

戚福光 绘

新意念心壮衣饰画集

上海科学技术文献出版社

新意念装饰画集

戚福光 绘

上海科学技术文献出版社

封面设计:何永平

新意念装饰画集

戚福光 绘

*

上海科学技术文献出版社出版发行

(上海市武康路2号 邮政编码 200031)

全国新华书店经销

上海海上安全监督局航海图书印刷厂印刷

*

开本 787×1092 1/16 印张 19.5

1998年1月第1版 1998年1月第1次印刷

印数:1—5,000

ISBN 7-5439-1192-2/Z·836

定价:39.80元

心灵的感知

——读《新意念黑白装饰画集》

黄阿忠

如今的世界五彩斑斓，让人眼花缭乱，唯黑、白还是让人感到那么庄严，那么宁静悠远，那么富有生命力。扩散说黑白，被称作黑白天地的围棋，你一着，我一招，黑白棋形变化无穷；或黑求外势，白得实地；或白靠黑挖，妙趣引人入胜。也许你也看到过八卦图形，这由黑、白组成的圆形，却也包含着整个环宇。如果把黑与白作为两个颜色，比之红、黄、蓝、绿等颜色，更为强烈，更具魅力，又更能打动人。这一黑一白如此奇妙。於棋，除棋理外，黑白组合的棋形更有美学的原理所在；於宇宙天地，黑白之间又象征阴阳、刚柔，其中充满哲理，可谓玄之又玄；於艺，黑白又可说是自然物体的一种概括，它们各执色彩的两个极端，它们之所以有力，是由于它们之间拥有不断可汲取的和博大的内涵。

就好像看惯了彩色照片后再看黑白照片一样，我们今天看戚福光先生的黑白装饰画，觉得亲切、纯真。这本题为《新意念黑白装饰画集》的册子，是他第八本画集，翻开那本带有油墨芳香的集子，它把我们带进了一个黑白世界，就好像是在听一首首谱了新旋律的老歌，它是那么动情，回肠荡气，而又是那么富有新的韵味。一种依赖遐想的美，是取决于感情客观化的美。自然的景物包括山川、草木、花卉、飞鸟、闲云等等，这都是一种无形的东西，气象万千变化无穷。然而，当我们学会了领悟，当我们逐渐去捉摸轮廓、去自由取舍，突出和组合它的种种因素时；尤其是当山川景物对我们心理情调的更微妙的影响，又变成了一种意味深长的表现，而我们的梦想、意念给它们加上诗情画意时，我们的瞬间幻想把它们化为神奇的造型，奇特的想象，

缥缈的传奇，优美的旋律——那时，我们便觉得戚福光所精选的意念黑白装饰画是美的，那时，戚福光笔下的奇花飞鸟、日月星辰、山川浮云、森林原野以及一切景物或风光，都充满了意念、情感和乐趣。

心灵的感知是有情感价值的。通过意念把物体情感化，物体又通过意念触发想象，而又使物体抽象、变异成有意味的黑白装饰画。这种通过心灵感知而就的装饰画，较之于为装饰而装饰表象的装饰画，它更有其独特，更具个性，更生动，更耐看又有趣味。戚福光的意念黑白装饰画无疑是由心灵而感知的。

戚福光喜欢阳光，又喜欢音乐，我们似乎在他的画中看到了春天的萌动，看到了太阳突破艰难险阻射出的光波，看到了新的节奏和旋律，我们还在他组合的黑白世界中看到了五彩缤纷的色彩，同时还看到了他的希望和追求。

1997年4月16日午夜

小论意念装饰画的创作

绘画是生命哲学和生活审美的有机结合。装饰画是按照美的规律创造世界的同时,也按照美的规律创造自身的实践活动。

一个物体向另一个物体演化,充满着现实主义寓言般的荒诞空间,具有更多的潜台词。这个有意的“像”和有像的“意”的有机统一;这个“意”就是创作者的思想感情,即意念。意念的产生才能触发创作欲望,这种带意念的创作更具有艺术价值。

我们不再现自然,再现自然好比从辞典里抄录词汇。画家必须把辞典中的词汇摘录下来,重新排列、按照自己的意念转化为视觉语言和装饰符号。我们的书法艺术早已有意象的表现。实质上,抽象和意念是一对孪生兄弟。抽象和意念给我们带来了一种很难准确言明的情感,和深刻意蕴的新绘画境界。按照康定斯基的说法,这种画中的“内在需要的外在表现”,是一种潜意识或无意识。

装饰艺术,作为一个独立的画种,它最大长处和最高要求就是一个“变”字。装饰画有其独特欣赏价值,它运用具有装饰个性的艺术表现语言和手法,反映人们的生活理想,传达人们的审美情感。在继承传统的基础上,装饰画以现代人的思维和观念,甚至用现代表现主义的手法,产生新的装饰美去引导和陶冶人们的心灵。使大家像坐在安乐椅一样得到欣赏和享受。进入生活的纹样图案不能列为装饰画艺术。样瑞花纹式样一代代地流传,是一种集体无意识现象和非主动文化状态。那种纹样图案是单一的,并非是一种意念的组合,所以在创作中切忌以陈旧、老化的图案表现手法作为装饰画的创作思想。

一黑一白事物两端,矛盾对立统一。在黑与白的冲突、撞击、转换、变幻中所产生的视觉效应使人沉静、恬适,给人以人们美的享受。要在色彩斑斓的世界仅仅用黑白两色来加以描绘,这就需要画家的敏锐、智慧和艺术修养。

黑白装饰画的难度、表现手法和空间的广阔以及它的魅力,并不比彩色装饰画来得逊色。黑白艺术作品在当今世界艺坛上占有举足轻重的位置。一幅好的黑白艺术作品,不论从艺术形式上或视觉效应上,都是有较强的力度感应和色彩感应的。所以,我们应清心琢磨,潜心、严谨的来研究、创作黑白装饰画。何况,它的应用范围又是极为广阔和多元。

装饰画的创作和其它类型画种一样,需要完成对事物的认识功能,对画理的审美功能、以及发展高层次的创造思维功能和完成个性化了的人格功能。在思维上,“按照思维凭借的对象”可分为动作思维和形象思维。按照思维结果的创新性,可分为习惯性思维和创造性思维。按照思维探索方向,可分为聚合思维和扩散思维。这里要强调的是在意念装饰画的创作中,在掌握写实造型——直觉、记忆造型——表象、想象造型——积累、偶然造型——理念、抽象造型——意念、变异造型——异变、六大造型中在处理画面结构上,从形体与空间的各项基本性质的观察和发展中,聚合思维和扩散思维是人类特有的。在创作中非此莫属。

井井有条地趋向某一答案的聚合思维和离开某一中心;同时朝几个方向寻求探索途径的扩散思维,在新意念装饰画的创作中是尤为重要的。我们通过扩散式的思维,将事物分解为具有本质特征的可变因素,从中确定新的内容,探索新的发现。造型从本质上说,正是对事物构成成分中的“突现”出来的一种抽象关系的确定。而装饰构想则是关于这种“突现”的洞悉过程。我们强调通过对于客观刺激物的各种性质的观察,引出不同性质的改造活动,如从自然物体结构性性质中引出线的意象,从形体可分性质中引出构成意象,从物质的肌理特质中引出纹理组织等等。当我们不断实践、应用了这两大思维,我们的创作构想就会思潮万千,变幻纷繁,多姿多彩,创作出构图新颖、作品新潮的佳作来。这样,就会一扫以往构图贫乏,装饰语言、符号呆调,枯燥乏力而去搜肠刮肚的枯竭局面。

当然,创作构想在于积累、创作动态思路不是都可瞬间完成的,它有循序渐进的过程。我们十分强调以“做”的形式进行研究,即从画面实际视觉效果中得到启示。某些“涂鸦”也可蕴含着某些暗示,蕴含着潜在发展的可能。这

种“做”的形式给我们提示可视可变的关系,以及伴随着创造性活动所特有的“紧张”,这就会使我们能够洞悉原形,“暗示”潜在的发展是对装饰创作过程中的各种现象作出敏锐的变异反应。在视觉效果密切关系中去捕捉新颖而充实的意象,变熟悉的物象为富于再造可能的结构元素,进而将其演变为富有审美意味的、富有新造型表现的装饰画艺术。

综上所述,不是解释为意念装饰画就能随意地创新即可完成了。我们说的仅仅是局限在思维方式上来完成意念和构想的方法。科学家用科学的头脑去分析,哲学家用哲学的头脑去解释,而艺术家则用心灵去感知。所以说,在物质世界(外在世界)、自然世界(实体世界)、精神世界(内在世界)的“三大世界”中,我们则重在精神世界的表现中。

和其它艺术门类一样,台下十年功,台上十分钟,这似乎是老生常谈。实际上,绘画上的铁律就是不断地劳动,这是人生的铁律,更是艺术的铁律。画家凡高几乎是含着泪道出自己心灵的历程,“天赋总是以阻碍艺术家开始的”。在天赋变得驯服之前,也许要很长时间的艰苦奋斗。中国画大师李可染说,“我不依靠什么天才,我是困而知之,我是个苦学派,而我们自己呢?心——他的作用是培养应用和开发想象力的,能动性形成对未知领域的自觉探求,我们的创造意识如何?脑——培养分析、洞悉、理解的心智思维,形成对事物特征的深刻把握,那么,我们对富于心智的认识能力如何?眼——培养视觉的敏锐(感)反应,以增强接受视觉信息的能力,我们的敏锐感受如何?手——培养技能的熟练掌握,达到对视觉信息的有效表达。那么,我们对富于技能的适应能力又如何呢?

我们的祖先造字,早就形象地告戒我们时间的宝贵。时间的“时”字,左边旁是☉意为太阳,右边旁的上半部为土,土在“五行”学说中意为受阳光照跃下生金。“时”的下半部为寸,一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴。多好的喻意!综观历史上的演绎,世界上,乃至个人而言;所有一切巨大的或微小的损失,归纳为都是时间的损失。所以,人们总是说时间是财富,时间是生命。

对我们艺术人来说,上苍赐给我们每人的时间都是公允的。而艺术生命长短的主动权,确牢牢地把握在我们自己手中。鉴于对艺术探索、创造需要耗费大量时间的特定

要求和铁准,我们的精力、乃至体力可以说是微乎其微的。在瞬间有限的生命时空中,抓住分秒,对有志者来说是何等重要。

让我们以创作的内心冲动,和对时间消踪即逝的紧迫感,不断勤奋投足“劳动”,不断地去作点艺术实践。

“路漫漫其修远兮,吾将上下求索”与之共勉。

戚福光

1997年4月

回 归

局 部

回归局部

局 部

局 部

微 风