

中国画创作中的构成理念

罗耀东

现代构成理念对当代中国画创作具有广泛而深刻的影响,可以说,现代构成理念改变了中国画画家创作的思维方式,成为当代中国画画家创作的基本理念之一。本文从现代构成理念的产生到引入中国画创作,以及构成理念在当代中国画创作中融合转化等方面问题略述浅见。

1. 现代构成理念的形成与发展

从西方工业革命开始,机器逐渐进入人类的生产领域,并给人类带来了空前丰富的物质文明,进而影响到人类生活的方方面面,形成了一种特殊的机器文化。在机器文化的背景下,以塞尚为代表的现代派艺术家以理性主义的眼光重新认识世界。在艺术创作中,他们透过事物的表象,追求对世界本源的探索,其艺术创作明显地表现出一种类似于数学的结构和秩序。毕加索在塞尚的道路上走得更远,其立体主义艺术完全颠覆了实物的具象性,立体主义艺术进一步突出了机器的形式和法则。

毕加索的立体主义艺术又直接促成了俄国构成主义艺术的诞生。构成主义者深入探究基础元素的潜力,联系平衡与动力等一些属于机器的基本原理,正如《构成主义宣言》中的定义,构成就是“把不同的部件装配起来的过程”。以蒙德里安为代表的荷兰风格派主张从理性出发,用抽象的几何结构来表现宇宙和自然的、普遍的和谐与秩序,探索被事物外表所掩盖的规律,这些规律表现了科学理论,机器生产的本质与节奏。构成主义和风格派都主张科学技术与艺术创造相结合,而这种结合又派生了新的艺术形态,新的艺术形态需要新的表现形式。

包豪斯正是在构成主义和风格派研究成果的基础上,加上克利、康定斯基、伊顿等的探索成果,创构出系统的、表现新的艺术形态的现代构成理论。西方构成理论是在综合现代物理学、生理学、心理学、形式美学、逻辑学等相关研究成果的基础上,用科学的方法揭示了视觉形式的认识规律和表现规律。随着现代构成理论在世界范围的广泛传播,该理论已成为现代绘画艺术和现代设计艺术的一门基础性学科。同时,构成理念也成为更多艺术家创造新的视觉形式的基

本思维方式和表现方式。

2. 中国画创作对构成理念的引入与移植

20世纪初,西方文化、科技和学术伴随着政治、军事、经济输入中国,面对国势衰微、民族存亡的严酷现实,中国知识分子开始积极向西方探求真理,寻觅中国富强的道路,正是在这样的社会文化背景下,中国画开始踏上了图新求变的探索之路。以林风眠、徐悲鸿为代表的艺术家赴西方求艺,探索中国绘画艺术创新的道路。林风眠是首先将构成理念引入中国画创作并卓有成效的拓荒者。1926年,林风眠在其《东西艺术之前途》一文中指出:“中国现代艺术,因构成之方法不发达,结果不能自由表现其情绪上之希求。因此当极力输入西方之所长,而期形式上之发达,调和吾人内部情绪上的需求,而实现中国艺术之复兴。”林风眠认识到形式语言是当时中国画创作的薄弱环节,所以他才倾其一生探求中西绘画形式的调和,以求中国艺术的复兴。从林风眠大量的作品来看,其艺术创作以构成理念否定了传统文人画的创作模式,同时又保留了中国传统绘画重神韵的本性,并充分利用中国民间美术资源使多种元素巧妙融合,创构了中国画新的表现语汇,开拓了一条通向现代的中国画创作之路。

如果说林风眠的艺术探索是孕育后一代绘画的种子,其发芽与成长却在上个世纪的80年代。改革开放的环境,解除了许多年来制约人们思想的牢笼,艺术如何创新成为艺术家关注的重要问题,很多艺术家从艺术本体论出发,更加突出对艺术形式语言的关注和研究。20世纪80年代前后,吴冠中积极倡导艺术形式美的独立意义,在林风眠的艺术道路上,继续探索如何将西方现代绘画形式语言用于水墨创作中,进而使中国画的发展与世界艺术潮流相融合。吴冠中的艺术理论及艺术探索对推动当时水墨画创新运动产生了较大的影响。随后,卢沉在中央美院率先开设了“水墨构成”的课程,以西方构成理念研究中国水墨画现代语言形式规律,培养了一批在中国画现代形式语言研究领域中有影响的研究型画家,如田黎明、胡明哲、王彦萍、李洋、姚鸣京、武艺等,他们对中国画

形式语言的不同探索皆可看到构成理念的影响。

综观80年代中国画创作,画家为了突破传统的中国画创作模式,大多借助西方现代绘画的样式和观念,从表现主义到超现实主义,再到抽象主义等种种艺术形式,都能在这一时期中国画创作中找到其相应的摹本。正是这样的文化语境,构成理念在众多中国画画家的移植或摹仿中,得到更为广泛的传播,成为当时时尚的思维模式和创作表现方式。构成理念对中国画家创作形成广泛的影响,这为探索现代中国画的表现形式奠定了良好的基础。同时,有些画家在创作中为构成而构成,生搬硬套西方的绘画形式,使中国画创作陷入一种机械、死板、僵化的创作模式中。这种创作现象为现代中国画创作探索中西融合之路提出了新的问题,也提供了另一种探索经验。

3. 构成理念在当代中国画创作中的融合与转化

20世纪90年代以来,中国市场经济逐渐纳入全球经济一体化的轨道,由此而形成的文化全球化现象日益显著。在文化全球化语境中,文化根源、文化身份成为艺术家所关注的问题。很多画家在经历对西方现代绘画形式的摹仿与借鉴后,逐渐认识到西方现代艺术是西方文化的产物,摹仿西方现代艺术不是中国现代艺术的出路,同时也清醒地认识到民族文化传统虽有许多不尽如人意之处,但它永远是中国人生存与发展的基础,是中国人参与国际对话的基础。因此,90年代以来中国画创作呈现出回归传统的倾向。在文化全球化背景下,当代中国画画家以一种开放的文化态度,对中国传统文化的价值进行新的深层探究和认定,认识到传承民族文化精神,守护中国画的文化身份的重要性和必要性。当代中国画只有扎根在民族文化的土壤里,用民族特有的艺术感觉方式和艺术思维方式构建中国画的当代价值,才能使中国画艺术在多元化的世界文化格局中绽放异彩。

如果说80年代中国画画家两眼是向外看,发现了西方现代绘画形式语言及现代构成理念对改造传统中国画的作用,而忽视了中国画的传统内部资源。到了90年代,当很多画家以新的眼光重新审视中国画传统时,才认识到中国画传统资源的重要性。

中国画的创作理念源于中国的传统哲学,在中国传统哲学看来,宇宙万象,生生不已,流行不绝,从而构成律动不息的生命天地。中国画就是汲取了中国生

命哲学的精神,从而形成以追求生命为根本目标的民族绘画形式,气韵生动成为中国绘画形式语言的最高追求。中国传统绘画形式语言的生命意识,产生于天人合一的哲学理念,中国人以“外师造化、中得心源”的艺术创造心理,将宇宙中的万事万物和人心中的各种心理活动,都以其统一性的意象形态、生命形态展示为艺术之境。中国人的视觉从来没有像西方人那样分化成生物视觉和灵魂视觉两种对立的形态,它们的功能在中国人那里从一开始就是和谐地融会在一起的。在中国人的眼中,自然与心灵之象是统一的,自我生命与宇宙生命是相融的,所谓“吾心即是宇宙”、“宇宙即是吾心”,其绘画形式与自然生态也应是统一的。因此,中国绘画必然追求一种意象的生态的表现形式。从中国绘画史来看,中国传统绘画历代都有自己的形式语言大师,如东晋的顾恺之,唐代的吴道子、张萱、周昉,五代董源、荆浩,宋代范宽、李唐,元代“四家”,明清时期的徐渭、八大山人等,为传统中国画创造了丰富的、独具个性的形式语言,这些形式语言和中国历代壁画及丰富的民间美术资源形成了巨大的中国绘画形式语言宝库,这些正是当代中国画创作要扎根其中的文化土壤。从近几年举办的大型中国画展览的作品中可以看出,当代中国画创作更多、更巧妙地将传统中国画亲近自然、传达生命的生态观与西方机器文化所生成的理性构成相互融合起来,注重构成理念的生态表现,由此产生的生态构成理念逐渐成为当代中国画画家创作的自觉追求。生态构成理念反映出当代中国画画家在对待传统与现代、东方与西方、承传与创新等方面所表现出的一种新的思维方式及新的创作取向。

构成理念自20世纪初引入中国画创作以来,经过几代中国画家的辛勤探索和创造性转化,已逐渐融入当代中国画创作的思维方式中,使中国画创作由传统形态向现代形态的转型获得了新的技术性支持。随着中国画自身的发展,构成理念也将成为中国画新技法的一个组成部分。

(作者单位 淮北煤炭师范学院美术系)

责任编辑 韦平