

视觉的维度 VISUAL DIMENSION

牟宇宙绘画艺术

牟宇宙 著

教育部人文社会科学规划项目研究系列

安徽美术出版社

全国百佳图书出版单位

视觉的维度

VISUAL DIMENSION

牟宇宙绘画艺术

牟宇宙 著

图书在版编目 (C I P) 数据

视觉的维度：牟宇宙绘画艺术 / 牟宇宙著. —合肥：安徽美术出版社，2017. 6
ISBN 978-7-5398-7737-2

I. ①视… II. ①牟… III. ①油画—作品集—中国—现代②油画—绘画评论—
中国—现代—文集 IV. ①J223. 8②J213. 052-53

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第092022号

视觉的维度·牟宇宙绘画艺术

Shijue de Weidu Mou Yuzhou Huihua Yishu

牟宇宙 著

出 版 人：唐元明

选题策划：马 涛

责任编辑：赵启芳

责任校对：司开江

校 对：吴琳旖

责任印制：徐海燕

装帧设计：章蓬霞

出版发行：时代出版传媒股份有限公司

安徽美术出版社 (<http://www.ahmscbs.com>)

社 址：合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传媒广场14层

邮 编：230071

营 销 部：0551-63533604（省内） 0551-63533607（省外）

经 销：全国新华书店

印 刷：浙江金华市精美纸制品有限公司

版 次：2017年6月第1版

2017年6月第1次印刷

开 本：889mm x 1194mm 1/12

印 张：16

书 号：ISBN 978-7-5398-7737-2

定 价：198.00 元

如发现印装质量问题，请与我社营销部联系调换。

版权所有·侵权必究

本社法律顾问：安徽承义律师事务所 孙卫东律师

坐姿人体
2017

布面油彩
110 cm × 70 cm

自然生命的肖像 ——读牟宇宙的绘画

杨大伟

牟宇宙是多年前我在中央美院的同学，也是同室好友。这些年虽不常见，但每年都有几次见面叙旧，前些天聊起他的创作，居然一口气拿出了二百余幅作品，让我吃惊。基于多年对他的了解和对绘画的认知，发现他的近作呈现出与我习惯认识不同的面貌。

细读他的绘画，不时陷入空幻的想象，那种与现实若即若离的艺术表达暗含着某种机缘，仿佛承受气压与温度的变化。疏野的景象，随着形、色的启情表现出图式的内外在表达的一致……一切有关于自然生命的信息都会进入他的绘画。他的绘画有一种向外延伸的自由，画面中的不确定性带给观者的是一种自在之境。画面中某些元素凸显出他强烈的个人迷恋，具体创作中画家喜欢把所描绘的素材置于暧昧场景，营造出一种特定的“场”，这种“场”更能准确地表达画家传递的情感。他把真切的心灵悸动全部物化为艺术作品，并赋予象外的艺术精神。或许观众会发现他的画面中肌理变化的敏感，但我笃定那些形状绝非是一种物质形式。这些可能来自于画家一种极端的个人经验，是画家和画布以及材料之间的互动，是超验的理念的创作再现，或许是对现实参照感悟的再现。因此画家极端的表达并非源于形式本身，因为我们知道，优秀的作品无论是几何的、写意的，都由特定关系决定。牟宇宙绘画艺术中的不确定性是另一种特质，不过不确定显然不是放任，而是自由表达的外化，对于他来说只有不确定性才能使绘画进入更广袤的空间。各种色块之间的聚合、重叠、扩散最终形成了充满矛盾与内润的绘画气息。绘画中形态之间的覆盖、交叉及透叠，都在于画家解构了原本的物质秩序，而将更多的关注移情于对纯粹物质的主导。

牟宇宙的作品让我们感到自然与内心的交错与融合，具有足够表现力的材料展现出弥漫的大气，画家使所谓的画面主体释放出个人化的某种意识和观念。当然，他的艺术语言是在控制和随意之间进行了有效的转换与完善，从而让画面留下更多感悟的空间。画面背景的空旷不是空无，而是一种类似于计白当黑的“负”空间，其中承载的应该是牟宇宙的情感和意志。他以综合技巧表现出人与环境的冲突与融合，将一个有限的空间放大为另外一种可能，产生了一种精神量感。牟宇宙的作品中多重的视觉因素以及复合性的空间的改变，使原有的现实空间的秩序得以转移，绘画材料所赋予的滞涩而坚定的块面交织为画家内心独白与外在物质的体悟。

牟宇宙以个人化艺术语言进行积极的实验，避免了起初实验性的庸俗化。非常态的构图以及夸张的自然面孔的表现，完全可以看作是画家对所谓优雅的颠覆，也可以看作是艺术向本体的回归，甚至是记录生命律动的方式，他的作品是关乎人类心灵的景象。绘画中憾人的情境，平面化的图式，凝重浓厚的色层，若断若续的痕迹，无矫饰、不猎奇。

诚然，牟宇宙的创作也离不开现实生态的刺激。正是诸多因素的多重融合，才有了他笔下意蕴深刻的景象，才可以使观者真切感知到画面中生态意识的意义所在。当然，通过探求牟宇宙艺术创作的价值取向，以揭示掩盖其绘画艺术外表下的内里，也有助于去发现他艺术创作内在的思路与动力。

2017年4月19日于杭州

注：杨大伟，先后毕业于山东曲阜师范大学美术学院、中国美术学院综合艺术系。中央美术学院实验艺术系访问学者。现为中国美术家协会会员、中国油画学会会员、浙江传媒学院教授、著名艺术批评家。

一个纯粹的探索者 ——读牟宇宙近作有感

杨勇

翻看牟宇宙近期作品，从2011年的“民居物语”系列到2013年《不是想要的蓝天》，再到近年的“重构”“状态”系列，给人印象最深刻的是他那对于画面纯粹性的追求。若言“民居物语”系列及《不是想要的蓝天》等作品还展现出对于具象的恋恋不舍，尚在具象与抽象的紧张关系中探索和徘徊的话，那么在其后的“状态”“大唐遗韵”系列绘画作品中，这种紧张感消失了，代之而来的是一种具有古典味道的纯粹画面。在这个时期，他的绘画艺术彻底走出传统绘画的制约，走向了纯粹的画面空间。

牟宇宙是一个对现代派绘画，尤其是对现代派绘画空间，有着深刻思考的画家。他曾经撰文详尽论述过从马奈到后现代艺术空间的演变。从这点上说，他是一个睿智的画家，因为空间是现代派绘画的关键。由于人眼的特殊性，我们对于具象物体的着迷程度远超我们自己的想象。人眼几乎可以从任何非具象因素中看出具象，这是我们的天性，却是追求纯粹性的现代派艺术的天敌。因为对具象因素的关注意味着对抽象因素的忽视，故而现代派艺术家一直对于具象因素持有着警惕心理。但是若没有具象因素，纯粹的抽象则很容易减弱主题的表达性，最终结茧自缚，走向艺术的反面。故而平衡具象与抽象的关系，一直是现代派艺术家所要面临的重大难题。有的艺术家想尽一切办法逃避具象因素的侵袭，而有的艺术家则努力协调具象与抽象因素的平衡关系。牟宇宙显然属于后者，这集中反映在“大唐遗韵”系列组画中。

“大唐遗韵”系列组画，采取了综合的艺术形式，包含了油彩、丙烯、沙等多种混合材料。“大唐遗韵”系列，无论是油画，还是综合材料，都凸显出牟宇宙开始以一种崭新的角度重新审视具象与抽象之间的关系，以自己特有的方式，寻找着具象与抽象二者之间的平衡。在这组作品中，具象因素依旧没有消失，消失的是前期那种具象与抽象之间的紧张关系，具象因素不仅没有压制抽象因素的发挥，反而使得画面更加丰富多元。如马、人像等具象的因素的出现，不仅没有压制抽象因素，反而凸显着“大唐”的主题。同样，抽象因素的强化，使得“遗韵”主题得到彰显，在这里具象与抽象和谐共存，完美地诠释了“大唐遗韵”的含义。具象因素与抽象因素，在此组画中相辅相成，相得益彰。

牟宇宙早年学习油画，后来逐渐对材料感兴趣。从其绘画的理论观之，他对于材料的兴趣，其实早就埋下伏笔。艺术门类虽然无高下，但是艺术家选择何种材料，往往反映出他的艺术观念与艺术取向。综合材料属于较难驾驭的艺术门类，它要求艺术家对艺术本体语言有深刻的理解。综合材料艺术虽然早在毕加索、达达时期就已经出现，在美术史的序

大唐遗韵五
2015

综合材料
60 cm × 80 cm

列中属于现代派的产物，却在后现代艺术之中大放异彩。其之所以跨两个艺术潮流，无疑是材料本身的特殊性决定的。材料其实是对“物”本身的关注。“物”，从形式角度上说是抽象因素，具有现代性，而从“物”本身的角度上说，具有具象性，故而当把“物”以材料的形式，运用于艺术之中时，材料本身就是这二重性的综合体。也正因为此，海德格尔在其名篇《林中路》中论及艺术作品的本原之时，首先讨论的就是“物之为物”，并由对“物之为物”的探索，引发对艺术本质的重新诠释和理解。

“技进乎道”，作为一个纯粹的形式追索者，当他对形式探索到一定阶段的时候，在自觉与不自觉之间，进入了后现代艺术的大门。如《状态系列之二》，此画之中门框、椅子，以及椅子之上的黄色木块依稀可见，构成了对生活场景的暗示。而最令人感兴趣的是其中的椅子，它让所有熟悉美术史的读者可以清晰地联想起波伊斯的《油脂椅子》。然而波伊斯的作品是在椅子上放置了他一生的隐喻象征——油脂，牟宇宙虽然借鉴了波伊斯的绘画，但是无论是椅子的真实性，还是油脂的真实性，都以一种类似符号的方式给出，其中所包含的是回望、尊重，还是调侃，或者是一种连艺术家都无法表达清楚的情绪，我们不得而知。我们所能够知道的是，他以“戏仿”的手段，体现了对那位现代派最后一位大师的个人尊重。当然他自己无意标榜是何种类型的艺术家，或者拥护何种流派，或许在其内心甚至不屑于去比较现代派与后现代派，这毕竟是理论家喜欢做的事情，艺术才是他真正关心的主题。在他身上，可以看到我们这个时代的缩影，即一个21世纪的中国艺术家在当代艺术环境下所体验着的自由。

亚瑟·丹托在著名的《在艺术的终结之后》中曾论及现代主义叙述的衰落，大多数学者认为丹托的理论敲响了对现代派艺术的警钟。其实在丹托的语境下，他仅仅认为单一美术史叙事方式走向了衰落，而不是现代派艺术走向衰落。若换一个角度，就会明白，丹托的困惑与他的西方学者身份密切相关。“不识庐山真面目，只缘身在此山中”，处在西方环境下的丹托，有责任、有义务去辨析西方艺术的主线，而恰恰源于此，西方强大的艺术传统成为了西方艺术家与艺术史的梦魇，成为了他们挥之不去的“焦虑”束缚。而作为“山外”的中国的艺术家，少了西方强大的艺术传统，却也无需面临西方艺术家所必须面对的“焦虑”。换言之，我们比西方艺术家少了一份责任感，多了一种选择性和自由度，可以一种更加广阔和宽容的视野直面艺术本身。

这种自由的境遇，也造就了牟宇宙今日的成就，使其成为了一个艺术道路上的纯粹探索者。牟宇宙还年青，未来艺术之路漫长，相信在不久的将来，他会给我们带来更多、更深刻、更具有震撼性的杰作，我们拭目以待！

2017年4月23日于金华

注：杨勇，先后毕业于中国美术学院史论系、上海大学美术学院、上海大学美术研究院，获博士学位。现为浙江师范大学美术学院副教授、硕士研究生导师、学术研究部主任。

状态系列之一
2015

布面油彩
60 cm × 80 cm

前言 牟宇宙 / 001

西方现代主义绘画中的空间转向 / 021

意象油画本土化语义的阐释 / 038

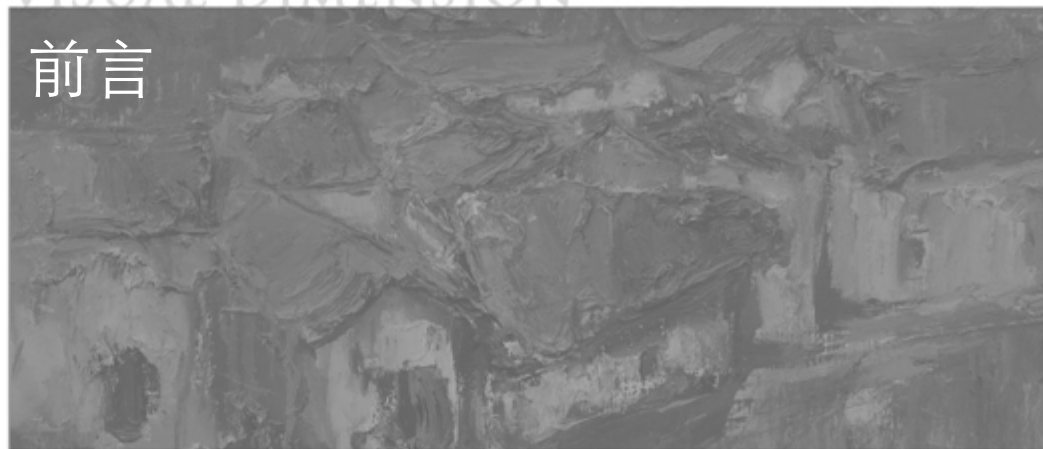
意象油画的文化特质 / 100

论西方现代主义绘画的审美取向 / 127

牟宇宙谈绘画艺术 / 166

艺术简历 / 177

前言

视觉认知和感受是人的一种内在体验，其中既包含着个体对客观现状存在的反应，同时也是主客体间相互依附，主体情感以自在、自觉的方式映射在外部世界。当代绘画艺术是对各种不同的视觉认知与感受的回应，不同的文化基因及社会情景会呈现出不同形态的绘画图式。“阅读”绘画艺术不同于文本的阅读，绘画艺术是一种以图像表现与传达思想情感的方式，但对于当代绘画艺术的“阅读”已不能用图像的解读方式，更多的需要以文本阅读的方式参与其中，这样才能对当代绘画艺术中所呈现的表现方法与图式形态有新的理解。

当代绘画艺术形态受西方19世纪70年代以来的现代主义绘画的影响，艺术语言丰富多样，艺术形态各异。艺术观点无论是反叛还是顺从，总体上是以形式审美为主线，在“形式”的理论框架下构建成带有西方现代主义绘画形态的艺术特征。纵览当代绘画艺术表现形式，从“图像建构”到“哲学定义”，写实、表现、意象、抽象等形态在绘画形式语言表现中纷呈各现，这体现出现代主义绘画的美学观。在作品中自我奠基、自我确证以及自我批判与自我否定是现代主义绘画的主要特质。把视觉感受搬到画布上，既是艺术家丰富的心灵感受，同时也是审美取向的呈现。自20世纪以来，现代主义绘画在后现代语境中审美特质虽然发生了转向，但架上绘画作为一种平面的艺术表现形态，媒介载体的特质决定了它基本的形态方式，无论艺术家在画布上演绎着怎样的绘画形式语言，对于绘画本体语言框架的建构是无法脱离的。

在绘画形式语言表现中，运用知性的感受，不断修正与调整对物象本质属性的认识与表现，在平面的载体中寻找内在结构的均衡，探索心灵与自然还原之间的支点，在艺术表现中从自然的“再现”到感性的“表现”，减弱自然的微妙色彩变化与形体明暗特征，强化平面结构与材质肌理，压缩物象空间形体，形成扁平而失真的视觉形态。在绘画形式表现中不去求助视觉形象的真实与再现，消解绘画空间的幻觉，而这些艺术表现必须借助于视觉瞬间感受。梅洛-庞蒂曾从空间现象学和存在主义哲学的角度研究塞尚的绘画现象，

陕北的山

2012

纸本综合

30 cm × 41 cm

在《塞尚的疑惑》这一文章里，他论述道：“画家总是带着他的身体，画家是以其整个身体在作画，用他的双眼在看，用他的手去画，动用全身的感官去感知和表达。在绘画的情境中，在作画的人，并非首先被看作是画家，或者说传统艺术上的画家，而是一个感知世界的人。”这阐述了当代绘画艺术形态受现代主义绘画影响而形成的基本审美取向，“回到事物本身”，回到知觉经验，在矩形的画框中，追寻着由线条和色块所形成的空间，以知觉为基础，在主体的经验中使主客体合而为一。

笔者多年来致力于综合材料艺术和高等美术教育人才培养模式的研究，以项目的形式对高等美术教育及综合材料艺术的相关学术问题做了系列实践。《视觉的维度·牟宇宙绘画艺术》^①是近几年以绘画艺术为载体，以不同的视觉观看方式、绘画表现手段、表现材料载体以及不同的题材方式来探索视觉认知与感受所形成的作品形态。这些作品既有时间跨度较大的，也有短时体验所完成的，但整体上一贯贯穿着在作品中注重内在体验，让体验随性而行，并形成具有表现形态的艺术样式。对于客体的细节及个体特征的描绘更多的服从于瞬间的视觉体验及绘画形式语言特征所需，绘画艺术自身表达的界限约束了视觉维度的方式，但随着跨学科理论及视觉研究领域的拓展，相信不同的视觉经验会进一步延伸视觉的维度。

牟宇宙
2017年4月1日

^① 此成果是教育部人文社会科学规划项目“综合材料艺术与当代中国高等美术教育体系的建立”系列研究之一。（项目编号：KYZ04Y15129）

视觉的维度

VISUAL DIMENSION

牟宇宙绘画艺术

后工业状态——撕裂·凝固
2015

综合材料
150 cm X 170 cm