

Exploring the Future Artistic Superstructure by Mineral Hand Painting

Xiaoran Wang Ruowen Ge

College of Art, Tianjin University of Commerce, Tianjin, 300134, China

Abstract

In order to be able to balance the artistic value of mineral rough and the freedom of artistic expression, it is necessary to regain the definition of painting as a traditional means of artistic creation, and to explore new methodologies through philosophy, religion and other angles to transform mineral rough and artistic creation into an organism of science and painting, this process of exploration is called "artistic superconstruction".

Keywords

mineral hand painting; artistic features; artistic superstructure

以矿物手绘探索未来艺术超构建

王啸然 葛若雯

天津商业大学艺术学院, 中国·天津 300134

摘要

为了能兼顾矿物原石的自身艺术价值与艺术表达上的自由, 必须重拾绘画这一传统意义上的艺术创作手段的定义, 并且通过哲学、宗教等角度探索全新的方法论将矿物原石与艺术创作形成科学与绘画的有机体, 这种探索的过程我们称之为“艺术超构建”。

关键词

矿物手绘; 艺术特点; 艺术超构建

1 引言

矿物手绘在国际上已有百年历史, 矿物手绘家们通过不同的艺术语言与绘画材料描绘了内心矿物晶体的样子, 矿物的艺术之美经过艺术家的画笔总结出全新的艺术模式, 在以往对于静物或景物描写方面虽然在整体表达思路上有异曲同工之妙。但是, 矿物手绘和其他手绘有两个本质区别: 一是矿物手绘是迎合矿物市场而发展出独有产物, 它介于工艺品与艺术品之间, 它的艺术价值是在商业价值和科普价值的前提下得以进一步提炼的; 二是矿物手绘在艺术创作方面很难超越于矿物本身的整体艺术结构, 简单来讲就是矿物手绘无论以何种方式去绘画本身都不能偏离矿物自身的艺术特点, 如图1所示。中国在矿物手绘方兴未艾, 一方面受制于摄影

技术的蓬勃发展和艺术空间发挥的限制致使在矿物手绘方面的创作上鲜有业内人士问津; 另一方面个别画作散落于街头巷尾名不见经传的艺术家, 其创作也无异于剔牙买单后的笑谈。在条条框框的限制中和看似并不清晰的未来如何以矿物手绘为圈层, 探索一条全新的艺术道路正是笔者及团队成员的研究方向。

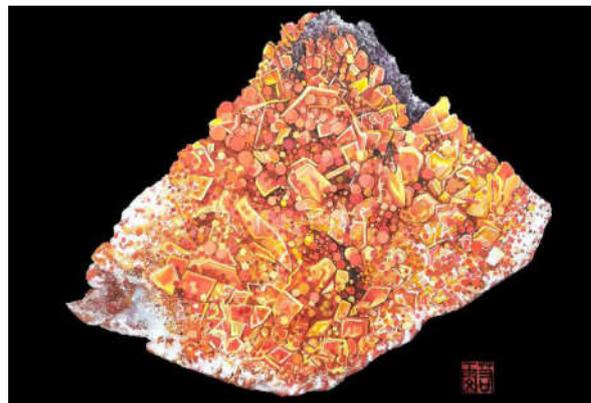

图1 手绘矿物: 砷铅矿 & 钼铅矿 (2019 葛若雯)

【作者简介】王啸然(1985男)中国天津人, 天津商业大学, 硕士研究生, 讲师, 从事大学生创新创业研究。

2 致广大而尽精微

去过矿洞或者参加过矿物原石展览的人一定有过这样的感受，就是在巨大的矿物原石面前人们感叹它的壮观，在微观世界我们惊讶于小而美的惊艳。实际上除了矿物外，很多自然界的风景之所以能让人类感到惊讶，就是来自于自然自我生长的一种看似错综复杂，实则井然有序的内在秩序，这种秩序就是让所有矿物标本能在不同角度下绽放其艺术价值的重要前提。一种看似混沌实则高度复杂有序的且不断生长变化的有机整体，任何微弱的改变都能引起后来矿物形成的颠覆式变化，而大量的微弱变化也似乎在一种极为高度有序的复杂秩序中进行，最重要的是当各个元素融入大背景后，一切变得出乎意料而又美妙绝伦^[1]。

图2 海蓝宝、黑碧玺与长石共生

在我们所绘画过的矿物中，共生矿物最让团队爱不释手，在许多共生矿物中，像油胆水晶、黑碧玺与长石生长出的海蓝宝，如图2所示。黄铁矿中的祖母绿等这些矿物今天看来并不足为奇，但如果把这些共生矿物重新归类或返还到原来的矿物生长的矿床上，许多可以称之为是矿物界的“黑天鹅”，如果用钟形曲线的思维去思考，往往会忽略“黑天鹅”事件的发生，但是矿物世界的精彩在于它能不断的孕育大量的“黑天鹅”，这是科学和统计学无法预测的，实际上矿物原石能生长出千奇百怪的样子就揭示了大自然孕育并催生黑天鹅事件的能力，而这些“黑天鹅”般的共生矿物能独立的生长还不破坏整体的环境就是一种将一切不和谐融入和谐而产生出的有机共同体，如图3所示。

在整个创作过程中，创作者必须让矿物原石与绘画的整

体设计和所有细枝末节保持足够紧密的联系，一种在高度理性指导下的感性发挥——致广大而尽精微^[1]。

图3 恐龙蛋内部结晶

3 “无为”思想与敬畏自然

人类的内心世界往往与自然相反——看似井然有序，实则一团乱麻，很多人思考我该去做点儿什么，而不是思考我不该去做什么，实际上艺术家们也有这样想要有所为的冲动，且不自知。而在创作的过程中，在尝试过传统的创作路径以后，团队意识到其表现的核心并不一定要加以艺术处理的，于是我们开始尝试以一种“无为”的哲学思想去指导创作，与其努力地去表达不如尝试去客观的反馈。

照相技术的出现，曾大大打击了艺术家的信心，因为照相技术比绘画更客观、更真实、更及时，但是在我们的创作探索的过程中，更受照相技术的启发，思考如何在逼近照相还原的奇点上引发艺术创作的“第二曲线”。在早期的大量作品创作中，我们始终用一种非常卑微的甚至看似并不足够有艺术价值的手段去创作，就是临摹照片，这种结果无疑在大众的视野里形成了具有“画的真像”的评论，同时图像处理的技术引发了我们对于基于临摹相片在艺术价值生产上是否可以产出“第二曲线”的思考。图像处理实际上是一种基于数字化记录的主观改造，但只要主观的，就目前来讲还没有绘画能表达得更直观。

在创作的过程中，对于晶型的线条可以通过不同绘画素材的变化加强晶型的生长纹理的线条感，如图4所示。在许多金属类矿物上，通过直接加重颜料的厚度和画布或画纸的渗透程度来诠释矿物的重量，而所有“第二曲线”的爆发，必须要遵循两点原则：一是保持着一种“无为”的理性态度；

二是对大自然的敬畏。在“无为”的哲学思想指引下，要确保在创作初期不过分表达每一处，要做到足够客观的反馈实物。同时，在上一节中提到大自然善于孕育“黑天鹅”，每一件藏品之所以能在数以万计的标本中脱颖而出必然是矿物某一品种中甚至是整个矿物世界中的“黑天鹅”，要学会仔细观察并只选择一处来极端突出的去表达。

图4 黄水晶与镜铁矿共生

随着探索的逐渐深入，有时不同的矿物会在画笔下形成自己的艺术语言，这正如自然的生长规律在人类创作的行为下的反射，这对很对艺术家可能并不容易接受，因为艺术语言在传统的艺术认知中是人的创造，论文在下节进一步讲述了如何通过“无为”与敬畏自然的哲学思想进行艺术创作从而能形成“艺术超构建”的全部过程^[3]。

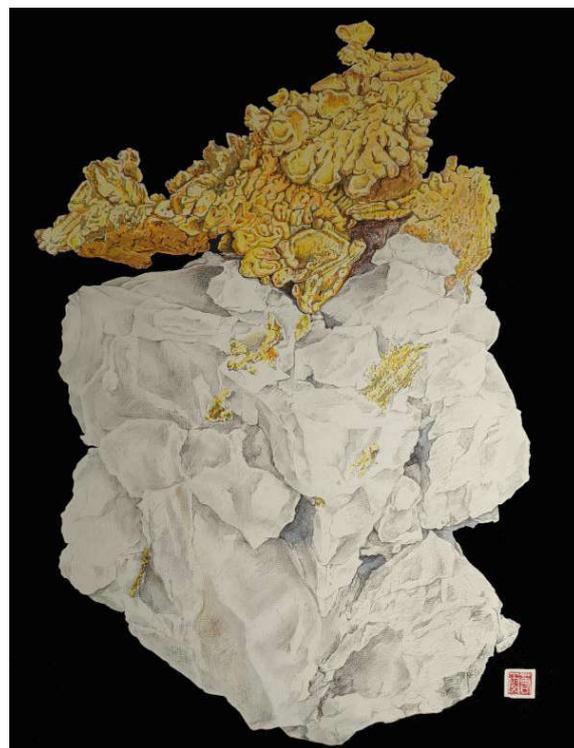
4 定义“艺术超构建”

关于“艺术超构建”，可以先从一个现象讲起，在创作到第30幅左右的作品时候，我们的第二曲线开始不那么管用，实际上，当以“致广大而尽精微”的规则去绘画的时候，每一幅矿物绘画在进行到一定程度时会开始形成自己的艺术特点。这种现象让后来的绘画屡试不爽并根据每一种不同的矿物原石形成了多样化艺术语言，这种艺术语言不是一种简单的可以复制在各种艺术创作中的艺术语言，而是一种具有像约翰·凯奇“433”的随机性艺术，它打破了艺术的有规律创作的传统，而是以拥抱不确定性为核心准则，实际上每一次尝试都可能形成一种独有的艺术语言，这种能自我革新并且派生出多种类型的艺术创作过程称之为“艺术超构建”。

“艺术超构建”可以是一种在矿物手绘过程中的艺术形式探索或是一种全新的艺术语言，但是无论是哪种称呼，“艺术超构建”有别于其他艺术语言的地方在于：它是一种具有自我创新能力和探索空间的艺术创作有机流程，而且这种创新与探索并不是出于人为的，而是艺术的自身成长所自然出现的一种现象，如图5所示。

a 照片

b 手绘

图5 自然金 (2020 葛若雯)

5 如何打造“艺术超构建”

在以往的创作中,通过大量的绘画尝试后我们试图总结出具有规律性的绘画语言,一方面有助于指导以后的创作,另一方面以求得在艺术语言体系内的创新,但是每次一幅作品都会派生出一种新的艺术语言。这种随机性现象让与之前的绘画理论有颠覆性的变化就是无论如何在前期进行系统性的设计,都无法预测到作品成熟后的效果,并且所有的艺术语言的生长都在图画的整体进程中逐渐形成。

为了探索这种随机性现象,我们采取了一种相对并不足够严谨的回归分析方法去尝试分析形成这种现象的原因。在同样的艺术家、同样的画材、同样的配色条件、同样的创造环境,甚至是纸张的厚度、画板的切斜度、绘画过程中的力度,包括艺术家在创作中的习惯等各个方面尽量保持不变的情况下,对几种矿物进行手绘,在经过几次尝试后,一个极为重要、极为明显而极易被忽视的元素是导致这种随机生成艺术语言的想象的自变量,就是矿物本身的线条与颜色,在创作的过程中,创作者完全客观、不带有主观意识的创作是不存在的,即使是超现实主义作品也仍然会让创作者在不经意间融合自己的主观意识,所以任何创作者只能是最大限度地保持客观的审美,并允许实体对象与艺术存在不同。但只要是在可控的范围内尽量保持一种不加评判的视角去还原实体在平面上的具象就是一种遵循自然法则的艺术语言,笔者将分五步介绍打造“艺术超构建”的具体步骤。

5.1 足够专注的观察带来与众不同的视角

如何在“道法自然”的哲学语境下进行创作,首先是要对自然足够的观察,在确立了绘画对象以后,并不是急于作画,而是全情投入去观察,这种观察与以往的欣赏有一种本质区别,就是观察者要在过程中对个中细节有足够细致入微的观察。

在创作中我们采用了对于矿物的直接注视型观察,这有助于看到矿物标本很多不为人知的亮点,同时能发现许多以往没有发现的细节,对于部分共生矿物,在交错复杂的生长环境中还需要调动我们的想象力,实际上创作者要具备能把矿物标本与原始生长环境联想在一起的能力,能想象出矿物晶体生长的过程,这些想象和观察会为创作者在创作时的用笔的力度和方向提供一种引导,并且能在上色和配色上提供

符合自然生长规律的内在秩序,一种艺术元素在大脑中逐渐“负熵”的过程。

同时,需要照相机帮助记录不同的观察视角,人的大脑会遗忘或欺骗自己,创作者需要照片来提醒在某个瞬间的记忆,实际上照相机可能对艺术是冲击,但也可能是一种外部刺激,借助照相机的功能,能时刻提醒艺术家保持客观、保持对自然的敬畏。这就是“艺术超构建”的第一步——重拾艺术发生的内在秩序。

5.2 内在创作的巅峰体验

当确立好了内在秩序以后,创作及开始在大脑中进行,虽然在之前笔者曾提过即创作的结果往往与想象不同,但是仍然有必要对所创作的对象有足够的思想实验的过程,这个过程激发了创作者的心理感受,虽然随机性绘画语言的形成不可预见,但要保持足够理性和客观的前期勾画却是保证随机性发生的重要基础这类似于一种肥尾效应,就是把同样多的信息以一种极为枯燥的绘画方式进行堆积,这种过程一方面能让创作者具备足够的专注力,同时为了避免疲劳,创作者要时刻提醒自己感受心流的能力,在经历了大量的内在创作之后,然后再决定如何动笔,到此是“艺术超构建”的第二步——创作者的身心统一。

5.3 在不加评判的引导下塑造宏观

当前两步准备好以后,创作者开始塑造宏观,这种宏观塑造是整部作品的一种应用于实际创作过程的探索线路图,它有别于临摹的初期造型,而是让随机性绘画的艺术语言在可控的范围内发生,如图6所示。

图创作者需要为随机性艺术语言提供一种生态,同时还需要提供一种可以让随机性绘画语言生长中有规律可循。这看似有些矛盾,但事实确实如此,这就像是我们大部分人都会上小学、中学、高中,但是每个人的成长后的结果却截然不同的。而艺术有机体的最大特点就是善于在条条框框的边界内寻找规律,并在条条框框的缝隙间产出新的果实。这并不是对艺术生长的打压,相反野蛮生长的结果往往是毫无结果的,不妨尝试一下让一个人在白纸上漫无目的的随意创作,而不加约束,大多数时候是毫无结果。所以“艺术超构建”的第三步——为艺术的成长奠定可控的范围。

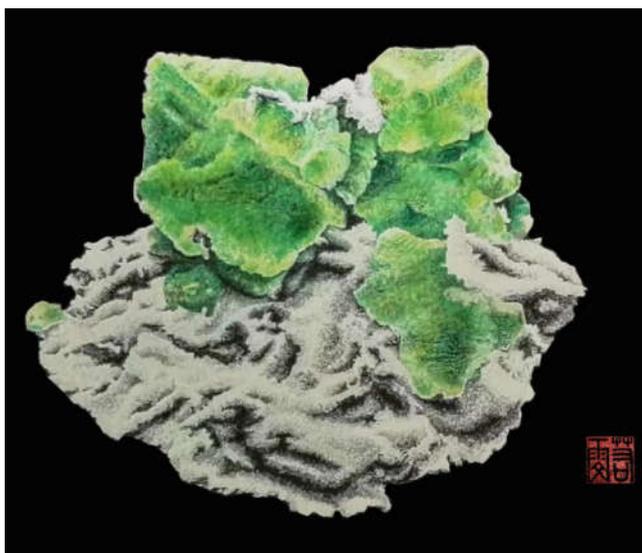

图6 萤石(2020 葛若雯)

5. 创作中以质疑的态度不断调整

在进行了宏大背景的创作后,开始需要细节元素的填充,这个过程是创作者需要反复进行角色转换的过程,艺术家要把自己与观众的角色互换,通过不同角度去挑剔自己的作品。例如,在某一个环节色彩是否填充得足够丰厚,线条是否足够明朗清晰,想表达的意思是否会让观众误解。在每一个细节的处理上,既要保证与宏观背景的足够契合,又要确保不轻易被观众发现。整幅作品的创作需要在为观众呈现出一种极为自然随意的效果,但如果有心观众仔细留意,方能发现个中细节与宏观背景的内在联系。

这一步是最繁琐且极其困难的一步,在与宏观背景的足够契合能让艺术作品呈现出最自然的状态需要艺术家在创作的过程中保持遵循自然规则的状态,比如矿物晶体本身的生长就是一种自然规律的体现,艺术创作的过程中并不是去改变其生长过程,而是不带有色眼镜的去还原,但同时当角色转换为观众的视角的时候,艺术家必须极其挑剔地看待各种看上去并不让观众舒服的部分,进而再思考通过何种手段去解决这些问题。

但难点恰恰在于,创作者既要保持矿物晶体生长结构的自然法则又要让观众觉得可以接受,同时还不能用过分艺术化的手段有导向性的美化,唯一的方法就是回归矿物晶体的本质结构。人们接受矿物的千姿百态的,这就如同人会尝试去接纳不同的人一样,无论外形臭美,所有人都似乎很容易理解这是自然生长的结果而不会过分地去谈论。同样矿物晶

体无论生长成何种样子,抛开它的经济价值而论臭美,没有人会责备自然为什么让某一矿物晶体长得那么丑,但是艺术是会受主观和情绪的引导,人们希望透过艺术看见美,透过艺术看到希望,有时甚至是希望看到他们希望看到的。艺术家需要思考在不改变创作原则的前提下还能迎合观众的审美习惯,那就是把自然之美以更为深邃的方式渗透在艺术创作中,让画作带给人的感受能在第一时间与实物有紧密的联系。每一幅作品都需要反复多次的质疑与调整,这个过程不是艺术上的调整而是艺术家以艺术视角对自然科学的探索,也是真正赋予作品价值的时刻,那就是艺术家绘画过程本身就是突破边界的探索过程。这就是第四步——让精微细节促成宏大伟业。

5. 赋能万物的艺术力

当画作完成的时候,艺术家会试图总结创作的过程,这个过程曾多次在一瞬间引爆整个团队的创造力,当所创作的画作越趋向于自然,画作本身就如同生命有机体一样反馈给我们更多的艺术语言,很难去评价它是哪一种,因为矿物晶体的棱角与线条,又或者圆润的外形就是其自身的艺术语言,通过色彩斑斓的渗透结合在不同灯光环境下的照射,便能派生出无数自然生发的艺术语言。

每一次的创作逐渐让我们回归到更加理性或者“无为”的状态,在大肆提倡如何激发“创造力”与“想象力”的当下,过分的天马行空无疑阻碍了艺术家的有序探索,这里并不是不去激发“创造力”和“想象力”,而是要能在足够清晰的理性思维下进行创作,让“创造力”与“想象力”服务于艺术创造的个中环节。同时,有效利用“创造力”与“想象力”能帮助艺术家以更高效的方式生产艺术。在对于矿物晶体的艺术创作上,艺术家不需要想象出一种矿物是长成什么样子的,而是基于现有的矿物晶体,想象出符合自然规律的生长过程,并把整个生长过程以动态化的效果以绘画的形式高度概括。在概括的过程中发挥“创造力”,让观众与作品、矿物晶体、及矿物晶体背后的故事紧密联系起来,让艺术品讲述自然的故事,让故事感染观众。而所有的这些目的应该基于一种前提,就是要让艺术自己去生长,不是对艺术的揠苗助长,艺术家要相信艺术自身生命力及结合自然的有机艺术语言,让艺术通过自己成就自己的方式——就是赋能万物的艺术力。

6 结语

通过矿物艺术的手绘,笔者总结了以下两点经验和感受。

(1) 艺术创作绝对不是毫无边际、漫无目的的涂鸦,而是基于高度理性设计与哲学思想的指导下的创作。

(2) 中国道家思想为创作提供了宝贵的哲学指引,当代艺术家会思考如何通过不同的艺术语言去表现自然,但相信自然本身的艺术特征也许能带来意想不到的收获。与其去思考如何努力表达,不如为自然搭建艺术表达的平台。

这几年“文化”一词极其广泛的应用在各个行业当中,西方的许多思想蜂拥而至,各类标新立异的名词不绝于耳,但在这几年里关于“文化自信”的真正内涵却没有得以体现,中国人对于中国传统文化的态度持质疑或者半信半疑者不在少数,更深层的来讲很多人始终不懂得如何分辨何为中国传统文化的精髓,也缺乏让中国传统文化指导社会实践的勇气,社会环境也没有相应的容错机制与鼓励体系,在文化艺术界“拜山头”的垄断之风更是阻碍了艺术家的跨界融合与创新。

同时,受西方因果论的影响,对于中国许多传统理念在

没有被西方科学体系论证的前提下,自上而下的整体态度产生出较为抵触的情绪,20世纪荣格曾这样评论:“中国文化是有别于西方因果论的具有同步性的独立科学体系”。时隔多年当我们开始关注中医、正念、冥想等内外修行的理念时候,其前提大多都是基于西方的科学论证后的是“科学的”这一结果,但却鲜有人敢于尝试那些未被论证的。即便是中国的一流院校与科研院所,碍于各方因素也对这些未被论证的避讳不谈,而是巧妙地披上“文化”外衣。

真正的文化自信,是通过教育让中国人具备辨别传统文化中的优劣,真正相信传统文化,并在艺术创作与社会活动中变得智慧与通达。

参考文献

- [1] 叶轶凡. 岩石矿物分析鉴定浅析 [J]. 科技资讯, 2011(14):101-102.
- [2] 宋守鑫. 分析化学法在岩石矿物找矿工作中的应用 [J]. 化工设计通讯, 2018(06):244.
- [3] 李静. 关于地质岩石矿物测试分析的探讨 [J]. 当代化工研究, 2018(04):37-38.