

2014年

黑龙江省社会科学学术著作出版资助项目

油画艺术语言 临界状态

胡玉森◇著

哈尔滨工业大学出版社
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

2014

黑龙江省社会科学

学术著作出版工程

油画艺术语言 临界状态

胡玉森◇著

哈尔滨工业大学出版社
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

内 容 提 要

本书是作者理论探索之作,其内容是在2007年提交于西安美术学院硕士毕业论文《论油画艺术语言临界状态》的基础上,对语言边界问题的进一步思考和阐释。

本书主要包括六部分内容:第一部分,油画艺术语言临界状态的本体释义;第二部分,油画艺术语言临界状态诸多层面探讨;第三部分,油画艺术语言临界状态进入之条件;第四部分,油画艺术语言临界状态的表现形式;第五部分,油画艺术语言临界状态与油画艺术语言创新;第六部分,综述——艺术语言临界状态与时代同步不息。

本书可作为高等院校相关专业师生参考书,也可供从事油画、语言、设计美学等研究者和爱好者参考。

图书在版编目(CIP)数据

油画艺术语言临界状态/胡玉森著. —哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,2014.11

ISBN 978-7-5603-4926-8

I. ①油… II. ①胡… III. ①油画-绘画理论-研究
IV. ①J213

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 204286 号

策划编辑 田新华

责任编辑 苗金英

封面设计 张恒语

出版发行 哈尔滨工业大学出版社

社 址 哈尔滨市南岗区复华四道街 10 号 邮编 150006

传 真 0451-86414749

网 址 <http://hitpress.hit.edu.cn>

印 刷 哈尔滨市工大节能印刷厂

开 本 787 mm×960 mm 1/16 印张 12 字数 213 千字

版 次 2014 年 11 月第 1 版 2014 年 11 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5603-4926-8

定 价 45.00 元

(如因印装质量问题影响阅读,我社负责调换)

致 母 校

油画艺术语言临界状态

“临界状态”原是物理、化学概念。作者首次将它引入油画艺术创作领域,通过“临界状态”与“油画艺术语言”的对接,形成学科领域的新概念,即油画艺术语言临界状态。作者通过对画家个人语言现象中存在的诸多问题,如画家个人语言的形成、风格的演变和形式的拓展等进行分析,对画家艺术创作中的价值范畴、不可重复性的个人语言和艺术风格,以及艺术价值的实现等问题进行解释,揭示语言创新的奥秘。在语言学层面,指导画家按照艺术语言的发展规律进行艺术创作,推动个体的艺术创作进入良性循环的发展轨道,增强作品的文化层次和学术品位。同时,帮助画家认识个人语言表现所遇到的临界问题,以便及时找到个人语言,创作出更有价值的艺术作品。

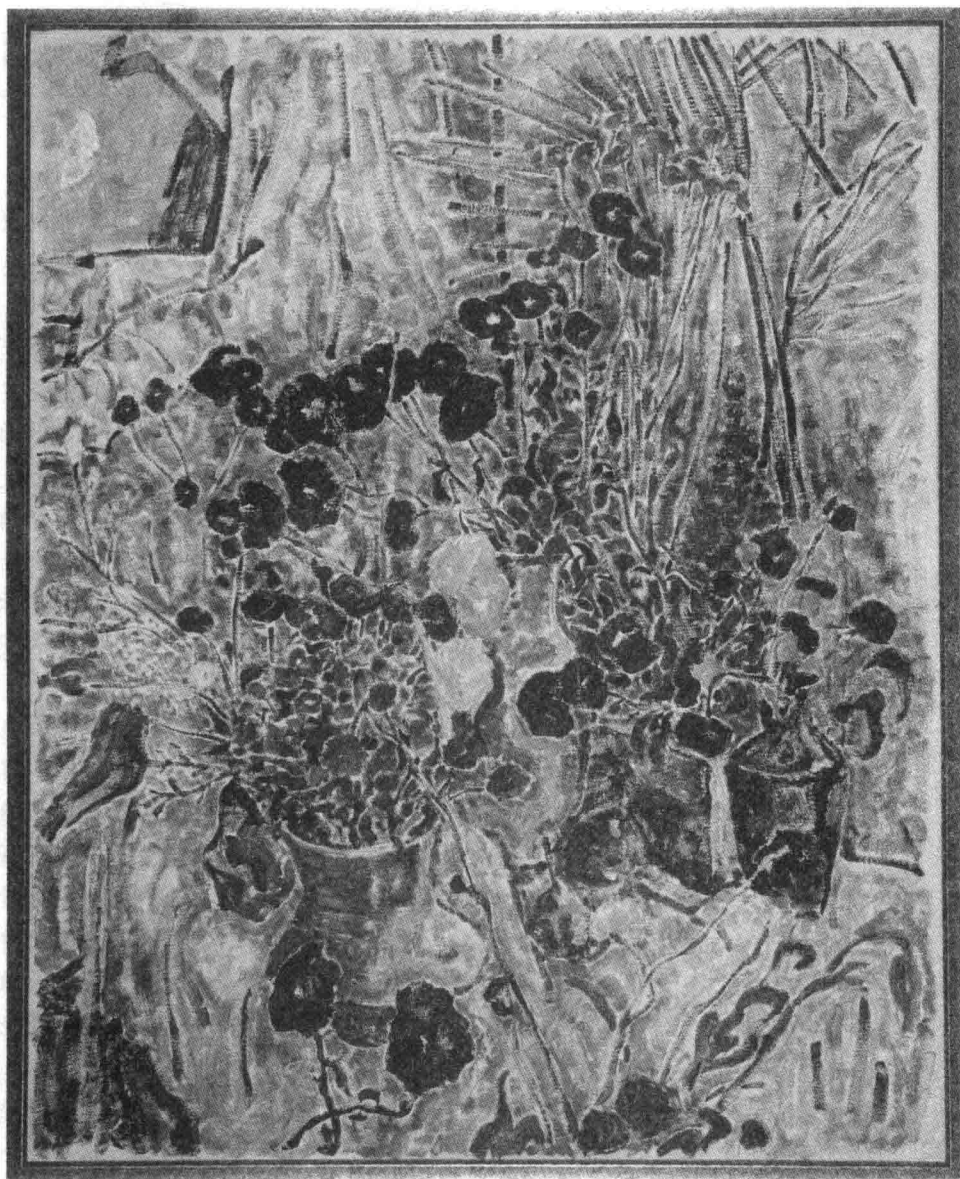

图1 胡玉森《干花世界》2006年 布面油画 100 cm×81 cm 获2006年建党85周年陕西省美术作品展优秀奖
入选2009年全国上海大东方油画作品展 上海大东方艺术中心藏

题 记

这与生命有关……
生命的绽放！

它将自己打开、打碎，
充分绽放自己；
临界于最美的边缘，
止于至高的善。
然后闭合它，
登上一个阶梯。
近乎于死，
生命诞生。

生命再一次，
再一次，
绽放自己！
离死近了一步。
但重生的生命，
化为另一种形式。
继续……
生存于世。

生命的绽放！
一次，
枯萎；
一次，
……

二

面上在写语言临界状态，
但本质上，
写的是：
信仰与世俗之战，
自我与小我之战，
先进与陈腐之战，
精神与物质之战，
创造与抄袭之战，
天才与庸匠之战，
建树与毁灭之战。

是一个学术之争；
是学术与伪学术之争。
欲望与节制之争。

三

因为没有顺从自己，
却赢得了一场战斗。
心灵的战斗。

他没有顺从自己，
赢得了真理。

四

语言的重生是灵魂的重生；
语言的构建是灵魂的构建；

语言的复原是灵魂的复原；
语言的超越是灵魂的超越。

五

仅此而已！

.....

献给真理，因为没有经过真理修剪过的心灵田地，总是杂草丛生，处于荒芜，而语言的生命，正是在这心灵田地生长出来，慢慢绽放的花朵。

胡玉森

2014年7月27日

福顺小区 私宅

序

对于画家个人的艺术创作来说,语言问题永远是一个首要问题,它无止境地伴随画家的艺术思考和语言表现,并且随着画家不同阶段的语言发展,表现出不同的语言面貌,进入不同的语言边界。

语言边界的问题,近些年在理论界备受重视,但从绘画史包括艺术史层面讨论问题并不多见。本书学术的关注焦点即在于此。本书是作者在长期的油画艺术创作实践过程中,对于该问题进行深入思考后写出的一部有价值的理论性著作,从油画艺术语言的实践范畴入手,对语言边缘状态定性挖掘,为油画艺术语言的拓展与形成创新理论做了学术上的尝试。

本书是作者理论探索的重要之作,是在2007年提交于西安美术学院硕士毕业论文《论油画艺术语言临界状态》的基础上,对语言边界问题的进一步思考和阐释。其主要成就在于他在绘画艺术理论领域,首次提出“油画艺术语言临界状态”这一学术性专业术语概念,还在于他使“油画艺术语言临界状态”成为研究油画艺术语言、分析语言现象的对象,此后成为研究艺术语言不可忽视的现实参照系的有效因素和必要途径。由于作者通过个人努力和原创性问题探讨,发现在画家的艺术创作中,油画艺术语言临界状态时刻真实而客观地反映着画家个体的语言变化轨迹,是画家控制个人语言的发展和创新的關鍵,从而开辟出一条研究艺术语言的新路,奠定了该学科研究领域的学术基础。

当然,提出问题和是否已经解决问题毕竟不是一回事。由于本书作者提出的论题远远超出本学科(油画艺术创作的语言表现)的学术范畴,产生“一石激起千层浪”的思考效应,具有一定的学术针对性和研发生长点,因此,也同时带来了相应的研究难度。

本书通过明确的论点,对主题做了较为深入的阐述。全文结构严谨,论据可靠,论证切实,涉及当代油画艺术语言理论研究的前沿问题,理论思维高度概括。艺术语言形态的案例所及,直切历史与当代画家和艺术家的语言实践,在上下文中做出的结论与判断,对当下个体的油画艺术创作及未来油画艺术语言的深化和创新具有促进作用。

希望本书如期付梓,以饕广大读者。

西安美术学院

张立宪

教授

2014年11月22日

自序

近些年,我疏于品读曾一度十分青睐的印象主义(impressionism)大师的作品,映入眼帘的是莫里斯·于特里约(Maurice Utrillo,1883—1955)、马克·夏加尔(Marc Chagall,1887—1985)、奥迪隆·雷东(Odilon Redon,1840—1916)、安瑟尔姆·基弗(Anselm Kiefer,1945—)、阿维格多·阿列卡(Avondor Arikha,1929—2010)、纪·哈·纪伯伦(Kahlil Gibran,1883—1931)、巴勃罗·毕加索(Pablo Ruiz Picasso,1881—1973)、范宽(北宋时期著名山水画家,1023—1031)、黄宾虹(清代著名山水画家,1865—1954)等画家的作品。或许是谙识现代艺术发展的巨大作用,关心国人当代艺术发展状况,已然成为我个人学术研究的兴趣中心。中国视觉艺术的发展与国际大势相比似乎慢了许多,但近十几年来的中国艺术发展的步子迈得还是快了许多。在中国,或许是经济文化快速发展,传统文化重视不够甚至受到程度不同的破坏,或许是受到全球化国际语言的巨大冲击,或许还有欣赏群体的差异以及画家个性的张扬,架上绘画(架上绘画是指画架上的绘画。它不同于传统和现代意义上的壁画,也不同于书籍中的插图)艺术的发展明显表现出语言形式过于浮夸,过分追求画面视觉的制作效果,缺乏内在需要、语言深度和思想文化的内涵,失落了视觉艺术应有的语言状态,这是画家对真实的个人化自我的认识不够充分,对艺术本体缺乏不断的了解,自身的个体文化特质缺少,自我灵魂的深度迷失和心灵世界不够开放等多种因素所致。

面对世界经济一体化和世界艺术快速化发展的客观现实,国人艺术家对于自身的认知和本民族艺术文化的认识显得十分迫切和重要。现代世界文明的普泛化,使艺术样式不断地向国际语言的边缘化、交叉化方向迈进。艺术语言从写实到表现、从具象到抽象、从材料到装

置、从行为到观念的不断拓展和变革,语言形式发生了翻天覆地的变化。在时代艺术发展中,画家个人的视觉经验每经历一次变更,就会体验并亲历一次艺术语言临界状态的来临,进而变化自身的语言状态或产生由视觉经验而引发的新的艺术样式。可以说,世界艺术的变动和发展就是艺术本体无数次地在语言临界状态的质与质、量与量、质与量的边缘地带发展变化的结果,都是画家一次又一次地激发个人的感性创造力和大胆的艺术革新精神,以特定的不同的语言边界所构成的千姿百态的视觉关系之网,进入艺术创造领域而展开的新的视觉艺术大屏幕的结果。

整个西方艺术史,像一条牵动观众视觉方式和触动画家性情与感动的斑斓多彩的语汇长河,始终不断地滋养着人们的心灵,启迪画家们迈向新的语言世界。事实证明,不同流派、不同画家在不同艺术发展时期的艺术实践,最终见证了他们在语言尝试中新的艺术原则和价值标准的确立:他们不断地突破陈旧的艺术观念和旧有的表现方式,通过限定物质语言媒介的边界,不断地突破旧的语言规范,创造新的语言类型,实现心中的艺术梦想。

油画艺术语言临界状态这一选题并非简单或玄奥,当论题的基本认识初步勾勒出粗线条的轮廓时,我那原初对问题的兴奋感觉,伴随着概括性逻辑形象就基本呈现出来,能够联系、整体与深入地叙述是我的初愿。

胡玉森

2014年8月10日 方土画室

前言

为什么要研究油画艺术语言临界状态

21 世纪的视觉艺术令人目眩,启人深思。这应归因于信息时代为视觉艺术发展所铺设的特殊历史语境:科学技术的新观念、新成果,为人类视觉艺术世界的图像视阈打开了新的视野,已然综合性进入视觉艺术创作领域,成为众多画家和艺术家语言表现不可忽视的重要因素,给予视觉艺术创造以全新启示。新的思维方式、思维观念、人文思想和既存文化传统以及人们的社会心理,正在深刻地影响着当代画家和艺术家的内心世界以及他们的艺术创作活动,为他们视觉方式的转换、视觉语言的拓展、表现手段的开发和创作方法的转移带来了新的机遇,为新时期艺术创作提供了前所未有的可能性发展空间。视觉艺术正在发生世纪性的视觉观念大转化,正在经受新的历史性考验,这是时代文化艺术浪潮席卷视觉艺术世界的必然结果。

油画艺术创作在这样一个视觉艺术大潮中,开天辟地呈现出当代性视觉语言的特征:由其语言本体向外扩展,出现语言观念多元化、语言结构多层次化、语言面貌交叉化和语义语序模糊化等多重渗透性语言现实发展状况,展现当下视觉方式向思维观念转化、联姻与嬗变的语言发展动向:互联网时代的大图像视阈赋予人们的内心现实和视觉心理以更加强烈的冲击和刺激,唤起人们普适性精神形式需求,视觉观念发生诸如对学院式传统再现语言方式的深化、跨时代文化观念的后现代语意尝试和试图颠覆西方再现理论的视觉思维革命等视觉语言范围的开拓性发展前景,标志着新时期的油画艺术创作已经跨越任何时代,进入多样与统一、矛盾与突破、变化与创新的当代艺术发展时期。

作为画家,如何面对世界艺术风云变化和发展格局,如何理解和接受当代国际开放的视觉艺术样式和多元化语言形态,如何面对史无前例的超越中国历史上任何艺术发展时期的创新成果,如何看待中国和世界油画艺术创作发展状况,如何在当下全球化经济文化背景下,打开国际视野,关注本土文化,书写新的语言,进入新的历史,如何通过传统艺术美学的“学术”追逐,克服语言本位主义,挖掘与超越个体在语言表现中的盲目性,在个人语言构建中,远离泛滥的视觉“声色”诱惑,免于庸常的惯性视觉对心性视阈、审美品位和文化心理的无谓干扰,如何进入个人内心,反观自我,恪守艺术真诚,构建个人语言,创造崭新的艺术样式,必将反映出一个画家个体的生命意识和生存状态、精神品质和批评立场,验证一个画家的艺术意志和社会责任。

本书提出的论题——油画艺术语言临界状态,就是在这样一个经济文化高度发展、艺术科技日趋繁荣、社会体制不断完善、心灵视阈正在开启的特殊历史时期,在当代特定的知识经济推动下,在艺术图像综合文化观念的“混响音乐”背景中提出,以人们尚未留意且一直寓存于油画艺术创作中的专业性学术视角,引发关于油画艺术语言本体变化和发展的艺术语言学命题,意在提醒当代画家,真正地进行艺术创作,提高创作者主体的艺术创造意识,关注当下个人语言的内质生命状态,珍视油画艺术语言的创新成果,推进当代油画艺术创作的发展步伐。

本书的研究内容和论证方法

在艺术语言学范畴,任何关乎语言本体的问题,特别是语言构建和语言创新的问题,必将涉及并包含语言形式的变化、发展所带来的新旧语言的临界问题。而新旧语言边界的确定,实质上就是对语言临界状态的认知和理解问题,由此构成油画艺术语言发展与创新理论研究的中心论题。

本书将目光锁定于油画艺术语言临界状态这一特定的语言范畴(对其他艺术语言临界状态在最后一章有所涉及),针对画家个人在油画艺术创作和作品生成过程中的语言实验、视觉体验和形式构建,分

析和研究画家个人语言跨越新旧界限,进入个人语言系统,出现个人语言风格等若干问题,引发对油画艺术语言边界问题的理性思考,进行较为深入的史学分析和系统研究。

油画艺术语言临界状态作为油画艺术语言发展的一种边缘现象,与其他类型的艺术语言一样,发生于画家和艺术家的创作过程,临在于他们时刻观察和感受着的外部世界与内心世界之间,但是主要还是发生在画家个人的视觉方式观照下的自我意识、思想观念、艺术意志与语言行为中,出现于画家所把玩的艺术语言的表现世界,客观地规约于“物质与意识”“主体与客体”“个体与群体”“个人与社会”等临界关系所决定的永恒性哲学范畴,这一点始终贯穿本书,成为作者写作构思的思想方法、个人观点的重要线索和研究基础。

作者通过比较学和图像分析法,对西方古典艺术、现代艺术、后现代艺术(当代艺术)以及中国当代油画艺术创作中较为典型的语言类型进行对比,研究它们在形象语言、色彩语言、构图语言、符号语言、图式语言等临界状态的表现形式和存在特点,对独具艺术趣味和语言风格的画家和艺术家的语言个案进行释读和论证,挖掘油画艺术语言临界状态本体的存在意义以及创作者个体语言变化背后,潜在的文化心理和语言谱系等诸多因素相互渗透、彼此交叉所构成的平面和立体的语言关系,力求廓清它在史学意义上的来龙去脉、临在的动因和发展的一般规律。从发生学观点探讨油画艺术语言临界状态发生于学派之间、画家之间、同一画家不同时期之间油画艺术语言临界状态的表现特点和蜕变征候;从解释学出发挖掘存在于油画艺术创作中的语言范围和视觉阈限,研究画家个人语言边界的有效限定,切实规范个人语言的方法。同时,努力围绕画家个体的语言实践,挖掘油画艺术语言临界状态的深层蕴涵,关注个人语言的发展、死亡和再生的问题,探索油画艺术语言创新和发展之路。

本书着重分析在油画艺术(也包括其他艺术类型)创作中,随着画家和艺术家的个人语言进入其语言系统,语言表现达到临界状态所遭遇的前后语言(既有语言和新进语言)的矛盾,使个体在划分语言界限、判断价值范畴和选择语言形式中出现认识的模糊和思想的困惑,

进而影响个体进入深层艺术心理状态后对现实自我的认知,由此引起对个人语言问题的认定,如价值取向、语言风格等。特别是围绕“油画艺术语言临界状态”这一中心论题而展开的系列学术思想的陈述,为画家和艺术家在语言临界状态中的主观反映与客观接受、个人心理与学术态度、艺术观念与个人立场的临界认知,提供了艺术语言现象学方面的价值参照系,为油画艺术语言创新理论的研究和学术层面的拓展做了大胆的铺陈和初步的探索。其核心思想体现在把油画艺术语言临界状态视为研究艺术语言的中心地位,重新考量与临界状态密切相关促使油画艺术语言这一本体变化和发展的诸多层面的存在因素和逻辑关系,为画家和艺术家提供一种与个人艺术创作相对应的语言表现问题的思考和由此直接或间接地引发语言创新问题的文本参考及相关信息,以便为当下正在专注于个人艺术创作的画家和艺术家,在进行创作和语言构建时提供有效的帮助。

作者还以解释学、修辞学等视角进入该问题的研究,从意识形态、视觉方式、艺术观念和表现手段等诸多层面,挖掘油画艺术语言临界状态产生的文化根源、艺术价值、审美作用和存在意义。同时,通过挖掘画家在个人艺术创作中语言表现所遇到的语言规范的确立、语言价值的生成、语言系统的进入和语言风格的出现等诸多问题,旨在帮助读者认识、理解和探究画家个人语言变化、发展、转向和创新的奥秘。

假如画家以前没有给予油画艺术语言临界状态及其所引发的论题足够的重视,或许本书提出的论点以及对它的论证与论述,能够帮助他在未来的艺术创作和语言实践中珍视并关注它,进而更好地把握它和发展它……

创造的地缘

“地缘”一词,原是地理学概念,意思是“由地理位置上的联系而形成的关系,如地缘政治、地缘文化等”。创造的地缘是将地理学概念与创造学概念相对接,形成创造学领域的新概念。它的含义是主体从事创作活动过程中,创造奇迹发生的时机和出现的位置,是创造火花定格于特定时空的一种必然反映。将其运用于此,目的是想说明语言

本体在变化过程中达到一定的边界后,由创造的地缘所构成的语言创新的机缘,永远构成画家个人语言发展的重要环节,进而成为画家成就个人语言所关注的对象,努力寻求艺术语言动态发展的规律。

任何艺术语言的发展达到一定阶段后将进入它应有的临界地带,即艺术语言临界状态。这一临界地带客观上为画家和艺术家的语言实践带来了思考和改进的空间。画家和艺术家的语言表现自觉地步入其语言变化的边缘,为其个体发现个人的语言趣味和审美取向,进入个人的语言系统,构建个人的语言规范提供了诸多可能。当画家有效地利用这一“创造的地缘”进行个人语言的构建时,即刻成为创造个人语言的机缘。因为它处于多种因素,如视觉、意识、思想、观念等互动、交叉、重叠和渗透的边缘,存在着更多可能性语言发展空间,处于语言与个体、语言与文化、语言与政治、语言与地理等相互碰撞和交互作用的多元地带,距离中心语言(主流文化)较远,游离于全息文化视角和各种语言系统的整体关系中。因此,在这个艺术语言创新所需要的无形的地缘,画家不仅能够因既有语言的断裂,感受到语言发展过程中主体意识模糊、头脑混乱、步履维艰和内心痛苦,还能够通过多维、立体和交叉式思维方式及时地进行自我认知,以便超越自我,体验和独享濒于个人语言边缘所获得的语言生命和语言状态,体验到个人创作带来的内心自由与欢乐。

油画艺术语言临界状态的进入,使语言表现者个体的视觉思维和语言表现步入一个新的发展阶段,因此画家若想创造性地跨越这一语言的界限,需要极大的勇气、智慧和毅力。这正是处于非语言临界状态的个体不能预见和想到的,并且需要个体的感觉与理性、思维与判断、智力因素与非智力因素等共同参与其中才能完成。这使画家在其中必须具备丰富的创作经验和语言基础。中国古代画论所提及的作为画家应当具备的“才、胆、识、力”,正是个体亲临这个创造的地缘所需要的品质和能力。在语言表现中,画家个体的内在需要处于综合性高度紧张状态,共时性濒于个人的情绪、思想、心理、精神和观念的边缘状态,甚至于步入个人的魂游魄动的临界状态,体验个体处于非临界状态时画家个人未曾体验的内心愉悦或精神孤独或心灵畅快!画