

【文学研究】

绘画艺术构思

张 炜, 马纯静

(长安大学 建筑学院, 陕西 西安 710061)

摘 要: 绘画艺术构思是艺术家对生活原料进行改造的一种复杂的精神劳动, 其任务是将生活素材在头脑中加工制作成为一种全新的、完整的艺术形象。绘画艺术构思的具体内容在不同的艺术种类中也不尽相同, 但大体上包括选择和处理题材、开掘主题、提炼情节、直至用典型化的方法塑造成艺术形象, 从而使思想内容和艺术形式达到完美的结合。

关键词: 文学; 文艺学; 艺术构思; 艺术形象; 主题; 典型化; 灵感

中图分类号: J202

文献标识码: A

文章编号: 1671-6248(2006)01-0091-04

Conception of Brushwork Art

ZHANG Wei, MA Chun-jing

(School of Architecture, Chang'an University, Xi'an 710061, Shaanxi, China)

Abstract: The conception of brushwork, one kind of complicated spiritual work, results from life that is transformed by artists. Its work is to make life source material become a kind of brand-new, integrity artistic image in brains. Its concrete content is not the same in the different artistic styles, including choosing and processing theme, digging subject, refining the plot, and at last portraying the artistic image with the model method so that the ideological content and the artistic form can achieve the perfect union.

Key words: literature; art science; conception of brushwork; art image; subject; typification; inspiration

0 引 言

当艺术家为生活中的人物、事件、情景或者其他因素所打动, 进而对这一切有了强烈爱惜的感情或者独特的感受时, 就会产生创作的冲动。当艺术家带着创作的冲动体察生活, 进而在纷杂的素材中有目的地整理出有价值的生活原型时, 他就拉开了艺术创作的序幕。当艺术家创作, 进而考虑如何把自己体验到的生活以及与此有关的思想感情用艺术手段表现出来的时候, 他的内心就进入了艺术构思的状态。

1 绘画艺术构思的前提——观察生活

艺术家观察生活, 一定要看到生活中某些本质

的东西, 感受到生活中真正的矛盾以及产生这些矛盾的社会原因。也就是说, 要在尽可能高的程度上看出生活现象背后的某些真理。但是, 仅仅做到这一步还不够, 因为艺术家对生活的观察体验, 还必须适应艺术认识生活和表现生活的特殊要求, 也就是说, 要熟悉和了解生活的具体形态, 并且从千姿百态的实际生活中看出具有审美意义的事物。正如法国雕塑家罗丹所说: “所谓大师, 就是这样的人: 他们用自己的眼睛去看别人见过的东西, 能够在别人司空见惯的东西上发现出美来。”对生活中“美”的敏感, 是艺术家必须具备独特的观察能力和感受能力。进一步说, 掌握不同艺术手段的艺术家, 由于表现生活的内容和方式不同, 观察体验生活的具体要求也是有所不同的, 因此他们对生活中的“美”又是从不尽

相同的角度去发现的。美术家对生活的观察体验,是结合着人和物的形体、状态以及色彩等外部特征来进行的,雕塑家侧重于对体积的感受,画家则对色彩、光线、线条更为注意。法国印象派画家莫奈一次去看一位死去的女友,当他注视死者阴森的前额时,竟然不由自主地搜索起那张脸上逐渐褪色的迹象,看出了那些蓝色、黄色、灰色的细微变化,他感慨地说:“你看我们是怎样身不由己地首先对色彩的作用发生反应,然后又不自主地由我们的反射作用,把我们引进一种潜意识的单调生活过程中去,就像一头推着磨盘旋转的牲口那样。”由此可见,生活中的色彩是怎样吸引着这位注重表现光与色的印象派画家,以至使他养成了这样一种不由自主的“职业习惯”。事实上,这种“职业习惯”在艺术家身上总是不同程度地存在着。在陶瓷雕塑家们眼里,整个世界就是一个瓷料和釉彩的世界,他们看到狗熊会联想到黑釉,看到猫头鹰会联想到花釉。艺术家正是这样根据自己工作的要求对生活进行观察体验的,也只有在这样的观察体验中,他们才能够真正的从生活中得到艺术感受和创作材料。离开艺术工作特殊要求的一般性的观察体验,不能说是艺术家的观察体验。

2 绘画艺术构思的关键——开掘主题

“艺术家进行创作构思的时候,最为关键的是要考虑表现什么样的生活内容以及通过这些生活内容表达什么样的思想感情,也就是确定题材和主题思想,尽管这种考虑的自觉程度是有差异的”^[1]。主题思想只有通过一定的题材才能体现出来,因此选择题材往往是构思过程中首先遇到的问题。待题材确定之后,还必须把握题材所包含的最深刻的思想和社会意义,这就需要对其主题思想进行深入的开掘。

主题思想是作品的灵魂,它决定着题材的处理以及创作的其他方面。对所要表达的主题思想进行深刻的揣摩和理解,就能更好地处理题材。俄国画家列宾在创作《伏尔加河上的纤夫》的过程中,对主题思想的理解是有所变化的,以至对题材的处理也有很大改动。起初,他是想揭示劳动者的苦难与社会的不公平,所以在早期的一幅画稿中,把疲惫的、受苦役折磨的纤夫们和在河岸上游乐的一群公子小姐对照起来进行描绘。后来,作者在深入生活的过程中以及在社会进步思潮的影响下,认识有了提高,认为不能仅仅表现劳动人民的苦难,还应当显示出

他们内在的精神品质和伟大的力量。于是,在完成的画稿中,纤夫们不再是一群仅仅值得怜悯的奴隶,而是富有智慧的、善良的、蕴含着坚韧意志和深厚力量的劳苦大众形象。

3 绘画艺术构思的过程——典型化

“绘画艺术构思的过程实质上是一个典型化的过程,关键在于创造艺术形象。如果不致力于艺术形象的典型化,创作意图就不能很好地实现”^[2]。艺术形象典型化的程度越高,就越完美,越有普遍意义,绘画作品的价值也就越大。

3.1 典型化的方法和要求

典型化的方法和要求,对于不同的艺术样式和不同的题材,不能强求一律。“不能要求写意性的绘画作品像叙事性的戏剧、电影那样塑造典型人物,也不能要求一件小型工艺美术品像大幅油画那样进行广泛地集中概括”^[3]。但是,任何艺术形象都必须经过取舍、提炼、概括以及虚构的创造。齐白石画虾,之所以神形毕肖,也并不是把虾身上的细枝末节都画出来。老舍在画家齐白石 93 岁寿辰的庆祝会上说过:“白石先生画的虾,可以看出虾在水里游的动作,像活的一样。但他作画的时候绝不是对自然事物单纯地模拟。虾爪上的东西还很多,可是他不用画这些玩意儿。他是有提炼的。”优秀的写生画也同样不是非得无所取舍地描摹自然,就不能突出生活中最具有特色、最富有表现力的事物。中国画家黄宾虹指出:“对景作画,要懂得‘舍’字。”这就是说,必须舍弃实际生活中繁琐的东西才能提取精粹,如果不这样做,就不能创造出比较完美的艺术形象。装饰图案创作过程中的简化、规整化、夸张和变形等实质上也是典型化。

3.2 典型化的重要性

塑造典型的艺术形象在创造中具有突出的地位。从总体来看,艺术反映社会生活主要是通过典型艺术形象的塑造来实现的。认识生活是表现生活的基础。“艺术家如果对生活缺乏独到的见解和深刻感受,就不可能创作出激动人心的艺术作品。如果他对生活的认识越明晰、越深刻,同时对艺术手段的掌握越熟练,他的作品就越有价值”^[4]。中国山水画家也认为,观察自然仅仅表面地看到“山川之骨”是不够的,还要经过“闭目沉思”悟得“山川之气”。也就是说,画家对自己在自然界选取的对象要有深入的感受和认识,才能挖掘出它的思想意义。近代法国雕塑大师罗丹也说过类似的话:“……对伟大的

艺术家来说,自然中的一切都具有性格,这是因为他
的坚决而直率的观察,能看透事物所蕴藏的意义。”
有了这样的认识基础,才可能在画幅中超越浅薄的
“形似”,而达到形神兼备。所谓“画中有诗”就是这
样一种高妙的境界。当代画家傅抱石的山水画之所以
产生“气势雄远”的艺术效果,除了有赖于画家得
心应手的技巧之外,归根结底是因为他对生活中的
美有深刻的感受和认识。他一再谈到自己在祖国
的大好河山面前激动不已的情形,有时甚至“如痴如
呆地醉了”。他说:“我们要到生活中去找‘醉’意,有
‘醉’意才能有深邃的感受,才能使你的创作出现新
的面貌。”这种感受是画家赖以创作,赖以大做文章、
大显身手的无限契机。

3.3 典型化的来源

“各种艺术创作的实践一再证明,典型艺术形象
的塑造,一般要利用生活中的原型^[5]。不用实际生
活中的人做“模特儿”,就难以塑造出性格鲜明的人
物形象。中外许多著名造型艺术中人物形象的塑造
也是采用这种办法的。例如19世纪法国雕塑家巴
陶第为美国塑造了巨大的自由神像,就是以后来成
为他妻子的一位少女为模特儿的,而自由神的脸则
参照了他母亲的面貌。再如俄国画家列宾的两幅肖
像画《男人头像》和《加尔申肖像》,是为创作历史画
《伊凡雷帝和他的儿子伊万》分别为伊凡皇帝和王子
而画的习作。这两幅肖像画中的人物就是历史画中
人物的主要原型。典型的创造离不开众多的生活原
型,但是典型绝不是原型的直接综合,而是在原型基
础上的创造和虚构。

当然,在典型人物身上很可能在某种程度上显
示出原型的“影子”。把生活原型造成艺术典型,有
必要强调、加深和扩大某种性格的特征。高尔基曾
看见一位有才能的民间雕刻师把贵族老爷、僧侣等
旧时代的人物雕刻得奇形怪状,就问他要为什么这样
时,雕刻师回答说:“我的雕刻完全是如实的。我熟
悉什么人就雕刻什么人……令人愉快的东西我就
使它变得更令人愉快些,而我讨厌的那些人物,我
也不怕把他们弄成比他们原来的那种怪样儿更坏
一些。”如此看来,马雅可夫斯基在一首诗中称戏剧
不是“反射镜”而是“放大镜”,是有道理的。

3.4 典型化的目标

典型化的目标就是要达到“用个体的面貌来表
现具有普遍意义的品格,达到概括化和个性化的统
一”。在艺术作品中,一切看似偶然的因素就如同绘
画中的一束光、一块色,都应当从属于表现某种本质

的东西,优秀绘画艺术家都能恰如其分地表现人物
在规定情境中的思想感情。在一幅描绘年轻的女实
验员擦拭实验室橱窗玻璃上雨水的油画《雨过天晴》
中,充满青春活力的人物体态和灿烂的阳光,都是为
歌颂“科学的春天”服务的。

绘画艺术构思的目的在于创造典型的、完整的
艺术形象,绘画艺术构思的过程,实质上也是一个典
型化的过程。

4 绘画艺术构思的升华——灵感火花

艺术构思是一种艰巨的、甚至是痛苦的探索,山
重水复疑无路的困境是艺术家常常会遇到的。但如
果锲而不舍的探索下去,心扉就可能突然被开启,现
出“柳暗花明”的新天地。这把启开心扉的钥匙就如
同创作过程中的其他感受一样,是在生活的启示下
获得的。

这种在构思的探索中由于某种事物的启示而豁
然开朗起来的心理现象,一般称之为灵感。“灵感
的一个特点是爆发式的,像煤气遇到火种一样”^[6]。这
种爆发实质上是认识过程中的飞跃。这是由于作者
的苦心探索达到了一定的“火候”,一旦遇到某种机
缘就会一点而通。如果没有足够的努力作为基础,
灵感是不可能产生的。大哲学家黑格尔说得:“最
大的天才即使朝朝暮暮躺在青草地上,让微风吹来,
眼望着天空……灵感也始终不会光顾他”。

唯心主义把灵感解释为不需依靠生活实践和
艺术劳动的纯粹主观心灵的产物,或者像柏拉图
所谓的“神灵凭附”,还认为这种主观自生的东西
就是艺术创作的起点和源泉。这种唯心主义的灵
感论至今对艺术创作仍然有着不小的消极影响。
卓越的艺术家和艺术理论家根据丰富的艺术经
验,常常告诫人们不可把希望寄托于灵感,而是要
靠扎扎实实的工作。罗丹在《遗嘱》中语重心长地
指出:“要有耐心!不要依靠灵感。”因为即便是灵
感的产生,也是耐心实践和探索的结果。王国维
论及艺术构思的心境时,借用一首词中的语句说:
“众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊
处。”这“蓦然”的发现,正是基于事先那“千百度”
的艰难寻觅。实际上,灵感并非惟独与艺术创作
为友,它愿意来到一切创造性的领域。古希腊科
学家阿基米得一次入浴,忽然跳起来狂呼:“我发
现了!我发现了!”之后他由此而发现了浮力原理
即著名的“阿基米得原理”。但不同的是,艺术灵
感的特点在于它所悟到的不是科学的概念性结

论,而是创造生动、完整艺术形象的关键。

5 结 语

从生活到绘画艺术,这中间必定要经过艺术家的构思。艺术创作构思是一种精神活动,主要是在艺术家头脑中进行,但是这种精神活动的结果还必须通过物质手段体现出来才能成为艺术作品。我们研究艺术构思,就是研究艺术家把生活原料制作为艺术作品的整个过程,同时研究艺术构思中思维活动的特殊性。认识这些问题,将有助于我们掌握艺术的规律。艺术家进行绘画构思的目的,不管他自觉的程度如何,都要运用艺术的手段,把自己对生活的认识(包括感受、理解、评价、愿望等等)显示出来。艺术的构思过程,实质上是艺术地认识生活并表现生活的过程。

绘画艺术构思是画家笔下对自然物的提炼概括。以生活直感为基础,经过精神的构思活动,体现为物质形态的艺术形象。根据一定的物质材料所具备的条件,搜寻自己经验中或者生活中适合于这种材料表现的事物,再选择适当的内容进行创作。主

题思想是作品的灵魂,它决定着题材的处理以及创作的其他方面,对所要表达的主题思想有深刻的理解,就能更好地处理题材。艺术构思的目的在于创造典型的、完整的艺术形象。灵感的特点是爆发式的,像煤气遇到火种一样,这种爆发实质上是认识过程中的飞跃。

绘画艺术构思就是要以观察生活为起点,以艺术家独到的眼光,选择处理题材,开掘作品的灵魂主题,进而提炼情节,创造出典型的艺术形象。

参考文献:

- [1] 张 炜. 艺术概论[M]. 西安: 西安地图出版社, 2003.
- [2] 张 炜. 艺术欣赏的特点[J]. 长安大学学报: 社会科学版, 2003, 5(3): 85-88.
- [3] 范 梦. 美术概论[M]. 北京: 中国青年出版社, 2002.
- [4] 张红军. 水墨山水画的构图研究[J]. 长安大学学报: 社会科学版, 2004, 6(4): 64-66.
- [5] 李方方. 徽派建筑与民居中“三雕”的艺术特色[J]. 西北大学学报: 哲学社会科学版, 2003, 33(3): 69-72.
- [6] 岳大公, 张 炜. 美术教程[M]. 西安: 未来出版社, 2002.

(上接第 75 页)

3.5 建立法院独立的预算机制

法院独立预算解决民事诉讼费用负担问题的根本途径。国家征收民事诉讼费用是世界各国的一致做法,这对于减少无理缠讼、滥用诉权、高效配置司法资源、减轻国家财政负担等方面具有积极的意义。但从根本上看,国家与当事人之间就诉讼费用的承担界限应偏向于国家多负担,而减轻当事人诉讼费用负担。中国应借鉴有关国家法院独立的预算财政运行机制,使法院不因财政经费而影响审判的公正性,真正达到司法独立的目的,这样才能保证法院不以赚取当事人诉讼费用为目的的审理动机,实现法院追求公平、维护社会正义的功能。

参考文献:

- [1] 李祖军, 蔡维力. 民事诉讼法学[M]. 重庆: 重庆大学出版社, 2003.
- [2] 杨松才. 民事诉讼法教程[M]. 北京: 中国财政经济出版社, 1999.
- [3] 方流芳. 民事诉讼收费考[J]. 中国社会科学, 1999, 20(3): 130-144.
- [4] 廖永安, 王 春. 论我国民事诉讼费用负担的立法缺陷与完善[J]. 湘潭大学学报: 社会科学版, 2003, 27(3): 61-65.
- [5] 罗伯特·考特, 托马斯·尤伦. 法和经济学[M]. 施少华, 姜建强. 译. 上海: 上海三联出版社, 2002.
- [6] 廖永安. 论民事诉讼费用的性质与征收依据[J]. 政法论坛, 2003, 21(5): 63-70.