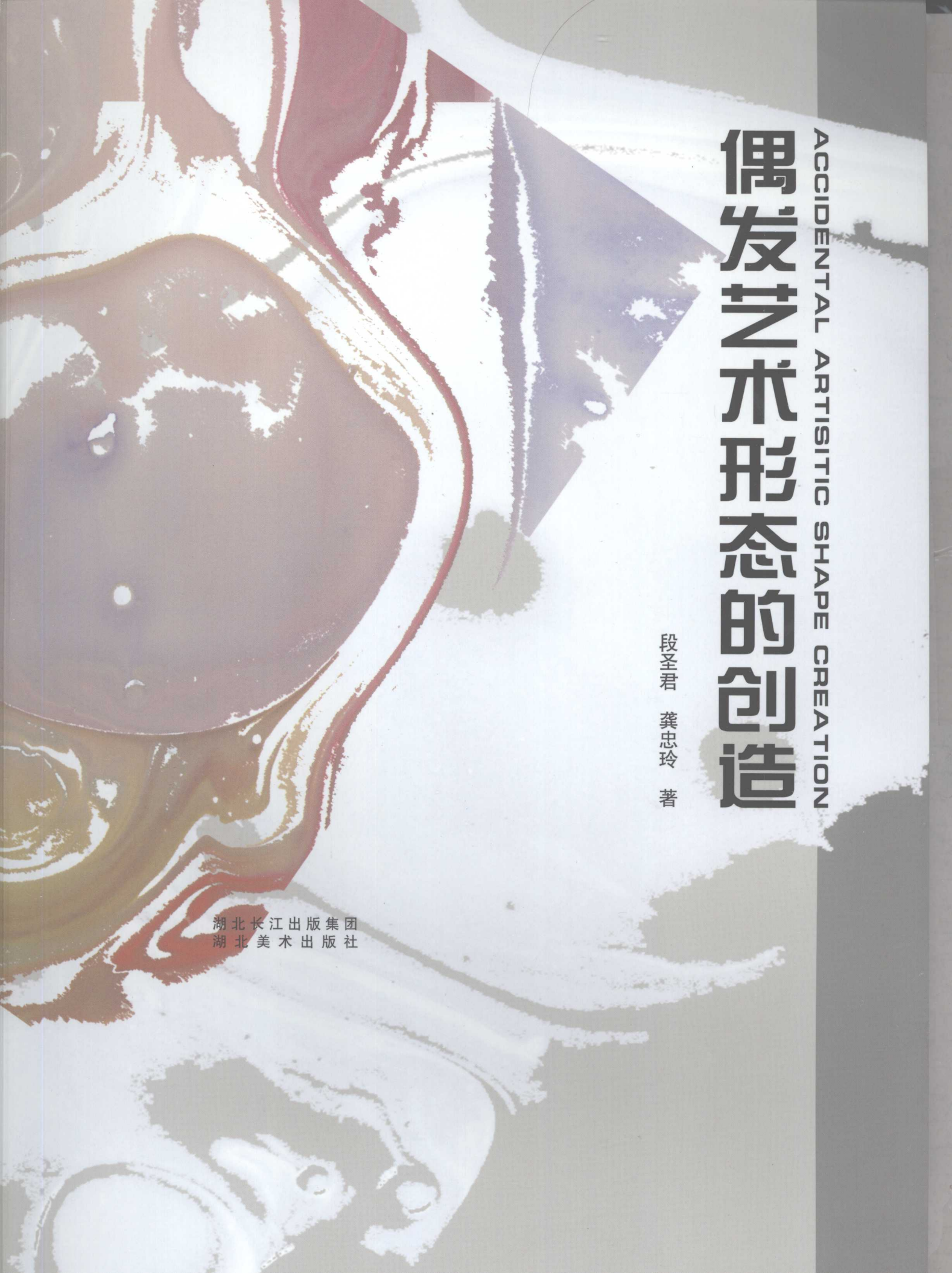

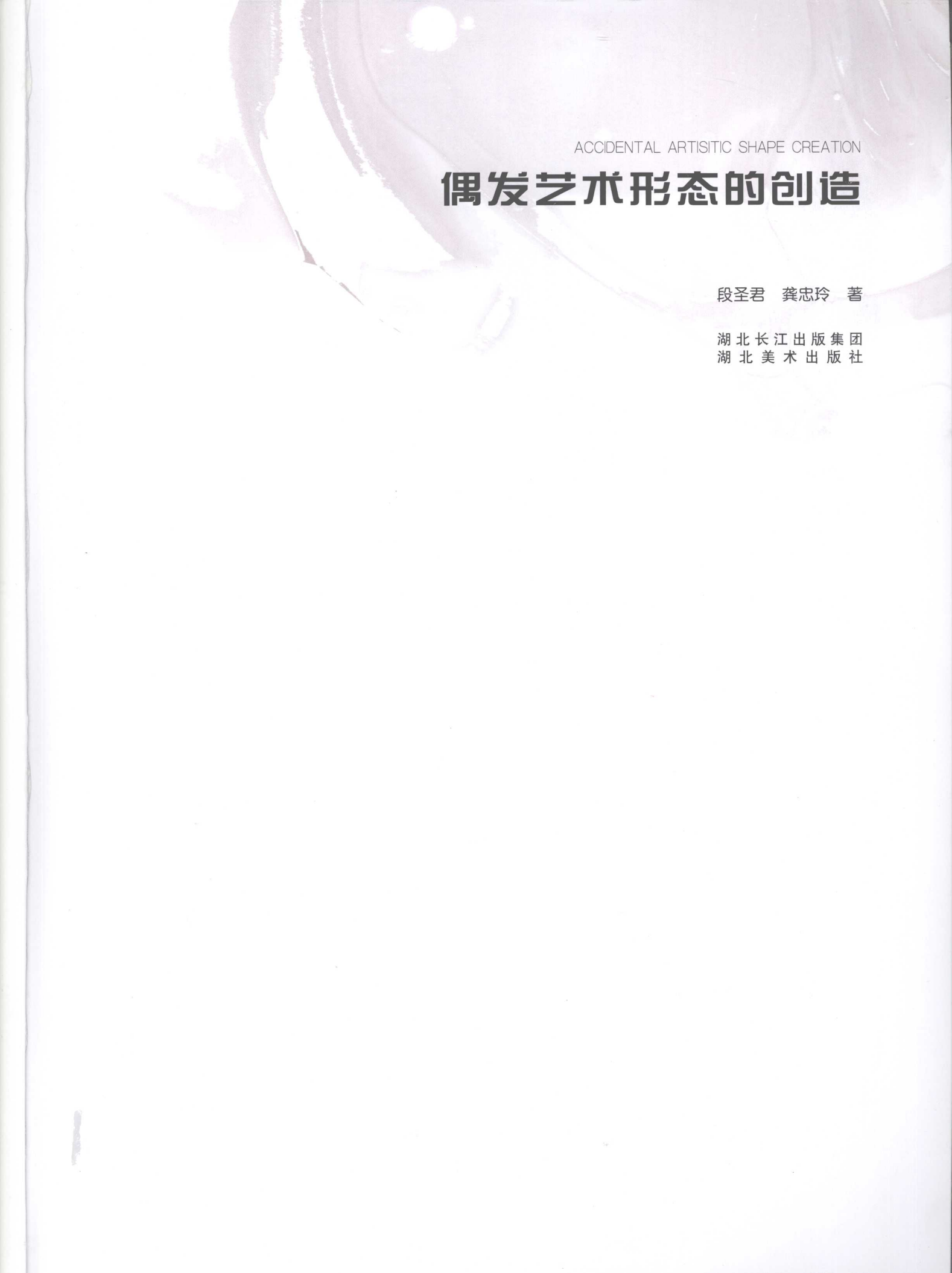

ACCIDENTAL ARTISITIC SHAPE CREATION

偶发艺术形态的创造

段圣君 龚忠玲 著

湖北长江出版集团
湖北美术出版社

ACCIDENTAL ARTISITIC SHAPE CREATION

偶发艺术形态的创造

段圣君 龚忠玲 著

湖北长江出版集团
湖北美术出版社

责任编辑 / 戴建国 赵 诣

装帧设计 / 龚忠玲 段圣君

责任印制 / 李国新

图书在版编目(CIP)数据

偶发艺术形态的创造 / 段圣君 龚忠玲著.

—武汉: 湖北美术出版社, 2008.3

ISBN 978-7-5394-2187-2

I. 偶…

II. ①段…②龚…

III. 艺术—创造性思维

IV. J0

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第033203号

偶发艺术形态的创造

段圣君 龚忠玲 著

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市洪山区雄楚大街268号B座18楼

电 话: (027)87679522 (发行) 87679553 (编辑)

传 真: (027)87679523

邮政编码: 430070

H T T P: www.hbapress.com.cn

E-mail: fxg@hbapress.com.cn

印 刷: 武汉精一印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 4.5印张

印 数: 2000册

版 次: 2008年3月第1版

2008年3月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5394-2187-2

定 价: 38.00元

前 言

热爱大自然，回归大自然。我们生活在一个自然和人类共存互动的偶发艺术形态的大空间、大环境之中，面对的是一个新的艺术与设计的时代。当艺术家和设计师在为寻找创造方式、方法和创意而迷惘时，《偶发艺术形态的创造》一书将给大家提供有益参考。

21世纪，艺术形态与设计更加靠拢，艺术创作与设计创意更加接近，艺术与设计之间的界限逐渐模糊，二者之间对话的“边缘地带”正在形成。

面对新的时代，艺术与设计正面临新的挑战，艺术与设计教育也面临着新的改革，社会结构与技术领域的重大变革使人的思维和实践方式产生了变化，艺术与设计的内涵本身也在改变，而且越来越与文化的变革息息相关，如今科学、技术、美学、生态设计、生产和文化在现代工业文明的背景下都达到了高度融合。作为现代艺术家和设计师必须对所处时代的美学特征和文化倾向有新的把握，对整个人类和社会有深刻的理解，对蕴涵着丰富文化内容的艺术化处理方法能熟练驾驭。

《偶发艺术形态的创造》这本书，突出一个“新”字，即“新观念”、“新思维”和“新思潮”。从创作开始到后期调整的全过程都作了一次全面的论述，重点内容主要有偶发艺术形态的来源、产生、变化和发展，以及偶发艺术形态的特点、特性和特征等作了全面的概括。这本书为读者提供一个创作与设计的思维方法和思路，展示一个新的思维空间，给人留下一些创作和设计的启示，激发创作和创意的灵感。这本书用生动直观的形象论证书中所表述观念和观点，同时也集中地展现了某些特定历史时期和某些最新创意表现的风貌，给读者直观的视觉感受，留下一个高水准的创作与设计空间。希望让大家在今后的艺术与设计的道路上走得更好。

大自然的伟大在于它的永恒和无限。大自然是偶发艺术形态之本，传统文化是偶发艺术形态之魂。中国艺术与设计教育，除了汲取浓缩自然的精华，更需要传统文化的滋润，包括其理论的武装、观念的交流。只有这样，我们才能创造出有特色的艺术形态和设计作品，让我们的艺术形态和设计文化走在时代的前列。

殷冬君

一、概念/1

- (一) 什么是偶发艺术形态/1
- (二) 偶发艺术形态具有一次性/3

二、偶发艺术形态是大自然留下的美的足迹/5

- (一) 偶发艺术形态是自然的流露/ 5
- (二) 偶发艺术形态是艺术家效法自然的结果/ 6

三、偶发艺术形态的特征 /8

- (一) 偶发艺术形态具有可变性/ 8
- (二) 偶发艺术形态具有创意性 / 9
- (三) 偶发艺术形态具有永恒性/9
- (四) 偶发艺术形态具有可操作性 /12
- (五) 偶发艺术形态具有前瞻性 / 13

四、偶发艺术形态体现在自然和人们生活的各个方面 /14

五、继承和发扬传统文化是偶发艺术形态的灵魂 /14

六、寻找偶发艺术形态与创作主题的切入点 /16

- (一) 偶发艺术形态与主题之间的联系 / 16
- (二) 正确地处理偶发艺术形态与主题之间的关系 / 16
- (三) 如何将主题符号上升到偶发艺术形态 / 18
- (四) 材料的选择有利于艺术主题的张扬 / 19

七、偶发艺术形态创造的前提条件、方式和方法 /24

- (一) 保持一种孩童的心态，随心所欲地发挥和尽情地创造 /24
- (二) 树立个人的自信心 /25
- (三) 坚持不懈地艺术实践 /25
- (四) 打破常规习惯性的思维 /26
- (五) 破坏性的创造偶发艺术形态 /26
- (六) 获得偶发艺术形态的方式 /28
- (七) 偶发艺术形态制作的具体方法 /31

八、偶发艺术形态的后期调整 /47

- (一) 偶发艺术形态的后期处理所具备的修养 /47
- (二) 应用审美规律追求偶发艺术形态的形式美 /48
- (三) 顺偶发形态之势调整艺术形态 /49

九、作品欣赏 /52

- (一) 学生习作，指导老师：段圣君/52
- (二) 国外雕塑/57
- (三) 广告欣赏/61
- (四) 纸的形态/65
- (五) 纤维形态/67

一、概念

(一) 什么是偶发艺术形态

偶发艺术形态，是西方现代艺术形态之一，先盛行于20世纪60年代初的表演艺术，后盛行于美术创作流派，19世纪60年代则专指艺术创作的美术现象。前者是指表演者生发的肢体语言，不是艺术家事先设计、训练安排完备妥当的，而是表演者在表演中临时自创的，属感性即兴生发的，以自发的无具体情节和故事为其主要表现形式。后者是指从事美术创作的艺术家在特定的空间与环境中有效地创造出具有自然天成临时生发的各种令人预想不到的自然形态，艺术家在瞬间迸发所流露的自然形态具有偶发性的特点，以此来展示一定的艺术创造观念的艺术形式(如图1)。偶发艺术形态具有如下特点：

1. 偶然性

即指艺术家在创作过程之前不是事先设计的预见效果，而是艺术家在创作的过程中临时性即兴生发的结果。可见，美术创作本身所具有的偶然性，也是从即兴生发中得以体现的。然而，美术创作的偶然性必须与我们的心灵碰撞才会转化为一种独特的艺术作品。美术创作过程中总是充满了不断的偶然，忽而出现，忽而消失。就像写作中那些想象的明灭，都是一种偶然。感受这种偶然是大多数人都会有的感知经验；而将这种偶然变为必然的，则是艺术家独特的敏感又敏锐的心灵。

图1/滚动/段圣君

2. 自然性

是指在自然法则下形成的各种可视或可触的形态。它不随人的意志改变而存在,如高山、树木、瀑布、溪流、石头等等。自然形态又可分为有机形态与无机形态。有机形态是指可以再生的、有生长机能的形态,它给人舒畅、和谐、自然、古朴的感觉,但需要考虑形本身和外在力的相互关系才能合理存在;无机形态是指相对静止、不具备生长机能的形态。自然形成,非人的意志可以控制结果的形称“偶然形”。偶然形给人特殊、抒情的感觉,但有难以得到和流于轻率的缺点。非秩序性,且故意寻求表现某种情感特征的形称为“不规则形”。不规则形给人活泼多样、轻快而富有变化的感觉,但处理不当会导致混乱无章,七零八落的后果。艺术家在创作的过程中,经常效仿自然,以大自然为师,在自己的创作中总是流露出真实自然的痕迹,那是有目的、有意识地表现真实的自然(如图2)。另外,有一大部分艺术家在自己的创作中无意识地表现出各种抽象的自然效果,是一种自然天成的效果(如图3)。这种自然天成的偶发形态为艺术家个性发展风格的形成奠定了坚实的基础。

图2 / 密林系列 / 何永坤

图3 / 蚀 / 段圣君

(二)偶发艺术形态具有一次性

大家知道，人类在艺术创作实践中，存在着很大一部分偶然和偶发性的表现行为，这一表现行为所产生的结果往往被忽视，因为人们总是相信事先的构思，执着于那些明确思想意识规范的内容，往往不会对那种潜意识行为所体现出的表达效果加以关注。而实际上在这一被忽视的部分中，的确存在着极大艺术价值的形式要素，关键是它体现得最为自然，流露出的是自然天成的痕迹，毫无刻意雕琢痕迹的传达特色，是无论如何也无法凭借个人的想象和有意而为之所能得到的效果，即使同一个艺术家在使用同样的技法，其效果也有很大的差异。偶发艺术形态的创造具有一次性(独一无二性)的特点(如图4)。这一部分恰恰隐藏着某种个人艺术表达的独特方式和个性，对它的发掘和强化，往往是创造一种个性的艺术表达样式的重要契机。

图4—1 / 盼归 / 龚忠玲

图4—2 / 墨河 / 段圣君

图5 / 华山云海图 / 张大千

二、偶发艺术形态是大自然留下的美的足迹

常言道“读万卷书，行万里路”。这里的“行万里路”指的是我们要走向大自然，到大自然中去了解大自然，仔细观察大自然的山水水气，告诫艺术家向大自然学习，研究自然，效法自然，直到应用自然，在美的大自然中汲取创作营养。中国著名国画家张大千所画的《华山云海图》那种与自然一模一样的景观，那种山谷明显的起伏变化和绵延，山石纹路清晰的自然结构，有类似于大小斧劈的表达效果，可以说古代中国山水画中比较经典的表现技巧，在这一壮观的山水自然中得到了相当地体现，完全是中国山水画表现大自然的真实再现(如图5)。由此印证了中国传统的审美观——大自然即大美的观点。

(一)偶发艺术形态是自然的流露

站在大自然面前，我们必须走进，去了解、去品味、去效法，从中汲取更多的营养。大自然的创造力远远超越了人类表达能力的形式和样式，真正体现出古代中国艺术精神中一直追求的“天然去雕饰”的表达境界。那种“无我”和“忘我”的意境，没有丝毫巧言粉饰，矫情造作之感，实为一种质朴之美，真正印证了中国古代艺术精神中强调的“大美不言巧”的美学精神。而这种“大美不言巧”的表达方式，不都在自然界中体现出来了吗？我们对于艺术创作表达上的最高理想，我们所苦苦探寻和凭借个人的才能所创造出的艺术样式结果，大有“蓦然回首，那人却在灯火阑珊处”的情境。在自然面前我们不得不低下艺术家那高昂的头，以谦卑的态度来审视自己，看待自然。还有那些山川自然流露出来的偶发图案形态(自然肌理形式)似云山间缭绕，山峰山峦体现出皴擦点染的表达特点，真可谓达到了鬼斧神工，天然去雕饰的表现境界(如图6)。这一

切由自然造物主所创造出的具有“艺术意味的形式语言”——是偶发形态的自然的流露，给我们在今后的艺术创作中留下了很大的思想启示。

(二)偶发艺术形态是艺术家效法自然的结果

向大自然学习，到大自然中取经，会使人心胸开阔，让创作的欲望茅塞顿开，因为大自然创造的奇迹总是完美得令人振撼。在植物中，有些树木枝干形成特殊形态，具有非常艺术化的形式意义。树根是自然形态，稍做加工，就给人以劲健扭曲所形成的力量动感。所构成的自然韵律和形式，体现了一种内在气韵连绵不绝的美学特色，是一种天然自然之美(如图7)。再看看树木的年轮图案，其布局上的均匀协调，疏密相间，错落有致的排列组合，不正是平面构成中的圆心点运动吗？(如图8)。蝴蝶双翼上的图案，那种形式上的自然构成，色彩和造型上的搭配变化，是那么地和谐一致，精美绝伦(如图9)。甲壳虫身上的斑点以及造型，体现得那样完美无缺(如图10)。人们受大自然的偶发形态启迪后，会产生创作灵动，人们效法自然创造了很多工业产品，如甲壳虫汽车，蜻蜓式直升飞机等等。第一个效法大自然的被称为原创艺术家，第二个效法大自然的则被指抄袭，可见，效法也要抓住第一信息，不然则无原创性可言了。因此，效法大自然也是艺术创作最直接的方法。

图6/岩画

图9 / 蝴蝶

图7 / 根雕

图8 / 年轮 / 段圣君

图10 / 七星瓢虫

三、 偶发艺术形态的特征

(一)偶发艺术形态具有可变性

1. 偶发艺术形态的变化会导致创作精神上的变化

连续的偶发形态求得了大自然的相对静止,而非连续偶发形态创造了大自然运动的质的飞跃。如点连续运动的轨迹形成相对静止的线,非连续运动的点的轨迹便形成了不规则富有变化的线一样。偶发形态的形成具有不定性、瞬间性、无常性和无规律性的特性,自然而然显露出来的是富有变化的视觉形式。艺术的创造是展现个人精神思想的过程,在这种精神思想的作用下来体现创造性的特点,表达出自己的艺术个性,在艺术创作活动中,艺术家们关注的是偶发艺术形态在自己精神轨迹中的变化,从而使表现形式不同于样式和效果。其实有很多艺术家在进行和探索偶发艺术形态的创造时,并不知道最终会出现何种样式和结果,正如德国著名的画家保罗·克利所说的“你不要从一个想法出发来画画,你要让一个想法自己到你画里来。”可见,艺术家是凭借自己的精神个性在创作中浑然忘我,尽力尽兴地进入偶发形态的创造的。艺术家被偶发形态带到一个全新的创作境界,艺术家为此迷痴、疯狂,随之产生了偶发艺术形态变化、发展与结果,最后以艺术作品的形式出现。这才能表现一个艺术家的精神个性。

2. 偶发艺术形态的变化会导致艺术风格上的变化

新奇、怪诞和神秘的偶发艺术形态,注定了偶发艺术形态富有变化,难以捉摸的特点。这种特点被人们认定是一个艺术家风格的具体表现。艺术风格代表了一个艺术家在艺术创作上的成熟,这种艺术创作的成熟,不能刻意而为之,应该顺应偶发形态自然生成与发展,像偶发形态那样自然而然地流露艺术精神,那是水到渠成的结果。这样会导致许多艺术家从创作的开始,就紧跟偶发形态变化的步伐,根本就不考虑风格,一味地追求自然的个性表达,其结果还是形成了自己独特的艺术风格。美国著名的雕塑家克雷斯奥登博格说,风格对他来说是一个很大的负担。如果在进行艺术创作构思时,风格问题总是出现在思考之中,就会干扰和限制他的创作性思维能力,而且,他不知道最后会出现怎样的偶发形态所表达的内容,但是他这种最后出现的形式和样式,应该说是代表自己独特个性的艺术精神,再经过适当地调整和处理,使之达到艺术表现的高品位,那就是灵活地掌握了偶发形态变化主流所形成的艺术精神。一个艺术家的艺术风格不会一成不变的,艺术风格就像人的生活历程一样,是一个不断发展的过程,是一个跟随人的精神和思想变化的过程,相应地风格也会随着偶发形态的变化而产生新的艺术风格,因此,艺术风格具有随着自然形成的偶发艺术形态的变化而变化的特征。

(二)偶发艺术形态具有创意性

若论艺术家和设计师在创作和设计中是否具有创造能力,是看他们在作品中是否体现出鲜明独特的创意性。这种创意性,不仅体现在作品中独特的表达形式,开创出一种新的表达语言,还要体现出一种独特的构想,一种未曾尝试过的创作和设计观念,在题材和体裁选择角度上的超常规表现,以及新材料媒介的开发运用,新颖大胆的表达手段等等。这一切都能够体现出艺术家和设计师在创作实践中鲜明的个性化特点。当代艺术家和设计师借助各种各样的语言,选择各种不同肌理材料和载体,尤其是追求自然生成的偶发形态可将艺术家和设计师所要表现的题材和体裁推向新的高潮,呈现给观众的是偶发艺术形态将艺术家和设计师的创意定格到个性化、独特性的文化精神。

当代艺术家和设计师对于艺术创作与设计,不仅仅局限于对传统的技法语言在表现上的进一步继承、完善和发展,而且把艺术创作和设计的含义扩展到更大的范围。技巧语言表现上的完美已经不再是人们对艺术创作和设计价值评价的唯一标准,创意构思上的巧妙和技巧语言的独特表现以及新材料媒介的开发运用等因素,成了在艺术创作和设计表现上同等重要的内容,扩大了艺术创造和设计涵义的表达范围。总的来说,所有的语言形式,材料的选择,体裁的定格都是围绕创意中的主题内容这一中心展开创作和设计构思的。而偶发艺术形态的创造已包含着创意中的内容和题材,否则就是平淡无新意的偶发形态。偶发艺术形态只是借助自然天成的形式巧妙而又准确地塑造其内容和题材。也就是说偶发艺术形态本着表现手法的自然、轻松、大胆,活泼和富有原创性等特性,可以在不同的语言如,水彩、水粉、雕塑、素描等艺术中表现出来的设计领域具有真正意义上个性特征的创意。偶发艺术形态“妙不妙”就在于展示艺术家和设计师的创意所体现的内容是否准确。自然天成的手法“神不神”就在于展示创意内容是否有神来之笔(如图11)。当然,没有创意的偶发形态,就如同没有找到充分展示主题的新材料和新语言形式,其作品就会显得苍白无力。

(三)偶发艺术形态具有永恒性

永恒性就是绝对、无限和永久性,它意味着精神产品的最高层次,终极层次,属前所未有的精神财富。在这里我想到美国当代油画艺术家保罗·詹金森的作品,其作品具有中国水墨画的风格,特意追求自然氤氲痕迹效果,如中国画“大泼墨”这种表现手段,正是我们一直谈论的话题,那就是偶发形态的生成艺术。其效果就是追求自然天成的偶发艺术形态。这类作品具有永恒性(如图12)。因为即使采用同样的方法,同样的材料,同样的语言形式,甚至是同一个艺术家,在自然天成的过程中,创造出无数张作品,其作品的效果也有很大的差异。究其成因,关键在于其对偶发艺术形态的把握同样具有很大的差异,甚至找不到两张绝对相同的作品。这就是我们在前面所讲的偶发艺术形态具有一次性的特点,即使每件作品称不上绝世之作,其方法依然可以效仿,色彩也可以临摹,却唯独那自然天成氛围,妙不可言的肌理是无法用画笔和手工可以复制的(如图13),作品内容和偶发艺术形态要达到高度的统一,就必须立意高,形式语言准确。偶发艺术形态妙不可言,其作品的艺术价值会倍增,会成为永恒的绝世作品,偶发艺术形态也因此具有永恒性。

图11 / 神来之笔 / 段圣君

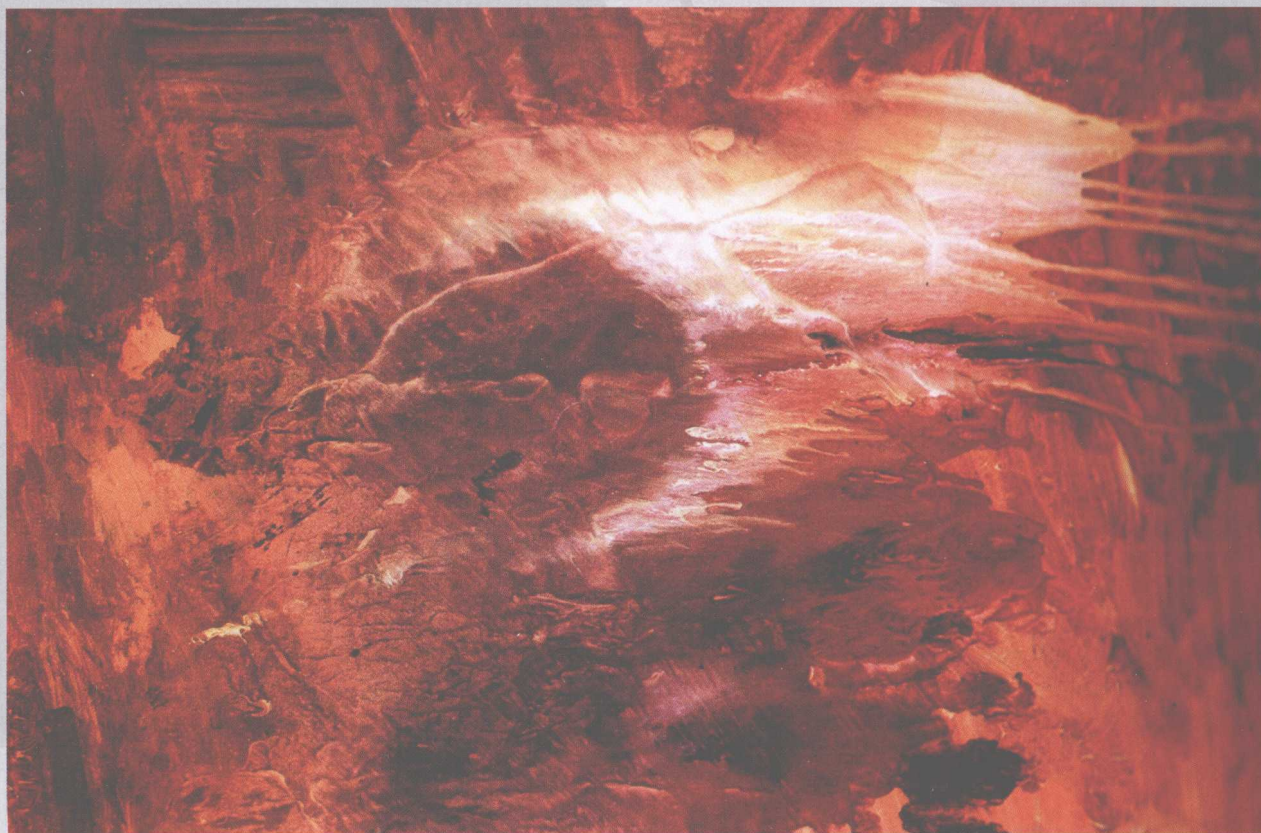

图12 / 倾诉 / 李青萍

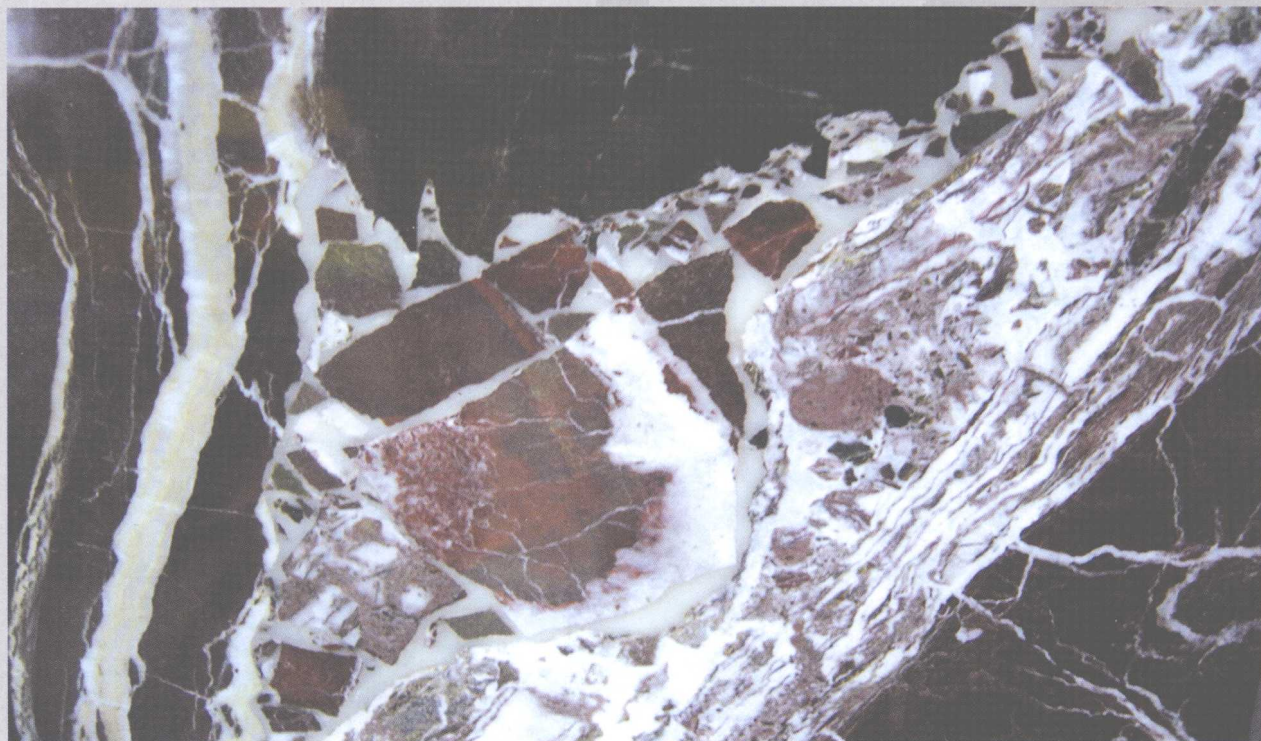

图13 / 古树秋色 / 段圣君

(四)偶发艺术形态具有可操作性

偶发艺术形态的创作，既要有严谨的思考探索过程，使偶然中产生必然，又要具有一颗平常心，要有孩童般的心灵和玩游戏的心境。我们知道，只有在游戏中，人的思想和精神才是最为放松和愉悦的。人的想象力和创造力才能处于最佳状态，艺术家才能有效地创造出偶发形态的艺术灵感，才会没有任何思想负担，其精神才有可能达到极度的自我超越，才能使偶发艺术形态展现出最具有高品位的审美特点。

放松自我就是放松偶发形态的自然天成，就是放松偶发形态本身，这样的作品才是轻松、自然、神奇的视觉艺术作品、能使观众从心理上得到偶发艺术形态的愉悦感。只要去表现相应的偶发形态就会信手拈来，只要在创作中自由自在地表现，让自己在创作的行为上得到暂时的“疯狂”，就会使创造精神在不受限制的状态下自由地倾泻出来(如图14)。从偶发艺术形态创造的过程来看，没有规律的束缚，没有主观和客观的限制，才是真正意义上的自由和开放，因此偶发艺术形态的创造也当然具有可操作性。

图14 / 丛林晚秋 / 段圣君

