

学校编码: 10384

分类号 _____ 密级 _____

学号: 200322007

UDC _____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

对油画创作中不确定因素的思考

Thoughts Concerning the Elements of Uncertainty
in Oil Painting

王 鹭

指导教师姓名: 张立平 教授

专业名称: 美 术 学

论文提交日期: 2006 年 5 月

论文答辩日期: 2006 年 6 月

学位授予日期: 2006 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2006 年 5 月

厦门大学学位论文原创性声明

兹提交的学位论文,是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果,均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人(签名):

年 月 日

论文目录

序言	1
一、从灵感体验到构思创作	2
1、“精确并非真实”——创作过程中的不确定因素	2
2、直觉活动——不可预测的创造因素	3
3、创造的过程是解构与重建的过程	5
二、发展中的进步与融合	5
1、人的差别和社会的差别是一切艺术的根源	5
2、东西方抽象表现的异同	6
三、形式中的不确定	8
1、艺术形式不仅表现人的情感，而且自身也具有生命	8
2、“不确定因素”在现代绘画形式中的表现	9
3、绘画形式中的理性思考	11
4、绘画形式的新视野	14
四、来自欣赏方面的不确定	15
五、结束语	16
六、参考文献	18
七、致谢语	19

Catalogue

Preface	1
I experiences from the inspiration to the manifestation of the idea	2
(I) “Precise is by no means real” the element of certainty in the creation process	2
(II) The intuitive process cannot be forecast by the creation factor	3
(III) The creation process is set at variance with the reconstruction process	5
II progress and fusion in development	5
(I) The human perspective and societal perspective are both artistic based	5
(II) East and West abstract performance similarities and differences	6
III the indefinite within the form	8
(I) The artistic form not only displays human emotion, moreover has its own life	8
(II) “Element of certainty” in the execution of modern drawing	9
(III) The rational within the drawing form	11
(IV) A new field of vision in the drawing form	14
IV the aspect of appreciation is not necessarily from the indefinite	15
V concluding remarks	16
VI references	18
VII expressions of thanks	19

论文摘要

绘画作为人文科学的一部分，伴随着文化的变革也在不断地蜕变着，其中在这一过程中所表现出来的偶然性的、非理性的、不可预期性的种种不确定因素却带给了人们耳目一新的审美体验，这些不确定因素的出现情理之中又出乎意料地让人回归了本真状态，这正是艺术追求的最高境界。人们因此看到绘画发展的无尽可能性，感到艺术家创造力的无穷多样性。

一、从灵感体验到构思创作

对于一个画家来说，最重要的是和绘画的直接体验，绘画给他带来真实。一件作品不是预先创造出来的。不确定的感受贯穿于确定的目标中，使创作本身——观察、酝酿和构思的过程充满了令人心动目眩的色彩。

直觉活动的表现、直观审美体验或间接的抽象思维，对于创作都是有积极作用的，种种不确定的因素，使绘画呈现出一种能够超越它本身而指向无限的可能。

二、发展中的进步与融合

无论从个人还是社会角度出发，人的差别和社会的差别是一切艺术的根源。作为人与自然统一体的反映，艺术最基本的规律就是它在发展中没有停止过，总是和特定的时间相联系的。这就决定了艺术是不可重复的。艺术发展的每一个阶段，都意味着对它们的重新估价，重新选择，“伟大的绘画是研究过去同研究自然这两者综合之后的产物。”

三、形式中的不确定

“不确定因素”，是建立在高度理性基础之上的，它所构建的画面，是内在秩序与外在激情的统一体。

四、来自欣赏方面的不确定

在绘画欣赏过程中，一件艺术品不是独白，而是对话，艺术家的经验和观众的经验的碰撞与融合，赋予了作品更加丰富的意义。

关键词： 不确定因素； 本真状态； 不可重复

Abstract

Drawing, as a part of humanities, follows the continual change present in cultural transformation. Portrayed in this process is, by chance, the aspect of the non-rational, which cannot be anticipated by various elements of certainty. This does not always lead to the presentation of the pleasing face of change or the induction of a pleasant esthetic experience. Appearance of these elements does not allow a return to a condition of innocence. Portrayal of this process becomes the zenith of artistic pursuit. People, therefore, see in the development of drawing, inexhaustible possibilities; the creative artist feels the infinite multiplicity.

Firstly, looking at the experiences involved from the inspiration to the creation of the idea. From the artist's perspective, the act of drawing dictates the experience. A work is not created in advance. The indefinite is transformed into the definite, the final goal, the process revealing itself in the observation then fermentation of the idea. It is this experience which moves the spirit in an array of colour and form.

The intuitive, the direct visual experience and the abstract thought process all play a positive role regarding the actual work. There are also many indefinite factors involved, all of the above, in fusion, lead to the outcome that the final work can reach over and beyond itself into the realm of infinite possibility.

Secondly, regarding the process of fusion in the progress of development. Regardless of whether the point of view is that of the individual or from a societal perspective, both are contained within the artistic root. Both human and natural entities reflect the fundamental artistic rule of continual and constant development within specific temporal co-ordinates. This having been decided, entails that art is inimitable. Each stage in artistic development involves estimates and reselections.

“The great drawings of the past were produced after synthesizing the research into these two areas.”

Thirdly, the indefinite contained within the form. “Element of certainty” is established over and above a highly rational foundation. It is the constructive framework of the work containing its intrinsic order and passion.

Fourthly and finally, the definite, stemming from the aspect of appreciation.

In the process of the appreciation of art, a work of art is not a monologue but a dialogue between the artist and the audience. It is the fusion and melding of these two perspectives that endows the work with an altogether richer significance.

Key Words: Element Of Certainty; Condition Of Innocence; Inimitable.

厦门大学博硕士学位论文摘要库

对油画创作中不确定因素的思考

引言

自从跨进现代的门槛，从十九世纪末至今，随着经济、科技、社会、政治、文化诸方面的不断变化，世界发生了巨大的改变，人们也不断地改变着对这个世界的认识。绘画作为人文科学的一部分，伴随着文化的变革也在不断地蜕变着，印象派以来，艺术家的思想不断围绕着艺术手段的自由、特殊规律性及纯粹性等问题展开实践。他们使自己的作品不再依附于某种任务或成为特殊权力的侍从，而是追求形式与内容的丰富完善，其中在这一过程中所表现出来的偶然性的、非理性的、不可预期性的种种不确定因素却带给了人们耳目一新的审美体验，人们因此而看到绘画发展的无尽可能性，感到艺术家创造力的无穷多样性。思考不确定因素的表现，既非否定传统的写实绘画，也不是想为写实技巧的不完善找一件掩盖的外衣，而是从人和社会的角度出发，探讨绘画艺术发展中的种种可能。这些种种不确定因素的出现情理之中又出乎意料地让人回归了本真状态，在这种状态下，人是忘我的，会比平时更强烈地感到生命的价值，而且充满了被理解、被沟通的喜悦和感慨，伴随而来的是一种跃动的生命力。这时候创作出来的作品，直指人心，无论它的主题是悲是喜，是具象还是抽象，都会对人起到激发的作用。这正是艺术追求的最高境界。艺术反映人的精神，现代社会的发展变化为个人的思想情感在艺术表现领域提供了实践与探索的空间和可能。

一、从灵感体验到构思创作

1、“精确并非真实”——创作过程中的不确定因素

在马蒂斯^① (Henri Matisse) 作品的一次大型回顾展上, 他写了一篇名为《精确并非真实》的文章, 指出: “在油画和素描中, 甚至在肖像画中, 打动人力量并不依赖精确地复制自然的形态, 也不依赖耐心地把种种精确的细节集合在一起, 而是依赖艺术家面对自己选择的客观对象时他那深沉的感受, 依赖艺术家凝聚在其上的注意力和对其精神实质的洞察。” 作品来自“艺术家对表现对象深入的理解, 这种深入的理解使他们同表现对象融为一体了, 这样一来, 对象本质的真实就创造了这件作品”,^② 借助于构图、线条、色彩, 借助于艺术家的精神倾向以及在这中间的不可预期的、模糊的、潜意识的、非理性等种种不确定因素, 它渐渐具有了生命。

对于一个画家来说, 最重要的是和绘画的直接体验, 绘画给他带来真实, 绘画使他产生激情。他用他的双眼, 他的全身, 他的大脑, 他的技术, 他的经验, 融入这份激情。这种真实绝非自然的复制, 而更多的是以直观的形式将画家的情感流露。如何达到这种真实, 是艺术家共同追求的目标。那么, 是什么驱使他完成作品? 又是什么将他引向真实? 可以说, 对画家而言, 从事创造的是本能。绘画是表现内在情感和描述心境的一种手段, 在开始动手之前, 一个人不可能十分完整地想象他要画的画, 一件作品从来都不是预先创造出来的。有时, 作品甚至是在强调那些错觉的、幻觉的、非理性的、非社会性的、非道德性的种种因素。然而, 它是真实的。不确定的感受贯穿于确定的目标中, 使创作本身充满了令人心动目眩的色彩。

马蒂斯说, “就我而言, 首先是感受, 然后才是观念。我看到一束花, 他令我愉快, 我就创造出某种东西来。” 在绘画活动中, 创作或审美作为一种直觉活动, 是对对象的一种解释, 它包含了理解、记忆与想象, 同时也溶入了情绪、情感与偏见, 是种种不确定因素的“同一体”。当然, 对艺术创作来说, 观察仅仅是第一步。观察的东西还只是生活的素材, 只是艺术品的原始胚胎, 还须经过一个艰苦而复杂的艺术孕育过程, 就是酝酿和构思, 这是一个极为重要的环节。用鲁迅先生的话说, 艺术创作的过程就是“静观默察, 烂熟于心, 然后凝神结想、一挥而就。” 达到石涛所说的

^① 马蒂斯(1869-1954), 法国画家。

^② 《马蒂斯论艺术》第 184 页, 杰克·德·弗拉姆编, 欧阳英译, 河南美术出版社出版。

“一画”，即天地自然万物与作画者内心的结合。郑板桥在描述其画竹的过程时是这样说的：“江馆清秋，晨起看竹，烟光、日影、露气，皆浮动于疏枝密叶之间。胸中勃勃，遂有画意。其实胸中之竹并不是眼中之竹也。因而磨墨、展纸、落笔，倏作变相，手中之竹又不是胸中之竹也。”（图1）这里的“眼中之竹”、“胸中之竹”、“手中之竹”让我们感受到种种未知的、模糊的和尚未确定的因素对艺术创作过程的影响，眼中之竹就是由观察得来的映像，胸中之竹是酝酿中的描写对象，而手中之竹才是实际创作出来的具体形象。没有眼中之竹，就不可能有胸中之竹；没有胸中之竹，也不可能有手中之竹。但是眼中之竹毕竟带着原始状态，胸中之竹在艺术上也还没有成形，只有手中之竹才是画家的艺术体现。沉思默想和苦心构思使艺术家逐步到达了无意中发现的目标。这个过程也体现了绘画所要表现的不确定的“混沌”状态。

“混沌”本身就体现着一种不确定的耐人寻味的因素。中国古典绘画所体现的“空”、“灵”、“气韵”以及“墨分五色”——用有限的笔墨表现无限的意境等美学思想，都是为了在寻找一种不确定的混沌之美。

图1 中国 郑板桥作品(国画)

2、直觉活动——不可预测的创造因素

柏格森(Henri Bergson)^①认为，所有的艺术都是一种直觉活动，即不可预测的形式创造。但是直觉活动则是不可预见的，不可分析的。直觉活动的每一瞬间都是创造，而每一次这样的创造都是我们内在生命的一次展开。而且，每一瞬间都是绝对不会相同的，不可重复的。因此，我们是在不断地创造自己，而艺术创造正是我们存在的直觉展开。^②

一位画家曾说，画画时千万不要想着自己正在作画，而要想别的。我们暂不分析它的正确与否。对艺术家而言，直觉比理念比自我调控来得更快更准确，刻意表现往往阻碍了直觉的发挥。

在现代主义诸派别中，存在着一种普遍的现象，这就是他们在解释自己的审美追

^① 柏格森(1859—1941)，法国哲学家。

^② 《西方现代美学》第232页，牛宏宝著，上海人民出版社出版。

求和艺术时，无不诉诸音乐。其主要原因就在于，他们都力图使自己的艺术能够构成对直觉的表现，并使作品达成一种审美的形式。这使得他们只有通过类似于音乐的方式，把那神秘的内在暗示出来，或者象征性地表示出来。（图 2）在这方面本想成为音乐家而结果却成为画家的康定斯基

（Wassily Kandinsky）^①是最典型的。他说：“在渴望能艺术地表现自己的精神生活时，一个不满足于现实生活和自然的画家，会情不自禁地羡慕音乐——这门目前最乏物质性的艺术竟会如此轻松自如地达到了这一目标。他会自然而然地将音乐的手法应用到他自己的艺术中去。对现代绘画中的节奏、对数里抽象结构、对色调的重复、色彩的流动等等的追求也就应运而生了。”^②

图 2 俄国 康定斯基作品(油画)

现代绘画中存在的种种不确定因素，并非是具象、写实的对立，也不是抽象、表现的代名词。石涛说“受之于远，得之最近；识之于近，役之于远。”不论是审美的直观感受或间接的抽象思维，对于绘画创作都是思维，对于绘画创作都是有好处的；有些审美的直观感受好像与某一幅画的创作关系不大，但却对总体的创作起到了积极的作用；而有些间接的抽象思维与某一幅画的创作关系不大，但却必然对任何一次创作都有指导作用。

艺术是一种挑战，一种发现的源泉，一种令人内心颤动的源泉，它具有一种能够超越它本身而暗示一种不可言说的绝对。对艺术家来说，这个绝对不仅是不可言说的，而且是无限的。也就是说，艺术指向无限性。现代的诸多流派也是扎根在这一核心观念之中的，呈现出更加神秘的，更加趋向于无意识的、个人的不可沟通的内在。很多艺术家认为，内在性的直接表达就是艺术，不需要别的任何东西的支持。这使得他们必须从自己的神秘的、无意识的内在中创造出作品来。这种从无意识的中心出发的创造，就衍生出了意象和象征的结合，带有无意识或梦幻的幻想力，它们是由感官的经验所引发的，这种感官经验借助于艺术手法，可以将人的心志带离尘世而产生暂时超脱的感觉，使创作的绘画空间在真实的心境中开启，并进而暗示、唤醒某种出乎意料

^① 康定斯基(1866—1944)，俄国艺术家。

^② 《西方现代美学》第 273 页，牛宏宝著，上海人民出版社出版。

而又充满情感暗示力的体验。^①当这些体验被应用到绘画创作当中时，就出现了现代绘画历史上，那些只可意会不可言传的、我们无法准确把握的杰出作品。

3、创造的过程是解构与重建的过程

毕加索(Picasso)^②曾说“绘画是破坏的集成”，也就是在创造过程中要不断把概念化的、你知道缘由的东西、规则破坏掉，重新开始。在进行否定的同时，艺术家们所做的是在过程中努力去发现有生命的东西。是内心的情感，将他们引向真实，富于冒险的精神又令他们探寻着种种不确定的表达方式。这种现象不仅出现在艺术中，科学中，实际上在人类的一切知识领域里都出现过，每当人们找到一种规律的时候，由此焕发出的热情常常推动了该领域的进步，人们也因此又会发现以前无法想象的全新领域。

二、发展中的进步与融合

1、人的差别和社会的差别是一切艺术的根源

“人没有热情怎么能创造艺术品呢？没有热情，就没有艺术。”^③对艺术家来说，激发他工作的是热情。生活中的欢乐与苦痛，刺激着艺术家敏感的神经，它们在不确定的时间和空间与人们不期而遇，令生活的道路上布满了神秘的色彩。艺术家用自己的一生来描绘他的作品，一件他自己也无法预见的作品。

无论从个人还是社会角度出发，人的差别和社会的差别是一切艺术的根源。作为人与自然统一体的反映，艺术最基本的规律就是它在发展中没有停止过，总是和特定的时间相联系的。这就决定了艺术是不可重复的。

我们如果从绘画本身的发展变革过程宏观地分析，而不是只看到某一时期或某一相对稳定的阶段，我们也可以明确地看到绘画的发展方向并不是单一和一成不变的。原始社会时期，在绘画艺术最初起源时，人类对世界的认识是对大自然的崇拜与顺从，他们模仿自然环境进行绘画，以表现自身为了生存与大自然在交往中萌发出的欢乐和希望，如西班牙的“阿尔太米拉石窟壁画”、法国的“拉斯科洞窟壁画”，客体都是形态逼真的牛、鹿等狩猎对象，人类在劳动中培养着对物质世界的识别能力和审美的

^① 《西方现代美学》第121页，牛宏宝著，上海人民出版社出版。

^② 毕加索(1881 - 1973)，西班牙画家，他的作品对现代西方艺术流派有很大的影响。

^③ 马蒂斯语。

意识，尽管它是幼稚的、不自觉的。奴隶社会时期，在埃及和西亚绘画服务于统治阶级，探索着重生和永恒的主题。在爱琴海边的希腊和罗马把人和神完美的结合，创造了早期艺术的巅峰。中世纪的宗教禁锢控制着人们的思想和行为，为了真理的确认，人类付出了鲜血的代价。文艺复兴的到来为西方绘画揭开了光明的一页，人性的光辉开始散发出耀眼的光芒。艺术独立的个性化在这一时期得以确立。于是，绘画以自身的脚步沿着文明高度发展的轨道向着更为个人化、更加充满戏剧色彩的现代艺术发展。

现代绘画的巨大发展，使人们看到了它在个人与自然关系的表现上有着无法想象的空间，印象派、野兽派、立体派、超写实主义、波普主义、行为艺术……那些带有幻觉的、潜意识的、非理性、偶然性、不可预期性的特征，令世人透过绘画看到了艺术家寻求自我、寄托情感的种种可能。他们在确立的传统中不断地挑战规则和定式，在不确定的发展中去寻找无限多样化的情感表达。每一代艺术家都带有其时代的烙印，都属于自己的时代，都分享它的见解，它的情感，甚至它的偏见。艺术发展的每一个阶段，不是对过去一切积累起来的艺术珍品的否定，而意味着对它们的重新估价，对其思想与形式的新的选择，在这个基础上，产生了新的合成，新的表达方式，它是难以预料的，然而“伟大的绘画是研究过去同研究自然这两者综合之后的产物。”

2、东西方抽象的异同

在原始时期，艺术无所谓理性与非理性，它们是混沌一体的。原始艺术是对个体存在的第一次感悟，是对宇宙神秘力量的强烈体验，它是睁开眼睛瞬间的震惊和恐惧，是天真的，也是野兽的；它所传达的是人类在强大宇宙力量的震慑下自我认识与抗挣的生存体验，从外物中去把握其变化的无常性和不确定性，无所谓心理、性格和思想，也不是情感，更谈不上历史文化，思想道德和社会规范，而是无自我意识的一种存在状态。^①从绘画的产生开始，东西方就因为对世界不同的认识，走着殊途同归的两条道路。东方偏于注重感性与情感，追求画面的精神意境，西方偏于注重理性与科学，追求画面的客观真实。

中国画认识论原理的“天人合一”是在认识的过程中，将物质世界的自然属性精神化，将偌大一个自然世界消融于自身的精神天地之中，将自然景致烂熟于心，将宇

^① 《西方现代艺术批判》第104页，王天兵著，中国人民大学出版社出版。

宙装在胸间，变成自身精神世界的组成。在这个前提下，自然形象就带有了生命的光辉，就赋予了一种内在的精神力量，物象变成了意象。而人自身的无序无形的思绪，因为找到了一个无限的自然质地作为依托，由此也获得了一个实在的生命和一种物质性的存在，使飘渺的精神具有了客观性。^①中国画认识论原理是主观精神与自然本相的神遇，而最终的绘画表现不过是一种物质化表象而已，神遇是无限的体验，而物质化表象只不过是使用人为假定性笔墨语言的一种充满玄机的暗示。所以，中国画讲究写意，往往寥寥数笔，言简意深，意到笔不到。^②正如石涛所言：“一画也，无极也，天地之道也。”^③

东方的绘画由于其材料和工具方面的局限，始终没有发展出一种能高度真实地再现出客观自然形态的艺术形式，这是客观存在的事实。但是，正因为这方面条件的制约东方却很早出现了一种回避刻意再现自然形态而注重于表达抽象意念的绘画。

然而，西方古典绘画，尤其是古希腊和文艺复兴时期的艺术，是以理性作为其核心的，即使曾经存在的非理性、偶然性等不确定因素，经过历史的沉淀也逐渐转化为人们推崇与效仿的理性法则。西方的抽象绘画同样也是理性思想的产物，起源与对绘画的反思，而近代西方艺术中的反传统思潮，又加速了它的实现。到 19 世纪末和 20 世纪初，一种高扬人的生命力和直觉创造的趋势开始发展，唤起画家创作灵感的对象的不确定，使得绘画也产生了巨大的变化。例如德国的表现派和法国的野兽派声明自己是反对一切理论的、反对对艺术创造的普遍的有效的各种规定。规定、自觉和精神对他们来说都是“心灵的敌对者”和一切创造过程的大敌。他们认为艺术家不应当知觉他们所做的。（图 3）

图 3 法国 马蒂斯
穿紫外套的女人(油画)

而艺术越是向主体的内在开掘，则它所触及的非理性的和无意识的层面就越深，它也就越是超越现实的有限而倾向于对无限性的、不可呈现和不可言说的内在的表达。西方现代主义艺术审美的一个主导趋势，就是走向“抽象”。它构成了 20 世纪

^① 《万象之根—中国画基本原理与方法》第 11-12 页，毕建勋著，河北美术出版社出版。

^② 《万象之根—中国画基本原理与方法》第 13 页，毕建勋著，河北美术出版社出版。

^③ 《石涛》第 18 页，杨成寅著，中国人民大学出版社出版。

西方现代主义艺术和审美的根本特性，从现代主义到后现代主义，“抽象”是其艺术语言的根本的“语法”。乍看起来，“抽象”和艺术以及审美之间是对立的，因为传统艺术和审美总是形象的和具体的。而 20 世纪的现代主义艺术和审美却与这种传统完全背离，走向了建立抽象形式和对抽象形式进行观照的道路，遵循一种全新的审美形态和艺术语言。大多数人不懂和不理解现代主义艺术，其重要的原因，就在于不理解这种特殊的艺术语言。

从这点上来说，走向抽象是追求内在表现的必然结果。抽象冲动情绪就是表现的冲动，真正的表现并不是内心的那种抒情，而是对体验的世界的审慎而坚定地坦白，它不能借助自然形式来进行这种内心的表现，只能借助于抽象的形式，因此它的唯一途径，就是通过与外界信息没有直接关系的抽象符号形式来建立表现的世界。对这些有生命但形态抽象的绘画而言，虽然不“像”，但给人更强烈的“真”的感受。（图 4）

林风眠说：“画不分东西。”中国古代提出“气韵生动”、“天人合一”的绘画精神发展到现代，已经逐渐成为了东西方艺术的根本宗旨。

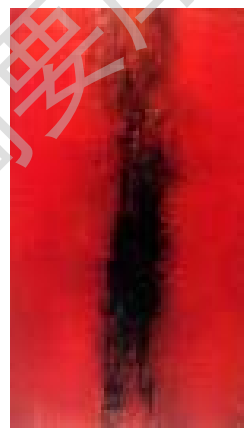

图 4 中国
赵无极作品(油画)

三、形式中的不确定

1、艺术形式不仅表现人的情感，而且自身也具有生命

构成一件艺术作品的独特、恒久的本质性的东西就是形式。由于形式，也正是由于形式本身，使内容获得了独特性，成为某一特殊艺术作品的内容。构图、色彩、材料、笔触等等，这些绘画元素的相互关系是形式的某些方面。它们组织构成绘画画面的直观的视觉效果，并借此直接对人的心灵产生影响。在各个不同的作品中，这些元素以某种特殊方式组成某种形式或者形式间的关系，激起我们的审美情感，但不断创新的过程中出现的偶然的组合配置，却帮助我们逐步明确着画面的效果，以准确表达内心的感受。

苏珊·朗格 (Susanne Langer) ^①认为，艺术能够超越语言言说的界限，跃入不

^① 苏珊·朗格(1895—1985),美国哲学家和美学家.

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库