

要旨

在中国绘画历史上，从漫长的具象绘画的历史，到抽象绘画，从自然的抽象发展到抽象的表现，直至产生道象绘画艺术这一流派。本文追溯其发展历程，并尝试探索道象绘画艺术，并认为除了具体和抽象之外，还有第三条发展道路。它是道象绘画艺术的产生和发展。从它的发展过程中，我们可以看到一种回归东方古典哲学的现象，东方哲学是在精神和暗物质中诞生的精神语言。道象绘画不是抽象的延伸，也不是脱离抽象而回到具体的事物，可以说这是抽象和具体事物之外的第三种方式，它通过哲学的角度融入了自然世界，引发人们对道象绘画艺术的兴趣。

道象绘画艺术的诞生始于 20 世纪下半叶，现如今道象绘画在中国绘画中的地位日益增长。本文通过对与时下流行的绘画艺术的发展，来探讨绘画艺术的存在意义和潜在的哲学结构。

本论文第一章从绘画的历史—具象绘画开始论述了道象绘画的发展来源。早期人们只是把现实的事物通过绘画的方式再次表现出来，所谓具象绘画实际上是一种认知艺术。19 世纪后半期由于西方政治，经济的发展对许多传统和信仰制度造成了冲击，在 19 世纪的西方文学艺术取得了巨大的进步，并承担了重要的社会角色。抽象绘画是通过自身以抽象的基本形式从具体对象中的提取，剥落和总结过程中完成，抽象绘画作为一种感性的艺术强调精神方面，注重表达内心的情感。西方哲学重视逻辑表达，中国人重视抽象表达。具象和抽象并非是互相孤立的，二者有一个转变的过程，抽象绘画是对现实形象的凝练。道象绘画它即不是具象，不是抽象，而是具象和抽象之外的第三种表达方式，道象绘画巧妙地利用水墨的厚度和画笔线条来表达具体的物像。白色代表阳，黑色代表阴，在道象绘画的背后有哲学道家“气”和儒家的“阴阳”来表达世界，这就是所谓的道象绘画艺术。

第二章主要讲了在 20 世纪初，中西合璧的开拓道路上取得成就的画家：徐悲鸿、林风眠、吴大羽等先驱。他们借鉴西方绘画的技法和观念改造中国画，为中国传统绘画开辟了一条崭新的现代化道路。在这一流派中，出现了以下两条道路。一是以徐悲鸿为代表，利用西方写实主义和西方古典写实法改良中国画的改进派，主张中国画在构图和造型上更加严谨科学，富有写实主义感觉的流派。另一条路是以林风眠为代表的革新派。他们利用西方现代艺术的形式感，主张将这种构图的形式美融入中国传统绘画，形成新的绘画模式，革新中国画的传统韵味。吴大羽提出了“势象”理论。这是二十世纪中国近现代美术史上的重要理论。这一理论将西方抽象艺术的概念与中国的书法、哲学、画理相结合，贯通形象客体和气势意趣，也为道象绘画的发展奠定了基础。

论文的第三章是讲述了在 20 世纪初，西方先进的科学技术冲击了古老衰落的中国，中国人为了救国，掀起了西学中用的学习热潮。在这一热潮中，数以万计的中国知识分子留学西方，西方油画也在这一时期作为新的画种被引入中国。留学生们回国后开展了西洋画教育，拉开了新中国美术运动的序幕。道象绘画的实践以形式主义道路为代表的吴冠中展开，吴冠中认为中国发展的传统是革新，提倡尝试新笔墨。所有的画家都应该在革新中追求自然的笔墨、自然的感受和真实的感情。中国画的突破点是感情，带有感情色彩的线条往往能给人不同的审美感觉，

这也是“十八描”的突破点。道象绘画通过中国传统的“十八描”技法和“中西融合”的绘画表现形式来分析道象绘画的发展和革新。运用《周易》的“阴阳”，中国古代哲学中老子，庄子为代表的道家关于“道”的本源和儒家的“气”的理念来进一步的阐述道象绘画在当今社会中的价值。