

CHUANG ZUO JI CHU

美术基础教学分科辅导大全

创作基础

徐福厚 著

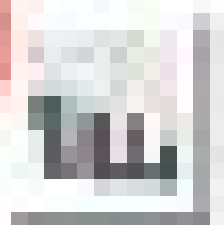
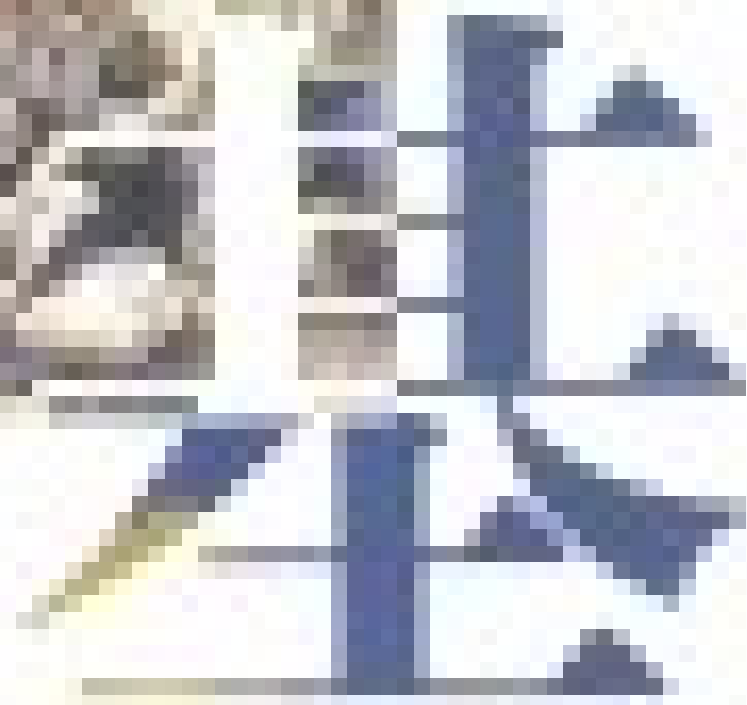
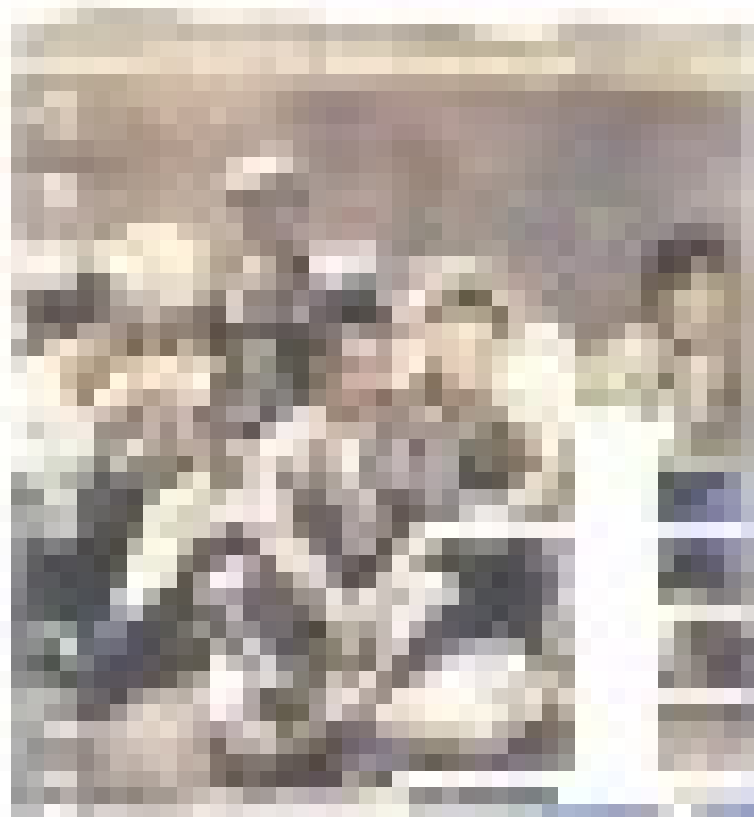
基础

基础

河北美术出版社

创作基础

中国美术学院美术考级教材

美术基础教学分科辅导大全

创作基础

徐福厚 著

河北美术出版社

(冀)新登字 002 号

策 划:曹宝泉 郭 涌 苏征凯

责任编辑:郭 涌

封面设计:王晓辉

内文设计:泉 声

作品翻拍:敦竹堂 郭 睿

图书在版编目(CIP)数据

创作基础/徐福厚著. — 石家庄:河北美术出版社, 1999. 2

(美术基础教学分科辅导大全)

ISBN 7-5310-1174-3

I. 创… II. 徐… III. 艺术-创作方法 IV. J04

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第24924号

美术基础教学分科辅导大全 创作基础

出版发行 河北美术出版社

地 址 石家庄市和平西路新文里 8 号

邮政编码 050071

制版印刷 河北新华印刷二厂

开 本 889 毫米×1194 毫米 1/16

印 张 3

印 数 1—3000

版 次 1999 年 2 月第 1 版

印 次 1999 年 2 月第 1 次印刷

定 价 21 元

目 录

引言	(1)
一、关于绘画创作的定义	(1)
二、作为绘画创作的视觉价值	(1)
1. 具象绘画语言的意义	(1)
2. 抽象绘画语言的意义	(1)
三、作为绘画创作的精神文化价值	(1)
四、从美术史的角度理解美术创作与 社会生活的关系	(2)
五、从具有代表性的画家和作品的分析中理解绘 画创作的一般规律	(1)
1. 具有现实主义倾向的代表画家及作品	(4)
2. 抽象和较多利用抽象绘画语言、具有表现 主义倾向的代表画家及作品	(6)
3. 从中国当代油画创作看当代绘画创作的价 值取向	(7)
(1) 当代现实主义的创作	(7)
(2) 具有鲜明精神形象的创作	(10)
(3) 具有鲜明文化针对性的创作	(11)
六、学习绘画创作的方法	(12)
1. 绘画创作所必需的基本能力	(12)
2. 绘画创作的一般过程	(12)
七、初学绘画创作应注意的问题	(13)

引 言

本书首先论述了绘画创作的定义。进而论述了由定义所规定的绘画创作所必需的视觉价值:包括视觉价值的具象意义和抽象意义;论述了绘画创作所必需的精神文化价值。

为了使读者理解这些规律,我们从油画创作入手,从美术史的角度分析了美术创作与社会生活的关系;从有代表性的大师的作品中分析了与之相对应的具有现实主义倾向的画家与作品。分析了抽象的和较多利用抽象绘画语言、具有表现主义倾向的画家与作品。同时,为了近距离地理解当代绘画创作规律,我们分类分析了具有不同价值取向的国内当代画家及作品。如当代现实主义的创作、具有鲜明精神形象的创作、具有鲜明文化针对性的创作。

为此,我们提供了现实主义、抽象表现主义大师以及当代中国画家和美术院校教师的作品。

为了使读者学习和掌握绘画创作的方法,我们以绘画初学者到大学低年级以至于大学的毕业创作各个阶段的读者为对象,论述了绘画创作所必需的基本能力和绘画创作一般过程。尤其针对初学者,我们论述了初学者在学习绘画创作中应注意的问题。

为此,我们提供了一些初学者的创作练习作业,美术专业学生的“多方向绘画语言训练”作业和毕业创作作业。

一、关于绘画创作的定义

我们可以认为:绘画创作是画家创造性的工作。绘画创作是画家利用绘画材料和特定的绘画语言在视觉的领域里表达对人、自然、社会及其关系的思考和表现的作品。

这里包含了以下几层含义:

第一,绘画创作必须具有独创性。如果说绘画的习作是以训练造型能力、掌握绘画语言为目的作品,那么,作为创作必须是具有创造性的、具有作者对社会生活、视觉世界独立、思考和表现的结果。

第二,绘画创作的价值应该是在视觉领域里的。绘画创作不应该过多地利用哲学性、文学性的语言代替或掩盖视觉领域里的创造。绘画创作应该应用有个性的视觉形象和有表现力的视觉语言作用于人。

第三,绘画的手段是视觉的,但绘画创作必须体现作者用视觉手段来表达作者对人、自然、社会及其关系的体验、理解和思考,从而使作者具有精神文化价值。

二、作为绘画创作的视觉价值

如上所述,绘画创作必须具有视觉价值,即具有个

性和表现力的绘画语言。作为绘画语言、表现在绘画中的具象和抽象两个因素在发挥作用:

1. 具象绘画语言的意义

作为具象绘画和绘画里的具象因素,必须从客观世界里发现和选择有价值的形及形象。所谓有价值,就是在作品里能具有作品所需要的表情和性格,而这种表情和性格应与作品总体精神倾向的要求是一致的。

比如我们描绘一段被弯曲的钢筋,我们应该发现它自身坚强的力量和被外力扭曲之间因冲突而形成的张力;比如我们描绘一块放在平台上的布,也许它是舒展优雅的,给人以长袖善舞的感觉。也许它蜷缩在那里,像一个受委屈的小姑娘。再比如我们画人体,一个男人弓起的脊背与一个女人乳房、腹部的柔和的线条自然在性格与表情上有着明显的区别。这种用语言叙述无法充分表达的现象,正是在绘画及视觉领域里所需要的因素,都应该用一个画家的眼睛独立、深入地去观察、体验和发现,在绘画中充分地甚至适当夸张地去表现。越是在视觉上强烈的、陌生的因素,在绘画中越具有重要的视觉价值。

2. 抽象绘画语言的意义

作为绘画中的抽象因素,是一代又一代具象画家在从事具象绘画中逐渐发现的一些非直接再现客观形象的绘画语言本身的表现力。这些因素往往不直接承载再现某些客观事物的任务,而其本身则具有着独立的与人的心律有关的性格、情绪和表情。如画面上不同的黑白灰色块组成的结构与节奏、画面不同形式的色彩组合、点线面的排列方式、画面的肌理材质、笔触的力度、走向和速度感等等。这些因素我们可以在传统的具象绘画中发现,也可以作为抽象绘画的主体语言。

我们可以在具象和抽象绘画的传统(古代、近代、现代)中去学习抽象绘画语言的应用,大师们为我们提供了应用抽象语言无限丰富的范例。但作为创作,我们应该在客观的视觉世界去发现和选择。如果我们用这种眼光去发现,我们会看到温和而平静的各种因素的组合,会看到大面积平静中局部的冲突,会看到错综复杂中的秩序,会看到不同材质的不同力度……从中选择自己画面所需要的表情与性格,从而使自己的作品具有了精神的形象。

绘画的抽象因素,可以作为具象绘画中的因素应用,使其象绘画具有更强的表现力,也可以作为抽象绘画的主体语言。总的原则是这选择应符合作为本身精神形象的需要。

三、作为绘画创作的精神文化价值

绘画创作必须具有精神文化价值,这是绘画创作作为艺术创作的必然要求。艺术不同于哲学和自然科

学,它们只用情感的方式来感知和表现世界,绘画创作则应该通过创造视觉形象来表达当代人在当代生存环境中的独立理解、感觉和判断,从而实现绘画创作的精神文化价值。

这里包含着两个方面,一方面作为认识客观世界的主体——作为独立的艺术家本身;另一方面则是作为被认识的客观世界,它包括了人的自身、自然、社会及它们之间的关系,它也包括历史——当代人所认为的历史。

作为认识客观世界的艺术家,我们首先强调他是个体的、独立的,因为每一个艺术家都有一个独立而又丰富的内心世界。如果说哲学认识客观世界是寻求的一般规律,那么,艺术认识世界应是每一个艺术家对世界独特的感悟和认识,这正是艺术与哲学的不同,也是艺术作用需独特个性的要求。同时也使表现客观世界有了无限的可能。

作为被认识的客观世界又是无限丰富的。人的本身可以认为是一个永远被不断认识和发现的对象,在每一个时代,对每一个具体的人都有被重新认识的可能;当代自然界,自有当代自然界的特点;尤其是当代社会,它们以与以往任何时代不同的速度在变幻着,不断呈现着人类历史从未经历过的现象,它为我们认识和表达提供了无限的可能。人类的历史,他同样作为一个被认识的客观存在,它永远有着被重新认识的可能。因此,我们可以认知,可以表现的客观世界是无限丰富的,有着无限的可能。

由于作为艺术家认识客观世界有着无限的可能、作为被认识客观世界又存在着无限的可能,那么作为绘画的创作必然有着无限丰富的可能性。这里重点提出这一点,是为了提醒我们在从事创作的时候,要提高我们认识世界的高度,开拓我们的视野。这是因为我们看到了过多从一个雷同的角度去认识世界,发出了过多雷同的感叹。因为他们没有真正从内心的深处去独自观察和体验这个世界,只是借用了流行风格的眼光去寻求符合自认为合适的构图,这最少是一个艺术家缺乏想像力的表现。

四、从美术史的角度理解美术创作与社会生活的关系

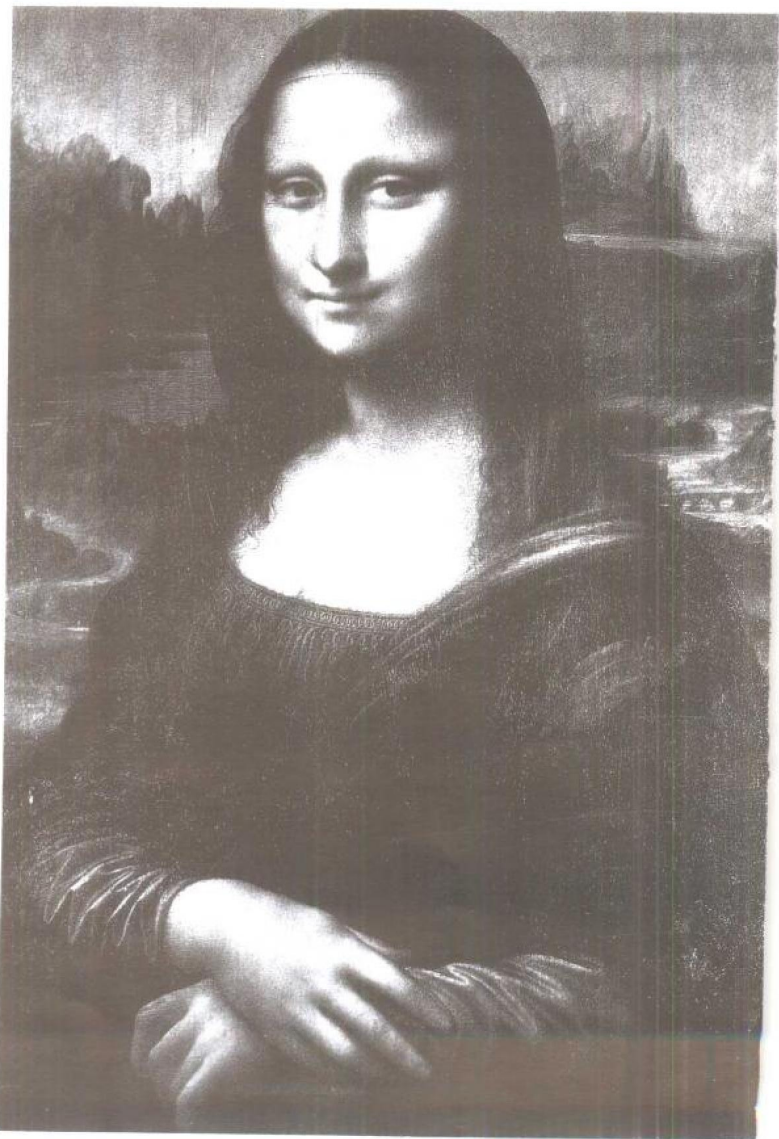
为了明确美术创作与社会生活的关系,我们可以简略地回顾美术史上几个重要的时期,以发现它在反映社会生活的方式上的特点。

人类史前的绘画产生在旧石器时代,大约距今三万年到一万年之间,其中代表是法国的拉斯科洞窟和西班牙东北的阿尔塔米拉洞窟壁画(图1)。对早期绘画创作的动机,人们可以推测为劳动说:人在劳动中征

大牡牛(法) 拉斯科岩洞壁画

蒙娜丽莎(意) 达·芬奇

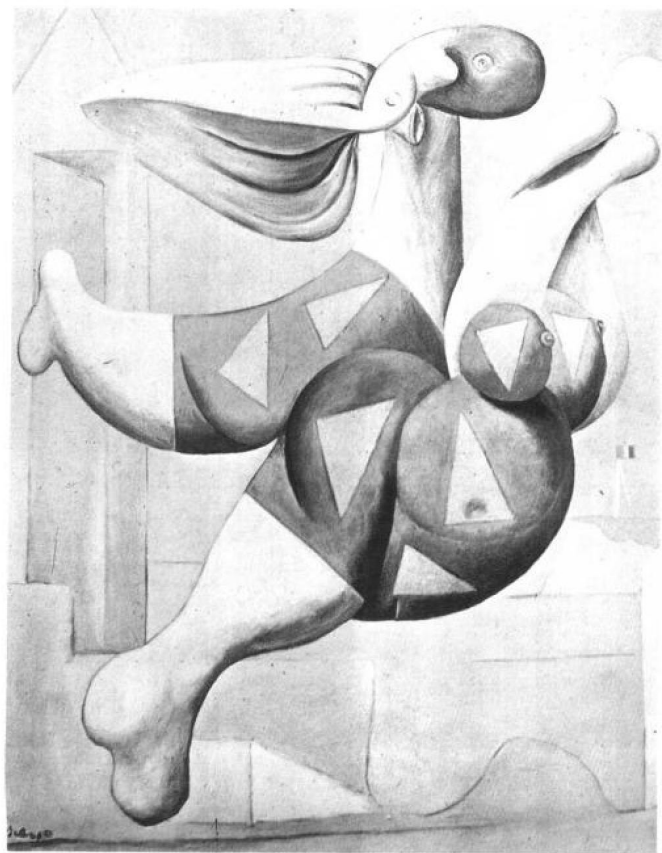
服了动物,进而描绘了它,以促进劳动的再收获;游戏说:像原始人必然会歌唱和舞蹈一样,他们也会绘画,绘画过程是一种游戏,欣赏也会是一种游戏,巫术图腾说:原始人尚未拥有足够的战胜自然的能力,于是他们需要诅咒和祈祷。总之,它们一旦成为艺术,不论作者是否自觉,它必然反映了当时的现实。

古希腊和古罗马时期是西方美术史的起点,也是西方美术史中的第一个高峰。在这个漫长的时期包括了古希腊的荷马时期(公元前12世纪——前8世纪)、古风时期(公元前7世纪——前6世纪)古典时期(公元前5世纪——前4世纪)以及古罗马的公元前8世纪——公元476年。这个时期的美术,以雕刻和建筑为主,以及部分瓶画和壁画。题材主要是神话及神话中的诸神,我们常见到的“掷铁饼者”、“米洛的维纳斯”、“拉奥孔”等等都是其中的作品,其具象的写实手法已达到难以企及的高峰,奠定了西方写实主义的传统。古希腊古罗马的艺术创造了源于自然,比自然更完善的理想美,形成了被后人称为“高贵的单纯,静穆的伟大”的崇高的精神形象。

中世纪(公元476年——15世纪)的艺术是基本上局限于基督教的宗教精神的笼罩之中。此后形成了西方艺术的第二个高峰,即文艺复兴的美术。经过封建教会一千年的统治后,人们开始挣脱精神上的奴役,重新向往古典文化。新型的资本主义的意识形态,为文艺复兴美术提供了强有力的思想基础,唤醒了西方艺术家的创造力。达芬奇、米开朗基罗、拉菲尔以及一批优秀的艺术家创造了大量精湛的作品,表达了对人类尊严的深深的敬意。我们从达芬奇笔下的《蒙娜丽莎》(图2)和《自画像》中,看到人类文化所创造的最伟大的女人和最伟大的男人。在法国18世纪末的由“新古典主义”起,横跨整个十九世纪,西方的美术再一次被古典的精神理想召唤,形成对古代英雄主义和崇高理想的向往。

从十九世纪末开始,艺术进入一个全新的时代。人们不再满足对对象全因素地再现,他们把绘画的个别因素作为他们的主要原则:他们可以象印象派那样,只表现光与色彩;他们可以象塞尚那样只看到结构;他们可以象立体派那样将对象分解而又重新组合;他们可以象表现主义那样用独自的情感和感觉强化对象。或者直至抽象绘画——将绘画的因素完全摆脱再现的原则重新组为以形成与艺术家内心情感期望相符的作品。二十世纪现代艺术中最重要的画家毕加索,是立体派的创始人,之后他的作品发生多次重大变化。此书收录的《在风船边游玩沐浴的女子》(图3),则是他完全创造的(非再现的)形象,20世纪,更使艺术家懂得了创造的无限可能。

在风船边游玩沐浴的女子(西班牙) 毕加索

经过简略地回顾,我们至少可以理解到以下几点:

1. 艺术都是真实地反映了当代生活。而每一个时代的艺术在反映当代生活时都各自有其时代特征:史前艺术显示了人类幼年时期的天真和直率;古希腊、古罗马的艺术、文艺复兴的艺术、新古典主义的艺术追求一种人类的一种永恒的理想,注重作品的教育意义;艺术道义上的责任;作品都同时承载着再现与记录的作用,因为当时没有更先进的记录视觉形象的手段(如照相术)。而20世纪的艺术更重视了艺术家个体在当代所面临的生存处境的关注,更重视的艺术家内心世界的表达,同时更重视具有个性的绘画语言的独立创造。

2. 纵观艺术历史,重视反映当代生活是重要的,但作为艺术家及作品的高尚品格也是重要的善良、正直、具有同情之心和责任之心、具有牺牲精神和献身精神永远是艺术向往的主题,人类艺术历史中一次次接受古代最早树立的那个信念的召唤,正说明了这一点。尽管我们面临着日益变幻着的当代生活,对生命的理想信赖应该是永恒的。

3. 学习绘画创作第一是向自然学习,即向当代生活所面临的客观世界学习,只要我们认真体验和观察,总会给我们以新的信息和暗示;第二是向传统学习,我们可以将已经出现了的都认为是传统。包括现代艺术的传统,它为我们观察和认识世界提供各种可能,学习的目的,是为了建立属于自己的认识世界和表现世界的独立的方式。

五、从具有代表性的画家和作品的分析中理解绘画创作的一般规律

1. 具有现实主义倾向的代表画家及作品

现实主义的绘画创作不论在历史和当代,都是一种源远流长的重要的绘画风格,在我国现代及当代绘画中,也一直占有重要地位。当然,在不同的历史时代,他反映了不同的社会内容。而每一位现实主义画家,对他所面对的现实有着不同的观点,选择了不同的绘画语言,因此,现实主义绘画便具有了无限丰富多彩的面貌。

现实主义绘画在精神文化方面的贡献在于它忠实地反映了现实生活,按照生活本来的样式深刻而准确地描写,从而表达了作者对当代生活的理解和判断。作为艺术家,他们以一个艺术家的良知、正义感和对生活进行深刻和敏锐地体验后,或表达了对人在社会生活中积极向上的生存现象的歌颂,或表达对社会黑暗现象、消极因素的深刻批判。

在绘画语言的选择上,第一它是具象的,它们再现的方式表达对社会的理解;第二它选择的形象是现实的、具体的,它既有强烈的个性,同时又具有典型意义

的共性;第三每一位画家都在再现的前提下对现实形象特征性格进行适度的夸张。同时每一位画家都用他的绘画语言特征,表达了他对客观世界的理解和判断。我们不妨设想一下,假如我们能将经典的现实主义大师作品中的原型拍成照片,他一定与作品中的形象有着巨大的差别。这个差别正是画家的贡献,正是由此体现了画家对现实生活的理解、判断和立场,由此承载着作品的精神和文化意义。这正是在摄影技术高度发展的今天,现实主义绘画依然具有存在价值的原因所在。

为了说明上述观点,我们选择不同时代的现实主义画家及作品进行分析,以加强我们对现实主义创作原则的理解。

伦勃朗

伦勃朗(1609—1669)生活创作在17世纪上半叶的荷兰。这是荷兰人民反对封建统治和异族暴政取得胜利的时候,同时也是荷兰绘画艺术发展的一个黄金时代。但在这个时代流行着一种迎合上层社会低级、浮华的绘画,形成一种与现实社会生活本质无关的绘画艺术。而伦勃朗则以一个艺术家纯洁的良心关注普通人的命运,对英雄人物有着无限的崇敬,他所创造的具有悲剧色彩的人物形象,体现了对普通人由衷的歌颂。

在绘画语言上,伦勃朗的现实主义油画达到了一个难以企及的高峰。一看到过他的原作或将他的绘画与同时代的作品比较过的人,无不对他作品中栩栩如生的人物而感动。伦勃朗重视人物心理的深刻描写,他的人物虽然是一个瞬间被凝滞在画布上的形象,我们却可以读到他的过去与将来。伦勃朗善于用光,这种非现实的具有戏剧性的光,使作品中的形象产生了一种悲剧色彩的崇高感,使人们对现实中善良的人们产生一种敬意。这种光在画面上有着另一种作用:它吸引着观众的眼睛和心灵,跟着作者的心情,缓缓地掠过画面,一直走进作者的内心。

夜巡 是伦勃朗1662年为阿姆斯特丹步兵连16名军官所作的群像画,在这幅359cm×138cm的巨幅作品中,我们可以看到作者在人物刻画、光的应用等方面的才能。像文学中的巨著,既有总体气势,又有丰富的细节。在每一个不同性格的人物真实描写中,我们能读到作者所营造的那种崇高感。我们能看到第二层人物从相反方向走来的一个女孩,她被笼罩在一缕灿烂的光束之中,使严肃的氛围中出现一丝明亮的快意,这种对比增强了作品的含量。

伦勃朗一生中创作了大量的自画像,这是伦勃朗对人物心理刻画才能的生动体现,从这两幅作品中,我们能看到画家青年时代那双略带几分迷惘却又异常坚定的眼神,也可以看到、老年伦勃朗的苍凉与睿智。画面上仅就对肌肤、头发、服饰的不同的质感,不同的性

带有首饰的自画像(荷兰) 伦勃朗

伏尔加河的纤夫(俄) 列宾

格与表情的刻画,使一幅肖像画成为一件有丰富内含的艺术作品,赋予其深刻而博大的精神含量和文化意义。

列宾

列宾(1844—1930)是俄罗斯巡回画派的代表人物。他的创作思想深受俄国民主革命思想的影响。他的代表作品《伏尔加河纤夫》是俄国巡回画派的经典作品。

这件作品充分地利用了现实主义创作原则,画面人物不仅具有强烈的个性,而且画面的整体构图具有一种鲜明的形象;仿佛是从地面升起而又向左倾斜一个沉重色块,使人感到纤夫的沉重,也使人联想到整个俄罗斯民族的沉重,这是在具象绘画中成功地对抽象语言的应用,这种多个形体组成的色块整体外形本身,就具有一种抽象的表情和性格。我们还可以看到人群后面的船和桅杆,在画面左侧,一直延伸至画面顶端,它像被钉在那里,增强了对向左倾斜人群的力量牵制,增强整个作品的沉重感。

画中人物刻画具体而生动,他们温厚、沉着、智慧,默默的承受的力量,象征了俄罗斯民族和这个民族的时代命运。

弗洛依德

弗洛依德,英国人,生于1922年。有人认为弗洛依德属于德国新表现主义画家,但我们在这里,可以将他作为现实主义画家来理解。

现实主义在不同的历史阶段,会有不同的内涵。近现代的现实主义,以具象造形为基本手段,作者强调了或加强了绘画中的情感因素,因此作品本身就具有了某种倾向。我们相信,这种倾向是作者在视觉世界的对象中发现的,这个发现正是作者对现实世界的认识,或者说体现了作者的世界观,作者在反复实践过程中发现了它,加强了它,使它一步步接近了作者心目中的真实。这种真实是现实主义的,同时又是具有弗洛依德式的具有强烈表现主义色彩的。它有着写实绘画的形象空间、体积和色彩关系,它只是向着作者所需要的情感方向强化了。它具有表现主义强烈的情感因素。不同的是,抽象表现主义绘画通常将非再现的绘画语言本身作为作品的主体形象,而弗洛依德则将这些强烈的情感因素和再现的形结合起来,形成强烈的、深刻的,又有某种神经质的情感形象。我们将伦勃朗的肖像与弗洛依德的肖像相比,我们会发现,后前者表现是丰富(具有不同质感)的,栩栩如生的,而后者则是经过强化概括的,他不要求人的肌肤、头发、衣饰有不同的质感,却用单一的方式,一种强有力的笔触来描述一切。他将丰富放在了概括之后,概括之后形、体积、色层的丰富的变化。

我们仔细研读他的作品还可发现以下特点：

它的形是强烈地夸张了。从画面的平面看，它的方更方了，圆更圆了，沿着对象暗示的方向加强了，同时相反地，某些地方沿着对象的暗示收缩了。从画面的纵深度来看，他加强了画面的深度感，加强形像体积感，产生一种从平面到纵深的，经过夸张与收缩的有力量的画面形象。我们可以推断，他的作品应该是从写生中得来的，只有面对真实的对象，才可能获得如此生动的视觉信息，才有可能获得这些“异样的陌生感”。

它的形，它的构图是率真的，他重视了真实，选择了坦率的态度，他不作矫饰、概念的表面完善。

2. 抽象和较多利用抽象绘画语言、具有表现主义倾向的代表画家及作品

与现实主义创作有着重大差别的是抽象绘画，或更多利用抽象绘画语言的表现主义绘画。

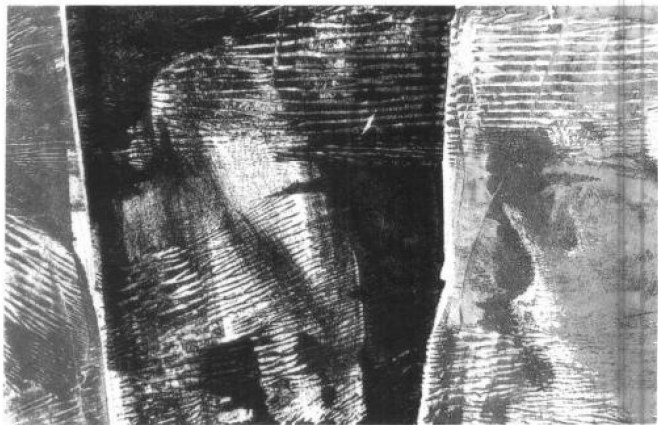
我们讲过，在人类长期绘画实践中，逐渐发现作为纯绘画手段（不用来作为再现工具的形、色、结构等诸绘画因素）往往能更直接地通过视觉与人的情绪发生共鸣。人们在进行绘画创作和视觉欣赏时，人们的潜意识往往会有这样一种需要，希望它给人以愉悦、或给人以抚慰、或给人以激励。人们在创作和欣赏的过程中，发现抽象绘画中确实存在着与人的心理节律相近的秩序，当它与人的心理节律相近时，会使人感到愉悦，与人的心理节奏碰撞时，它会使人激动。人们在音乐的规律中发现了它的原理：音乐并不直接摹仿现实世界的声音，但它自身创造的旋律却准确地符合着人的心理期望。于是，人们利用了绘画的抽象语言，或创造纯粹的抽象绘画。

表现主义是利用抽象绘画语言的众多现代绘画流派之一。它最初流行于20世纪初的德国，它对当时的社会有着盲目的反抗情绪，强调作者的自我感觉、个人的主观情绪。用夸张的形体、色彩等激越的绘画抽象手段来表达个人的心理。二战以后，20世纪60、70年代以来，德国的一些当代画家应用这种传统表达了对当代生活的感受，称为德国新表现主义。因为他们更多地应用了绘画的抽象因素，也有人认为是抽象表现主义。

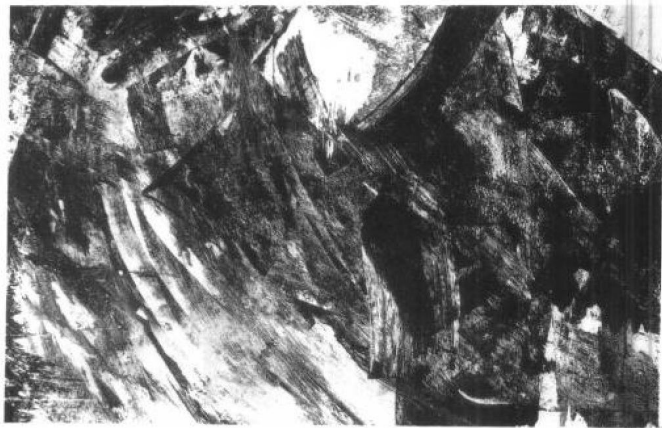
埃娃·玛利亚·恩德尔斯

埃娃·玛利亚·恩德尔斯(1963)是一位德国年轻的女画家，她出生于1963年的德国。我们选择她的作品来分析，因为她应用了纯粹的抽象绘画语言，同时又继承了德国表现主义传统。

在我们选择的三件作品里，我们可以看到《20·0·T》三个色块的理性地并列与穿插，我们可以看到在《风景》中严峻氛围中具有生命的田园情绪，我们也可看到《火》中类似气体温柔的形和坚强的形的交

OT(德) 埃娃

火(德) 埃娃

错与并置,作品充满生命的激情,严峻而热烈。

在我们的教学实践中,我们发现对最初学习实践抽象绘画的学生最需要提醒的是:第一,作为抽象绘画,虽然无具象的形出现,但作为存在于画面上的“抽象形的形象”十分重要,初学者往往知道理解了具象的形,却没有抽象形的成立。作为绘画,不论具象与抽象,形是第一位的,抽象绘画形的形象及性格、表情是抽象绘画的主题语言。第二,抽象绘画作为艺术作品,它必须有鲜明的精神形象,或狂暴或优雅,或激越或恬淡。如果缺少这一点,其作品将与人的精神无关,形成也许只是一件装饰品或者一块“花布”。我们仔细研读埃娃的作品,就会理解作者这两点忠告。

基费尔

基费尔生于1915年的德国,是德国新表现主义的代表人物之一。

此处收入基费尔的两件作品,分别是290cm×360cm、280cm×380cm。在他的后期更有长宽达数十米的作品,我们能想像到在他的作品前感受到的震撼。基费尔的作品是属于我们所说的“较多地利用抽象绘画因素”的绘画。作为绘画的具象因素,它具有写实绘画的空间与透视,作品中的具体形象使作品具有某种象征意义。作为绘画的抽象因素,画面有宏大的结构,有悲剧性格的色彩,也有用笔的力度。绘画运用了大量非传统的绘画材料,好水泥、沥青、金属与稻草,它比绘画语言更具有强烈的精神情感。基费尔充满悲剧的英雄主义色彩的绘画,诉说了人类生存的严酷和生命的尊严。

3. 从中国当代油画创作看当代绘画创作的价值取向

为了更好地理解绘画创作的一般规律,我们不妨分析一下中国当代油画创作的各种现象作为我们在学习绘画创作中的参考。

从绘画的语言、绘画手法来看,象在整个美术史中的那样,有具象绘画、较多利用抽象绘画语言的绘画、抽象绘画。有人从中国传统方式去表述:相对应的是写实、写意、意象绘画。其中各自的特点,我们已在上文论及。中国当代绘画,基本上延续了它们各自的规律。

从精神文化的价值取向来分析,为了便于理解,我们不妨将中国当代绘画创作,以油画为例,分为以下几类:即现实主义倾向的绘画、具有鲜明精神形象的绘画、具有鲜明文化针对性的绘画、在绘画风格语言上有鲜明贡献的绘画(需要说明的是这种分类不具备美术史的严格和科学的准确性,其中不乏有勉强的成份)。因为在创作实践中,一个画家和他的作品往往同时具备以上两个甚至两个以上内容的特点。我们只是为了论述方便并使读者把握创作精神文化创作价值取向的

内涵,我是以每一位画家及作品的主要倾向来分类叙述。

(1) 当代现实主义的创作

与传统的现实主义不同,中国当代的现实主义有以下特点:第一,它更注重当代性,与当代社会生活有着更密切的关系。第二,当代中国的现实主义绘画,以画家各自鲜明的风格特点表达了对当代生活个人化的理解和表达。中国当代现实主义绘画中最优秀的作品应该是最具有真实性的作品。

王式廓可以认为是中国50—60年代革命现实主义的代。我们选择他,是因为其作为最真实地反映了一个时代,在中国30—60年代出现的革命现实主义绘画是与那个风起云涌的时代紧密相连的,(30—40年代的延安木刻,50—60年代的革命历史画)。假如我们将它们同“文化大革命”中的所谓“革命现实主义和“革命浪漫主义相结合”的虚伪作品相比,我们更会理解其真实的可贵。

我们认真地研读他的代表作《血衣》的素描稿会深刻理解现实主义创作的基本原则。第一,他选择了反映那个时代具有典型意义的一个场景。这个场景是具体的,但它又代表了那风云激荡的时代。第二,现实主义创作是具象的,以再现为基本手法的,但对形象的选择和表现应对作品主题具有意义。众多具有个性的形象在特定的情节中组合,为作品赋予了史诗般的艺术价值。第三,现实主义创作中,对形象深入刻画是重要的,而具有表现力(具有强烈情感倾向的)绘画语言也同样重要。在它的构图中,我们可以看见强烈的动势中的坚定,也可以看到浓郁的素描调子、线条及枯涩的肌理而形成的悲剧氛围。只有充分塑造形象,才可能准确反映现实;只有充分地发挥绘画语言的情感表达,才会表达作者对现实在情感上的理解和判断,这正是使作品具有精神价值的所在,也是优秀的现实主义作品既符合客观真实,又符合艺术家内心的真实的关键所在,我们只有作过现实主义风格绘画创作练习,才能体会到对形象刻划和绘语言的情感表达的一般规律。因此,现实主义绘画创作训练是学习绘画创作最基本、最有效的方式。

以刘小东为代表的90年代现实主义绘画真实地反映了这个时代青年人的一种生存状态,因此具有了重要的价值。这种生存状态是在社会变革、经济迅速发展与传统社会的价值观发生剧烈冲突的过程中产生的,这和当代文学中的王朔、音乐中的崔健,有着共同之处,这是一个时代在艺术上的必然产物。有人将刘小东等人的绘画称为“近距离的现实主义”或“玩世的现实主义”,基本接近他的创作状态。他的作品(图20、21、22)虽然有调侃、戏谑的成份,但我们仍能看到他本

血衣 王式廓

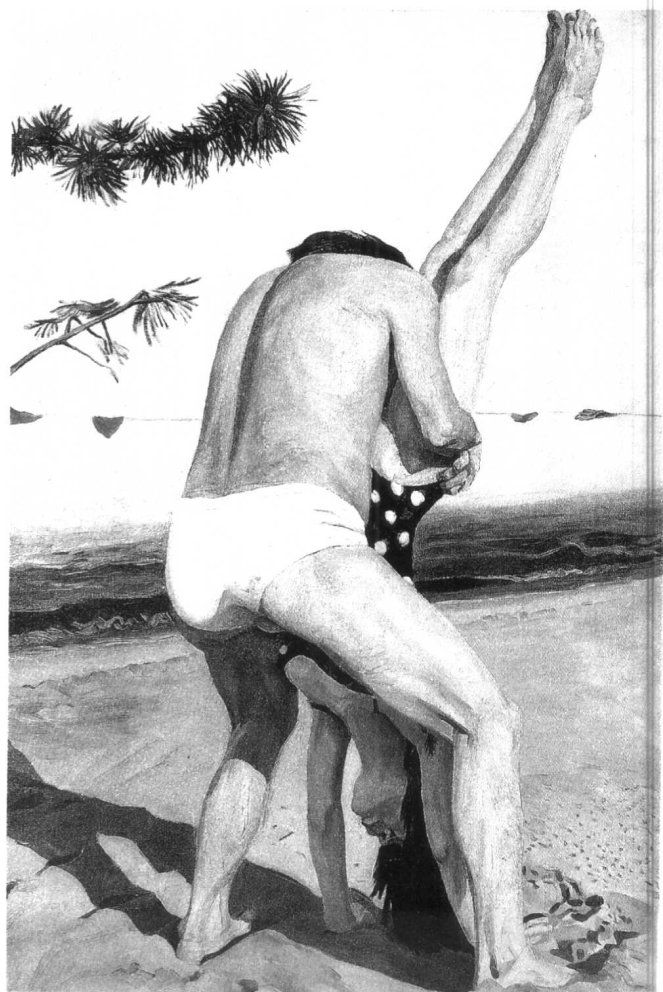
血衣(素材稿) 王式廓

血衣(素材稿) 王式廓

血衣(素材稿) 王式廓

黄光
刘小东

质温厚的善意、生机勃勃的生命意识和创造的热情以及可贵的率真。如果和音乐中的崔健相比,也许崔健更强化了生命的激情和高尚的呼唤。在绘画中有一些类似刘小东倾向的画家,过分地表现了消极和颓废,是人们所不欣赏的。艺术的真实是重要的,但健康和积极永远是人们对艺术的期望。

在中国 90 年代绘画中,存在着另一类现实主义绘画,如段建伟、忻东旺等。他们各自以个人化的方式关注当代社会中普通人,如农民的生存状态。他们为认识当代农民、农村生活提供了新的视野,其作品也具有了不可替代的价值。

(2) 具有鲜明精神形象的创作

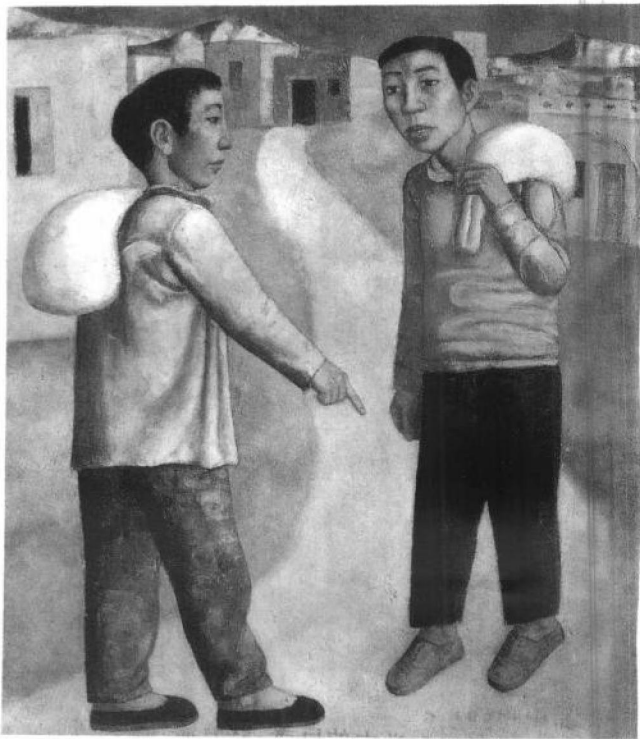
在中国当代存在一种具有显明精神形象的绘画。与当代现实主义绘画不同,它没有用反映具体的现实形象来体现作品的现实主义。它也没有象在以下所论述的具有鲜明的文化针对性绘画那样,对当代人的生存处境中某一具体问题的关注。它重视的是当代人生存境遇中一种精神状态,一种精神理想。这类画家及作品往往出于对人类精神领域里一种永恒、崇高的理性精神充满敬意。身处当代社会、或体现了对古往今来的人类精神家园的怀念、或对人类理想的精神境界的一种向往。

在这里我们可以读到尚扬先生的作品。尚扬早期的作品,关于黄河、关于黄土高原,体现了一个艺术家博大的悲天悯人的情怀,这是人们对一个艺术家精神品格的最高期望。作者用自己独特的方式通过黄河、黄土高原对生活在那里的人寄与深切的同情和崇高的敬意。画家近期的作品,更接近了当代人的生存问题,这一点与我们以下将要叙述的具有某种文化针对性的作品有某些共同之处,不同的是,在他的作品中,对具体生存境遇的陈述之后,是一个极具同情心的博大的精神理想。这种精神理想一直被深深地埋藏在当代人心灵深处,不论当代人的生存环境如何,人们永远保存着对它的怀念与向往。

尚扬的成功之处是将一个艺术家的才智、敏感和理想完美的结合。于是,在他的作品中,能将现实的苦涩与传统的优雅结合在一起,能将生存的荒诞与精神的理想结合在一起,形成当代的,又是东方的,属于尚扬的鲜明形象。

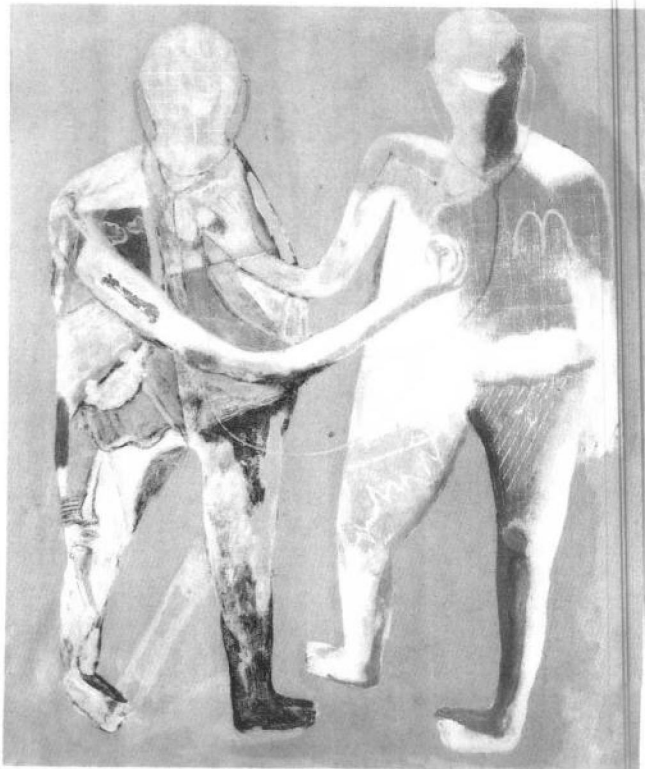
我们从孙纲的作品由具象走向抽象的过程中,可以体会到这样一个规律:抽象化后的情感形象,解除了再现的包袱,转换成为更广义的情感:远离了风情、接近了精神。

精神价值,并不是简单空洞的抒情,它应是建立在生活的体验之中,高迎进的作品说明了这一点,在他的作品中能读到人类生存的艰难和人类意志的顽强与庄

换面 段建伟

诊断之二 尚扬

大地风景 孙纲

人与红雨伞 徐福厚

图 41 防潮一回声 方少萍

严,这是建立在具体体验之上的。

某些作品的精神形象是通过象征的手法实现的。此处提供了本书作者的作品,用于说明象征手段的应用。

在作品《陈述》中,大家可以看出,这是一个年老的人和年轻的人在历史与自然面前的追问。这个人类永恒的命题正因为我们远离了它,更增加了我们的怀念与向往。《人与红雨伞》、《人与织物》系列是本书作者近期的作品。人体与环境之间,织物,雨伞是一个中介物——虽然它并不能给人以更多的保护,作品整体氛围及主题,还是永恒的人类生存的庄严。

这是我们可以看出应用象征手法的原则:第一,不能简单地用什么去“代表”什么。象征性的表述应主要依靠作为整氛围、画面广义的情感形象来完成。第二,选择一种具体的抽象化的手法来进行平静地陈述,哪怕陈述的对象是具象的,抽象化的绘画语言方式应该符合作品整体的性格,这种个人化的“陈述格式使作品具有了象征意义。

(3) 具有鲜明文化针对性的创作

与现实主义创作,具有鲜明精神形象的创作所不同的是,具有鲜明文化针对性的作品明显地针对现实生活中、人类面临的某一方面具体的生存问题露出具体的、深切的关注。

石冲是中国当代这类创作思想的代表。他对当代人生存困境深切的关注在于,人类创造了丰富的物质文明,同时也为自身设置了生存的牢笼。现实的存在正前所未有地改变着人性中的自我的人格力量。

石冲以少见的智慧和深刻完成了自己的创作。了解他创作过程的人都知道,他的每一件作品都首先是一个完整的行为艺术的过程。他先精确地制造作品原型:浇铸石膏、焊接铁笼等等。这个过程本身,就具有当代文化的鲜明针对性,是有着深刻批判意义的行为艺术。在西方当代行为艺术中行为本身即作品,而石冲则将这个过程用极端写实油画的方式使其凝固下来,为行为艺术与超级写实绘画之间建立了一个“石冲的桥梁”,这个“桥梁”开拓了当代人对自我生存环境的深刻理解和密切关注。

石磊用荒诞的假设,关心着人类的“居住”——广义的“居住”的陌生,以及在这个陌生的居住中,被信息困扰的迷惘。

方少华将中国传统建筑与当代城市并列在一起。他似乎作为旁观者,冷冷地或者是漫不经心地一眼掠过。

杨国兴用“波普”的艺术手法,将图片、文字及各种形象并置,他似乎更具体地关注环境问题。

李邦耀极其冷静地注视当代物质文化,当代物质文化的冰冷,令人生畏。

六、学习绘画创作的方法

1. 绘画创作所必需的基本能力

在艺术家的创作实践中,有一种方式是艺术家根据对社会生活的理解,反复选择适合表达其思想的艺术手法,来完成自己的作品;另一种是在长期艺术实践中逐步形成自己的表现手法,逐渐形成自己的作品风格,这种特定风格经过不断提炼和完善,最终形成具有精神文化意义的作品。

从事绘画创作必需具有认识社会生活的能力。既然绘画创作有精神文化价值的要求,那么作为艺术家,就必须对自身、对人、对社会和自然有独立的理解。这个理解,应该来自自身思考,同时应该是建立在传统文化和当代文化的高度上的思考,只有建立在这个高度之上,我们才可以得到对生活具有广度和深度的理解。我们感知生活的敏感能力,应该建立在长期文化积累之上。哲学、历史和文学为我们认识世界开拓了广阔的角度。各种不同门类的艺术、影视、音乐、舞蹈、建筑,为我们的形象思维、艺术地感觉世界提供了多种方式。尤其是绘画艺术,中外美术史中的经典作品,为我们提供了在视觉领域里表现这个世界的各种方式,我们应该深刻而准确地把握他们表现视觉世界的角度方法。当代绘画艺术,为我们了解艺术家是如何认识和表达当代生活提供了线索,在这里需要提醒大家的是,学习历代文化对世界的认识,应该学习他们认识世界的方法和方式,而不是它的结果;学习绘画的风格语言,是绘画基本能力训练的任务,目的在于分析他们面对当代生活是如何提炼和创造了他们的艺术,在这里也应该是从一定的高度上去理解的方式和方法,而不是简单地摹仿风格。学习的立足点越高,学习的成果越丰厚,才能从高度上掌握艺术创作的本质,我们应该看到,历代大师,国内优秀的艺术家,他们都在学习,他们从前辈那里学习他们如何开拓了绘画语言的领域学习他们如何用他们的语言承载他们的精神,但他们之所以能创造出属于自己的艺术,是因为他们学习的是艺术创作的本质规律,他们在历史文化长河中获取的是认识世界和表达世界的方法。他们会敏锐地体会众多先辈大师的表达方式,他们反复比较之后,却选择创造自己的方式。如果我们简单地学习,随着人们困惑而困惑,随着人们无奈而无奈,都在学习弗洛依德的时候,我们去简单地摹仿,这是明显地缺少创造力的表现。

从事绘画创作最根本的需要是拥有掌握和应用绘画语言的能力。绘画语言,如上所述包括具象绘画语言和抽象绘画语言,而具象绘画的能力首先是必须具备

的,如无此能力,在绘画创作上一切全无从谈起。掌握具象绘画语言就要掌握写实绘画的基础,它包括客观世界规律性的组成方式,如人体解剖、透视学、具像绘画用线、黑白灰、塑造形体的能力、用色彩造型的能力,对国画来说对笔、墨的掌握、对版画来说用刀、印刻的能力,等,它们使我们具有得心应手、随心所欲地描绘对象、塑造和创造形象。

具像绘画能力,还包括对对象形象特征和性格的观察能力和表现能力,本质地理解和表达对象的能力。

在具像绘画的训练中,描绘对象的同时我们也应该逐渐积累对绘画语言和材料运用的能力和经验,这些因素,在具像绘画中具有重要意义,它会使其像绘画富有表现力,同时,我们逐渐提高它在绘画中的地位,我们会发现,这些纯画绘画因素(绘画语言的抽象因素),具有独立的表現力,比如抽象的形、线、色彩、结构、材质肌理,它们用不同的方式组合布置和排列,会使画面出现不同的情感形象。这种能力,不论在具象绘画、半抽象绘画或抽象绘画中,都起着重要作用。在我们的教学中设置的“副课”重点是这种被我们称为“多方向绘画语言”的训练。要知道,这是一个极其广阔的领域,我们应该从传统绘画中学习,这种能力对绘画有着极其重要的作用。本书收集了部分这方面的作业,以利于对这种能力需要的培养方式有所了解。

2. 绘画创作的一般过程

在美术院校的教学中,一般在低年级有创作构图课,在毕业创作中,有毕业考察体验生活,收集创作素材;画草稿、色稿、绘制等这些传统上体制的置设。

在绘画创作的教学实践过程中,我们要求低年级的创作构图用素描草图或小幅色稿来表现、重点训练画面人物、道具、环境的组合能力、人物形象塑造能力、画面总体氛围、情绪的把握能力。这种作业的要求,基本是具象的。在绘画语言应用上,当学生在不可能拥有自己独立风格的前提下,可选择学习美术史上或国内有代表性的画家风格,通过对某一种绘画风格的习作或创作作品的学习、实践和领会,会使学生对一种风格的形成,他的对形象的概括方式、绘画语言的应用以及这种方式在精神文化领域的意义有一个彻底的掌握了解。通过这样一个完整的过程,彻底掌握了一种风格,会对绘画创作基本规律有所了解,以便在此基础上对其它多种风格的理解,然后经过多次实践,会逐渐形成自己的关注点和与之相应的绘画方式和面貌。

毕业创作在教学实践中,虽然在毕业考察中有体验生活,收集创作素材的安排,但有两种现象,一种确实根据学生自己对社会生活的理解、选择他要表现的地方去体验生活、收集有关的形象,选择构图,一种是在自己的周围,选择自己熟悉的生活去表现。但无论如