出现的。很多艺术家在经过了正规和专业化训练后,增进了艺术上的知识和技巧表现能力,更具专业化传达特点,更像一个艺术家。但在随后的创作实践中,却体现不出个人大胆的创造力精神表达,

没有个人鲜明的传达特色,把艺术创作理解为按照所掌握的某些传达规律和特点所进行的实践过程。很多艺术家按照这种对艺术创作的理解一走就是十几年,从未怀疑和反思艺术创作的真正意义——那种个人独出心裁的创意和创造力表达。他们非常勤奋用功,不停地锤炼自己的技术语言和表达能力,他们总是感到个人技术表达能力还不尽完善,力求精益求精。没有认识到这种在艺术创作上缺乏个人原创性的实践,其表现手法是建立在他人的某种似曾相识基础上的传达。即使其艺术语言表现得再完美无缺,但其艺术创作最终还是不能体现出艺术家个人特有的鲜明个性。在我们的艺术领域中,艺术家对艺术创作中“原创性”和“创意性”认识和强调不足,社会中人们欣赏那种表现上看似“成熟”的和有“来源出处”的为人们熟悉的表现样式,不太能够接受具有探索精神和过于个性化的表现。即使在艺术领域中,由于有些艺术家的思想已趋向保守和僵化,对他人的探索不屑一顾,甚至于发表一些消极和负面的言论,给其他艺术家的实践探索在精神上造成一些负担和压力,在这种环境下也极大地限制了艺术家个人创造力精神的探索和表达的积极性。我在西方十几年的生活中,深切感受到这样一种文化现象,亦即每个艺术家创作的作品,有时看起来并不都是那么十分完善,甚至于在我看来多少有些幼稚和不成熟。但是,每个艺术家的作品面貌却各不相同,最大限度地与他人拉开距离,展示出个人独具一格的传达面貌。尽管在表现语言和形式上还不尽完美,但一定是自我个性化的表达,长此下去,你会看到一个具有个人非常独特的表现样式——原创性艺术的形成。当代西方艺术创作的一个明显趋势,是十分强调艺术家在艺术创作中个人表现上的“原创性”,突出艺术创作中个人的“创意性”,这种意识在艺术家的创作实践中体现得非常明显,也因此构造出众多不同的表现风格,五花八门,百花齐放。正如前面所说,虽然有些作品在表现上还不十分成熟完美,但是,可贵之处在于,那是一个沿着真正自我面貌实践探索 and 不断完善的过程,不是对他人某种艺术创意和表现语言复制的结果,两者体现出本质上的明显区别。在我们的艺术领域,常常听到人们谈

论的一个话题“艺术创新”，但是，在具体的实践创作活动中，在艺术家的作品上却很少看到“创新”的明显痕迹，以及“新”在何处。要么是作品表现在“创意”上有某种明显的出处来源，要么是技术表现语言从他人那儿借用后的转换变通，等等。总之，能够看到他人艺术表现的明显痕迹，嗅觉出他人的气息。我们的社会土壤造就了这种艺术现象的出现和存在，人们往往习惯欣赏艺术家那些具有摹仿能力的作品，习惯于欣赏在知识范围和文化心理承受能力以内的艺术样式和表现题材，这就造成了艺术家一旦在艺术创作中的表现超出了这一文化价值范围后，其表现便被视为具有不和睦的“另类”。实际上，这些具有探索精神的艺术家，不过是由于其艺术个性上的独立，在艺术创作的探索实践中，努力突破平庸和泛化的表现局面，体现出在艺术探索上所做出的一种“出格”。但在具体的现实生活和文化氛围中，艺术家的这种行为往往受到指责和批评。这样，那些尚未取得一定面貌的艺术家，其创造精神就会受到极大的伤害和阻碍，他们那种很可能在未来能够形成某种个人独特表现样式的探索，也在这一情形下提前夭折。

在我们的文化环境中，很多人对艺术创作中的“创造”和“创新”的含义混淆不清，而且往往只是停留在一般泛泛的思想认识上。落实到个人具体的创作实践活动中，便又退缩到对某种已有的表现规律上的实践状态，将个人的创造精神和个性化表现忘却在一边。由于有些艺术家的创作是带有某种功利目的性的行为，为了应付一个相关主题性展览所进行的创作实践，因此，个性化的自然表现也很难在一件作品中体现出来。艺术家创造个性化的自然表达，应体现在一系列的实践探索过程中的真情流露，在这一系列最为自然的传达过程中，艺术家才能真切地从内心深处发现自我表现的特点。在我们的艺术领域中，人们习惯于用“创新”一词来描述和展现艺术创作上的某些突破，但是，我觉得“创新”一词的含义被过分泛化，它更多是被评论家所习惯运用的描述语言，而不是艺术家所要考虑的问题。如果一个艺术家在创作实践中时刻想到“我要创新”，而不是贯注全部身心去自然表现，那么，他的艺术传达就会有人为造作之嫌。“新”不是刻意为

之的产物,它更多是艺术家在自然表现中体现出来的个人创造特点。在艺术创作中,艺术家时刻想到的应是如何探索自我创造个性问题,“新”的艺术传达则是通过艺术家创造出新颖别致的表现形式和语言而体现出来的。我倒觉得“原创性”和“创意性”概念思想,对艺术家的创作更有具体的实践意义。艺术的“原创性”和“创意性”,使我们清楚地分辨出自我表现的出发点,在自己的表现中到底有多少自我创造个性的真实体现,哪些是属于自我表现的真正语言,哪些是沿用着时下流行性的表现。看看我们的周围环境,在中国画领域,对古代艺术难以超越后出现的机械和生硬的笔墨传达。在油画领域,那种呆板地对油画技巧崇拜和迷信,极大地限制了艺术家在艺术传达中创造精神的大胆发挥,大家重复着一种一成不变的语言,艺术创作没有个人鲜活旺盛的创造精神表达,只是一种技法表现程序上的运用和转换,这种艺术现象在我们的现实生活中到处可见,尤其在一些商业性画廊中。在美国加州中部海岸有一个以度假闻名的小城卡缪儿,城内画廊星罗棋布,有近百家之多,但是,当你看完所有画廊以后,便会感到大部分画廊的作品带有明显的商业气息,其中有一间以画家名字命名的画廊“汤姆斯画廊”,最为典型地体现出艺术创作没有丝毫创造力精神表现,一种粉饰和矫揉造作技巧的不断重复。这种现象不是我们在这里所要谈论真正的艺术创作。真正的艺术创作的含义,在于艺术家在其生命激情活力的促动下,激发出个人创造力的火花,打破一切常规化表现的创作实践过程。具有真正意义上的“原创性”和“创意性”的创作实践,一定是艺术家在创作过程中对未知结果一种急切的期待,在沉默孤独的探索中,忽然体验到一种惊险、惊奇和惊喜的心路历程。如果艺术家在探索实践过程中没有这种心动跳跃的心理体验,而是处于一种毫无激情和机械的木讷状态,那么,在艺术传达中很难会有精彩和超常的表现,也很难体现出其特有的艺术表现力。艺术创作是人一种纯粹的精神活动,它犹如机车的发动机,全部能量来自于个人的精神动力,精神活动促发艺术家的思考和想像力的充分发挥,以及打破一般常规化表现形式的胆量和勇气。艺术创作突出个人的

“原创性”和“创意性”，又如同走在一个全新陌生的环境中，那种急切、焦虑、甚至带有某些恐惧和不安的心理。当你熟悉和适应了这一环境后，那种复杂的心态就随之消逝。在经过了这一心路历程后，在精神上感受到超出一般的体验。缺乏艺术创造力精神的传达，在艺术创作过程中则是一种四平八稳，没有激情，表现只限于对技法规范化表现上的严格遵循，从不偏离一步，从而极大地限制和削弱了艺术家的创造个性。在艺术领域中，有时，我们很难分辨出哪些艺术创作是具有真正意义上的创造特点，哪些则不是。有些艺术家的创作实践，实际上已经落到了“行画”的境地，但是，他们并没意识到这一点。实际上每个艺术家在其艺术生涯中，都有可能陷入这一困惑的危险境地，如果艺术家不珍惜自己的艺术生命，在艺术创作中缺乏个人创造力精神的关注，而是不断机械地重复自我，那么，艺术家的创作便不再体现出艺术传达的真正意义，只不过是显现其仅有的技巧表现能力，画出一幅具有装饰功能，令人赏心悦目的图画，仅此而已。即使是前卫和具有学术化表现特点的艺术传达，也有步入这一境况的可能性。视觉艺术的特点，决定了表现上就怕不断地重复自我和被重复，这种情况一旦出现，就预示着这一表达方式已经没有什么艺术传达的生命力了，它将会被一种更新的艺术表现精神和形式所取代。

艺术创作应该是艺术家创造力展现的过程，它首先体现出个人在艺术创作上原创性特点，这是艺术家从事艺术创作的一个前提。很多艺术家在创作前未先动脑，手便行动起来。艺术家应学会先动脑思考有关表达方式上独特的创意性问题，然后才是行动和创作实践。没有个人在艺术上独出心裁的构思和想法，仅靠技巧表现能力，并将其看作艺术创作的全部意义，是无法使艺术表现达到生动和精彩的。很多艺术家的艺术创作出现创造力上的障碍，并不都是由于其技巧传达能力上的薄弱所致，可以说阻碍他们艺术创造力的发挥不是技术传达问题（当然，这里所指的是在一定实践经验基础上，艺术家所应具备一定的表现能力），技术表现能力可以通过学习而在一定的时间内为艺术家所掌握。但是，技术表现语言在被运用于具

体的创作实践中,则体现出复杂微妙的变化特点。艺术家所掌握的某一表现技巧,是对前人艺术表现规律的运用和实践。但在运用到自我具体的创作中,在改变了的艺术体裁和题材的情境下,原有的表现语言和个性化的技能,就需要做出相应的调整 and 改变,这便体现出艺术家对于技巧语言创造性运用的能力,其个人的创造精神也在这里体现出来,有时甚至是一种个人表现上的重新建构。这就要求艺术家具备一种灵活多变,调动和发挥个人的创造性智慧的才能,去寻求适应特定表现主体和题材的形式语言。由此而来,艺术家在创作中便体现出了个人原创性的传达特点。如何突出和强化艺术创作中个人表达上的原创性,才是艺术家在创作活动中应始终思考的问题。个人艺术创作的原创性和独特的创意性,体现为艺术创作构思上的巧妙,以及围绕这一构思所创造出个人独特的表现手段。艺术家在创作活动中围绕着某种独特的立意和构思而展开的全部探索实践,并且不择手段,体现出运用这一语言、材料和媒介的独特意义,以突破一般化的表现方法。很多艺术家错误地理解艺术创作,他们总是感到自己的艺术创作经验还很不足,不知道其实他们并不缺乏经验和能力,而是他们对艺术创作概念的混淆。所以,当他们在长久的创作活动中,有一天突然发现自己还没有找到一种个人的表现面貌时,艺术创作便陷入一种迷惘和痛苦的状态中,艺术创造能力受到了极大的冲击和阻碍。记得在八十年代中后期,在中国美术馆举办一个题为“半截子画展”,前言写道:“艺术家们在从事了大半辈子的艺术创作生涯后,还不知道什么是真正的艺术创作。人生已近黄昏,惋惜荒废了大半个时光,但艺术创作却仍然徘徊在真正的艺术大门之外……”

人们对艺术的价值判断习惯于欣赏那些技巧完美和“状物”描绘上的“逼真”,我们不是反对这种写实的艺术表现,而是强调在运用这一手法上艺术家个人的美学判断以及怎样表现。当代艺术发展形成这样的趋势和共识,判断一件艺术作品的美学价值,着眼于这一作品是否体现出艺术家个人精神的原创性表现,反之,即使艺术传达在技巧上再“精美绝伦”,