

画布上的声音

—— 莫道宏实验绘画

Voices From Canvas:
Mo Daohong's Experimental Painting

湖南美术出版社

Hunan Fine Arts Publishing House

画布上的声音

—— 莫道宏实验绘画

Voices From Canvas:
Mo Daohong's Experimental Painting

湖南美术出版社

Hunan Fine Arts Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

画布上的声音：莫道宏实验绘画/莫道宏著. —长沙：湖南美术出版社，2005
ISBN 7-5356-2384-0

I. 画. II. 莫... III. 绘画—作品综合集—中国—现代 IV. J221

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第099426号

画布上的声音：莫道宏实验绘画

著 者：莫道宏
责任编辑：孙 平
装帧设计：李方杰 邹 铮
责任校对：彭 进
出版发行：湖南美术出版社
(长沙市东二环一段622号)
经 销：湖南省新华书店
印 刷：湖南常德金鹏凹版印刷有限公司
开 本：960×635 1/8
印 张：15
印 数：1—2000册
版 次：2005年12月第1版 2005年12月第1次印刷
书 号：ISBN 7-5356-2384-0/J·2192
定 价：70.00元

莫道宏，男，汉族，1948年2月生于湖南省常德市鼎城区，现任常德市人大常委会主任，湖南省美术家协会理事，湖南省书画研究院特聘书画家，常德市美术家协会名誉主席，常德书画院名誉院长。

自幼喜爱美术，近两年多来，在绘画理论及实践上进行了大胆的探索 and 追求，提出了“资讯绘画”理念，并努力加以实践。《湖南文理学院学报》开辟专栏，对《我的资讯绘画观》作了专题讨论。其作品入选第十届全国美展。

畫布上的聲音

—— 莫道宏實驗繪畫

羅楊

20世纪90年代以来在世界范围内引发了一场深刻的信息革命。信息的权利化、网络的自由化、互动的全球化，“信息革命改变了人类社会”。国外有学者检视信息的多种理论，随即提出了一个新的概念——资讯社会。而与资讯社会相适应的一种绘画——被笔者实践而称之的“资讯绘画”，也在现实对艺术的重构中应运而生。

目录

CONTENTS

1. 艺术和精神的自由（代序）
The Freedom of Arts and Spirit (Preface)
5. 走向资讯时代的绘画艺术
Painting Arts towards Information Times
22. 神奇色彩与神话现实
Magic Color and Mythological Reality
41. 绘画艺术的一次重要实验
An Important Experiment in Painting Arts
45. 生命情怀的映现
Reflection of Life Feelings
48. 不以“五品”论功名
Avoiding Official Rank(his post is equivalent to 5th official rank in feudal times)
56. 用激情建造理想家园
An Ideal Homeland Constructed with Fervour
60. 从传统中起跳 立足未来创新
Taking off the Tradition and Bringing forth New Ideas on the Basis of the Future
68. 资讯绘画：梦幻语境的构想时代
Information Paintings: A Conception Times of Dreamlike World
71. 视觉的撞击与心灵的体味
Visual Impact and Soul Appreciation
76. 品画录：超验的知觉
Quotations for Appreciating Paintings: Super-experienced Perception
78. 资讯绘画的四个意义向度
Four Meaningful Tendencies of Information Paintings
104. 莫道宏资讯绘画的诗性误读
The Poetic Misreading of Mr. Mo Daohong's Information Paintings
106. 从痕迹出发的自由表达
Free Expressing from Traces
110. 良师·益友
Good Teacher and Helpful Friends
112. 作品索引
Index
114. 后记
Postscript

艺术和精神的自由（代序）

——莫道宏艺术观略论

文/邓平祥

作为一个以极大的热情投入艺术创作的人，莫道宏的职业身份是一位政府官员，然而他的作品和他的艺术观念却超越了他的身份限制而具有了明显的专业性，甚至还带有某种前卫性的色彩。这是颇为难得的，这也是我关注他的首要原因。

他的艺术创作和艺术思考体现出了一个多元文化的时代特征。这是一个资讯的时代，在这样的时代之中，没有开放的文化精神和广阔的视野，要实现资讯的整合是不可能的。或许是多年职业经历造就的原因，使莫道宏能够将政治家整合多重资源统摄的能力，自然地运用于艺术创作和艺术思考，并形成了他自己概括为“资讯绘画”的艺术观念，这是一个有意义的概念，虽然出自于他个人的艺术经验，但它却是一个具有当代文化性质的概念。据此笔者提出下述问题，作为解读他的作品的钥匙。

莫道宏说：“艺术的本质是自由。绘画艺术是属于精神的东西，应该超越物质世界，跨时空，跨越物种，进入思想梦幻的自由境界，显现庄子的‘逍遥游’。”（《走向资讯时代的绘画艺术》）

显然，莫道宏这里所说的自由，在形态上是指的精神层面的自由。人的行为自由和精神自由是两个层面的，而在一般的表述中总是将其混为一谈。作为一个政府官员，莫道宏的自由空间是有限的，但是艺术所依托的精神自由、思想自由却是无限的，正是对自由的这种清晰而深刻的认识使莫道宏在艺术的创作和思考中得到了最大的自由，这种自由的获得使他的角色在内在层次上得到了转换，使他成为了一个在精神文化层次上具有了自由人格的艺术家。还需进一步指出的是，莫道宏的精神自由是在“感性解放”中得到的。“艺术是在感性中表现真理的”（费尔巴哈）；席勒说：“必须在感性的解放中寻找自由。”人的感性和理

性是一个对立的范畴。中国人由于几千年封建礼教文化的束缚，人的感性精神受到了压抑和扭曲，由此而造成了人的感性精神和创造精神的弱化。这是造成中华文明在近代以后落后的重要原因。基于这一理解，艺术中所昭示的感性精神就显得特别的重要，而莫道宏就是一个感性资质非常好的人。由于具备了这个先天的条件，使得他能够较好、较快地进入艺术表达的状态，又是这个条件使他的艺术表达获得了表达的自由。

莫道宏同时是一个有形式激情和形式敏感的人。综观当代画坛，在形式中找自由的人多，在精神中找自由的人少。在形式中找自由是小自由，在精神中找自由是大自由。而莫道宏则是一个在精神中找自由的人。他因此获得庄子“逍遥游”式的自由——这使得他能够自由地穿行不同表达领域（画种和材料）和表达空间（古今中外）之中。

资讯时代的主流艺术是打通了各个领域界限的综合型艺术，它呈现出一种现代艺术的特征，在莫道宏的艺术中无论是具象表达还是抽象表现，无论是综合材料还是水墨宣纸，无论是语言和技法还是图式和符号，都非常自觉和自省地吻合着现代艺术的拓展方向——即以“艺术自身定义艺术”。以艺术自身定义艺术，这是现当代艺术形式自律的结果，艺术告别了存在于艺术中的以各种外在因素来定义的时代，而步入以自身精神因素和形式因素定义的时代。

限于篇幅，本文的主旨只对莫道宏的绘画艺术作了精神法则层面的分析，对于作品的形式层面没有涉及，——其实就形式层面而论，他的作品也多有可圈可点之处。

（作者为湖南省美术家协会副主席、画家、艺术评论家）

幻象之三 2004年 120cm X 180cm 纸本 墨 丙烯 矿物颜料 油漆

痕之八 2002年 180cm×120cm 纸本 丙烯
(2004年入选第十届全国美术作品展览)

Painting Arts towards Information Times

走向资讯时代的绘画艺术

—— 我的“资讯绘画”观

文/莫道宏

20世纪90年代以来在世界范围内引发了一场深刻的信息革命。信息的权利化、网络的自由化、互动的全球化，“信息革命改变了人类社会”。国外有学者检视信息的多种理论，随即提出了一个新的概念——资讯社会。而与资讯社会相适应的一种绘画——被笔者实践而称之的“资讯绘画”，也在现实对艺术的重构中应运而生。

如果说现代艺术是工业社会的产物，它反映了产业工人精细分工、重复劳动所造成的异化以及对人生怀疑的情感，那么，资讯绘画则是后工业社会（即资讯社会）的衍生物，它带着信息网络造成的时空缩略和心理缩略，反映着“地球村”人的希冀。

艺术常常向科学索取形式。资讯绘画便是艺术与当代科技嫁接的又一新尝试。它是画家凭借科学的翅膀与内心的体验，用独特的个体视角，去认识表达可知的世界和探索追寻未知的神秘世界。

艺术也往往是画家宣泄情感的手段。资讯绘画更多的便是这种情感的流泻。它通过情感的牵引，在茫茫宇宙中进行精神的探求，用超验世界去诗化现有的世界，努力消解人和现实的隔膜，从而激发出诗意化的人对诗意化世界的高峰体验。

资讯绘画的表征集中体现在信息的运动上，即跨时空、跨种类、大批量、重叠交叉、临界等等，画面呈现的是形象的不确定性、时空的跨越性、节奏的快捷性和符号的替换性等特点。这种现代的结构图式和符号编码，打开的是更多层面的镜像，引发的是人们更多的思考，获得的是更宽泛的感知和启迪。

资讯绘画创作理念可归结为以下四个方面：

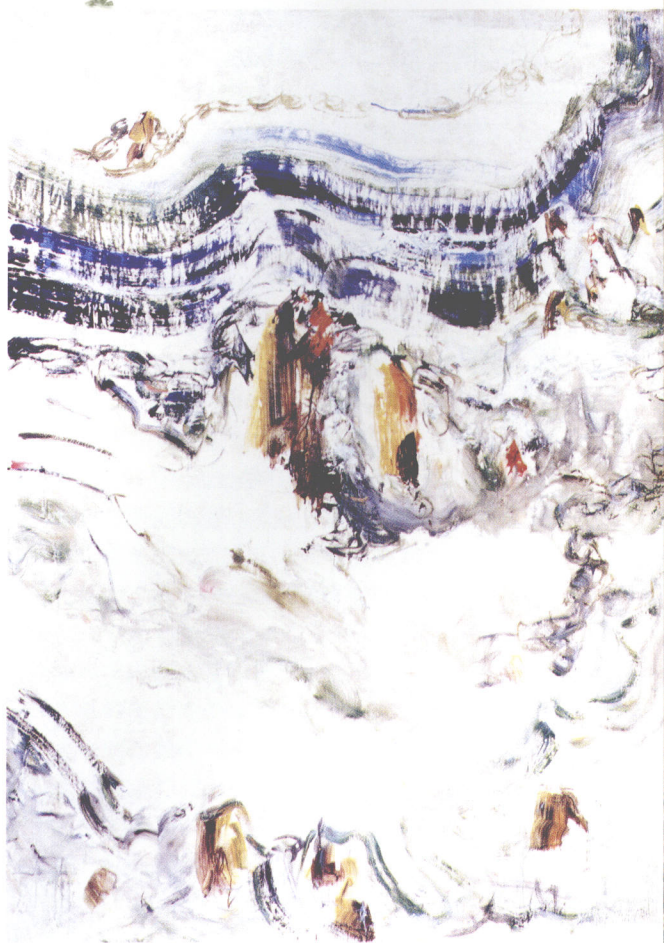
第一，和谐的目标。现代文明在进步的同时也派生了许多的弊端，如资源极度开发导致的生态失衡，社会激烈竞争导致的情感疏离，物欲过度导致的精神颓废等等。围绕克服现代社会的这些弊端，21世纪初人类发表了《全球文明宣言》，致力于人与自然、人与社会、人与人以及人自身的和谐目

标，倡导建立新的文明观念和新的文明形态。即用“大宇宙”、“大社会”、“大思维”、“大文明”的观念把万物和人类视为宇宙演化的有机体，把国家、民族、阶级、团体等小社会系统建设纳入人类大社会母系统的协同轨道，从决定反决定、线性非线性的复杂动力学系统来思考人类的类本性、类利益，从而实现人类一体化、交往世界化的全球文明新体系，构建“万物共一”、“人类共一”、“天人共一”的大文明框架。而资讯绘画展示的正是这种和谐的大美奇观。它立足于时代，用科学精神实现对人的关照，用浪漫的情怀对现实进行反思，是经验与超验、有限与无限的互答与默契。总之，它追寻的是让世界充满爱——这一和谐的最高境界。

第二，自由的思维。艺术的本质是自由的。科学的新发现、新理论的创立（如混沌学、模糊数学等），为资讯绘画的创作提供了任凭驰骋的想象空间。资讯绘画是绘画的“逍遥游”，是绘画里新的《聊斋志异》、《封神演义》和《哈利·波特》。当然，这种自由，首先是来自形象的不确定性。因为在资讯时代，人类面临的主要问题是全球性的、复杂的和非线性的，多数不能通过线性的办法解决，而资讯绘画的这种不确定性，即通过表象的自身形式，表现了不可表现之物，达成了对永难企及之境的现实缅怀。这种境界跟东方禅宗里的境界是类似的。眼睛触及画面就如同观看天上的浮云一样，仁者见仁，智者见智。其次，是来自于作者与读者的互动。资讯社会的文化是大众文化。这就由过去精英文化作品具有阐释的权威地位，让位给了读者的主动解读。换句话说，资讯绘画作者不必对自己的作品负有阐释权责，或很少阐释，创作时可以不拘规范和教条，复制和挪用等成为一种很自然的现象。其作品涵盖寓言、隐喻、个人幻象、符号意象以及对社会、环境、政治的反应及冥想等。当调动读者主动介入之后，作者即可将权威性交给读者而自行隐退。

超验之二 2003年 180cm×120cm 纸本 丙烯

超验之一 2003年 180cm×120cm 纸本 丙烯

第三，兼容的风格。资讯社会是开放的、多元化的、走向融合的社会。资讯绘画海纳百川，汲取一切优秀文明成果，整合出异国同家、异宗同教、异质同构等殊途同归的和美景象。这里值得提及的是，面对今天势不可挡的全球化大潮，各文明圈几乎都陷入一个新的误区：一方面各民族都在拼命全球化、现代化，另一方面又急于寻求保护自己的“文明之壳”，走上了“返回传统”、“回归本土”的回头路。因此，资讯绘画的创作是不拘泥于任何既定规则的，它尽情地漫步于世界艺术的长廊之中，自由地从一个时期漫游到另一个时期，从一种风格漫游到另一种风格，听任自己在题材、媒介、风格和样式上不断变化，既避免单一的艺术风格，又超越单一的文化背景，不仅能创作不同风格的作品，而且还可以把不同的风格带进同一幅作品中，目的只有一个，那就是在了解和熟悉多样化的基础上，实现西方哲学家费耶尔阿本的“唯一不抑制进步的那个原则是：怎么都行”的创作境界。

第四，解构的手段。资讯绘画是解构主义的场量形态，它通过多元化、零散化、模糊化、凌乱化的方法，来达到重新建立功能性组织的目的。解构主义之所以成为资讯绘画的有效构成手段并突兀出来，主要是因为资讯时代多维时空的复杂性，要求采用解构手段来反映事物的多义性，人们审美需求的多样性，要求用解构的手段来适应体验的差异性。事实上，解构也是一定意义上的扬弃，只有颠覆旧事物，才能构建新事物。总之，解构主义在各个领域的广泛渗透，是与资讯社会告别统一性和整体性而向多元化、多样化趋势发展相适应的。特别是资讯绘画采用解构的手段创造意境，就像编排后现代戏剧一样，把各种不同的文化和形式弄到一起“杂交”，包容到一幅图画之中去，形成“拼贴、视觉碎片”的舞蹈和戏剧效果，目之所触，异彩纷呈。

资讯绘画的理念建立之后，资讯绘画的形式

实验便是图式的建构。资讯绘画的图式建构主要源于自然科学的启迪、传统文化的吸纳、生活阅历的积淀以及内心的高峰体验。具体来说，资讯绘画的图式背景主要有以下几个方面：

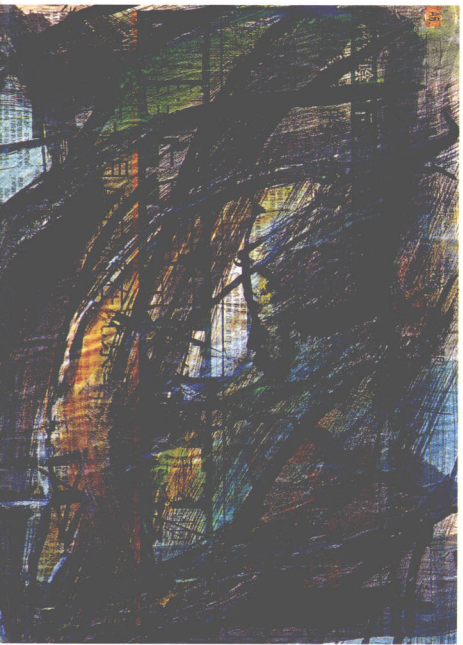
一是地质式。即借鉴地质学的原理，用地质的多剖面形式构成画面，展现的是大自然时空下的沧桑百年。我曾从山崖、考古中获得启示，一圈一层，斑斑驳驳，不仅是地球演变的历史，也是天文、人文演变的历史。浑然厚重的诉说，就像是一个远古的神话，蕴涵了巨大的信息量，隐藏了无穷的奥秘；还有那肌理色泽，既是一个科技的图表，又是自然和人类社会的资料库，还是一部未知世界的神秘天书。所有的这些原生意象，对我是一个极大的启迪，在一种由衷的感叹下，我创作了《梵》系列作品，用剖面展示和平面描绘的手段，把自然的壮丽奇观化做艺术的淋漓再现。

二是共生式。即借鉴胚胎学的原理，用一切高等生物都起源于低等的单细胞生物的共生现象，组织跨物种的链式演变画面，以揭示万物同源的本质，讴歌生命之树的常青。我的想象有时来自于传统，如龙、麒麟、美人鱼、牛头马面像、三星堆出土文物大神树等。当然，我的想象更多的是来自于现实。因为随着生物信息学、分子生物学等边缘学科的兴起，嫁接、杂交等技术的广泛运用，生命的演绎、物种的变化也千姿百态起来。这无疑给我打开了许多想象之门，给我插上了腾飞的翅膀，一批共生图式的系列作品陆续诞生，如《魂》、《律》等，或是山水与生灵共生，或是物种与物种的变异嫁接，一幅幅作品就犹如一曲曲生命的交响乐。

三是重叠式。即多维时空的画面展现。相对论和量子力学原理告诉我，物体运动速度超光速后，打破了时空的常态，一维时间和三维空间，变成了多维的时间和多维的空间。从物体成像的角度看，常规状态下物体是静止的、单一的图

无题 2004年 80cm×80cm
纸本 丙烯 矿物颜料

无题 2004年 100cm×80cm
纸本 丙烯 矿物颜料

像；而站在多维时空去思考，便出现了交叉重叠的物象、五彩缤纷的画面。也就是说，时空的多维，导致物象的重叠；物象的重叠，导致了画面的重叠。于是，我就尝试着以超越时空的手法组织画面。如《诗重奏》、《痕》系列等，就是这种实验的结晶。

四是真态式。即展示人和自然的本真状态。现代文明病如同“鲁王养鸟”，在获得了物质满足的同时，却失去了许多精神的自由空间，粉饰、雕琢、媚俗、矫揉造作等无不侵蚀着人性的真与善。面对这些，我始终如一地坚守着自己的生态艺术家园，努力培植充满活力和灵性的本真作品。一方面，追寻“天人合一”，寻求和展现自然和人类的初始美；另一方面，返璞归真，在画面的构建中，除粉饰，剔包装，去雕琢，还原自然和人的真性美。甚至包括部分“返祖”。如《万象》、《邈》、《灵》、《璞》等系列，就属这一类。

五是幻化式。即科幻意象图。古时候人们凭思维展开对天地鬼神的奇异想象，资讯社会借助日新月异的高科技手段，拓展出变幻莫测的神奇世界。特别是数字和网络延伸了人脑，直接进入虚拟的幻化世界，把现实的人带入了未知的梦幻般的天国领域。而资讯绘画就是这种天国世界的画面显现。当然，画家之所以能够把这种美妙的幻景传递给读者，也正是因为画家本身的幻化状态，即进入创作之后，人就像脱离地球引力失了重一样，飘飘忽忽、身心高度解放而自由翱翔，随心所欲，尽情挥洒，或自由嫁接、拼贴，或自由渲染、描绘。进入《幻象》，以逍遥的状态作《逍遥游》便是我创作时的真实写照。

六是无形式。即无形的形式。似老子的空灵意象，物理学的“场”，是一种相互作用、能被感知而看不见的现象。现在，“场”的概念已被运用到社会现象学等诸多领域，它使我联想到老子的“大音希声，大象无形”、“迎之不见首，

随之不见其后”的“道”的概念，两个概念有着异曲同工之妙。用这种思想布局资讯绘画，就出现了什么也是，什么也不是的画面，看似少实则多。化有形为无形，正如柏拉图所说“最崇高的不具备形象”。依据这些思想，我创作了《场》等系列作品，获得了好评，还有《远古的足音》参加了第十届全国美展。

资讯绘画理念、图示的画面展现，要求绘画材料和技法与之相适应。在这方面，我的体会会有三点：

第一，不拘一格选材。材料不仅是造型语言和色彩语言的“载体”，而且，在资讯绘画中，也作为文化符号参与思考和直接“对话”。从绘画的角度来说，维持原材料和工具的现状作画，要使画面有大的突破是很难的。在创作中，我对材料和使用原则是一切服从画面的需要，一切有益的材料都是可以用的，就像噪音也可以改造成摇滚乐一样。如在纸本画的制作上，有宣纸、报纸、包装盒、各类稻草纸、各类装修墙纸等等。这些材料含有不同的信息量，事过境迁，就是文物，正如考古中修理陶片就像和古人握手一样。

第二，反复破坏重建。绘画中我奉行的是“少画多作，反复破坏，强烈对比，整体调整”的方法。为什么要少画多作呢？我觉得上帝创造的世界是最美的，自然力加工的东西最自然，而我们用笔画的东西往往人为痕迹太浓。我欣赏原始、粗野、自然的美。为什么要反复破坏呢？因为只有这样才有利于制造很多随机而神秘的迹象，即使画面厚重丰富，又能使人产生经验和超验的联想，且与资讯绘画信息量大相一致。于是，我将多种颜料随意地多次、多层地泼（涂）在各类纸上，待晾干后，用捶、拍、打、撕等手段，制作出各种具有特色的痕迹来。

第三，随兴而就万象。我将做好了的痕迹材料拼贴成画的雏形，然后，用筷子、刷子等蘸上

