

学校编码: 10384

密级_____

学号: 18620071151639

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

谈绘画创作中象征物及暗示手法对主题的表现

On the painting of symbols and practices on the
theme of the performance of implied

白锦莲

指导教师姓名: 袁敏 教授

专业名称: 美术学

论文提交日期: 2010年4月

论文答辩日期: 2010年6月

2010年7月

厦门大学博硕士学位论文摘要库

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈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其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

摘要

绘画艺术受宗教思想、神话传说及民间风俗习惯的影响，常带有某些象征意义。而这些象征意义又因其信仰和社会风俗的不同，发挥着不同程度的作用。这些象征物主要由抽象符号、动物、植物、人工制品、大地和天空、人体和服饰等部分组成一个有机的象征系统。这种象征意义世代相传，画家用它来表现人生，传达对自然与超自然的理解。这种象征物迎合了人类情感和精神的需要，其力量是理性的语言永远都无法比拟的。绘画创作中如何引用象征物及暗示手法表现主题？象征物及暗示手法在主题表现上起到怎样的作用？文章主要分为以下五部分：

第一部分：引言，引出象征物及暗示手法在主题表现上的作用及象征物的种类。

第二部分：象征物及暗示手法在主题表现上的作用。这个部分分成两个部分（一）象征物的含义及表现手法（二）象征物及暗示手法在主题表现上的作用。

第三部分：以丢勒、克里姆特、毕加索、达利作品为例，解读西方绘画中象征物及暗示手法在主题的表现上的应用。

第四部分：以“四君子”、罗中立、俞晓夫、徐芒耀、郭润文作品为例，解读中国绘画中象征物及暗示手法在主题的表现上的应用。

第五部分：结合本人的创作作品，论述本人对于象征物及暗示手法对主题的表现上的思考、探索和疑惑。

关键字：象征物；暗示手法；主题

Abstract

Painting by religious ideas, myths, legends and folk customs of the impact, often with some symbolic significance. Because of its symbolic meaning of these beliefs and social customs of the different role to play in varying degrees. These symbols mainly by abstract symbols, animals, plants, artificial products, earth and sky, human and organic clothing and other components of a symbol system. This symbolic meaning from generation to generation, the artist is to express life, to convey the understanding of the natural and supernatural. This symbol of human emotion and spirit to meet the needs of its power is never a rational language can not match. Painting symbols and suggests how to approach the performance quoted subject? Symbols and practices in the subject suggest how to play the role of performance? The following article is divided into five parts:

Part I: Introduction, symbols, and suggest methods leads to performance in the role of theme and symbol types.

Part II: Symbols and implied practices the role of performance in the subject. This section is divided into two parts (a) the meaning of symbols and performance practices (b) symbols and, by implication means the performance of the role of the subject.

Part III: The Durer, Klimt, Picasso, Dali works, for example, interpret symbols and Western painting techniques implied in the subject's performance on the application.

Part IV: The "four gentlemen", Luo Zhongli, Yu Xiaofu, Xu Mount Yao, Guo Runwen works, for example, interpret symbols and suggests Chinese painting techniques in the subject's performance on the application.

Part V: Combined with my creative work, discussion I suggest for the symbols and practices of the subject's performance on thinking, exploration and wonder.

Keywords: Symbols; Suggest methods; Topics

目 录

引 言	1
一、象征物及暗示手法在主题表现上的作用	2
1.象征物的含义及表现手法	2
2.象征物及暗示手法在主题表现上的作用	2
二、西方绘画中象征物及暗示手法对主题的表现 ——以丢勒、克里姆特、毕加索、达利作品为例	3
三、中国绘画中象征物及暗示手法对主题的表现 ——以“四君子”、罗中立、俞晓夫、徐芒耀、郭润文等作品例	8
四、我在绘画创作中关于象征物及暗示手法对主题的表现的思考与探 索	13
1.关于象征物及暗示手法对主题的表现的思考	13
2.对象征物及暗示手法对主题的表现的探索	13
3.在象征物及暗示手法对主题的表现方面的疑惑	15
结 语	16
参 考 文 献	17
致 谢	18

CONTENTS

Introduction	1
One Symbols and practices of a hint on the role of performance in the subject	2
1.Symbols of meaning and performance of thehand	2
2. Symbols and practices in the subject suggesting the role of performance.....	2
Two symbols of Western painting techniques and suggest the performance of the theme	
—By Dürer, Klimt, Picasso, Dali works as an example	3
Three Chinese painting symbols and practices of the subject's performance hinted	
—The "four gentlemen", Luo Zhongli, Yu Xiaofu, Xu Yao Mountain, Guo Runwen example works.....	8
Four I symbols and paintings on the theme implied performance practices on thought and exploration	13
1. On the symbols and, by implication means the performance of the subject	13
2. On symbols and suggests techniques to explore the performance of the theme.....	13
3. Implied in the symbols and practices on the performance aspects of the theme of doubt	15
Conclusion	16
References	17
Thanks	18

引言

绘画，作为一门来源于生活而又高于生活的艺术，发展至今已有悠久的历史，在这悠久的历史长河中，通过画家不断的实践与摸索，走出了一条具有各自特色的发展道路。绘画，根据材料的不同可分为中国画、油画、水彩水粉画、壁画、版画、漆画、素描等。绘画艺术的门类虽多，但在作品的情感表达方式和作用上是一致的。绘画作品是画家对社会生活的内心表达形式。绘画作品中包涵了画家对社会现状的认识。随着人类对思想情感体现的更深刻认识，画家往往引用更深层次的象征物（过去经验过的事物），通过寓意、暗示的手法来表达作者更隐蔽更深刻的政治观点和思想情感。这种现实事物（象征物）通过联想的作用升华以后，会被赋予新的思想感情。当然，在事物与思想升华之间，在内容和形式上，在本质和外观上，应该有必然的联系，并且能为观者所理解，才能发挥作用。

纵观绘画历史，艺术大师作品中的象征物种类概括为：①抽象符号（各种图案与图形）。如十字架是宗教和耶稣的象征。②动物。以狮子为例，狮子因其体巨、性凶、爪利被人称作“百兽之王”，暗示一种无穷的力量。③植物。中国古代文人画中的“四君子”——梅、兰、竹、菊就是用来象征人物品格傲、幽、坚、淡④人工制品。如权杖，它是皇权和神权的标志。⑤宇宙间的神灵。如太阳，它的日出、日落象征死亡和再生。⑥人体和服饰。如骷髅象征死亡与恐怖，这在蒙克的作品《呐喊》中曾表现过。皇冠象征王权、力量、胜利和荣誉的获得。地球上或是我们周围所见到的一切都统统包含在各种象征体系之中。

毕加索曾说过：“没有必要非要画一个持枪的男人，一个苹果也可以预示着革命。”这句话让我们感受到了象征物及暗示手法所蕴含的无穷力量。下面，我们可以通过西方和中国众多的艺术作品来解读象征物及暗示手法在主题表现上的应用。

一、象征物及暗示手法在主题表现上的作用

1.象征物的含义及表现手法

象征，就是“用具体的东西表现事物的某种意义，例如鸽子象征和平”，它是文学和绘画中的一种表现手法。而被赋予象征意义的物体就是象征物，例如鸽子就是象征物。象征物包含了某种特定、抽象的意义。这种“意义”往往是画者自身主观的精神世界或所处社会的客观事实。象征物主要通过心理暗示手法，以物喻人、以人喻人、托物言志向观者传递经过联想手段升华的精神含义。

2.象征物及暗示手法在主题表现上的作用

表现绘画主题除了借助色彩和形式的力量，象征物及暗示手法的应用在主题表现上的作用同样也不容忽视。引用象征物及暗示手法可以间接含蓄地引出主题的某种思想感情，暗示作品主题思想；可以摆脱具体真实形象的束缚，增强作品的创新力；可以使作品具有强烈的主动言说的力量，增加绘画主题的说服力；可以丰富作品的内涵与意蕴，吸引观者的眼球，让观者在更广阔的艺术空间内遨游。虽然象征物及暗示手法在主题的表现上起着重要的作用，但是画者也不能盲目夸大它的作用。象征物及暗示手法的引用要注意：（一）要与主题的表达相符合。（二）要与叙述结合，避免生硬牵强。（三）画面形式、内容、本质、形象要和谐匀称，有必然的联系，易于观者理解。画者还应该通过不断地增强自身修养提高绘画眼光，并将它们融入到自己的绘画创作中。

二、西方绘画中象征物及暗示手法对主题的表现 ——以丢勒、克里姆特、毕加索、达利作品为例

西方传统绘画受其千百年来根深蒂固的宗教思想的影响，象征物早有定型并带有某种宗教意义。画家用被赋予特定的宗教意义的象征物来实现情感和精神的升华。这种象征意义深深根植于人们心中，人们出于本能对其做出反映，达到“眼”与“心”、“物”与“灵”的磁场感应，引起人们在情感、心理和精神上的共鸣，这种感应和共鸣是绘画作品的精髓和灵魂。

文艺复兴时期，德国画家丢勒创作的版画作品《启示录的四骑士》（图1），就是以圣经为题材，画中的

图1 丢勒 《启示录的四骑士》

“四骑士”被赋予了特定的象征意义。第一位骑白马、正拉弓射箭，一位天使为他带冠的骑士象征“征服者”；第二位骑红马，正举剑挥砍的骑士象征“战争”；第三位骑黑马，正甩起空着的天平的天平骑士象征“饥荒”；第四位骑深灰色马，地狱之神哈得斯紧跟着的枯瘦老头象征“死亡”。他们胯下的战马正无情地践踏着无辜的人群。在当时，有的史学家认为《启示录的四骑士》是借圣经题材暗示了教廷的残暴不仁以及对人民的压榨践踏。另一些论者则认为，丢勒想要反映的是十五世纪以来德国人民群众在饥荒战争中所蒙受的灾难。《启示录的四骑士》这是较早期利用圣经题材里的象征物暗示社会现象和画家思想感情的有力之作，印证了象征物及暗示手法对主题的表现的作用。

古斯塔夫·克里姆特（Gustav Klimt, 1862-1918）的作品中含有深刻的哲理性、象征性和装饰性。画中的象征物带有浓郁的暗示和神秘的装饰特点，这跟他从小受其工艺美术家庭的影响有关。他经常在作品中表现人类的本质——生命的繁殖、生长和死亡的过程。主题往往是表现带有某种情色意味的爱情与女性，这些情色内容隐藏在带有特殊象征性的“抽象符号”里面，这些“抽象符号”画家本人不做深入解释，而是通过暗示手法增加画面的神秘感，让观者有更宽阔的想象空间。油画《吻》（图2）是克里姆特的著名作品之一，它充分体现了画家独特的

艺术风格及象征物在主题的表现上的应用。画面中间，两个拥抱接吻的人彼此紧紧地依偎在一起。男人头顶上花冠环绕，女人头上则用星形花朵点缀，这是他们之间甜美爱情的象征。在构思上，男人身上的斗篷装饰着垂直有力疏密有致象征着阳刚之气的长方形图案，女人的斗篷则是大小不均的圆形和曲线所组成的象征女性柔美的纹样。画家借助形状这一“抽象符号”作为象征物，通过暗示手法让观者产生不同视觉感受，暗示出他们的性别。人物脸部和四肢以淡彩渲染，而其余部分则是采用传统金银首饰工艺技法（镶嵌风格），以大块面金黄色装饰性色彩为背景。人物脚上缠绕的鲜艳花朵，犹如炽热的爱情已经成为金色的岩石，坚不可摧。画家巧妙地利用抽象符号、植物、色彩等象征物，通过暗示手法，达到灵与质的精神结合，深化了主题。

图2 克里姆特 《吻》

图3 毕加索 《格尔尼卡》

20 世纪最富盛名且极具创造力的绘画天才——毕加索（1881~1973）1937 年完成的大型壁画《格尔尼卡》（图 3）毫无疑问是毕加索在战争题材方面最具代表性的作品。在象征物及暗示手法的引用和处理上，极具个人特点和张力。同是表现战争题材，不同的画家有不同的思路与处理方法。戈雅的《法军屠杀起义者》就是这一题材中较突出的作品。该作品采用写实的表现手法。画中一排法军正举枪一一屠杀起义者，此时正要被屠杀的起义者的举动显示出被压迫人民的勇敢与反抗。这样的题材虽也能体现血腥，但在在我看来画中对这种场景的写实再现显得太过直白，不够含蓄。《格尔尼卡》中画家没有用写实的手法来表现战争，而是把脑中精心设置的象征物巧妙地组合在一起，通过象征物给人产生的心理暗示有力地表现战争给人造成的一种愤怒和不安的情绪，让观

图3 毕加索 《格尔尼卡》

4

二、西方绘画中象征物及暗示手法对主题的表现 ——以丢勒、克里姆特、毕加索、达利作品为例

者可以用欣赏的眼光一遍遍回味地去看而不至于感到作恶。这些象征物也给了人们充分发挥想象力的余地，死掉的孩子，歇斯底里的号角，被刺伤的战士以及痛苦的表情等等都在控诉着引发这场战争的恶魔。毕加索曾这样说：“我的作品不是象征，……只有那幅《格尔尼卡》是象征的，在这幅画中采用了寓意手法，就是我画马和公牛等事物的理由。”这幅为西班牙内战而作的壁画，引用象征物，通过暗示的表现手法，生动形象地表达了在战争的阴影下，成千上万个受内战迫害同胞的感情以及对内战的愤怒和谴责。画家用黑白灰三种色调处理画面，给画面营造了一种战争的氛围。画面左上方的公牛是画面中唯一没有痛苦表达的活物，两只眼睛被描画成充满着自满和威严神情的人眼。关于它，毕加索曾这样解释：“那头公牛不是法西斯，但它是残暴和黑暗……”画面左边紧抱着死去孩子仰天悲号、颈项伸长、面容扭曲的母亲，双眼一横一竖，变成了两滴眼泪的形状，其两只大手抱着的孩子则双目紧闭，毫无表情，动静结合，更衬托出母亲丧子的悲痛之情。画面上方靠中间的那盏灯，如太阳的光芒，象征着光明和希望，它虽于黑暗中却显得惨淡黯然，但仍然透露出了画家对战争胜利与和平的企盼。画面右上方一张看似惊讶的大脸及一支长臂伸出窗外，借着手里的灯光才知外面发生的一切，她把灯举近马头，好像在给人们照路。画面右边从高处坠落的女人绝望的表情与上面着火的楼舍和下面冷硬的地面相呼应，增加了画面的冲击力和恐惧仇恨心理。画面下方死不瞑目、四肢支离破碎的士兵展开的残肢粗壮有力，他一手紧握断刀和花朵，暗示着对侵略者的无比仇视的高呼与反抗和对和平的向往。画面正中间抬头长啸的身上有裂缝的受了伤的马，以画家本人的话来说就是：“这匹马象征的就是人们。”其极度扭曲的姿态，因发怒而增大的鼻孔及飞乍的鬃毛，充分展现了它面对死亡垂死挣扎的惊恐之态。画面右下角衣冠未及整理的女人从着火的屋子跑出，她有力的双脚似乎要强于周围的事物，她已无处藏身。这幅画中样样都是具有象征意义的象征物，象征物的引用和处理恰到好处，而不牵强呆板。画家通过对象征物的精心安排与处理，使画面撼人心魄、扣人心弦，是画家力求尽善尽美的精心之作。

20世纪超现实主义画派的巨擘——萨尔瓦多·达利（1904~1989），是具有卓越天才和想象力的画家。达利的创作理念，受到精神分析学家弗洛伊德的潜意识和偏执狂的批判方法的影响发展而来，其追求的艺术风格往往也带有很强的暗示成分。在达利的作品中，常常把由这种离奇怪诞的幻觉衍化而出许多夸张、变形、

肢解、错位、倒置的象征物做时空错置、并置处理，各种没有必然联系的不同时空片段组合在一起，就像电影里表示镜头的剪辑和组合的蒙太奇。只是电影里的蒙太奇是跳跃、重叠的动态组合，而达利的作品更多的是透明的几个画面重合的静止组合。在电影蒙太奇的表现手法中有一种叫做隐喻蒙太奇的表现手法跟绘画中的通过象征物暗示手法表现主题的表现方法有点类似。隐喻蒙太奇是通过镜头或场面的对列进行类比，含蓄而形象地表达创作者的某种寓意。这种手法往往将不同事物之间某种相似的特征突现出来，

以引起观众的联想，领会导演的寓意和领略事件的情绪色彩。例如电影中一撮土可以暗示远离乡土（《母亲》）；阳光下闪闪发光的一缸金鱼则暗示着幸福；海洋可以暗示满腔的情欲（《圣西尔维斯特之夜》）。电影理论学家——巴赞在谈到蒙太奇派的电影制作者时说：“他们把“事件”隐化了，并用另一种合成的现实或事件来代替它，

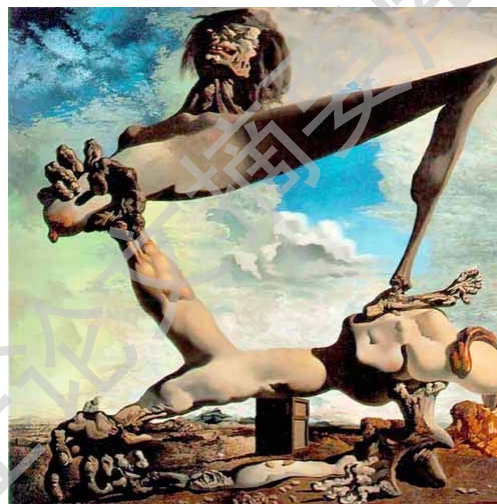

图4 达利 .. 《内战的诱惑》

都不是表现事件，而是暗示事件。也就是说，它是一个抽象的结果，而其中任何一个具体的元素都预先包含这个新意。”^① 在达利的作品中女人的头会变换成象征物水罐、鸡蛋、狮子的头、男人的手臂和女性的躯干等，几乎都是潜意识本能冲动和欲望受压抑和折磨的暗示与化身。《内战的预感》（图4）创作于1936年西班牙内乱之前，是西方超现实主义绘画的代表作。作品有力地表现了作者在内战环境下，身心的疲惫痛苦以及对战争的厌恶，是一幅控诉罪恶战争的杰作。画中的主体形象是经过人体拆散后又重新组合起来的形象。一只胳膊长在大腿上，而手又握住另一只大腿的根部，接在那条腿上的脚则踩在拆下来的屁股上，这样的组合让观者感觉荒诞而又恐怖。一个巨大的狞笑着的残缺人体像纪念碑一样屹立在画面的正上方，生动有力地暗示了成千上万正在苦苦挣扎的受难群众。头顶上，蔚蓝色的天空乌云密布；大地上，撒满了土豆，暗示着西班牙因战争而荒芜的土地。形似人的内脏的物体堆满了地面。所有这一切都是以具象的手法逼真地表现出来。这显然在现实的世界里是不会存在的，而只有在人做噩梦时才有可能呈现的离奇而又恐怖的情景。这是在画家头脑

^①见《电影现象学》第101页，周月亮 韩骏伟编著，北京广播学院出版社，2003.6

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