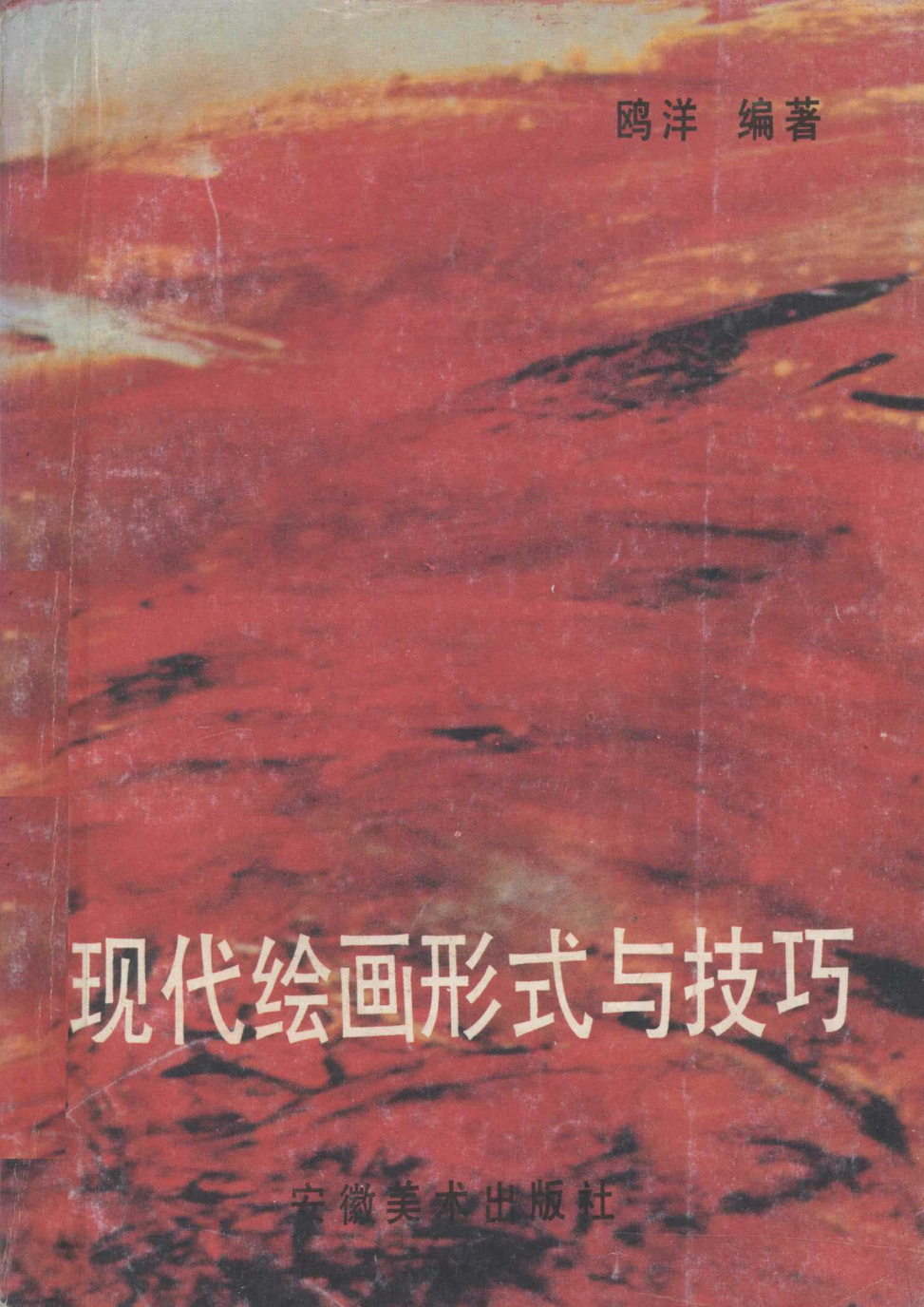

The background of the entire cover is an abstract, textured composition in shades of red, orange, and brown, resembling a close-up of a natural surface like a rock or a piece of aged paper. The texture is uneven, with darker, almost black, irregular shapes and lines scattered across the lighter, more saturated red areas.

鸥洋 编著

现代绘画形式与技巧

安徽美术出版社

现代绘画形式与技巧

鸥洋 编著

安徽美术出版社

封面设计：章 飙

责任编辑：陈乐生
张世刚

现代绘画形式与技巧

鸥 洋编著

安徽美术出版社出版

安徽省新华书店发行

合肥杏花印刷厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 4.25

1988年2月第1版 1990年2月第1次印刷

书号：ISBN 7-5398-0037-2/J5398·30

定价：12.00元

前 言

《现代绘画形式与技巧》一书，是我在广州美术学院油画系85级教学改革试验中，于新开设的“现代抽象造型课”教材基础上编写成的。

作为现代绘画，尽管在西方已有一百多年的历史，但对于我们来说，至今还不能认为对它已经熟悉了解了。现代绘画不同于传统绘画，它属于另一种艺术表现体系，有它自己的语言特征和形式规律，需要我们去了解，去研究。我们完全可以通过对它的研究，借鉴其有益的部分，用来丰富我们自己的绘画语言。多年来，我们受条件限制，不能有更多的机会去接触和了解它。1985年，我有幸得到美国马里兰美术学院东方学部的邀请，赴美讲学及作艺术交流，使我能有机会在被誉为新的世界绘画中心的美国，参观了纽约、华盛顿、波士顿等大城市的大型美术馆以及众多的画廊，详尽地考察了西方艺术大师的原作珍品，从而粗浅地领略了西方当代艺术家的创造精神。

尽管西方现代绘画作品中包含了不少糟粕，但仍有不少作品有着相当的艺术价值而被世界所承认。它们的艺术语言和艺术规律，值得我们去了解研究。因此，我尽可能收集了一些资料，在教学中尝试开设了“现代抽象造型”新课，来

补充我们的绘画基础教学，使学生们通过对另一绘画体系的形式表现和规律的了解，吸收有用的成份，丰富学生们的绘画语言。

对于西方现代绘画的形式规律、语言特征等方面的介绍，国外已出版了大量图书资料，可惜由于条件所限，未能在中国广泛传播。因此，我想尽我的可能，将我在国外考查收集的资料（包括我所能阅读到的有关资料），汇集起来，结合我在抽象造型教学实践中的一些体会，汇集编写成书，以供读者参考。

现代绘画语言，丰富、广泛、多变。使我既无力，也不可能在此书中尽述之。加上我的专业是画画，不是研究理论，因此，缺乏对问题深刻分析批判的能力；同时也由于编写出版的时间仓促，只能就油画范围，从现代绘画观念、形式规律、表现技巧等方面，作些粗浅简单的介绍，希望起点抛砖引玉的作用。

在此书的编写过程中，曾得到广州美术学院工艺系教师应梦燕、东美红、陈小青等同志的协助，在此表示感谢。

作者

1989年10月

目 录

前言.....	1
一、现代画坛巡礼.....	1
二、对现代绘画的认识.....	3
观念的分歧.....	3
现代艺术家的追求.....	6
三、现代绘画对形态的理解.....	18
形态的种类.....	18
形态的表现和本质.....	19
新的影像和形态的发现.....	22
四、现代绘画对光与色的理解.....	25
五、现代绘画对空间的理解.....	29
六、现代造型.....	35
七、现代绘画表现形式.....	85
八、画面制作技艺.....	99
九、现代绘画的欣赏	116
十、艺术大师画语录	124

一、现代画坛巡礼

属于精神领域的绘画艺术，是无法离开时代意识而停滞不前的。翻开一部美术史，或巡礼于美术博物馆中，都可以感受到艺术创造的浪潮翻滚，永无停息。

西方现代艺术家，经过了近两个世纪的拼搏，已给世人留下了一个五光十色、琳琅满目的画坛。而今，不论是传统的世界艺术中心的巴黎，或是新近被誉为世界艺术中心的纽约，都可以发现各画派的佼佼者，他们均在世界画坛上赢得了席位。

现代绘画强调“创造”，这一主要特征，体现在观念及形式语言两方面。艺术家为了表达新观念而创造新形式，或为观念而绘画，如观念绘画；或为形式而绘画，如视觉绘画，各有所侧重。作为绘画语言，其多样性实难一一包罗，大致可以分为：

1. 重具象写实类——例如照相写实以及在传统现实主义基础上发展的“新现实主义”绘画等；
2. 重意象表现类——例如后印象主义绘画，野兽派绘画，表现派绘画等；
3. 重精神理念类——例如理性绘画、观念艺术、超现实主义绘画等；

4. 重直觉灵性类——如抽象表现派绘画(热抽象绘画),
心灵自动主义绘画;
5. 重形式构成类——如构成主义绘画、新造型派绘画等
(冷抽象绘画);
6. 重时代动力类——如未来主义绘画、欧普艺术等;
7. 重质材表现类——如波普艺术, 新具象艺术等;
8. 其他前卫艺术。

二、对现代绘画的认识

观念的分歧

现代绘画是与传统绘画相对而言的，它企图摆脱传统绘画规范的束缚，其核心是反传统的，十分强调艺术的创造、艺术领域的开拓，追求艺术新观念、新价值、新奇的视觉图式，与传统绘画在观念、形式诸方面均有极大的分歧。

1. 对待客观自然的主张

西方传统绘画重客体再现，重视表现客观世界的美，造型侧重客体的形态表象。从后印象主义开始，艺术家就已经觉悟到“绘画并非把我们肉眼所见的予以正确的再现，而是如何地把自己意象中的造型和颜色按自己的需要予以再生”（凡高），开始改变临摹自然表象的造型观，由模仿冲动转为创作冲动，去主观地解剖自然，重新安排自然，寻找自然的内在生命力量，探索其奥秘。不是让绘画服从自然，而是让自然服从于绘画，绘画已不是自然形象的说明。尽管有些画面出现现实物象、人物、静物，但已失去其在自然界所扮演之角色的意义。自然物象作为造型而言只不过是凭籍而已。在塞

尚看来，“苹果与人头是同一价值的存在，同是一个圆形的立体。而山脉的曲线与女人的曲线亦同样也是曲线。”贝尔认为：“艺术美的价值，不在于内容，而在于‘意味深长的形体’，即在于形、色与空间等要素的调和关系上。因此形体必须拒绝一切再现的要素，始能唤起美的感情。”他说：“伟大的艺术家只以纯粹的形体认识对象。譬如看椅子，只以椅子本身的目的认识之，绝不把它当做供人坐的东西而认识。”

2. 对待艺术的本质的主张

西方现代绘画的发展，从印象派开始就轻视“主题”、“题材”在绘画中的地位，要求作品“从叙述性的思想性、寓意性的一般预先安排好的意义内容中解脱出来”（注一），极力反对艺术的社会从属性，反对服务于政治、宗教以及按他人的旨意作画。“由每张画传述一个故事，觉悟到每张画应唱出一曲音乐来”（海斯莱）（注二）。

现代派艺术观念认为，艺术是一种“意在首先使艺术家本人得以宣泄，其后又使听众或观众得以宣泄的活动……”（注三）。绘画是用物质材料来创造臆想的空间，创造一个新的造型世界。

现代派艺术家，其中一类较重形式，轻内容，忽视艺术的功用。不仅否定艺术的主题，而且认为绘画只有动机，没有主题，甚至否定绘画表现宇宙人生的意义，追求绘画的独立性和纯洁性，所谓“绘画只以绘画为目的”（塞尚），“绘画不在于画什么而在于如何画……”，热衷于经营个人的视觉样式。

杜尼说：“绘画在本质上就是以某一定秩序集合的色彩

所覆盖的平坦的面”——即绘画的自律性，十分强调视觉性，“传统美术”一词已为“视觉美术”所代替。以后发展到对欣赏者所提供的形式，除了具有视觉性外，还包括听觉、触觉甚至于嗅觉等知觉。

另一类现代派艺术家则走向另一极端，表现在轻形式，重思想观念，重意图。认为“观念和意义优越于造型的形式，如同思想优越于感觉经验一般。”（杜桑）

这类艺术家并不回避现实社会，甚至通过作品干预现实生活，对社会、人生进行挑战。其表现手段也并不排斥具象，有的运用传统写实手法，表现现代的新思想观念；有的则直接以客体具象实物作表现之媒介。所谓“观念艺术”、“理性绘画”、“新写实主义艺术”等，均属此范畴。

3. 新旧审美观

西方传统绘画，包括印象派绘画，都热衷再现自然外表诱人之美。印象派以后，传统审美观所习惯的审美方式，已被现代画家抛弃了。

康定斯基曾批评传统审美观说：“……这种习惯的美，给予懒惰的肉体的眼睛以熟悉了的享受，作品的影响停顿在感性里。因此这种美常常构成一种力量，不引导到精神，而是离开精神”（注四）。现代审美重视内在，重视画框背后深奥的东西。审美视觉已从对外界自然物质的表象再现，转为对心灵精神的表现和创造，赋以客观物象的生命意义。他们的作品“不再是一盘苹果，不是铁塔，不是街道，不是风景，它是人心跳动的本身”（德劳奈）（注五）。认为只有涉及心灵这较高境界，才真是美的，绘画就是要对人的心灵做出有价

值的贡献。

现代新生活空间的新视觉扩展艺术家的视觉审美领域，也以科学与哲学方式寻求“美感”，重视创造结构中重量、速度和运动的力量——那种永恒的美。

现代艺术家的追求

1. 开拓和创造

20世纪初开始发展起来的西方现代艺术，从重客体反映到重主体表现；从具象形式到抽象形式；从一元到多元，有段不平坦的创造历程。一批掀起现代艺术浪潮的艺术家，忍受着贫穷和不被理解的折磨，用内心的颤动写下了西方现代绘画的历史。

他们是一批艺术的发明家和拓荒者，意识到艺术的价值本质是创造。现代艺术家最可贵的是具有独立精神和创造意识。不断去开拓新的视觉领域，创造新的表现方法，达到如康丁斯基所主张的“作品必须丰饶、多变、惊人、有趣。”艺术家应当不断地给人类提供新奇的东西。英国的美学家爱迪生曾说：“凡是新的不平常的东西，都能在想象中引起一种乐趣。因为这种东西使心灵感到一种愉快的惊奇……这就是这个因素使一个怪物也显得有迷人的魔力，使自然的缺陷也能引起我们的快感。也就是这个因素要求事物应变化多彩……”现代画家杜菲曾说：“我们必须创造人们无法目睹的事物以及它所构成的世界”（注六），那梦的世界，潜意识的世界，神秘的太空世界。发掘自我的广阔的形式技巧，使

不可见的世界付诸于现实。现代艺术家将艺术活动作为对未知世界的一种探险，认为只有愿担风险的人才能探索这未知世界。

2. 揭示现代人的心理意识

对于现代派画家，世界除了现实世界，还有心灵的世界、情绪的世界、幻想的世界和精神世界——艺术家能够尝试着把这些“世界”变得可见和外在。艺术家希望超越时空，超越自然，步入心灵。即从对外(自然)的陶醉，转到人的内心迷宫中，进行纯精神世界的探索、创造。

自我意识——

提倡人性和自我，在西方已有相当长的时间了。在第一次世界大战后，经过残酷现实洗礼的人们，对命运的困惑、悲观心理，引起了对人存在意义和价值的关注，开始了自我觉醒。在以自我为宇宙中心的存在主义哲学影响下的现代派艺术家，要求自我发现，自我创造，自我超越。希望在作品中体现自己作为个体生命的存在，以自我为中心，寻找人生价值及自由表现方式。

例如在西方表现主义绘画作品中，艺术家用人性赤裸裸的主观表现方式，表现“性”的爱与恨，生与死，疾病与痛苦，道德与罪恶，宗教与信仰等等。他们挣脱一切外形的束缚，用主观的形和色，甚至用荒诞、怪异和扭曲的形象，作纯精神的显现，如(图1)。以此追求心灵的震动，感情的自由宣泄，在神秘的非理性的观念中寻找自我解脱。

这种重主观表现的绘画倾向，类似中国传统的写意画。

中国传统写意绘画，着重追求人的自觉，表现人的精神境界，追求人性自我完善。这种绘画效果不是视觉内物象的外形，而是“离形得似，得意忘象”，借“形”来抒发画家的“胸中逸气”，表现画家自我主观灵性和感情。

梦幻、潜意识——

从对物质的关注转为对精神的关注，是现代绘画的重要特征之一。

弗洛伊德的潜意识学说，指出人的意识中的某些方面常常被抑制，被扭曲。只有隐蔽的潜藏意识，才真正代表“自我”。这种学说对现代派艺术家有极大的影响。现代派艺术家极力摆脱意识而去挖掘隐藏在神秘中的下意识力量。他们投身到这种“精神心理的现实之中，引发出神秘、浪漫、惊奇和梦幻”。

最典型的超现实主义绘画，从主观唯心主义出发，认为下意识幻觉本能是创作的源泉。他们十分重视梦境的表现、梦幻的奇异景象和那种梦境中的“毫不勉强的颠倒、脱离、意象和巧合”(尼采)。这些都可以无限地激起艺术家的创造灵感。

超现实主义绘画，不受理性的约束，竭力摆脱社会道德、伦理观念，而凭“本能”与“幻觉”，表现出荒诞怪异的潜意识中的世界。对他们来说，主题内容是主要的，并不

图1 西奎罗斯作

重视形式，从照相写实直到纯抽象形式都可采用。如《庇利牛斯山的城堡》(雷尼·马格雷特)一画(图2)，用极写实手法把互不相干的东西放在一起，显现出一个不合理、不被认识的外部世界，欲又造成使人感到比现实世界更为真实的错觉，从而使思维进入潜意识的梦境中。

又例如用抽象表现手法，自由地、无意识地、不受任何理智所控制，让心灵潜意识情感自动流露。如心灵自动主义绘画。

这种注重刹那间偶然的“灵性式绘画”事先并没有什么设想，而是随势生机，随机应变。例如波洛克的绘画，以绘画的行动作为唤起情感的媒介。

波洛克解释他的作品时曾说：“当我进入作画境域之内，我自己全无意识，我听其自然，让它自己变化……”(注七)。

逆反心理——

逆反心理，是艺术家对世界大战留下的灾难所形成的愤懑心理状态。认为存在的一切，包括文学艺术都无意义。主张打倒传统，反艺术，反理性，破坏一切存在。较典型的如达达派艺术，主张摧毁一切传统的意识形态、艺术理论，否

图2 雷尼·马格里特特作

定艺术的社会功能，反对传统的审美规范，怀疑一切已经存在并且被承认的艺术作品之美。口号是“破坏就是创造”。作品带有象征、嘲讽的意味，如给“蒙娜丽莎”画像加上胡子等等。他们热衷于无理性表现方法，重视机缘和幻想，主张无限制随意涂写，倾向天然形成，采用一般艺术家不使用的造型媒介，用垃圾拼凑成作品，将现代生活的一角，如实呈现作为艺术作品，所谓“实现真实的空间”。此后的波普艺术也属此类，是达达主义艺术的延续。

宇宙意识——

在科学已经发展到人能进入太空的今天，艺术家对人类赖以生存的自然世界的兴趣，已不是局限在对其表面的特征和规律的了解了，也不局限于单纯情感的交流了。现代科学刺激了艺术向广阔空间领域发展，表现宇宙空间精神。现代艺术家要求探索宇宙世界内部生命的冲突，对自然奥秘和本质进行某种追问。

克利认为，在可视的自然现象中，看不到自然界活动过程的本质。他认为自然界活动的本质，存在于形成的力量之中，而不在于现象的外表形式之中。

现代艺术家热衷于去揭示自然的奥秘，发掘、表现作用于自然界这种力的结构，探索其内在的凝固和破裂所体现的动中静、静中动的关系，寻找具有宇宙生命的艺术。

面对着神秘莫测的宇宙世界，在东西方关于宇宙的哲学意识影响下，现代艺术家怀着极大的虔诚，对人与自然、个人小宇宙与世界大宇宙的关系，进行着哲理式的沉思。不仅剖析自己，也剖析宇宙。

艺术家关注精神与物质合一的宏大时空；极力唤起那受神秘的自然智慧主宰的直觉，寻找自己存在时空的立足点；渴望自己的作品表现对宇宙的深度感应，接近宇宙本体那种神秘的力量，那种无限和永恒；追求精神的净化和与宇宙自然的默契沟通。因而常常萌发出超脱世俗的宇宙宗教意识，在作品中追求深奥的哲理性和神秘的宗教性，谓之理性绘画。

艺术家在作品中常用凝固的、静默的形象和虚幻的空间，制造神秘宗教气氛，以作出某种暗示，启发人们对社会、对人生作哲学的思考和省悟，唤醒其理性。这样的作品首要的是震撼人的灵魂，而不是愉悦人的眼睛，把理性内涵、精神内容放在首位，而表述手段的形式则放在第二位。

受中国儒、道二家哲学思想影响的东方传统绘画，在于茫茫宇宙、社会现实的观点上，是与西方现代绘画一致的。儒、道二家之理论，均重精神境界及人的心灵与自然之契合。道家所提倡的对宇宙自然可悟不可感的“无”，那气韵、精神等，作为美的本体，给艺术家一种超时空的虚无神秘的审美意识，使之进入怡静超脱的冥想之中。

东方绘画中这种注重体验超脱表象的神秘的宇宙意识，对西方现代绘画的发展影响很大，从印象派开始就已经有着明显的表现。凡高在《星夜》一画(图111)中，就是用宗教精神去感受宇宙的神秘力量。

回归自然心理——

现代艺术家认为自然是具有智慧的有机生命体。人作为自然一部分，是自然所赋予的生命行为，可与自然平等对话。