

关于
新具像
问题

毛
旭
辉

西南艺术研究群体

1986.10.

关于新具像问题

毛旭辉

1985年6月和7月《新具像画展》在上海和南京举办。画展前言如下。

艺术(名词)即呈现的,用各种物质固定下来的人的伟大强烈、亲切之精神活动。

新具像艺术亦可称有机的,它不是一切装饰的、自称为艺术的东西。

求实、激情、有力的组织乃是它的主要特征。首先的是震撼人的灵魂,而不是愉悦人的眼睛,不是色彩和构图的游戏。

智慧、色彩、图物、标题、词……。这一切都是手段,是什人,是伟大感情和理性的什人。

新具像艺术是大容量的。

艺术从来不是抽象的。

当《新具像画展》的主要成员侯文怡起草了这个前言,并提出新具像一词作为展名,大家欣赏这

个提法很新鲜能概括在艺术上尽管手法不一，但在精神本质上很相似的情况，便采用了。

新具像这个词随着《新具像画展》的举办，具有了实在的意义。它~~不在~~是一个空泛的概念。象达达“野兽”“新现实”这些词一样，具有了特殊的象征意味，成为一种艺术倾向的符号。它具有了内涵。

具像一词在今天的使用一般是和写实这个概念联系在一起的。它相对抽象而存在。当美术史上出现抽象艺术一词，具像艺术一词便应运而生。尽管所谓具像艺术在近代还存在于抽象艺术之前。

新具像的提示有一个时间上的概念（意指它的提示并不偶然）但它本身不受这个时间概念的约束。它是有机性的、开放性的、发展的、综合的。因此它具有后现代主义的特征。它容纳了写实艺术（亦称

具像艺术和抽象艺术的成果是的运行轨道交错穿插在抽象和具像的领域里。它同时具有抽象和具像的特征但它又不是纯粹抽象的和具像的。这种现象亦称新具像。

新具像艺术的现实意义在于它鲜明的反叛性。它针对陈腐的过去的思维方式和观念。它批判过去和现在在艺术发展中存在着的，甚至一度占有统治地位的那种之不正常和不健康状况。艺术变成一种庸俗社会学的概念，成为一种宣传工具，一个带着功利动机的非独立的附庸和奴仆。这种状况在十年动乱那个黑暗和荒谬的时期里泛滥成灾。艺术被扼杀被逼进死胡同。这种灾难性的破坏至今并没有彻底从现实中消除。它还在一定程度上对今日艺术的发展起着阻碍作用。另一方面新具像也批判那种之逃避现实的病态情绪。以及

制造物理性刺激的形式主义游戏。侯文怡说：歇斯底里、伤感情调、娱乐主义和纯形式的迴避，都是儒夫的途径。在这一点上，新具像表明它是参与和介入社会的。是为人生的。艺术应该从一种无思想地模仿可见的事物，从一种软弱的技巧堕入空洞的装饰性和从一种错误的感伤的浮夸的神秘主义里解脱出来。^①“回复到它的指向性和意味性。它负有责任。尽管今天很多人不愿提责任二字，也不愿谈伦理问题。用所谓‘东方式的超脱’来掩盖其软弱和妥协。用那面形而上意义的盾牌来取代现实中的进取精神。从一种虚无堕入一种虚伪。但实质上艺术从来没有摆脱过它负有的使命。艺术从未离开过时代。它与时代一道共生共存。相反常之是它走在时代的前列。成为其先锋和预言。以它富有感性的直觉使人耳目一新。人无法拒绝自己的时代和

命运。原始雕刻，中古纪壁画，文艺复兴运动和现代主义的兴起都充分说明艺术不是一座非人间的象牙之塔。人得为灵魂思索，为灵魂而波动，受灵魂的驱使。这是人作为人的基本特征。在这个意义上，人不属于它自己，它属于时代。他首先是社会的存在，才是个人的存在。关键是艺术如何来承担责任和使命，如何参与和介入，成为社会这个有机体富有活力的精神力量和消毒剂。（艺术是社会的药剂，医治最严重的精神疾病——意识的堕落^②）消除意识的堕落。

新具像首先指的是今天的艺术。今天的审美观。它表明中国现代的艺术存在。这种存在首先在于它强烈的反叛意识！这种意识本身就是一种创造。它提供一个基础——未来艺术发展的可能。它从被“四人帮”践踏成一片文化废墟的背景下崛起。

以自救来反抗愚昧和虚无,来反叛过去一整套虚
假的单一的创作模式和陈腐的社会趣味。它强
调主体意识的觉醒。它不甘受习惯势力的压抑和
奴役。它要起来,违抗人的精神尊严,按照自己的本
来面目说话。让生命自由呼吸,让生命去恢复世界
的反映。生命这个充满活力的机体是我们得于生
存^的物质条件是创造力的本原。精神的本原。只有从
这里出发,从它特定的时间和空间出发,以绵延的
形式才有可能对世界作出新的判断、反应和把握,
与世界才有谈话的权利,才具有去改造世界的可
能。在此意义上,艺术首先是在摆脱了除自身外其
它任何目的和功用时;只有当它纯粹是从一个个
体的生命出发时,同时也是在违抗这个实体时,它
才展开了自己的羽翼,只有当它表现为一个纯粹
的丰满的自我的生命实体时,它才表现了人类的

共同点,只有当它找到自己的时候,它才找到超越
自身的可能。它越个体化,越具有普遍性,越具有与
别人沟通的可能。因为当它真诚地表述自己的激
情和呈现自己的内心时,也触及到了“公众的秘密”
人类的秘密。这是完全可能的。康德说:在所有人身
上,判断力的主观条件都是相同的,——这一点应
该是真实的,因为如果不是如此,人与人之间就无
法交流他们的表象和认识。⁽³⁾艺术“感动的是我们生
命的天赋部分,而不是后天^{还因为}获得的部分,是我们欢
快和惊愕的本能——我们的怜悯心和痛苦感,是
我们与万物的潜在情谊——还有那难以捉摸而
又不可征服的与他人休戚与共的信念。正是这一
信念使无数孤寂的心灵交织在一起——使全人
类结合~~起来~~在一起——死去的与活着的^{活着的}
与将死亡的⁽⁴⁾。在这时艺术不再是私有财产,它脱离^{个人的秘密}

那田体而独立存在,而成为人类必不可少的精神食粮,这里敞露出来的是人类自身的状况,是人类自身深刻的揭示,是人类精神的自我解放。按照哲学人类学的观点=人即是人类又是个体^⑤。新具像艺术本着这些原则闯入到内心那个黑暗的宇宙般的“内象”世界,开始它的冒险生涯。它试图给那些模糊的令人不安的难以捉摸的而又强烈存在的东西一种形式,将它们带入确切的明晰的合乎逻辑的艺术符号系统中,展现出它复杂的内心图像。何谓新具像即心灵的具像;灵魂的具像。然后这种“具像”再反射它的本原。通过这种释放和控制,人自身达到精神上的进化和延续。人类要发展就得不断地体现出自身的面貌和智力。当艺术成为创造性的代名词时,它成了人类接近真理和未来的重要途径。按叶芝的说法=人不能认识真理,但能

体现真理。^⑥康拉德说艺术就是“试图在这个世界上，在事物中以及在现实中，找出最基本的、持久的、本质的东西。”^⑦它作为生命的外化和延续与人类命运息息相关。

这就是所谓的艺术回到艺术本身。它当然不是回到象牙之塔，不是人们通常误解的那样躲避在个人的天地中自生自灭。在所有伟大艺术家的头脑中总是经常了解我们时代的问题，而且总是警惕着问题的虚假解决。^⑧它得为这个时代创造清晰而明确的视觉形象，唤醒人们的审美意识。为人们提供着关于他们自己生存的新证据。这就是艺术的本质和本身。这个本质从艺术诞生那天起就没有任何改变。将来也不会改变。新具像艺术认为这就是艺术的真正传统。它将是这个传统的卫道士。在这一点上，它是最保守的，也将是最传统的。

人类的艺术史是一部人类精神的运动史和展
现史。它不是技术的演变史和陈列史。在所有一切
伟大的艺术里，我们看到是灵魂的那些感人的言
辞，我们内心深层的感动和顿悟。通过一切形式的
外衣，我们看到的是我们自身精神的奥秘，那些区别以
外部世界的内在真实。在这里，我们把握到人类
共同命运：过去的、现在的、以及将来的那些永恒不
变的法则。在这里，人类表现出它的整体性。它不是
孤立的、单一的、局部的现象。在这里，它消除了不安
和恐惧。它产生出一种感动。这感动里包含了人最
亲切、最真实、最崇高的情愫。这就是人类的相互信
赖、理解和同情。我们是否可以用爱这个神圣的字
眼来概括呢？在这里，艺术体现出它全部的道德
力量。也只有在此刻，艺术才可以说它回到了自身，
它实现了。在这里，它才真正成为社会的、实用的人

FOR REFERENCE ONLY
只供参考

本的。在此意义上我们才可以说艺术不是从艺术中开始的艺术不是为艺术而存在。艺术也不是艺术本身。也正是在这意义上新具像艺术呈现出它的精神内涵和全部的严肃性。它反日常生活中的虚假现象那种活着的死。它要从表面的秩序和有条不紊中^以那些非人化的标准性和机械性中摆脱出来。从实用性中解放出来。证明人是有机体的生命实体。它具有理性亦有悟性。是物质的也是精神的。是社会的也是个体的。是整体也是局部。即多元又自相矛盾。人是自己的对象。人的行动是为了实现自身。创造自己的本质。它不再崇拜偶像也不再等待上帝的指示。新具像忠实地回到心灵深处。在那个即是本源又是对象的在界里自在自为。宇宙性地扩大自我。将哲学的沉思引入绘画平面的视觉空间。寻求人的复现。关照人的问题。将艺术带进生命的

FOR REFERENCE
每一个角落和育点。在这里我们才说我们存在了，
是丝毫不怀疑自身的价值。潘德海（新具像作者）说：
“在这个高台上，审查我们的绘画在整个世界艺术
里的存在价值，在更高的意义上，我们在挖掘人类
和世界艺术本质的多样式及生命价值的这些共同
桌上所付出的努力与当代大师们付出的努力是
等同的。”

新具像艺术在具体的呈现上是复杂的。从理
性的经验到直觉的冲动，从形而上的静观到无意
识的宣泄，从古典精神的崇尚到达达主义的玩世不
恭，从对现代设计的借鉴到对原始艺术的仰望，它
怀有多样的兴趣，含有复杂的意味，它具有静穆式
的宇宙精神在一个梦里展开，也可以面对一把椅
子，一扇门窗，一个灯泡和一堵墙想入非非。它可以陶
醉在树叶里和泥土的气息中，也可以偏爱垃圾和废

料,它与你谈论一个预感一次心灵事件,也述说原
始的印象,它可穿越一棵棵树木,一朵玫瑰,它在什
么样的情绪下,它在夜晚制造博尔赫斯式⁽⁹⁾的房间
在月光下的街道^{巷道}流连往返,它可以毫不厌烦地把
自己的脸画上一百次,找画鼻孔和嘴角的每一丝
变动,找画眼睛的各种神色,它可以在一怒之下把
生命扭曲成一个怪物,瓦解成一团气体,它在画布
上膨胀,滚动,否定以有的平衡和空间,当它平静时
,它又开始遥远的旅行,开始那些冒险生涯,它可以
纠缠住一腔的泉源^{源泉}为这些天使,也可以被另外一些
幻象的纠缠,比如一张白色的床单纠缠使它成天恐惧
不安,它可以把肥皂玩具一样地支解,关在动物园供
人娱乐,勿宁说在玩弄嘲讽,当它做下来时听瓦格
纳的歌剧⁽¹⁰⁾,它试着做一次超人,在艺术界创造一支巨掌
,当它把所有的梦做完了,从国王的宝座上坠下来,

它形容枯槁,无地自容。它在画布上反抗死,或者说
纪念死,为死亡修建着纪念碑。当它为生走到欣喜
若狂的时候,一只野马在狂奔,它为花园的衰失而
伤悲。它听到一阵脚步声,从楼梯上逼来,它感到
地层的震颤。在夏季正午的时分,它感到死神的事
临,它不在把一半高粱和苹果去供给消化系统,它杀
到某种动物,它为自己相贴了一个展览盒的实况。
它成了一个牧羊女,领着羊群朝山南走去。它目睹
了大卫和维纳斯在开头的邂逅,在回家的路上撞
见蓝面魔鬼。它于是在画布抄书法,为音乐画插图
为灵魂写日记。它搞不清楚,它的画^新上老出现霉
两天。它患爱,或者它被执癖了,所以成天唠叨的就
是夏娃的问题,亚当的问题,它开始赞美孤独。它
自恋到不可思议的程度,它开始作画了。是的,艺术是
在一个夜晚为拯救自己而开始的。这一切的一切

都呈现在新具像的这棵大树之中。首要的它在不
放弃内省和思索^{同时}更强调行动的责任。它充满活
力但也有悲剧性,是一个浪子也是贵族。在形式问
题上新具像声称今天是应用的时代,是综合和相
对的时代。它不拒绝任何时代创造的成果也不去
考虑它是东方还是西方只要合适便可采用。可以
来一次大杂烩,来一次混合烹调。~~来一次大杂烩,来一次混合烹调。~~

~~在今天,古典主义和浪漫主义,抽象和具像不~~
在争风吃醋。它们在新具像的~~厨房~~厨房里和平相
处,受到同样的待遇。基本上无绝对真理可言。通向
彼岸的路在世界的每个角落里显现,每个局部,每
个单元都充满希望,充满可能性 and 未知性。都是走
向未来的种子,当所有的力,以有的组织结构模糊
而,不是鲜明的都自由吸呼、扩张和选择时,世界呈
现出整体性和多元性,共存性。它使世界摆脱孤立

和狭隘的折磨,消除误解和隔离的疼痛,恢复健康。新具像其目的再行采用一切手段:通过自身的坦率和努力来敞露世界的秘密。其意向在于形成一个参照系,它决不是任性的随意的发泄和疯狂。它试图提供一个反型的样式,通过它人们可以解释自己的命运,以唤起更多的人来追寻生命和世界的意义。它象一道启示来沟通各个领域的知识,连结人的直觉和理智、混乱和秩序这些两极化的东西。^⑪新具像是今日艺术、今日生活、今日生命和人性的同义词。当不拒绝任何情感、任何隐秘、任何状态、任何观念和因素时,呈现出新具像;当艺术物化为感觉的空间、心灵的空间、内象世界的空间、宇宙的空间、未知的空间时,它是新具像式的空间;当它包括了多种样式、多种造型要素、多种语言、多种结构和维度时,它就是新具像的样式;当多种

因素相互交叉、相互作用,即排斥又广纳,即独特又综合。它亦是新具像时,它首先是一种人生态度,它开发的是人的精神财富和确立人本的高度。人是共界的主体也是自身的主体。它至高无上的愿望是它是它自己,它是目的,是共界本身,它是内核,是一切秘密的秘底,是康式的'那个玄而又玄的自在之物',是柏拉图的'理念',黑格尔的'绝对精神',事物是发展的,新具像就是发展的概念,是面对死亡的长跑和竞赛,它构成对死亡的征服,使生命获得永恒意义的价值,它对过程比对结果更感兴趣。体验是至关重要的,它比结果充满意义,它就是意义,永恒是靠整个人类来完成的,时代就是过程,而非结果。无结果的结果,过程即是永恒。不断的行动会开拓新的领域,当执着而非极端,广纳而非排斥,共界将变得越来越清晰。在这个层次上,新具像的理想

在实现的同时自身便被一个宏大的境界超越了。

1986.10.20. 于昆明

- ① 贝克尔 (1884-1950, 德国画家) 语。《欧洲现代画派画论选》P168.
- ② 见 (英) 赫伯特·里德著《现代绘画简史》引用柯林伍德语。P154.
- ③ 见 (法) 朱盖尔·杜夫海纳著《美学与哲学》引用康德语。P14.
- ④ 见 (美国) 亨利·詹姆斯《赫兹格》引用康德语。P479.
- ⑤ 见 欧阳哲生著《现代哲学美学》P245.
- ⑥ 见《抒情诗人叶芝诗选》P4.
- ⑦ 见 (美) 亨利·詹姆斯《赫兹格》引用康德语 P493.
- ⑧ 见 (英) 赫伯特·里德著《现代绘画简史》P154.
- ⑨ 博尔赫斯著名阿根廷诗人、小说家 (1899-1986)
- ⑩ 瓦格纳 著名德国作曲家 (1813-1883)
- ⑪ 见 (英) 赫伯特·里德著《现代绘画简史》P177