

具象表现绘画理论教学研究

刘妍

(四川轻化工大学 四川 自贡 643000)

【摘要】中国美术学院对后印象派演变至今的具象表现绘画进行教学研究,以艺术现象学为工具,以表现视觉为重点,以创新架上绘画表现形式为目的,将具象表现绘画理解为既含具象又含表现的绘画作品,其中具象指画面由真实观察而来,但又不纯粹复刻;表现则指由多个抽象体组成局部抽象画面的表现形式。具象表现画家在观察客体上主张真实与真诚,不带先验地看。在画面表现上着重表现存在而非存在物。

【关键词】具象表现绘画;艺术现象学;视觉真实

Research on the teaching of Representational painting theory

Yan Liu

(Sichuan University of Science & Engineering, Zigong, Sichuan, 643000)

【Abstract】China Academy of Art has carried out teaching research on figurative painting from the evolution of post-Impressionism to the present. Using art phenomenology as a tool, focusing on the expression of vision, and aiming at innovating the expression form of easel painting, figurative painting is understood as a painting that contains both figurative and expressive works, in which figurative painting refers to the picture from real observation, but not pure reproduction. Expression refers to the form of local abstract painting surface composed of multiple abstract bodies. Representational artists advocate truth and sincerity in the object of observation, without a priori. In the picture expression, emphasis is placed on the existence rather than the existence.

【Key words】Representational painting; Art phenomenology; Visual reality

1 具象表现绘画由来与发展现状

具象表现绘画不是风格或流派,也没有固定的风格。“具象表现”一词最早由法国艺术评论家让·克莱尔提出。其初衷是表达对真实事物有严肃见解、注重视觉现实和内在精神表现的艺术家的作品特征。具象绘画不是通过视觉风格来区分的,而是观察和描绘方法的转换。具象绘画摒弃了观察的固有惯性,注重对象的个性,而不是根据现有模式进行绘画,而是直接将其表现出来。其次,在绘画过程中,具象绘画继续颠覆原作,无法完成整个草稿。因此,绘画呈现未完成的感觉,多具有新旧交替的绘画语言。通过对具象绘画的理解,我更注重在创作过程中观察事物的真实性。这种真实性不是事物的客观存在或我的主观想象,我想过滤和提取事物的某个侧面。正是这种观察方法使我的图像发生了多次变化,充满了不确定的笔触。同时,我的绘画风格和顺序并不固定,我倾向于尝试和探索更恰当的表达方式。具象绘画使我在绘画过程中更仔细地观察,并用不同的方法进行绘画,寻求不同的绘画语言,主观地处理画面。因此,我有时会犹豫,有时会反复无常,但我认为这种状态很好,因为绘画是一个学习、吸收、否定和重建的过程。

绘画进入20世纪之后,面临摄影摄像技术和观念的双重冲击,架上绘画是否会被取代与终结,这已经成为艺术家们时常会讨论的话题。在此种新形势驱

使下,探索架上绘画的艺术家们正在重新评估绘画过程与形式,经过反思和实践,具象表现绘画由此诞生。

具象表现绘画主张回归自然之源,重新探索事物中存在的真理。画面是人们的视觉和灵魂,绘画在最原始的状态下复兴。具象表现绘画的代表人物可以追溯到塞尚,后期比较出名的还有德朗、贾科梅蒂、莫兰迪等。除了他们之外,法国还有许多当代艺术家以自己独特的方式研究具象表现绘画。例如雷蒙·马松、司徒立等。

具象表现绘画与表现主义的区别在于表现主义强调艺术家主观感觉和自我感觉的表现,这主要受尼采主观唯心主义、弗洛伊德精神分析和施泰纳神秘主义的影响。在绘画中,这是一种思潮,表现为对客观形式的夸张、变形甚至怪异的处理,用来发泄内心的痛苦,认为主体性是真实唯一的,否定现实世界的真实性。在具象表现绘画中,它受到“现象学”和“生存主义”思想的影响,强调打破现有概念和重新理解真实事物。

在中国当代艺术发展的早期阶段,具象绘画的研究并不广泛。20世纪末以后,西方艺术潮流进入国内艺术界。国内改革开放的时代政策,胡振宇、徐芒耀等浙江美术学院油画系的老师到欧洲进行艺术考察,法国华裔画家司徒立与中国青年留学艺术家们讨论研究,认同“具象表现绘画”的艺术思想和方法论,认为其对当时国内艺术与艺术教育的相关问题具有一定的前瞻性,并且看到了具象表现绘画形式上的包容性和灵活性,这些老师

还鼓励司徒立先生将其总结记录出来。后来司徒立便总结为“具象表现绘画的基础方法”，这也是现在我们所知道的具象表现绘画的具体理论内容。他们还在国美开设了油画第三工作室——具象表现绘画工作室，根据具体表现绘画方法论的精神内涵进行了实践教学和创作，主要由杨参军、许江等多位优秀艺术家作为指导老师负责具象表现绘画教学指导。

2 艺术现象学与具象表现绘画

20世纪80年代初，随着改革开放的步伐，国内艺术家受到各种现代艺术潮流的影响，85艺术新潮随之发生。哲学成为思想批判和精神重建的重要内容，哲学概念和文化思想为这场艺术运动提供了思想指导。19世纪80年代中期，中国年轻人中开始流行各种各样的哲学思想，并随之传播开来，在艺术界也是如此。这些哲学思想也给当时的年轻人留下了深刻的印象，并逐渐成为这场运动的重要思想来源。其中有胡塞尔的现象学、海德格尔和加缪的存在主义、萨特的存在主义美学思想等类似内容。具象表现绘画的学术理论基于西方哲学中的“现象学”。具象表现绘画研究的核心是如何仔细而微妙地观察和反映现实。

现象学作为一种哲学思潮，起源于20世纪初的德国哥廷根大学和慕尼黑大学。它的创始人和领导人是E·埃德蒙·胡塞尔。在胡塞尔的分析中，现象是指出现在人类意识中的所有东西，现象学的目的是从中寻找本质。当时大量研究现象学的学生被胡塞尔理论所吸引，形成了受影响、观点矛盾的哥廷根学派和慕尼黑学派。他们表达了自己的想法，但都彼此认同胡塞尔的“现象学概念”时最佳现代哲学概括。胡塞尔以“直接认识”的方法描述现象学为其核心思想。上世纪初，胡塞尔指出，人们对世界的理解取决于他们的意向性。他对现象学的最大贡献是提出了“直觉自然”理论。这一理论在一定程度上打破了现代西方哲学中传统的主观性和客观性二分法，将其转化为不脱离现象而从人类意识角度审视存在的哲学概念。现象学作为哲学理论，绘画艺术中学术指导的基础是指在绘画中强调“追求纯粹，回归本质”的看法。

2001年10月9日，“中国美术学院艺术现象学研究中心”筹备会议成功召开。促成了艺术现象学研究中心的建立。艺术现象学研究中心筹备会议的成功召开，为后来成立艺术现象学研究所、光达美术馆奠定了基础。艺术现象学的研究是现象学在艺术中的探索，也是具象表现绘画在国内本土化探索和发展过程中展现出的积极力量。

2001年以来，作为与具象表现绘画密切相关的哲学理论——艺术现象学在中国进行了研究和探索。艺术

现象学的研究也促进了其绘画理论中具象表现绘画的研究和发展。艺术现象学研究所为中国具象绘画的深入探索和相关学术理论的讨论提供了空间。在这个空间里，各种学术活动的举办既是艺术与现象学的对话，也是中国具象绘画理论的探索。在此过程中，举办了与具象绘画密切相关的学术活动，出版了与具象绘画相关的各种出版物。如同中国具象绘画发展的里程碑，它证明了具象绘画的发展步伐在国内艺术界和学术界。

3 具象表现绘画特点之视觉真实

具体表现绘画的基本方法，不仅是具体表现作品的创作过程，也是中国美术学院具体表现整个绘画教学过程的大胆实践和探索。具象绘画的教学实践始于1992年，当时司徒立在国美教授具象绘画的基本方法。1995年，许江、章晓明、焦小健、杨参军直接负责四年制考试本科班的大胆教学与探索。通过油画系教师的努力和学生的学习和探索，总结了教学实践报告，也就是目前具象表现绘画的基本方法。

在具象表现绘画基础方法中，司徒立将其归纳为“现象学式的观看”、“构成境域”、“未完成时”三个要点。综上所述，具象表现绘画是探索视觉艺术的绘画方法论。因此，它不同于印象派、野兽派或立体主义绘画群体，在绘画风格和绘画技法上具有相同或相似的固定倾向，只是研究绘画过程中如何看、如何形成直观感觉的绘画方法。司徒立对具象表现绘画的总结，运用了现象学哲学思想论证，使他在绘画艺术理论中有了现象学哲学式的沉思。

具象绘画的基本方法可以分为视觉表现和意境构图。“直观表现”是指学术界所说的“现象学观察”，简而言之就是“原封不动”，但必须抛弃成见，重新审视事物。通常分为三个步骤：（1）悬置。现象学的基本方法。从绘画的角度来看，它是将物体本身在观看期间直接表现出来的直观现象体验以外的东西暂时搁置，避免先入为主的审美观、现成的绘画规范等，比如素描的“三大面五大调”、空间表现的焦点视点等，要描绘现在感受到的东西。正如贾科梅蒂所说，“避免一切先入为主的观念，尽量只看现在存在的东西是很重要的。”（2）纯粹的直觉。通过悬置的方法，恢复了纯粹的直觉，即在对纯粹意识的内在体验和理解中，研究对象直接出现的画面严格地局限于对象本身直接出现在画中的视觉体验。（3）反思。这就是我看到的東西嗎？在绘画的感受过程中不断的疑问使感受变成了严格的沉思。对“构成境域”的现象学分析表明，现象学观点即使没有前提也能看到出发点。视觉是视觉意识，意识是不断变化和产生的意识流。物体本身会发生变化，看的人的位置和感情也会持续变化，永远不会停止。因此，观察一段时

间后,会出现不断变化的意识对象群体,形成意识流。所有的意识都指向同一个物体,聚集在它周围,形成有意识物体的自我表现。此时,物体不能像现实主义那样被视为现实主义物体或客观事物的主观被动反应,也不能被视为纯粹主观产品、表现主义等内部需求的主观给定结果。现象学的意识对象是主体与客体的统一。

具象表现绘画画家的创作素材来源身边的一些平凡的事物,例如莫兰迪画中的瓶瓶罐罐,阿利卡绘画中描绘的生活的一个角落,贾科梅蒂的人像、静物等等。这些平凡的事物都是生活中常见的东西,当它们被搬到画面中时,观众看到的第一感觉都不会陌生,但这些东西平常的事物又不是平常所见的,它们与习惯中的东西有些不同。这些普通而又不平凡的事物构成了一种独特的画面,这些画面有别常理,却富有趣味。这就是具象表现的方法论——直观与构成,从客观存在中寻找艺术表现的真理。

现象学的分析认为,意识是一个“不断流变、不断生成”的延绵不断的意识流,是一种时间性的存在。因此,事物总是在不断变化之中的,所以在一段持续的观看之中,围绕同一个对象就会产生一系列不同形象的“意识刹那对象群”。具象表现画家选择了以追寻视觉真实作为自己的历史使命,而作为真理的终极真实是不可能被某一学者或研究成果所达到的,所以作为求知的绘画也就成为一个反复无穷的过程。海德格尔说,“艺术是真理最初显现的方式”,但可以毫不夸张地说,艺术作品没有完成时,一件作品的不完整造就这件作品感性化的完成。

在作品《巨秋》中,主要是突出向日葵的生长末期,它被称为巨秋,因为它属于向日葵中巨秋这一品种,它被赋予人们期望的名字和形态。向日葵品种中最常见的高度为2.5至3.5米,向日葵主要在夏季的7月和8月

2022年1月作 葵语系列《巨秋》 200*200CM 布面油画

盛开,最后枯萎。画面中的向日葵呈黄褐色,在《巨秋》这一幅作品中,主要描绘生长末期的向日葵笔直地站在田野里,主要采用平面构图,画面被主体一分为二,灰色的天空与主体相比较,空旷的天空与向日葵的下沉相比较。在一幅场景中,观察者必须将自己置身其中,不仅在经验中观察主体,更要在空间中观察主体。在观察过程中观察主体和天空,并将每一次的感觉添加到向日葵的“枯萎”中,并一次又一次地画出来,不断描绘,并抹去重来,才得到现在所描绘出的画面。

在具象表现绘画基础方法的引领下,场景中的物与创作者之间会形成微妙的平衡,这种平衡也类似于一种互动,十分有必要,也只有在这种交流互动中才会才生绘画趣味性,才能使画面体现出创作者观察时的客观实在与主观精神性。精神上的互动也并非随时随地,或是所有创作者都能够体会到的状态,作为合格的创作者,绘画过程中必有收获,物体与画面本身并没有精神存在,而是来自于创作者主观地赋予,才成就了现代作品中一幅幅优秀的艺术作品。

所以,在教学过程中,如果是作为学生,在绘画创作过程的早期阶段,还有很多有待解决的问题,但当时没有任何线索。在研究了具象表现绘画的基本方法之后,学生应当开始尝试用这种绘画方法来进行创作。在对创作方法有了一定的了解后,经验不足成为主要问题。首先,学生需要摆脱盲从行为,需要探索适合自己的主题。身体的不自觉性,对于绘画创作者来说其实是一个非常完美的状态,只有这种不受控制的状态出现,才会使画面产生更加摄人心魄的内容,而具象表现绘画就是在这样的状态之中不断抹去重来而产生的。实际上,在生活中有很多适合绘画的主题,但最终的选择必须基于我们想要表达的内容。例如,莫兰迪选择周围常见的瓶罐作为他的绘画主体,塞尚选择静物和山脉,贾科梅蒂选择周围的人作为他的绘画主题。绘画是通过选择合适的主题来表达自己的想法。

写实绘画的生存危机来自求真精神的丧失,而具象表现绘画艺术家重新拾起求真精神,这也给快餐艺术时代的架上绘画带来了活力。具象表现绘画对现实的追求代表了艺术家对现代艺术的反思。具象表现绘画为绘画开辟了新的道路,为写实绘画走出困境提供了新的可能性。

参考文献:

- [1] 李宝荀. 关于具象表现绘画方法与理论的探讨[J]. 艺术工作, 2021(03), 13-14
- [2] 黄雪. 回到视觉: 具象表现绘画理论研究——以贾科梅蒂为例[J]. 西安财经学院学报. 2013(04), 121-124