

清华艺术学丛书（第二辑）

主编 陈池瑜

抽象艺术论

陈正雄 著

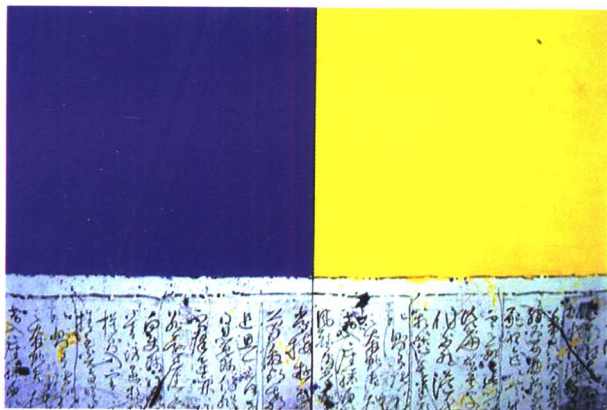
清华大学出版社

清华艺术学丛书（第一辑）

抽象艺术论

陈正雄 著

清华大学出版社

北 京

版权所有,翻印必究。举报电话:010-62782989 13501256678 13801310933

图书在版编目(CIP)数据

抽象艺术论/陈正雄著. —北京:清华大学出版社,2005.11

(清华艺术学丛书)

ISBN 7-302-11928-7

I. 抽… II. 陈… III. 抽象—艺术理论 IV. J0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 113827 号

出 版 者: 清华大学出版社

<http://www.tup.com.cn>

社 总 机: 010-62770175

地 址: 北京清华大学学研大厦

邮 编: 100084

客户服务: 010-62776969

组稿编辑: 甘 莉

文稿编辑: 宋丹青

印 装 者: 北京嘉实印刷有限公司

发 行 者: 新华书店总店北京发行所

开 本: 148×210 **印张:** 4.25 **字数:** 121 千字

版 次: 2005 年 11 月第 1 版 2005 年 11 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-302-11928-7/J·82

印 数: 1~3000

定 价: 29.00 元

顾问：刘纲纪 袁运甫 张道一

主编：陈池瑜

编委：（国内编委按姓氏笔画排列）

丁 宁 北京大学

陈池瑜 清华大学

陈传席 中国人民大学

杨燕迪 上海音乐学院

凌继尧 东南大学

曹意强 中国美术学院

梁 江 中国艺术研究院

滕守尧 中国社会科学院

潘耀昌 上海大学

考夫曼 美国普林斯顿大学

《清华艺术学丛书》

总 序

陈池瑜

艺术学(science of art)或称艺术科学,是和哲学、美学紧密相连的人文科学的一个重要组成部分,它是研究艺术现象和艺术历史一般规律的科学。具体来说,艺术学要研究艺术产生和发展演变的历史规律,研究艺术创作与鉴赏、艺术家与艺术作品的形式表现和风格特征,研究艺术批评与艺术的社会文化功能等理论问题,同时还要研究艺术中的哲学问题及美学问题。此外,艺术学也要研究艺术媒体与传播、艺术市场与管理、艺术教育与大众美育,还要关注新的创作手段、媒介、新的艺术门类,以及先锋艺术、大众艺术和边缘艺术。艺术学还应研究艺术学科自身的发展历史以及艺术学科与相关学科如宗教学、社会学、心理学、人类学、考古学等的关系,建立艺术学史和艺术史学,以及建立新的交叉学科如艺术社会学、艺术心理学、艺术考古学、艺术人类学、艺术文化学、艺术传播学等。

总之,一切艺术自身的问题,或与艺术相关的历史问题与现实问题,一切艺术现象如绘画、雕塑、建筑、音乐、舞蹈、戏剧、电影、电视、书法、摄影、工艺美术与设计艺术等都是艺术学研究的对象。但概括地讲,艺术学主要研究艺术的理论、艺术的历史和艺术的批评。当然,每位艺术学研究者只能选择一个或几个艺术门类作为自己的研究对象,从中概括出带有普遍规律性的结论。

对艺术现象或规律进行总体研究和一般研究的成果,可以说是普通艺术学或一般艺术学,如艺术原理;对个别艺术门类进行独立研究的,可

以称为部门艺术学或特殊艺术学，如美术学、音乐学；对艺术进行哲学或美学研究的，可以称为艺术哲学或艺术美学；而和其他学科进行交叉研究或运用其他学科的理论与方法来研究艺术问题，则可以是诸如艺术社会学、艺术心理学、艺术考古学等；对艺术历史进行全盘研究则是艺术通史；对个别门类艺术史进行研究的，则是音乐史、美术史或绘画史、雕塑史；对艺术史理论和发展过程、方法论研究的则是艺术史学。

艺术学产生仅有一百多年的历史，但对艺术问题进行研究则有两千多年的历史。两千多年前，古希腊哲学家柏拉图用对话的方式开始探讨艺术和美的问题，亚里士多德的《诗学》以及古罗马维特鲁威的《建筑十书》，都是系统的诗学与建筑学专著。中国先秦时期孔子的《论语》中有丰富的关于诗、音乐、舞蹈的思想，战国时期的《乐记》则是系统的音乐艺术专论。按照陈钟凡先生的说法，西方人对艺术的研究经历了艺术论、艺术哲学和艺术科学三个阶段。从古希腊到17世纪是艺术论时期；18世纪至19世纪上半叶是艺术哲学时期，主要有谢林、黑格尔关于艺术和艺术史的哲学研究；而自19世纪中叶以来则进入艺术科学时期，艺术学作为一个学科也正是在这一时期得以产生。艺术学的产生和发展，首先得益于艺术社会学和艺术心理学的研究。1847年，比利时的米查尔斯出版了一本弗兰德尔派绘画史，作者考虑如何建立科学的艺术史问题，认为应该把艺术史放在一个国家的“政治的、产业的和社会发达的”密切关系上来研究，这包含着艺术社会学的萌芽。丹纳1865年出版的《艺术哲学》则是运用社会文化学的方法研究艺术的典范。随着航海术的发展，西方的探险家、人类学家开始对原始部落的现代原始人类进行有关他们的生产、经济、风俗及艺术的研究。格罗塞用社会学与人类学的方法研究原始艺术，1893年他出版了《艺术的起源》，1900年出版了《艺术学研究》专著。俄国的普列汉诺夫和弗里契分别出版了艺术学方面的专著和论文，促进了艺术社会学的发展。19世纪下半叶和20世纪初，由于西方试验心理学的发展，费肖尔、立普斯、弗洛伊德等人开始运用心

理学方法来研究艺术，促进了艺术心理学的产生和发展。正是艺术社会学与艺术心理学的出现开辟了艺术学发展的道路。1750年，德国哲学家鲍姆嘉通出版了《美学》一书，创立了不同于研究理论思维而主要研究人的感觉、感性、情感与艺术的美学学科，使美学从哲学中分离出来。1900年前后，德国美学家马克斯·德索创办《美学与一般艺术学》杂志并出版《美学与一般艺术学》专著，使艺术学从美学中再次分离出来。20世纪西方的艺术学包括艺术史学科得到飞速发展，出现了沃林格尔、沃尔夫林、李格尔、克利夫·贝尔、科林伍德、苏珊·朗格、阿恩海姆、瓦尔堡、贡布里希、帕诺夫斯基等著名的艺术学家和艺术史家，使艺术学和艺术史成为重要的人文科学学科。

如果说中国哲学与思想的第一次高峰和原创期是在春秋战国时期的话，那么中国的艺术理论的第一次高峰和原创期则是在汉魏六朝时期。这一时期出现了谢赫的《画品》，钟嵘的《诗品》、庾肩吾的《书品》、袁昂的《古今书评》这样精妙的绘画、诗歌和书法批评理论著作，还出现了卫恒的《四体书势》、宗炳的《画山水序》、王微的《叙画》以及刘勰的《文心雕龙》等深刻的书法理论、绘画理论和文学理论专著与专论。到唐宋时期，画论、书论、诗论、乐论进一步发展，与此同时，艺术史得以确立。唐代张彦远写出了世界上最早的系统的艺术史专著《历代名画记》，从轩辕一直叙述到唐代会昌时期（公元9世纪40年代），该书内容博大、体系周全、史论结合、点面相宜，确立了中国的绘画史学科。宋代郭若虚《图画见闻志》又从唐会昌年间写到宋神宗熙宁时期（公元11世纪70年代），对绘画的历史意识及绘画史学科意识是自觉而强烈的。以张彦远的《历代名画记》为例，中国的艺术史著作比意大利瓦萨里的《大艺术家传》早出七百年，比德国温克尔曼的《古代艺术史》早出九百年。20世纪中国现代形态的艺术学研究开始构建，无论在艺术原理还是在艺术史研究中都取得了一大批成果，出现了蔡元培、鲁迅、林文铮、滕固、岑家梧、郑午昌、姜丹书、陈师曾、黄宾虹、倪貽德、李朴园、傅雷、

傅抱石、史岩、丰子恺、梁思成、童书业、刘海粟、潘天寿、朱光潜、宗白华、邓以蛰、蔡仪、马采、王朝闻、刘纲纪、伍蠡甫、俞剑华、邓白、雷圭元、王子云、王逊、阮璞等著名艺术理论家、艺术史家和艺术家，他们为构建中国现代形态的艺术学、艺术史研究做出了重要的贡献。我们今天的艺术学研究要在前人的基础上进行，中国古代在艺术理论、艺术批评、艺术史方面都有着深厚的传统，深入研究中国古代画学、书学、诗学、乐论等方面的思想，总结 20 世纪中国在艺术学研究方面的成果，借鉴西方近现代艺术学研究方法，在此基础上我们再进行艺术学新的探索，这是 21 世纪中国艺术学研究的重大课题。

今天，艺术学被国家列为一级学科，艺术学学科正处于一个新的历史发展时期。在清华大学出版社及艺术编辑室负责同志的大力支持下，我们商议编辑《清华艺术学丛书》，本丛书由清华组织编辑和出版，文稿作者则不限于清华。我们在编辑的过程中将重视理论创新性、学科前沿性，力求使研究具有一定深度，艺术哲学、艺术美学、艺术原理、艺术史、艺术批评以及部门艺术史论和艺术学分支、艺术学与其他学科的交叉研究、中国古代画学、书学、诗学、乐论及西方艺术学译介和研究成果，都是我们的选题范围，我们还特别重视中青年艺术学研究者的成果。本丛书计划每年出版四到八本，也许坚持十年、二十年，回过头来再看，将是一批可观的学术成果。

《清华艺术学丛书》旨在为构建中国艺术学大厦添砖加瓦，为繁荣艺术学的学术研究及推动艺术学学科发展尽一份力量。吾斯所望！

2005 年 5 月 28 日于清华园

前言

当我们走进美术馆或画廊欣赏画展时，经常会看到一些抽象的艺术作品，或观赏到全部抽象作品的抽象主义大师们的特展。

较为摩登豪华的大饭店或咖啡馆，有时也会挂上抽象画或放置抽象雕塑；到百货店购物时，也常看到抽象图案的包装纸；当我们再注意看看满街的广告招牌时，也不难发现许多具有抽象风格的设计等等，不一而足。因此，抽象艺术已经像庐山之美雾，弥漫渗透在我们生活的各个层面。

在21世纪的今天，抽象艺术不是什么新奇的艺术。我们的生活环境几乎已被抽象事物所包围。可是，在国内，大多数的人对于“抽象艺术”仍不甚了解。更奇怪的是，有些人看惯了抽象广告或物品，并不觉得刺目，但一旦观赏抽象画时，竟大摇其头。

自从1910年俄国艺术家康定斯基(Wassily Kandinsky 1866—1944)完成第一幅抽象画以来，将届百年。这种形式的绘画在20世纪的国际画坛上掀起了阵阵旋风，历经了百年的演化和不断的突破，更逐渐建立起抽象艺术的新观念与新价值体系，成为20世纪现代艺术的主流。在现代主义艺术史上有一个很值得研究的有趣的史实，那就是涌现出来的现代主义诸多流派，如野兽主义、立体主义、未来主义、达达主义、超现实主义、表现主义等等，都只有鼎盛的一代便没有繁衍，唯独抽象主

义却繁衍出众多第二代、第三代等支流，绵延至今，可谓方兴未艾。正是因为抽象画是20世纪最具传承性和最广为流行的艺术风格，所以许多人遂将现代艺术和抽象艺术画上等号。如同现代科学飞跃发展一样，抽象艺术在20世纪的人类艺术演进中取得了辉煌的成果。

它，是人类寻求自由、真实、纯粹与精神的视觉表征。

目 录

前言	/VII
一、抽象画的诞生	/1
二、什么是抽象画	/5
三、抽象画的特质	/12
(一) 召唤的	/12
(二) 隐喻的	/13
(三) 纯粹的、精神的	/13
(四) 自由的	/14
四、艺术的两大主流——大写实与大抽象	/15
五、抽象主义艺术运动	/19
(一) 立体主义	/19
(二) 野兽主义	/21
(三) 未来主义	/22
(四) 康定斯基	/24
(五) 蓝骑士	/24
(六) 绝对主义	/26
(七) 构成主义	/28

(八) 新造型主义 /30

(九) 风格派 /32

(十) 抽象、创造 /33

(十一) 奥费主义 /34

六、抽象艺术的先驱 /36

(一) 康定斯基 /37

(二) 库普卡 /39

(三) 德劳内 /41

(四) 马勒维奇 /41

(五) 蒙德里安 /42

(六) 塔特林 /43

七、抽象艺术的两大脉络 /44

(一) 抒情抽象 /45

(二) 几何抽象 /59

八、抽象画的欣赏 /66

(一) 抽象画欣赏的美学原则 /66

(二) 抽象画大师名作欣赏 /71

参考书目 /101

附录一 一生的豪赌——陈正雄的画家之路 /104

附录二 看画，看画家的心灵世界——抽象画大师陈正雄
谈抽象绘画欣赏 /120

一、抽象画的诞生

如前所述，抽象画的诞生是 20 世纪人类重大的文明成就。

东西方的绘画在 1910 年康定斯基创作第一幅水彩抽象画之前，均未有抽象画。西方绘画自古以来即受柏拉图和亚里士多德的“模仿说”和“镜子说”的深远影响。画家们皆一味忠实地模仿自然外貌或述说故事。柏拉图在其名著《理想国》第十卷中详论艺术与“模仿”（mimesis）之关系时指出：画家所画的床，乃对木匠所制之床的模仿；而木匠所制之床，又是对床之“理型”（form）的模仿。就此而言，由于“理型”才是真实的世界，绘画就只是“模仿之模仿”。绘画即在制造“幻觉”，使人远离“真实”。而亚里士多德的《诗学》及悲剧论则继承了柏拉图的模仿说，只是加以发挥和修正。《模仿论》乃指感情或性格之再现，而非外形之复制。故柏拉图与亚里士多德均被视为“模仿说”的代表。他们认为人类是最具有模仿力的动物，这种模仿力是人类的天性，也是人类最早的学习方法。

因此，梵·高画中的《椅子》和康斯塔柏画中的《牛》，在意识上是模仿一个实存的椅子和牛；而蒙德里安和尼可尔森的几何形，却不是意识中任何实存的长方形、方形和圆形，它们实为自我独立存在，不代表任何其他事物之存在。

从西方艺术发展史来看，中世纪及文艺复兴时期的造形艺术均以宗教为创作题材，绘画为宗教服务。到17、18世纪，绘画则以文学的叙述性居多，绘画成了文学的帮佣。到了19世纪，自然主义兴起，画家库尔贝以生活为创作题材，细腻逼真地描绘肉眼所见的世界，将绘画与文学割开。而印象主义则比自然主义更进一步追求自然物象的客观性和科学性，后印象主义则以主观的态度来处理，所以西方的写实绘画在20世纪之前一直与现实世界维系着密切的关系。艺术家们一味追求如何把三次元的自然或现实忠实地重现于二次元的画面上。为臻此目的，画家需要凭借“幻觉”(illusion)，而幻觉则有赖写实的外形、远近法和领悟法等技法来达成不同维度的转换。以这种技法和观念来作画，即使将自然对

梵·高(Vincent Van Gogh, 1853—1890):《椅子与烟斗》，1888，油彩，画布，93cm × 73.5cm，伦敦国家画廊典藏

象极端地变形、转化，也无法切断与自然和现实的脐带关系而完全独立，西方绘画的发展当然会受到极大的限制。西方现代主义艺术运动的历史目标即在摆脱宗教、文学与自然的桎梏，朝着建立艺术自主性(autonomy)的大道迈进，抽象艺术则完全摆脱了文学性、描述性和说明性，并借着基本绘画元素来组构独立秩序的“造形世界”。

而在中国，自从公元8世纪唐朝的水墨画兴起以来，中国画在古老的“中庸”和“中和”的哲学精神指引下不走极端，总是在“具象”和“抽象”两大艺术表现的极端之间移步生花，从未达到纯粹或完全抽象的境界。我们从唐朝水墨画家张彦远的“夫画物特忌形貌采章”的绘画思想，北宋苏东坡的“论画以形似，见与儿童邻”的绘画主张，以及北宋画家范宽的“师古人不如师造化，师造化不如师心源”的绘画观，即可看出中国水墨画家都“不求形似”，也不走极端，都停留在“具象”或游走于“具象”和“抽象”之间的中庸之道。故在中国绘画史里，未曾出现过完全纯粹的抽象绘画，若无外来的刺激，中国绘画很难突破樊篱，踏上纯粹抽象之路。故有些中国艺评家所说的“抽象画的概念与技法，中国古已有之”之论点是错误的。持这种观念的人不是对20世纪抽象画的意义、内涵及精神缺乏正确的了解和认识，就是民族情结在作祟。

所以，东西方在20世纪之前未曾有过真正纯粹或完全“抽象”的艺术。

苏轼(北宋)《古木怪石图》, 纸本, 水墨

事实上，美术史上第一幅纯粹抽象画是到1910年才由俄国艺术家康定斯基在慕尼黑画室创作的。康定斯基在回忆其抽象画创作的契机时说：

“有一天傍晚，我回到画室。突然间看到一幅闪烁内在光辉，栩栩如生，活跃画纸上的画，令我震惊！当我走近细看时，才明白原来是自己的画作倒置罢了！翌日，在白昼的光线中，我把画放正时，昨日的那股美感竟消失了，画面上只留下了一些‘无可名之形’……，此事带给我莫大的启示：即当画面的形象和色彩依附自然主题时，观赏者总会在画面上寻找他画的是什么，而忽略了形象和色彩固有的特质与功能。若将形象与色彩从自然主题解放，则会发挥它的特质与功能。”从此，绘画冲破了传统的牢笼，从具象的桎梏中解放出来，美术史上第一幅纯粹抽象画于焉诞生。

康定斯基 (Wassily Kandinsky, 1866—1944):《抽象构成》, 1910, 水彩、纸本, 56cm × 65cm, 妮娜·康定斯基收藏

当观赏者初次观赏抽象画时，有如一个出世后第一次看到大海的幼童一样，对浩瀚深邃的海洋与雄伟无比的巨浪会感到震撼惊心。因为，他们与初次看到大海的孩童一样，在视觉上未曾有过这种经验，所以初次观赏抽象画时会顿觉莫名其妙，不知所云了。

二、什么是抽象画

在“西风东渐”的影响下，早在20世纪二三十年代中国就有艺术家开始关注抽象艺术。但真正展开对抽象画的探讨与创作，则始于50年代末，而“抽象画”的探讨也成为当时艺术界关心和争论的问题。由于“抽象画”一词经常被误读、误解、误用和误导而引发不少的争论。有些人对“抽象画”一词常自以为是地从字面上任意加以诠释，各说各话，莫衷一是，致使抽象画的定义与精神含糊不清。如果我们对“抽象画”没有正确的概念与了解，很容易因字面与内涵之间的混淆而陷入迷思，从而使得对抽象画的探讨无法成为有意义的讨论，因此，在正式进入本文主题之前，我们必须对“抽象画”此一美术专业术语有个正确的界定，这样大家才能以“行内话”(speak the same language)来进行讨论与研究。

由于抽象画与过去“画实物外形”的“具象画”观念迥异而不易被了解，因此在探讨此一时髦问题之前，首先应对“抽象画”这个概念下一个定义。

什么是抽象画？比利时抽象艺术理论大师苏福尔 (Michel Seuphor) 在《抽象绘画辞典》中为抽象画下的简要定义是：“在绘画里，凡其形象切断了自然或现实世界之间的脐带，以致无法辨识，联系或思