

国家级高校特色专业——四川美术学院绘画专业系列教材

抽象艺术语言

● 王朝刚/著

AbSTRACT
ART

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

国家级高校特色专业——四川美术学院绘画专业系列教材

抽象艺术语言

◎ 王朝刚 / 著

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

图书在版编目 (C I P) 数据

抽象艺术语言 / 王朝刚著. — 重庆: 西南师范大学出版社, 2012.8

国家级高校特色专业. 四川美术学院绘画专业系列教材

ISBN 978-7-5621-5761-8

I. ①抽… II. ①王… III. ①抽象表现主义—绘画理论—高等学校—教材 IV. ①J209.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第099219号

丛书策划: 李远毅 王正端

国家级高校特色专业——四川美术学院绘画专业系列教材

抽象艺术语言 王朝刚 著

责任编辑: 王正端 袁理

特约编辑: 刘孝杰

整体设计: 宋宇

出版发行: 西南师范大学出版社

地址: 重庆市北碚区天生路2号 邮编: 400715

<http://www.xscbs.com.cn> E-mail: xscbs@swu.edu.cn

电话: (023)68860895 传真: (023)68208984

经 销: 新华书店

制 版: 重庆海阔特数码分色彩印有限公司

印 刷: 重庆长虹印务有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 7.75

字 数: 256千字

版 次: 2012年8月 第1版

印 次: 2012年8月 第1次印刷

ISBN 978-7-5621-5761-8

定 价: 45.00元

本书部分作品客观上无法联系作者, 我社已将该部分作品的稿酬经由重庆市版权保护中心转付, 请未收到稿酬的作者与其联系。

重庆市版权保护中心地址: 重庆江北区杨河一村78号10楼(400020)

电话(传真): (023)67708230

出版、发行高校艺术专业教材敬请垂询艺术教育分社。

本书如有印装质量问题, 请与我社读者服务部联系更换。

读者服务部电话: (023)68252507

市场营销部电话: (023)68868624 68253705

艺术教育分社电话: (023)68254107 68254353

序

The Preface

近年来,全球的文化艺术领域发展迅速,绘画艺术的新观念、新技术、新手段层出不穷。同时,国际、国内高等艺术教育形势也发生了显著变化,原有传统学院式的教学方式已不能适应这种要求。长久以来,四川美院油画系一直秉持“包容、自由、提倡自我”的人才培养模式,强调艺术创作实践的多元化。那么,如何将我系的学术传统传承下去,如何将油画艺术教学与社会发展的新需要同步联系起来,怎样提高学生油画创作水平,都使我们感到实施油画艺术教学改革的重要性与紧迫性。

我们都知道川美油画系活跃的艺术状态是川美油画人几十年来不断创新、探索的结果,特别是与油画系推行实验班制度和原油画第三工作室的努力分不开。要使川美油画的学术传承得到持续发展,就必须将“创新”的理念延续下去。秉承这样的教学传统,我系自2003年展开本科教学评估以来,在倡导自由、宽松的学术环境的基础上,树立了“以创作带动教学”的办学指导思想。“以创作带动教学”,就是鼓励学生在对艺术结果的追求中,去学习实践自己所需要的基本功和方法论。同时以多点进入作为创作实践的方式,视野拓展作为智慧炼铸的前提,激发他们主动去思考教学内容和创作活动的关系,帮助学生走上发掘自身潜质的道路。在教学实践过程中我们逐渐发现,我系原有的教学体系,特别是旧的教材已不太适用于目前我系新的教学要求和教学任务。

基于这样的考虑,2006年6月开始,在结合了原工作室制多年来成功的教育经验基础上,同时根据各门课程授课以及学生选择专业方向的实际情况,我系将原来的“工作室制”调整为“课程制”,并同步开始了新教材的修改、编撰。实际上,取消“工作室制”不仅是为了更好突出我系新的教学特点,也是为了在更大层面上推广油画系实验班制度以及原综合工作室的教学成果。

我们知道,油画艺术是一门系统、全面的课程体系,所以我们在进行课程设计上,也是分阶段来进行的。在掌握油画的基本技法与语言,训练学生的造型能力、色彩能力以后,下阶段的课程我们将在油画表现能力、艺术思维和艺术创造能力方面有针对性地开展第二阶段的课程。力求循序渐进地激发学生的学习主动性与艺术探索精神,广

泛吸纳当代艺术成就,兼收并蓄,开拓创新,使学生逐步形成个性化的语言方式,培养具有全面艺术修养和创造能力的油画艺术人才。

新教材主要体现为:总结了多年来我系教学上的宝贵经验,结合原综合艺术工作室的优秀、特色课程,经过严格的筛选和整理,先期出版8门较为有代表性的课程教材,主要分为三类:1.基础课程:《基础素描》《综合素描》《素描与视觉表达》;2.语言课程:《表现主义绘画语言》《抽象艺术语言》《超现实主义绘画语言》;3.创作课程:《构思与构图》《影像创作》等。

教师们在编写本教材的过程中始终坚持以下三个要点:

一、学术性。对系列教材的每一个课程的历史来源,与传统的关系以及概念进行详尽的纵向梳理;同时也要对本课程与今天的艺术现场的横向关系进行比较分析,凸显本课程的当下意义。

二、独特性。在借鉴和学习其他高等艺术院校教学模式的基础上,继承中国的传统艺术教学精髓,吸收西方艺术教育强调创意性思维的特点,达成每一个课程与传统教学方式有区别,与西方艺术教育思想有差异的效果。突出本课程独特的教学经验和自己的教学体系。

三、可操作性。力求达到课程设置层次清晰,教学目标明确,教学内容充实,教学程序与组织方式逻辑性强,能有效地指导教学实践是本教材追求的目标:让任何一个任课教师根据本教材便可以顺利进行教学,并能辅导学生完成本课程学习。

可以说,这批新教材通过各课程特点针对性地训练学生各阶段的艺术实践活动,使得教学进程安排更趋于合理,不仅各门课程教与学得到长足进步,也真正使得教室成为吸引学生的场所。

总之,四川美院的教材建设通过教师们多年来的积累和努力,已形成了多学科相互影响、相互促进,教学观念和意义更为广阔的特色,既保持住了川美传统的油画学风,又拓宽了教材内容的内涵,使传统意义上的油画艺术正焕发出新的光彩。

庞茂琨

2012年6月

国家级高校特色专业——四川美术学院绘画专业系列教材

学 术 委 员 会

Academic committee

罗中立（中国美术家协会副主席 四川美术学院院长 教授）

张杰（教育部艺术教育指导委员会委员 四川美术学院副院长 教授）

庞茂琨（重庆市美术家协会副主席 四川美术学院副院长 教授）

李强（四川美术学院油画系主任 教授）

翁凯旋（四川美术学院教务处处长 教授）

张奇开（德籍华人艺术家 教授）

鲁虹（深圳美术馆学术总监 教授）

杨小彦（中山大学传播与设计学院副院长 教授）

前言

The Preface

抽象（Abstract）一词源于14世纪拉丁语abstractus,而abstractus来自拉丁语过去分词abstrahere,意思为拉开、拽出。

抽象是一种逻辑思维方法和过程,是从众多具体的事物中抽取出的共同的本质特征,而舍弃其非本质的东西,是一种将观念抽离原本客体的思想过程。所以抽象是一种理性过程,是人类理性思维发展的结果。

抽象和具象永远是两个相对立的概念,也是人类认识世界、反映世界和分析世界的两种视觉方式。西方艺术建立在柏拉图模仿学说基础上,从古希腊开始就有着辉煌的具象写实艺术,并在很长一段时间里占据主要位置。抽象的概念和思维是在文明发展到一定程度才显现出来的,诸如数学、几何的产生以及大多数的文字和音乐都是人类从客观的具体的世界中抽离出来的。由工业革命引起的西方现代主义运动开始后,抽象思维和抽象艺术开始得到长足的发展,甚至成为西方现代主义运动的方向之一。

《抽象艺术语言》就是一本研究抽象艺术语言的教学用书,它既分析了西方抽象艺术的发展脉络,带领大家认识抽象艺术大师们的作品,并通过抽象艺术这一线索理解西方现代主义运动的进程,又同当下艺术的发展状况相结合,提出抽象艺术语言在艺术实践中新的可能。尽管20世纪60年代左右的极简主义艺术已经宣告抽象化运动所具有的语言反叛的先锋性已经结束,但抽象艺术不是一个已经完成其历史使命的流派,抽象其实是人类认识世界和表达

思想的一种基础语言,只要人类社会还在演进和发展,这种语言就不会消亡。相反,在设计意识至上的信息和网络时代,抽象艺术可能会获得空前的发展空间。在当代艺术文化发展中,它的语言尝试和探索也已经融入当下的思维文化体系。如何认识和理解它同当代艺术的新的呈现关系对我们的视觉语言的拓展有着至关重要的作用。

本教材立足艺术高等教育的特点,以清晰的知识体系和艺术语境体系,配合实践性的创作思维结构训练指导,详细分析了抽象艺术语言训练的基本方向:架上绘画的形式语言训练、材料与媒介的选择、时间与空间的运用以及抽象与表现的结合。结合大量详实的学生教学实例和作品案例来讲解抽象艺术语言教学的不同阶段和训练过程。全书旨在结合当代艺术的实际发展背景,针对高等艺术院校基本教学要求和学生特点,共同建立一个抽象艺术语言的创作平台。

目 录

CONTENTS

01 第一章 课程设置及解读

- 第一节 课程设置 2
- 第二节 课程解读 2
 - 一、课程性质 2
 - 二、教学目标 5
 - 三、教学重点及难点 6
 - 四、教学计划 7

02 第二章 知识结构——西方抽象艺术的产生和发展

- 第一节 抽象艺术的概念 12
 - 一、抽象 12
 - 二、抽象艺术 13
 - 三、表现主义 14
 - 四、抽象表现主义 17
- 第二节 抽象艺术的产生背景和发展历史 18
 - 一、工业革命促使新艺术的诞生 18
 - 二、向抽象出发 20
 - 三、抽象艺术的产生 27
 - 四、抽象艺术的发展——抽象表现主义 31
 - 五、抽象艺术的终结 41
- 第三节 本章小结 42

03 第三章 背景结构——抽象艺术语言在中国当代艺术中的呈现

第一节 抽象之美同中国传统艺术的审美关系 52

第二节 抽象语言在中国的现实困境 57

第三节 观念表达和形式语言 64

第四节 本章小结 68

04 第四章 思维结构——抽象语言的训练方法

第一节 抽象艺术语言训练的基本方向 79

一、语言形式训练 (笔触, 肌理, 材料, 制作方式) 79

二、材料和媒介 84

三、时间和空间 86

四、抽象和表现 88

第二节 教学阶段和训练过程 91

一、方案与创作 91

二、思辨和演进 97

三、材料选择 100

四、作品制作和展览布置 110

第三节 本章总结 115

后记 116

主要参考文献 116

● 抽象艺术语言是一门特色的基础造型语言课程，也是一门带有浓厚创作特性的课程：它兼顾基础语言训练和创作实践的双重功能。

第一章/ 课程设置及解读

第一章 课程设置及解读

第一节 课程设置

课程名称：抽象艺术语言

课程学时：60~90学时

课程安排：本科三年级

课程性质：专业必修课

课程教学目的和教学内容：

本课程主要使学生掌握抽象艺术语言及其基本知识，了解当代中国抽象艺术的概况；深入理解抽象艺术语言特色，训练其特殊表现技法。

授课内容：

- 1.现代主义思潮。
- 2.热抽象与冷抽象。
- 3.油画的表现性。
- 4.现代油画语言研究。
- 5.抽象艺术语言在各种媒介中的运用。

作业：

- 1.抽象绘画语言理论研究和方案草稿练习 2周
- 2.抽象艺术语言训练 2周

第二节 课程解读

一、课程性质

抽象艺术绘画语言课程设置在本科三年级。在本科教育的高年级阶段，该课程承上的是倾向创作性质的基础课的拓展训练，即寻求基础造型训练与视觉语言探索以及观念思维开拓之间的链接和转换，是一种基础的拓展；启下的是创作课，即运用一切所了解和把握的造型语言进行创作实践，是一次综合性创作。因此，抽象艺术绘画语言的课程设置表明它首先是一门特色的基础造型语言课，其次它也是一门过渡性质的、带有浓厚创作特性的课程。它兼顾基础语言训练和创作实践的双重功能。

在本科教学二三年级的课程设计中还有几次独立的绘画语言课程，即古典油画、印象主义、照相写实主义、影像绘画等，在四年级还有一次同样具备基础语言和创作性质的绘画语言课——超现实主义。这些课程的设置大多基于它们在艺术史中卓越的影响力和在当代艺术尤其是当代绘画领域中表达语系的活跃体现。（图1-1）

从语言课的特质来讲，这些课程和抽象艺术语言课程一样都是作为学生基础语言课程的重要组成部分。虽然每一个语言课程都涉及观念性的创作，但是正如我们在高等艺术学院的教学中长期坚持“创作带动教学”的理念一样，我们所有的基础训练都是为创作服务的，那么在每一个基础训练中我们都应做到善于把学生的创作热情调动起来，使他们养成思考和创新的习惯。在教学中，哪怕是最基础的低年级素描课，教师仍然需要鼓励这种个性差异性的体现。归结于此，按艺术史的结构来安排教学计划和教学课程，以艺术的规则来设置教学的目标和方法，既是大多数高

图1-1 波洛克《抽象绘画》 1943年

等艺术院校的教学理念，也是学生学习艺术的基本途径。

综上所述，我们得到两个命题：一是抽象艺术语言的教和学都离不开相关艺术史的知识体系和逻辑梳理，整体有序而又逻辑性地掌握抽象艺术语言的概念、背景、产生、发展及其与时代的关联共同构成一个综合的知识体系；其二，艺术是在不断发展和变化的，所以了解自身的本土艺术传统和人文思维方式，以及当下所处的艺术状况和抽象语言在当代艺术中新的体现就变得极其重要了。我们可以通过这种了解和认识获得思维的切入点和创作的灵感，也只有这样才能在抽象的艺术实践中形成有根据的思维结构。（图1-2）

艺术是处在不断地变化中的，那么我们对抽象艺术语言的理解和运用必须建立在一种开放的状态中，我们所做的仅是寻求其中逻辑性的结构体系。时代的语境决定大众的审美和艺术的走向，它是创作的母题和内容，而形式语言诸如超现实主义、照相写实主义、抽象表现主义尽管从语言本体上失去了其曾具有的精英性和颠覆性，但其在当代艺术中的视觉、理念的实验和拓展仍然代表着重要的表达语系。（图1-3）

图1-2 朱德群 《震撼》 1998年

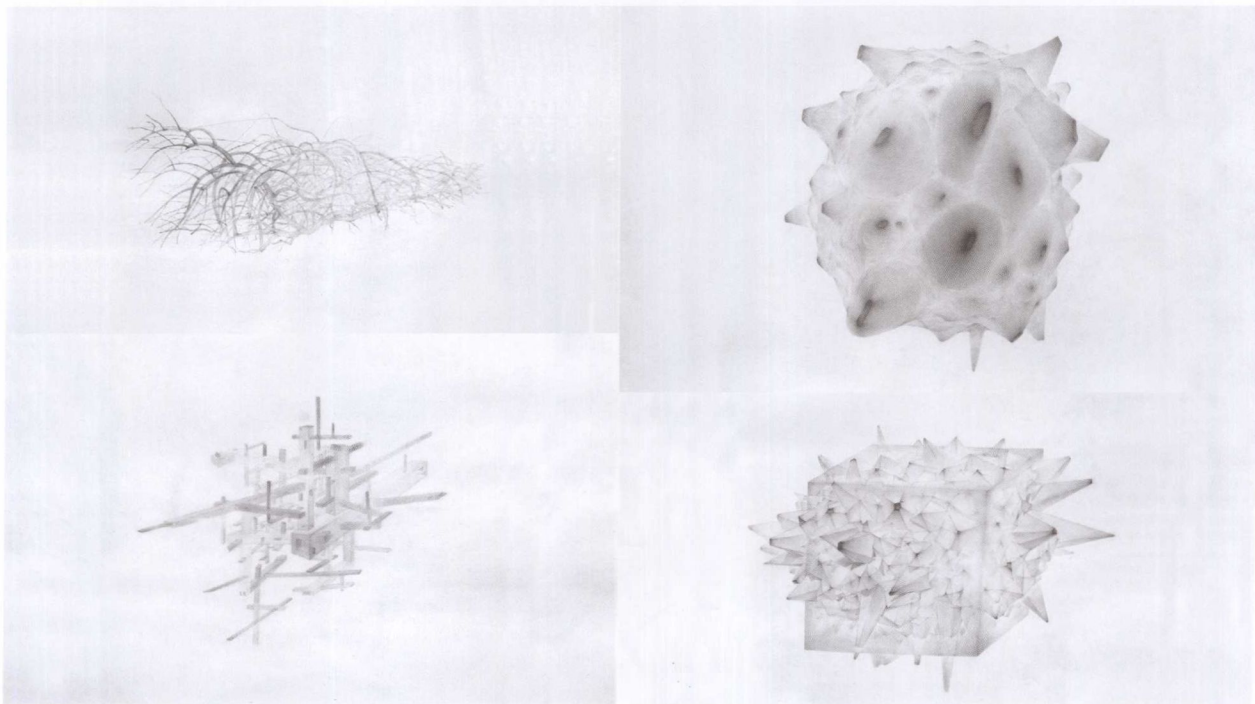

图1-3 罗鑫 《量与态1,2,6,7》 材料：纸本、铅笔 2008级

纵观当今中外艺术，抽象语言不可或缺，但其已经具备了不同的表象和内涵。本教材的主要方向即从抽象艺术语言体系的知识结构（历史梳理）、背景结构（当代呈现）和思维结构（创作方法论）几方面来讨论。

作为一门总学时为80学时左右即大致四周完成的课程，教师所教即学生所学，所以我们在下面仅从教师的角度来梳理本门课程的目标重点及教学计划。

二、教学目标

首先，要让学生把握抽象绘画语言的概念和相关的知识体系，认识抽象艺术产生的原因和发展的内在逻辑。作为绘画专业的学生，对抽象艺术具有代表性的大师作品必须了解。积累关于抽象艺术的视觉知识和经验是贯穿全课程的重要部分。（图1-4）

其次，本课程既具有创作课的性质，又从根本上说是一门基础语言课。那么通过本课程的学

图1-4 米罗 《小丑狂欢节》 1924~1925年

习, 让学生运用抽象语言进行实验和创作, 则是本课程的主要目标。学生在了解当下艺术背景的基础上, 选择和尝试不同的材料和手段, 进行抽象语言的视觉实践。(图1-5)

三、教学重点及难点

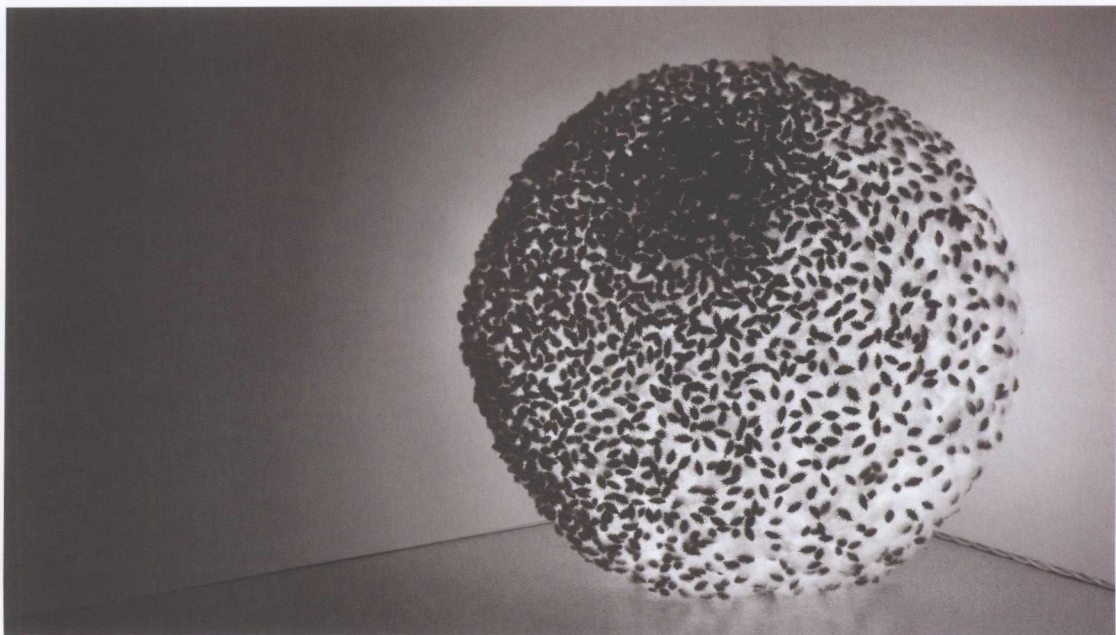
在前面的论述中把本门课程归结为三大板块: 知识结构、背景结构和思维结构。它们分别代表不同的三个教学重点。在高等艺术院校中, 作为公共课, 已开设有专门的艺术史课, 能接触和学习西方现代主义运动和相关抽象艺术语言的知识体系。在此教学中, 教师需要把抽象艺术的发展从西方现代艺术运动中提炼出来, 给学生理清其概念、内在发展逻辑以及同当时时代和文化发展的联系, 提供可供思辨的平台。学生借助这个平台, 借助网络、图书馆和其他一切资源进行个性化的有独立视角的理论研究。这是旨在帮助学生建立关于抽象艺术的知识结构体系。

背景结构相当于高等艺术教学的艺术语境的教学, 目的在于强化学生的创作与时代的联系, 即做到创作有的放矢, 有社会或文化的针对性, 有现实的反映和批判, 避免空洞的无病呻吟和沉闷的老生常谈。这部分的教学考验教师的知识结构和学术视野, 也是教学的难点之一。往往在此教学环节中的讨论和思辨最为丰富和复杂, 也是激发学生创作欲望的关键。(图1-6)

图1-5 张燕 《失乐园》 2011级 研

图1-6 徐琳瑜 《∞》 装置 2010级 研

思维结构则是本门课程的主体，它体现在学生对抽象作品的分析和创作实践上。如何呈现自身的思维逻辑、材料选择和语言综述，每个学生都有自己的思维方向和理论延展。教师则需要在此过程中进行有机的归纳和整理，抽取学生作品中艺术语言的独立成分加以肯定和延伸，指导学生学会辩证地分析自己和其他同学的作品，强化自身创作的形式语言力度和观念表达力度。（图1-7）

四、教学计划

抽象艺术语言教学时间在80学时左右即大致四周。很显然，在这么短的时间内是不可能对这样一门复杂丰富的艺术语言有深刻的理解和掌握的，更不可能达到深入研究和运用的程度。事实上，我们不可能也没有必要要求所有的学生在上了此门语言课后都从此进入和延续抽象艺术语言的创作语系。跟先前其他语言课如古典绘画、印象主义、照相写实主义一样，这门课程只不过是让学生了解不同的艺术语言体系，积累不同语言的视觉经验，扩大视野。学生在与不同语言的接触和碰撞中根据自己的兴趣和特点选择符合自己个性的语言体系进行创作，有时候是不同语系的综合运用。那么，如何在短短四周的时间内让学生建立对抽象艺术的基本认识和逻辑结构，实现在以后的时间可自我持续研究和实践的可能，是任课教师需要把握的原则和尺度。（图1-8）

图1-7 高栋栋 《迹No.2》 2005级

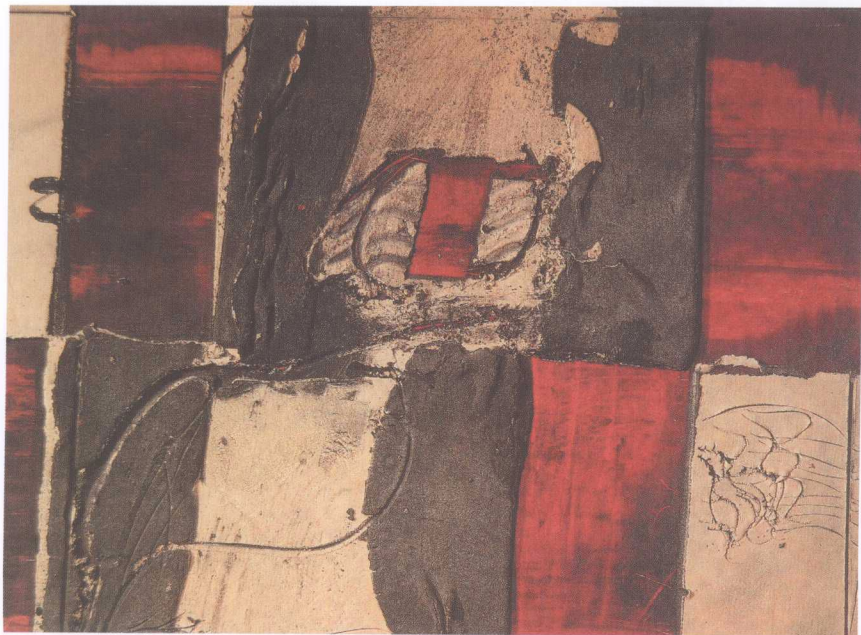

图1-8 塔皮埃斯 《红色上的物质》
1981年

第一周重点在于建构学生的知识结构体系，所以多媒体讲授和讨论以及学生的文案研究是教学主体。主要内容包括抽象艺术语言在现代主义运动和后现代主义中的逻辑发展和学生的自我研究、感受。（图1-9）

第二周需要介绍抽象艺术的当代背景体系，提供学生思维的线索和灵感的来源。学生在做大量阅览的同时开始尝试创作方案和材料选择。在此阶段，同学之间的相互讨论十分关键。

第三周和第四周是整个思维建构和创作实践的阶段，不断地看稿、讨论、思辨和创作实践是主要的教学手段。我们可以预先设定主题，提供展场，让抽象艺术语言的创作延伸至对空间和时间的运用以及现场的制作完成。在创作形式上，本课程虽为抽象绘画语言，实际上会讨论诸多架上绘画延伸或之外的艺术形式，如拼贴、摄影、影像、装置甚至行为。这些艺术形式也是近些年国际国内主要艺术展览的主要形式，我们选择那些跟抽象艺术相关的作品进行讨论。（图1-10、图1-11）

图1-9 杨述 《无题201007》 2010年

图1-10 尚杨 《董其昌计划 No.21》 2008年

因为这是一门有特色的有创作性质的基础语言课，那么，一次完整的有策划的教学展览必不可少。指导学生完成作品的布展和利用展场空间的作品制作，达到作品的最佳传达。整个过程强调学生的互动参与，学习和感受职业艺术领域展览机制的基本规则。与此同时，教师必须参与协调和运筹，这样才能更好地发挥学生的主动性和创造性，也才能在展览中体现教师和学生不同诉求。(图1-12、图1-13)

图1-11 康定斯基 《黑三角》 1923年

图1-12 蔡国强 《樱岛火山时空逆转计划——东京》
材料：火药、纸 1991年

图1-13 丰塔纳 《空间观念——神之终结》 1964年