

周平 著

流动的自闭思维

——我的艺术观

天津人民美术出版社

The background of the entire cover is an abstract painting. In the upper half, there's a bright, textured yellow and orange area. In the center, a face with closed eyes and dark, curly hair is depicted, appearing to emerge from a dark, horizontal band. Below this, the bottom half of the cover is dominated by dark, heavily textured brown and black brushstrokes.

流动的自闭思维

——我的艺术观

作者 周青

图书在版编目 (C I P) 数据

流动的自闭思维：我的艺术观 / 周青著. — 天津：天津人民美术出版社，2005.5

ISBN 7-5305-2849-1

I. 流… II. 周… III. 绘画—艺术实践
IV. J203

中国版本图书馆CIP数据核字 (2005) 第 031640 号

流动的自闭思维：我的艺术观

出 版 人：刘建平

责任编辑：张金星

出版发行：天津人民美术出版社

制版印刷：河北海顺印业包装有限公司

开 本：787mm × 1092mm 1/16 印张：10

印 数：0001-1000

2005 年 5 月第 1 版 第 1 次印刷

ISBN 7-5305-2849-1/J·2849

定价：78 元

生命有着自身神秘的运行规律,其内在动力是人类如今无法解密和抗拒的,无意识与潜意识的人类特有的感性特质是人类创造发展不可低估的能源,在人类文化延绵的历史长河中,它们以别开生面的方式反映出诱人的灼灼光辉。它让这多元化的艺术世界异彩纷呈,它让我有了真实的存在真正自我艺术的开始,历史承载着由逻辑展开连锁构成的经验性文字篇章。“理论是灰色的。”康德坚定地告诉世人。因为生命的过程已超越了逻辑理性的思考过程。

流动的自闭状态下的思维创作方式是适合我的艺术操作系统,它是辩证的静与动相互统一的哲学化的概念。在流动中呈现意识的活动、生命的意义、和艺术的创造力。特别是人类无意识与潜意识、那不为人所左右的令人惊叹的自然驱动,在自闭的思维回路里,以及独立的自闭空间中,我安静而敏锐地细听着,那从心灵深处意识幽谷中传来的“上帝”之音。

目录

序 /1

一.引文 /3

二.意识的理解 /4

1.意识的辨别 /4

2.意识自然流露的自闭空间创作 /6

3.“直觉”的把握 /8

三.我对现代艺术的思辨 /10

1.趣味中的艺术“非客观化” /11

2.思辨游走在两个群体之间 /14

四.我的性格特质 /18

1.我的性格特征分析 /18

2.我与客观的关系 /20

3.我的性格“负面” /22

4.孤独空间的“自闭”由来 /26

5.依然成长,创作的契机 /29

6.在创作意识层面改造人格 /31

五.“真实”的相对性 /41

1.我对“真实”的反映 /43

2.我对“真实”创作的理解 /44

六.再谈“灰色”的理论 /51

1.我理解中的弗洛伊德意识分析学 /51

2.我对“萨特”审美观的信任 /54

3.其它学说的影响 /56

七.我的意识流动创作模式的艺术渊源 /64

1.梦幻的卢梭 /67

2.意识浪漫的夏加尔 /72

3.理性意识流露的契里柯 /77

4.天真幻想的克利 /84

5.坚定幻觉的弗里达 /92

6.尊重潜意识制造梦境的雷东 /98

7.锁定意识感受的贾科梅蒂 /104

八.我的艺术 /126

1.个人艺术心里阐述 /126

2.个人作品解析 /127

九.总论 /140

后记 /148

参阅文献

序

《流动的自闭思维——我的艺术观》是我长期的个人实践体验专业总结的理论性著作，共分9大部分25小节对个人进行全方位剖析和阐述，其中，运用著名心理学家弗洛伊德精神分析学说、荣格的性格学说、萨特美学思想及尼采哲学将自我由内及外在意识层面、外化的性格、“真实”的理解、“生活”的空间、我的艺术渊源、我的现代艺术观、我的艺术若干个散点知识感性与理性的辨析上做了最大强度的裂化与整合。

无疑在整理和编写该篇文字的过程中我的创作思绪得到了个人从艺以来最大限度的梳理，并在艺术情结上有了自我归位。如此看来在我个人周而复始的绘画生活中，一个有着我个人特质，并在思维层面适应我操作创作的工作系统已逐步完成，通过近十年的努力，已完成了由现实主义思维转向现代主义创作意识；由执着于日常生活的具体联想逐渐走进了现代主义中个人语境的超然冥想。这些艺术观的微妙过渡，对意识层次分化认识及自我对无意识与潜意识的感化与肯定，我清晰地领悟出作为动物的“人”与社会化的“人”在人性方面那值得褒奖的光辉。创造是人性特有的智慧，有着让我们居住的地球，逐渐进入高度文明的源动力量，意识层面的思维的方式是这一源发地带，这一地带静候着人类极为宝贵的资源，当艺术的银光洒满那神奇的地带时，人类艺术的创造潜能得到关注，生命的意义更趋于完美的认定和讴歌。我是受益于先人们对这“土壤”的发掘与开垦的，我尊重自我意识不断变化的同时敏感地运用艺术的方式加以阐述和刻录它动人的轨迹。

知识与学养在点点滴滴中提升。信心与深沉在一笔一划中得到加强，十多年来，同样是行色匆匆，形单影只的我，在个人独立的空间中，实现着跨越时空的梦想，就如同我在《孤独是美》一文中所言，“囚禁的身影、不安宁的灵魂”。

愿艺术与我的人生意志一同成长。

2005年2月7日写于天津罗马花园

周青

《自画像系列A》 周青 铜版画 10cm × 8cm 1992年

一、引文

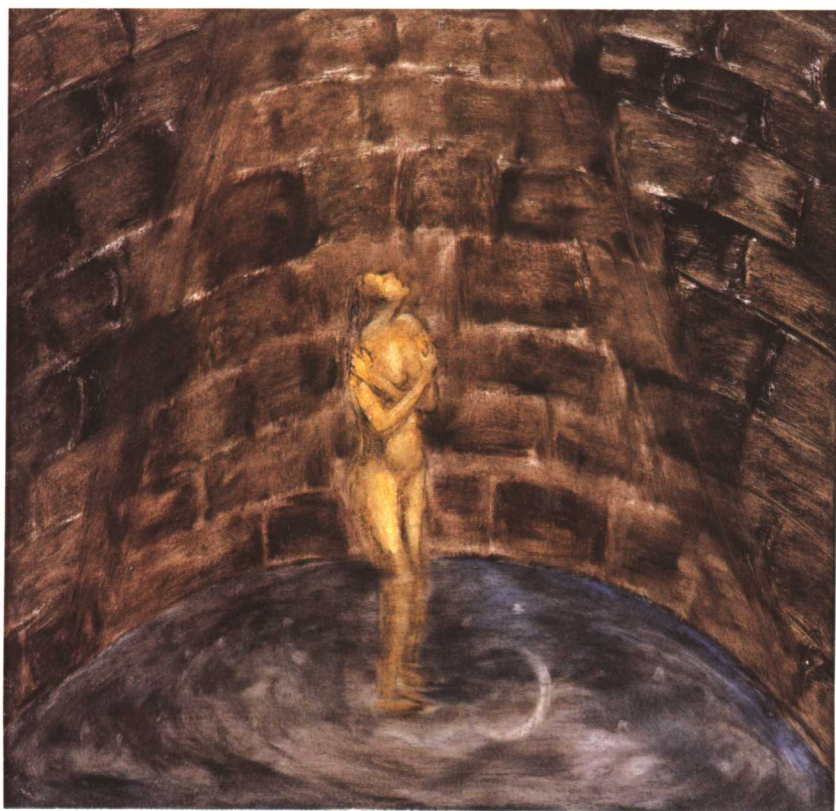
20 世纪以来艺术的发展使人们获得了如此认识：人作为创造的本源，拥有艺术本能并要表现在其力所能及的作品之中，我们视作品为作者审美判断的一种表现，我们幻想着逻辑、理性，影响着人类生命的意义。实际上人并非纯粹地奉行逻辑推理的原则，其实人类始终生活在真实的大自然中，没有逻辑。生命有着自身神秘的运行规律，其内在动力是人类如今无法解密和抗拒的，无意识与潜意识的人类特有的感性特质是人类创造发展不可低估的能源。在人类文化延绵的历史长河中，它以别开生面的方式放射出诱人的灼灼光辉。它让这多元化的艺术世界异彩纷呈，它让我有了真实的存在，真正自我艺术的开始，历史承载着由逻辑展开连锁构成的经验性文字篇章。“理论是灰色的”康德坚定地告诉世人。因为生命的过程已超越了逻辑理性的思考过程。

二、意识的理解

1. 意识的辨别

我在艺术创作中历来主张艺术随自我的意识流向而展开，意识本身在无更多干扰或提示性状态下自然生发，那及时的捕捉更显心灵放飞的真实。就我看来，在一个把物质实力看得高于精神生活的社会中，个人意识的形式和完善必然受制于个人对物质利益的追求，种种物质需要虽然也可以视为精神需要的体现，但正如任何片面的追求都必然把人扭曲一样，对物质贪得无厌的追求，往往成为原本精神的最大丧

《作品E》 周青 油画·亚麻布 80cm × 80cm 1992年

《作品C-8 × 8》 周青 油画·亚麻布 120cm × 120cm 2003年

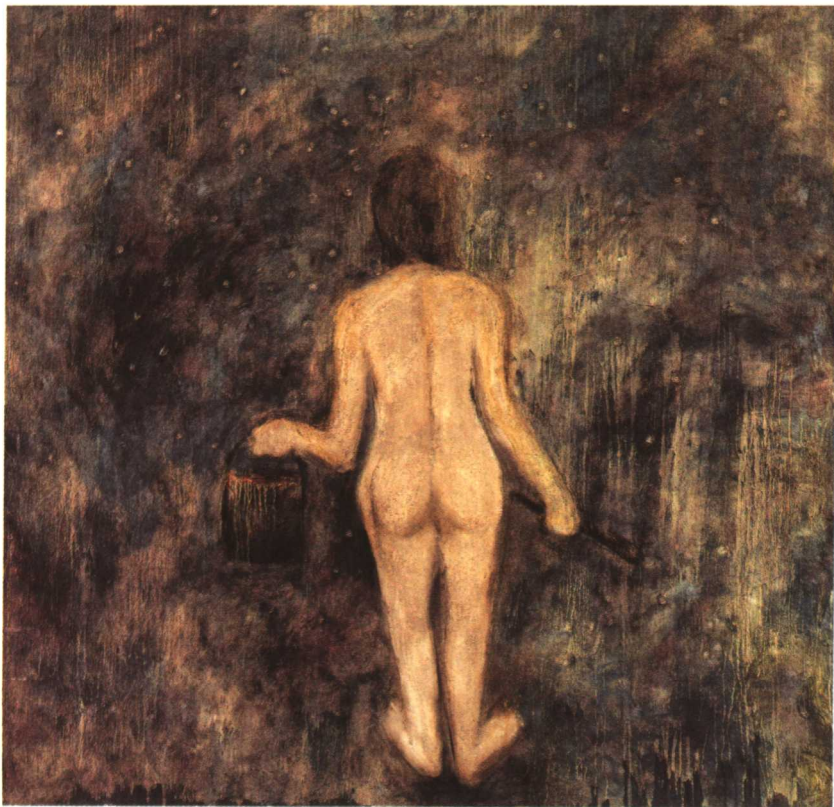
失，因而总是导致人难以回归本我、真我的可能。意识的生长是自发的，它有着自然而然对外界的感化和生发，当然这里还存在着一种人们没意料到的内驱力——无意识（包括潜意识）的内力补充。在精神分析学家弗洛伊德那儿，他认为精神活动本身都是无意识的，那些有意识的过程只不过是整个精神生活的片断和局部，用通俗的话讲，整个精神生活想象是一座海岛，意识是露出在水面上的小部分，无意识则是隐藏在水下，成为意识基础并决定其方向的绝大部分。无意识（包括潜意识）主要来自个人早期生活特别是幼年生活中那些受压抑遗留的心理内容。弗氏一再对它的概念加以界定并提出潜意识理论，可我认为潜意识就是与生俱来的物质原发状态的潜在反映。早在个体生命出生以前它便孕育在胚胎细胞之中。而无意识则随着个体的成长，思维、情感、感觉、直觉不断丰富和完善包括曾经被体验过的感受都不可能消失得无影无踪，同样包括没能引起自我认可的体验也依然存在。在日

后的可能或不可能的状态下,依旧可能重温转化成无意识功能作用。

2. 意识自然流露的自闭空间创作

潜意识包括非意识的心理内容或过程,潜意识过程是不须质疑的,在梦中,它以潜在记忆的形式处于催眠状态,或者透过对忘却内容的自由联想到复苏,这个过程感受我是羡慕和迷恋的,我用独立空间自闭的方式模拟这种状态的创作前后,希望凭脑幻觉以心带笔游历在我面前平面的空间中,创作感受中我知道有些意识中的自然流露可利用的感受因为它们强度轻微或因为注意的偏离而不能获得整体意识的统一反应。但可透过意识自然流露整体转化为心理内容的反映。对于那些我实感需要但其在脑里因能量太小忽隐忽现的意识内容,由于注

《作品C-8 × 6》 周青 油画·亚麻布 120cm × 120cm 2003年

意力的偏离而仍然遗留在意识中判断而无法成线状联想，脑际中营造的幻觉也无济于事。由此我极度想在非常的独立空间中，自闭状态下解决那些曾丢失的经验或记忆。哪怕是没有经验只有概念的神话意象或只是忘丛的符号逼迫它通过自然的流动回归无意识的呈现状态。这种说法不一定就对，只是时常的念头。当然这种方式并未成熟，认同

《作品 C-8 × 3》 周青 油画·亚麻布 120cm × 120cm 2003 年

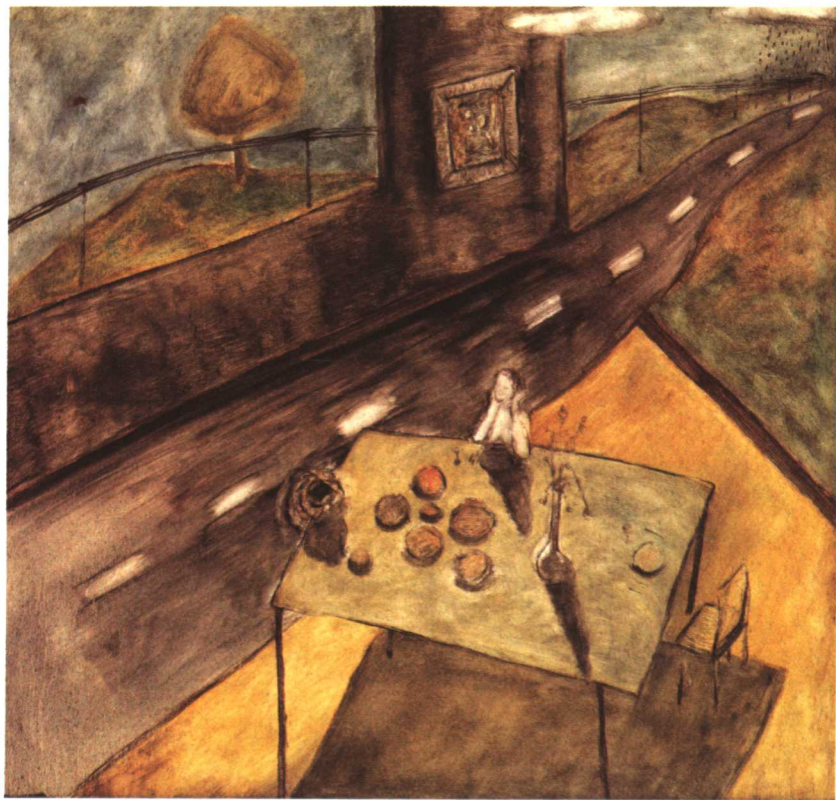
作用有限。

迄今为止我对无意识与自我意识偶发与搅拌成形有了一些经验，安静和相对与外界隔离的自闭状态总能让意识整体内容活跃开来，有梦幻般偶然的星星火花的反映，正像意识心理活动产生某种结果或产品一样。经验告诉我，所有在此时意识状况下产生的图景有着心灵莫名的愉快，它不同于现实，不同于视觉的世界还原。当然我知道就像

前面对无意识与潜意识的拙劣阐释一样，此时，我知道图景已有所异化，宛如儿子象父亲在模样上大相径庭。我认为创作模仿意识中记忆的自然流露如同遗传的功效般有着巨大的创造力，这个创造力在艺术创作上，我认为功不可没，它与想象是一对高飞的双翅，我更期待和依赖前者，前者更来自和接近心灵，更接近我对艺术理解的本体观。后者更多接近尘世，在那里主体不能清楚地把自己同客体区分开来，它透过那种近乎与客体部分统一的直接关系与客体紧紧地联系在一起，这种同一是源于主、客体天然合一，然而前者的表现对灵魂的状态有着神秘的参与物，我想这是不言而喻的，这是一种原始人当中最容易观察到的现象，在当今文明人这里此种状况也不少见。尽管范围或强度有所不同，或者说理性强于心灵自然生发的欲念，那么世人的陈规与俗愿就不可避免地占据着想象的空间，又如何独具匠心，自然生发出来自灵魂深处的问候正是艺术真诚的坦言。

3.“直觉”的把握

艺术创作中心“直觉”渗透，像感觉的内容一样，意识的内容同样具有一种特定的表征，并且与情感“派生”或“推理”的特征形成对照，意识具有一种内在必然性和明确性，客观世界是心理世界认识领域明确的心理“事实”。在这里有一个概念要介入，就是艺术感受中的自觉培养，它是以无意识的方式传达感性认识的基本心理功能，其感受的对象是外在的也是内在的，同时也包括外在对象与内在对象间的联系，虽然许多直觉后来可能分裂成它们原先的组成成分，它们的根源与外部表现也可能被利用起来与理性法则保持和谐，可它们自身仍然是非理性的功能，难怪康德先生说：“任何一个凭无意识去感知的人都是直觉型的。”既然这样的艺术家凭直觉创造出令人冲动的艺术，当然这种艺术不完全属于每个普通的人，他们无法个个接受它。当然这里也透出一种怪现象，艺术家是特殊阶层。与众不同的意识创造使他们显而易见地有所不同。意识中的差异性的培养，使得艺术家群体在直觉方面异常敏感，他们更多的在直接用心灵与大众、与自然对话。古典艺术中的一幅风景画之所以被认为是“迷人的”，因为它

《作品C-8 × 5》 周青 油画·亚麻布 120cm × 120cm 2003年

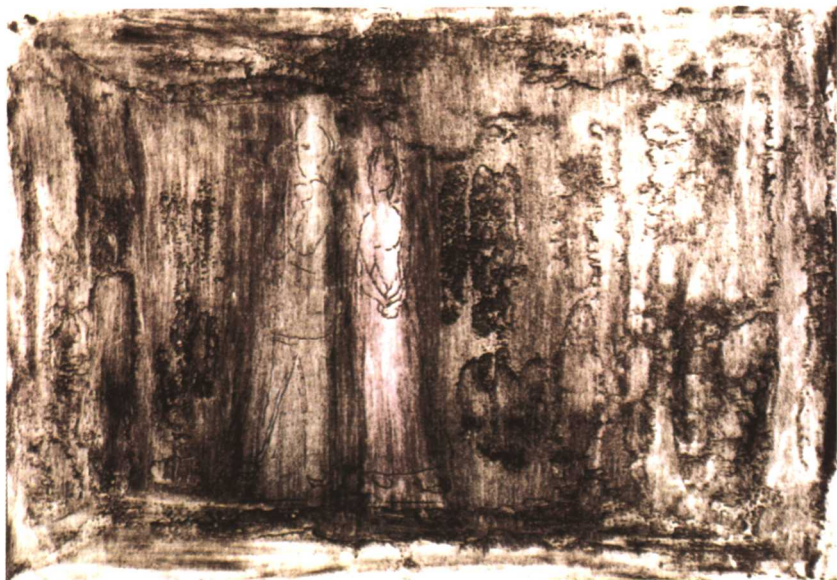
所描绘的乡村景色值得流连忘返。19世纪的艺术以一种不纯粹的方式进行创作，在创作意识方面更多顾及传统审美意识的质朴，其作品几乎完全存在于人类现实的虚构方式之中，更大程度上夸大了直觉的现实性。

三、我对现代艺术的思辩

在现代艺术的思辩意义上，19 世纪所有平常的艺术都可称之为“写实艺术”而已，然而在批评家福柯先生关于 20 世纪艺术风格分析时，我发现它包含了几个密切相关的倾向。1) 艺术非客观化。2) 避免生活的形式。3) 认为艺术品就是艺术品而不是别的什么。4) 把艺术视作游戏和无价值之物。5) 本质上是反讽的。6) 生怕被复制仿造，因而精心加以完成。7) 把艺术当作无超越性结果的事物。这里后五项

《作品八号》 周青 铜版画 18cm × 33cm 1994 年

《作品五号》 周青 铜版画 18cm × 33cm 1994年

我是极度反对的。只是第一项将艺术非客观化我略有认同。进入到现代艺术，直觉的理性部分逐渐占据艺术家创作始末。早期写实的“幻觉艺术”掩盖了艺术媒介，用艺术来掩盖艺术自身。而现代主义则用艺术来唤起对艺术自身的注意。传统艺术中绘画受到媒介的某些限制——平面外观、形状和原料特征——这些曾被传统的绘画大师视为消极因素，只它间接地被不公平地加以承认。现代主义绘画却把这些限制当作肯定因素公开承认它们。马奈的作品径直表明它们是被画在表面上，因而他的作品可以是现代主义绘画的发轫之作。由于马奈的感召，印象主义者断然抛弃了底色和上光油，使眼睛对颜料管中挤出的色彩确信无疑。塞尚为使轮廓和构图适合于矩形画幅，不惜牺牲逼真性和精确性。

1. 趣味中的艺术“非客观化”

再回到上述的非客观化的提法。看看在人的直觉意识之上的理性反映如何逐渐在艺术中呈现。不妨把一幅这种现代风格的画与1860年的一幅作品加以比较。最简便的方式是从画所描绘的对象开始。如一个人、一栋房子或一座山。1860年的画家并不想在画中赋予这些对象