

绘画艺术思维的新空间

高振美 著

朝华出版社

绘画艺术思维的新空间

高振美 著

朝华出版社

(京)新登字 138 号

责任编辑:于深泉

装帧设计:于深泉

DM108/19

J213

G214

绘画艺术思维的新空间

高振美 著

出版者:朝华出版社

中国北京车公庄西路 35 号

邮政编码:100044

印刷者:北京新华彩印厂

发行者:中国国际图书贸易总公司

中国北京车公庄西路 35 号

北京邮政信箱第 399 号

邮政编码:100044

1999 年第一版 第一次印刷

ISBN 7-5054-0659-0/J·0341

定 价:38.00 元

导 言

在观赏艺术领域之中,绘画艺术作为视觉艺术(包括建筑、绘画、雕塑和实用工艺美术)的主体,占有特殊的地位。绘画,可以说是心灵触觉的一种美妙转换,是心灵视觉的一种美丽梦幻,或者说是心灵空间艺术建构的一种再现!它源于外界而成于内心,是心灵空间艺术化、神圣化的产物。因此,它又是把心灵艺术构形的瞬间性、瞬时性凝固化的绝技。这是一个流动不居的、瞬息万变的、色彩绚烂的、灵思喷涌的艺术空间,这是一个绘画艺术家的素养、人品、心灵、精神可以全面扬放同时也全面接受检验的浩瀚空间。因此,这也是决定一个绘画艺术家创作品位乃至艺术成就的神圣空间。所以,对它的研究和开拓,也就反映着一种丰富艺术思维的灵犀畅达的智慧。

从世界艺术文明史中,我们可以发现:绘画艺术,由于它的表现手段的灵活性、即时性,大多总是走在艺术思潮的前头。如果说,19世纪以降的古典主义、浪漫主义、现实主义和印象主义,大体与文学思潮的变革同步或稍为超前,那么,从20世纪至今,包括绘画艺术在内的视觉艺术,由于它的超前引领,始终对文学、戏剧、电影、舞蹈等其它门类产生着向导式的影响。从这个意义来说,探讨绘画艺术思维的新空间,就不仅不是绘画界中的一种个人行为,也是促进时代艺术整体发展水平的一种有益实践。它理应成为绘画界有识之士的一种天职,一种使命。因此,笔者对高振美教授这部绘画艺术思维新空间的专著的出版,表示深深的敬意。

金 马

1999年4月

人活着就要有韧性。你看，
橡皮能伸能缩而玻璃却一碰就
碎，没有韧性则一事无成。

——高元白

目 录

自序	1
概论篇	4
绘画艺术的源头	4
工具与造型	4
实用与审美	5
首饰与色彩	6
死亡与想象	7
绘画的源头	8
绘画的童年	9
最早的油画	10
运动与构图	12
绘画艺术思维的形式	13
思维的分类及其概念	13
形象思维与抽象思维	14
艺术思维与逻辑思维	15
绘画艺术思维的空间进程	17
绘画艺术思维的象征型空间	17
绘画艺术思维的古典型空间	20
绘画艺术思维的现代型空间	25
绘画艺术思维的浪漫型总趋向	33
西方现代绘画发展的趋向	33
中国传统画论的现代价值	36
启蒙篇	43
绘画艺术是一个独立的世界	43

绘画艺术的特性	43
眼力在于发现	44
宇宙与时空与绘画的时空	47
宏观时空的状态	47
空间是平直的吗?	48
时空是弯曲的吗?	48
超弦是多维的吗?	49
绘画艺术的时空	49
思维是世界上最美丽的花朵	52
人是能思维能创造的	52
艺术思维的观念更新	53
绘画艺术的创作过程	54
体验幽默是思维训练	55
素描篇	59
学习的意义和目的	59
学习的起点与审美心态	60
素描的种类及其工具	63
素描学习的理性觉醒	64
“以一总万”的观察方式	67
对立统一的观象方法	67
对立统一的取象法	68
对立统一的味象法	70
对立统一的立象法	71
对立统一的有法与无法	72
素描学习指导原则	73
分析综合是关键	73
构图的价值观念	74
整体表现是原则	75
实践是出真知的	76

绘画是有程序的	77
“以一总万”的塑造方法	79
理性的美感	79
从一点开始	80
简洁就是美	83
塑造与结构	85
节奏的韵味	87
收尾的艺术	88
素描教学的基本原则	89
学习课目与要求	91
写生与临摹	91
速写、默写和想象画	92
色彩篇	95
色彩是光之娇子,光是色之圣父	95
绘画色彩空间的历史进程	99
意象固有色彩的绘画空间	99
写实混合色彩的绘画空间	100
瞬息变化色彩的绘画空间	103
抽象简约色彩的绘画空间	109
色彩基础概念	111
色彩的形成	111
色性与色感	112
色相、明度、纯度	112
油画技术的发明	114
绘画色彩的内蕴趋向	115
创作篇	122
思考油画创作	122
创作在前进中的问题	122
突破思维的僵化禁锢	123

突破权威定势的束缚·····	126
突破西方模式的框架·····	130
不逾矩的艰难探求·····	133
教育篇 ·····	136
走进绘画艺术教育的新区·····	136
艺术思维教学法·····	136
艺术教育要面向着未来·····	137
艺术思维教学法的依据·····	137
艺术思维教学法的内涵·····	139
艺术教育的价值观·····	141
艺术思维个性教学·····	141
个性教育的价值观·····	142
教学目的及教学结构·····	144
教学方法及教学过程·····	145
教学层次及课程安排·····	146
董希文先生的人格美及其教学思想·····	148
谆谆善诱的良师风度·····	149
“因材施教,顺水推舟”的教学思想·····	150
独立不迁的人格美·····	156
跋 ·····	159
附录 ·····	164
图版 ·····	166

自序

高振美

我着手写这部书时,正是白雪皑皑的寒冬,到搁笔时已是黎明红雾的初春。多少个日日夜夜,我痴醉于《绘画艺术思维的新空间》,千言万语试图驾起一座通往艺术心灵的桥梁,倘能对莘莘学子起到“抛砖引玉”,或能有些许“启发”,也就是我最大的欣慰了。

我们都知道绘画艺术是人类最心灵化的语言,而语言又是人类思维的外化,所以说绘画艺术也是人类思维开放的花朵。然而,绘画艺术思维的发展与演进又是根据人类各个历史时期对客观世界的认识而创造出来的,形成了不同时代的“绘画艺术思维的新空间”。根据美术史的发展,我将绘画艺术思维的空间进程分为三个空间结构:绘画艺术思维的象征型空间,绘画艺术思维的古典型空间,绘画艺术思维的现代型空间及即将进入 21 世纪的绘画艺术思维的浪漫型总趋势。而绘画艺术思维的浪漫型总趋势,必将随着社会生活的发展,随着科学的社会化,绘画艺术创作必将在新的思维空间演进中不断得到新的推动力而面向未来。

以上的提法及本文的认识,还有书名的界定,都是我多年的深思及在教学与创作实践中的归纳,都是想了又想,否了又否,是在否定与肯定中生成的。

多年来,我们在艺术教育中,在绘画教学中,偏于把握总体而忽视绘画艺术思维的系统研究。把握的方式是直观的、印象的、感觉的。而无意于艺术哲理的实证与有效的系统传授。更不甚注意建立理论体系和艺术思维的确立。这就是我们目前在教学中不可忽视的现状和弊端。

然而绘画艺术奥妙无穷,天地广阔,历来为人们所喜爱。而绘画

的真谛又往往在于可言与不可言之间,有时千言万语也未足穷其理而尽其意。然而面对后学者,一个油画专业的老师总应当示人以可供捉摸体会的关捩,而总不能是浑浑噩噩给人一个混沌吧!面对这一切,促我去思考去研究,使我在多年的教学实践中深深地意识到艺术思维能力的训练,对于一个初学者、一个艺术家都是至关重要的。特别是在当今社会,艺术活动的“爆炸”、艺术流派的“迭起”、艺术家的竞妍“争辉”,身处这样激烈竞争的时代,绘画艺术思维的能力就尤为重要了。一个善于思维的人,其精神时空博大而深远,其创造力是无穷的。我想这是毋庸置疑的。为此,我常常鞭策自己不要误人子弟。面对茫茫艺海,历代求索大军前赴后继,足迹斑斑。绘画艺术的先贤们艰苦卓绝地开创了人类辉煌的绘画艺术事业,真宛如一部英雄史诗和雄伟的交响乐,令人由衷地崇敬和敬仰。他们运用艺术思维就像语言一样出于本能,优美、精彩而流畅,从来不用费力,差不多老是运用得很好而让人惊叹。尤其是他们的审美感是天赋的、热烈的和深沉的。然而他们中许多艺术家的命运却苦不堪言,伦勃朗曾高呼:“命运,我不怕你,看你能奈我何!”然而,远远高出岂止是同代艺术家之上的伦勃朗却在贫病交加中死去。哈尔斯一生备尝失意和辛酸之苦而穷愁潦倒。西班牙画家埃尔·格列柯死后 300 年,人们才认识了他的艺术价值。罗丹一生创作繁富,耕耘不息,是个真理的搜寻者和美的追求者,生时受人攻击非难,犹如一切伟大的天才那样。梵高心地善良,热情似火,乐于助人,然而却受尽了上流社会的排斥与打击,一生只卖过一幅画,正当他在寻找高峰的时候,却被洪荒所“吞噬”。由此看来,人类的艺术思维之花天生是超凡脱俗的,出类拔萃的,具有着人格的瑰奇之美。这些真正的艺术家无论处在怎样的逆境中及摧残中,仍视个性为最宝贵的财富。他们可以与民众同欢共饮,让人们感到他们是民众的一员,然而在他们握笔绘画的时候,他们却是统摄艺术的骄子,虔诚,执着,一往直前。然而,这历历在目的艺术家的悲歌已成为历史,成为激励后人的推动力。今天,现代经济生活日新月异,现代科学技术正在不可思议地改变着世界,面对着

这样全新的社会,全新的世界,绘画艺术从来没有像今天这样的包融吸收,科学、哲学、现代西方美学于一体的发展和创新,也从来没有像今天这样以全新的阔野去拓展我们的思维空间和艺术疆界。

我们都知道绘画艺术不是日常生活经验,也不是文学创作。它有着自己独特的面貌,既不是概念,也不能去规范。它是一个独立的世界,有着自己特有的艺术语言体系和表达方式,以及自己的思维空间。所以我们既不能因深奥难以言传而束之高阁,也不能因流俗而伤害艺术,这两者要结合得很好,将是一件很困难的事,当然也是一个力不从心的课题。我既已选定了这一难题,也就只好坚持做下去,终于撰成此书。谨将它献给热爱油画专业的读者及我的学生,并期待着批评与指教。我在写作此书的时候,参阅和引用了一些同志的论著,为我的拙作增色生辉,在此深表谢意。

概 论 篇

要真正体验生命，
你必须站在生命之上！
为此要学会向高处攀登，
为此要学会——俯视下方！
——尼采

绘画艺术的源头

追溯人类绘画艺术的源头，就像一个人在蜿蜒的历史长河中向着朦胧的远方，向着久远的年代，向着远古，向着人类的童年，向着那辉煌的时刻，人类在地球上“完成了从猿转变到人的具有决定意义的一步。”^①让我们绘画艺术思维的航程就从这里开始。

工具与造型

“看一看人类是怎样通过自己的努力脱离了空虚之境；怎样以自己的理性光芒突破了自然蒙蔽着的阴霾；怎样超越了自身的局限而驰神于诸天的灵境；怎样像太阳一样以巨人的步伐遨游在广阔无垠的宇宙里，——那真是一幕宏伟壮丽的景象；然而返观自我以求研究人类并且认识他们的性质，他们的责任和归宿——那就格外宏伟，格外难能了。”^②这是18世纪法国启蒙运动的思想家和作家卢梭的至理名言，也是我们艺术思维航程中的历历景观。

恩格斯讲：“劳动创造了人本身。”是的，这对我们人类来讲是具

有决定意义的一步。在 300 万年前,也就是旧石器时代,地球上出现了区别于一切动物的直立人,这就是最古最古的人,这就是蒙昧时代的人类童年。恩格斯讲:“语言是从劳动中并和劳动一起产生出来的,这是唯一正确的解释,……”又说:“分节语的产生是这一时期的主要成就。”^③我们都知道语言是思维的直接现实,所以说人类早期的思维空间,是随着劳动而开始的,人类对自然的生存斗争,在每一个新的进展中,都从中扩大了人类的眼界。他们在自然界中不断地发现新的、以往所不知道的属性。同时也在不断地扩大着人类认识世界的思维空间。

1965 年在我国云南省元谋县发现了元谋人的化石,距今有 170 万年,元谋人就属于早期直立人。他们能够制造简单的工具,还能建造简陋的住所,这说明人类已开始萌发了最初的造型思维意识。在发现元谋人牙齿化石的地层中,还发现了许多炭屑,这说明元谋人已经知道用火,这可能是人类使用火的最早证据。火给人类带来了光明,带来了希望,必然给人类的思维带来新的火花。

实用与审美

再看后来的晚期直立人,如蓝田人(距今约 60 万年)、北京人(距今约 50 万年)、龙潭洞人(距今约 40 万年)、马坝人、长阳人、丁村人(距今约 20 万年)。由于他们经过了将近 200 万年的劳动实践,大脑比先更发达了,双手更灵活了,发音器官及其体质都有了改变,还能发出音节语,思维也有了更大的发展,在制造石器上已积累了不少经验,能从更实用的角度出发,有意识地创造出各种各样的石器。从丁村人的石器可看出,打制技术和造型样式上有了显著的进步,石片长而薄,造型实用而多样。这种对实用的造型能力的追求,必然在生产实践中要比较,要发现造型中的“美”。因为美是在比较中诞生的,同时也提供了造型意识的新思维空间。

另外,在北京人居住的周口店的山洞中,有厚达 6 米的灰烬,这表明北京人已会保留火种,已有持续用火的历史。火的使用驱散了

蒙昧,带来了文明。改变了人类吃生食的习惯,食物的种类扩大了,营养也丰富了,体质也改进了,大脑也进一步发达了。火可以御寒、帮助人类战胜寒冷,得以在恶劣的自然环境中生存下来。火可以照亮洞穴,使人类从野居变成洞居,改变了生存环境等。正因如此,火的使用在人类进化史上有着巨大的意义,对人类的心理与思维的发展都产生重大的影响。火的出现,给人类带来了希望与遐想,带来了改造世界与改造自身的力量。

以北京人为代表的晚期直立人,虽然会用火,会保存火种,但他们还不会自己造火。只有人类发展到智人阶段,才会人工取火。早期智人最典型的是尼安德特人,1856年在德国杜塞多夫城附近发现了他们的化石(距今约30万年到5万年)。

人类到了晚期智人阶段,已遍布全球。今天的各色人种已在那时分化形成,可以说,这时期的人与我们现代人相差无几,现代人不管黑种、白种、黄种,都是晚期智人的后裔。他们在长期岁月的劳动实践中,不断地改造着自然界,不断地改进着劳动工具,也不断地改变着自身素质。从早期直立人进化到晚期智人,是在逐渐扩展着审美意识、创造才能和思维空间。

首饰与色彩

人类在使用工具和制造工具的同时发现了造型美,有了审美的要求,如佩带的人工饰物,彩色贝壳,石头,或打磨光滑的鹿角,他们挂在胸前,戴在耳上或插在头上,就如我们现代人的首饰。据许多学者认为,这一类饰品是人类最早期的艺术品。距今有5万年的法国克罗马农人的遗骸上就饰有穿孔的海贝。在朗德省的索德人遗骨上有一些雕有纹饰的穿孔兽牙。在格里玛迪,发现人的遗骸上洒满赤铁粉,饰有200多颗穿孔的海贝,22颗穿孔的赤鹿犬齿,在左膝上还饰有41个穿孔的海贝。还有两件燧石石片,一件装有燧石片的骨质工具。这些,件件都有着美丽的造型。

我国山顶洞人也是这一时期的晚期智人,也制作“首饰”。有截

成小段的鸟骨管,磨光之后刻上花纹;有将顶部磨出孔的海蚶壳;有在虎、鹿、狐狸和獾的牙齿根部挖出孔眼的项链,有百数十颗之多;还有的将石料打制成同样的造型并钻孔,研磨成小石珠和两面对钻成孔的小砾石以及钻孔的青鱼上眼骨。不难推想,这些都是为了穿成串,挂在胸前或腕部作装饰的。另外,山顶洞人还将部分装饰品用赤铁矿染成红色,增强美感。

这种研磨钻孔技术,一般要到新石器时代才普遍采用,而山顶洞人能在旧石器晚期在这样体积很小的材料上使用研磨、钻孔技术是令人惊异的。

死亡与想象

我们可以从上述的晚期智人遗骸上的“首饰”及遗物中看到一个本质的哲理,即劳动创造了人,同时也为艺术创造提供了前提,工具的制造标志着从猿演变到人,同时也标志着人类文化的开始。人类从制造粗糙简陋的工具到制造精细的工具,到制造“首饰”,是经过了一个漫长的演进过程,也是从简单到实用性到审美性的延伸,是逐渐从实用价值走向艺术审美价值的思维空间。当然,这个过程是非常漫长的,是逐渐形成的“智人化”的心理思维结构的过程。然而却是在抗争中,在严酷的自然灾害面前,在天寒地冻的冰河期,饥饿、寒冷随时威胁着初萌的早期人。人类在这个未知的宇宙中,唯独只有一样是可知的,那就是人意识到死亡的恐惧,知道自己会死亡,这可以说是人类所特有的心理标志。这不可抗拒的死亡迎来的却是新的生成和发展,是人类演进升华的境界。然而死亡对于生存在现实世界的人来讲,毕竟是个神秘而虚幻的世界,充满了神秘感,只有想象和幻觉的原始思维能延伸到这个未知的领域中,从某种意义上讲,它发展了人类的想象力和思维空间。于是在早期人类的原始社会中,原始巫术,图腾崇拜,同原始艺术彼此融为一体。所以原始的宗教、古老的巫术与图腾崇拜中就包含着绘画艺术和审美的思维空间。从上述中我们可看出早期人类偏爱红色,如早期智人德国的尼安德特人

的墓葬遗骸周围撒有红色碎石片,晚期智人法国的格里玛迪人在墓葬的遗骸上布满赤铁矿粉,中国的山顶洞人在墓葬的遗骸旁撒上红色矿石粉,而且几乎将穿孔的“首饰”都用赤铁矿染过。为什么都选用红色?这里一定包含了原始社会积淀的内容:红色使人联想到光明、太阳和火,还有人类生命中流淌的鲜血。所以红色在人的心理上就产生了温暖之感和生命的象征。在墓葬时,在原始巫术礼仪及图腾歌舞中为死者撒上红色矿物粉,戴上“首饰”及其工具,是企盼同伴能再生或在那个虚幻的世界能永生。

绘画的源头

人类进化到这时期的心理结构,是企求能超越现实世界。所以只有将视觉的现实形象变为意识形象,才能表达与追求意识形象的永恒性,以界定人类控制自然的意向。而人类由于生活所迫,饥饿、死亡的威胁迫使人类用一种幻想的思维空间,在原始社会多采用祭祀巫术活动的形象性、象征性、神秘性,把内心的生活体验,以群体意识的方式表达、积淀与形成,这样就使人类的意志与希望凝聚成人类征服自然的抗争力,这种抗争力又生成人类文化艺术的心理结构,同时也形成了个人的心理空间。所以视觉形象、舞蹈形象、音乐形象等就成为人类心灵的本质的表现语言,作为心灵中的感受而外化,作为形象的形式在创作中生成。所以说,最初的绘画就是人类心灵的外化,就是人类真实生活的本身。

据考古发现,在世界的大部分地区,早期人类都选用岩石壁进行绘画和雕刻。据悉世界岩画遗址有几千个,经过科学的论证,最古老的岩画创作于旧石器晚期,距今约有4万年之久,是出自晚期智人之手。据考证,全世界岩画被发现、被记录的图形超过了3500万个,但据专家估计,实际发现的有5000万个。这庞大的岩画长廊正如国际岩画委员会前主席E·阿纳蒂教授所说:“岩画体现了人类抽象、综合和想象的才能,它描绘出人类经济的和社会的活动,人类的观念、信仰和实践。岩画对深刻认识人类的精神生活和文化样式是其它任何