

当代语境下绘画的“真实”

◆王 勃

(北海艺术设计学院美术学院 广西北海 536000)

摘要:绘画创作的生命力在于从生活中敏锐地捕捉真正感动自己的东西,画面应该真实地反映自己的生活,通过作品传达某种信息,寄托自己的思想情感,表达对当下生活的哲学思考。对绘画“真实”的思考,一直是大家孜孜不倦追求的话题。

关键词:真实;抽象;创作

探讨如何真实的表现对象时,“真实”地表现是把自己独特的主观感受表现出来,把个人对事物的“内在真实”的体会表达出来,这一内在感受通过个人特有的艺术绘画语言来呈现主观化或主体情绪化处理过的对象。马蒂斯曾解释他的素描肖像作品之所以成功是因为使用自己那深沉的感觉作用于客观对象,并结合凝聚在对象的注意力和对象精神实质的洞察来表达对象。当今也有许多艺术家慢慢将艺术真实理解为一种内在感情和感觉的实现,艺术图像不再是以表面地准确无误的描绘对象外表为审美标准,而是以经过艺术提炼、抽象、变形、夸张等手段精心作出来的作品更加接近对象的内在本质,这样做能更好地表现艺术家对描绘对象独特的理解与思考。

一幅架上绘画作品之所以充满魅力,除去凝固在纸上的客观对象那生动感人的形象美外,还应具有其艺术表现手法的形式美,绘画越来越脱离以往附加的东西而更注意绘画本身的语言,绘画本身的语言形式同样也是一个富于变化发展的生命体。任何时代开创性的大师都为它注入过新鲜的血液,每个时代,每个流派,每个画家采用不同的艺术手法和观念造成了今天千姿百态的艺术形式,绘画的历史总是在淘汰非绘画性因素而维护着艺术本身特有的生命力——本体语言的创造。

在分析优秀作品形式的过程中,许多有用的创作技巧与创作法则都可以借鉴,在面对现实中缤纷复杂的社会大环境,积极面对汲取其中一些有益的成分运用至创作中;不管是当今各流派中的许多创作理念与技巧以及生活中的许多因素都可以去分析、总结、归纳、借鉴。除此以外在解决作品具体问题过程中,形成个人独特的绘画理念与技巧;而这些创作技巧理念在创作中的灵活运用,使得绘画创作中许多杂乱无章的棘手的问题被一个一个的串联起来,形成了一个可控制的系统;在这一系统中,分析问题解决问题的方向更加明确,思路更加清晰,效果更加明显,以至于它在创作中起到了纲举目张的效果。

创作时不断重复某一张作品以此来追溯作品本质,也是一个不错的选择。首先找寻大量的感动自己的事物写生,并将其中一些元素有联系地并置在同一画面,一开始它们可能有些零碎不整体,也可能是十分粗糙而且很具象。然而它们在同一画面中不断地重复的创作与修改;在重复创作中,那些一直感动自己的一直沁人心扉的部分被小心翼翼地保留下来,那些可有可无的不起任何作用的元素将会被无情的舍弃。在不断重复草稿创作中,发觉作品越来越脱离以往附加的东西而更注意绘画本身的语言,达到了想要追求的效果。通过不断努力,这些草稿创作将对象的艺术力量同化进自身之中,然后再外化到纸面之上,这种力量来自于对艺术个性化的追求,因此笔下的形象凝聚了对自己的深刻认识;所以创造的形象也都蕴藏着本人的艺术精神,是在对客观对象的描绘,同时又对作品做了极具主观的表现。换句话说,把自己所描绘的对象画成自己,把自己的血肉灵魂之气注入到对象之中,使之成为一个有着独立性格的鲜活生命体。

作为正处于当代的我们在形式上与思想表达上应尽量努力探索新的艺术表现形式并以此来创作出生动感人的形象。而要达到这一目的绝非易事,每个人的方式手段也都千差万别;而在本人不断实践过程中,大量手绘小尺寸的草稿,在绘制过程中为了使作品形象能够传达出个人艺术理念与艺术价值观,为了准确表达自己真诚的思想而主观对画面做出许多取舍,某些部分被夸张放大而某些部分则被删减甚至直接省略,在塑造艺术形象时,为了准确地表达自己独特的思想或意识时,在这一思想或意识所涉

及的精神范围内,集中优选具有丰富特定内涵的精神现象信息,在剔除了其它不需要的信息后再进行“艺术加工”使塑造的形象直截了当的最大限度地呈现它独特的真实感情,整个过程都处于不断主观抽象与表现的状态。

作品中主观抽象与表现处理的成功与否很大程度上影响了作品质量的高低,能让作品中复杂的各局部元素乱中有序。绘画作为一门视觉艺术的基本特质,物体造型上不能只是停留在对象外表模仿上,而是带着主观目的去创作出那个艺术家心理的形象;在创作过程中,为了达到理想效果,在草稿创作中以草稿的形式去不断尝试,不是对着物体被动照抄而是利用特有的艺术绘画语言把自己独特的主观感受表现出来。这是创作的初衷,也是预想的目的之一。寻找到那个内心所期望的形象并真实的表现对象,这一形象包括外在形式也包括其背后的那个思想内涵。在绘画作品中,作品语言是艺术创作思维的载体。作品中本体语言既涵盖了由材质和技术所形成的物性特征,又涵盖了这种舞性特征所承载的文化审美特征。它们之间的关系是一个事物的两个方面,辩证统一而不可割裂。相对应地在绘画作品中本体语言应是由媒介材料而形成的肌理特征和由这种特征所决定并承载的文化审美特征共同构成。画面感受想法的表达以作品材料为载体,因此作品材料的选择与运用对于绘画作品的情感表达十分重要。李全民教授在《当技法成为表现语言》一文中指出,“如果不从表现语言的层面去把握发挥其材料技术的艺术表现品质,挖掘一种它所体现的文化精神意义,将质材美感与艺术情感有机结合起来,技术就会显得苍白无力,也就会使之失去其存在的魅力。”面对缤纷复杂的技术技法,在创作时就不能只是单纯地炫耀技术,必须想尽一切办法不落人材料与表面技法的漩涡之中,对此,可以对这些材料技法做大量的实验。总结出其规律及其可控制的效果,以便更加准确地表达个人创作理念及作品内涵。

在作品中具有一定程度的精神内涵,这一精神内涵是通过描绘对象的外表传达出来的审美情感,它是一种不确定的只可意会不可言传的,具有审美模糊性的存在。绘画内涵依附于对形象的描绘,它是一个基础,同时也息息相关彼此制约。因此在塑造艺术形象时,为了准确地表达某一特定的思想或意识和具有丰富特定内涵的精神现象信息时,剔除了了一些不需要的信息或者是可有可无的元素,再进行“艺术加工”使塑造的作品形象最大限度地具备可容纳特定的精神内涵;使之具备一定的独特性、象征性、审美性,从而使作品更加耐人寻味和有意义,而这一“真实”更加接近绘画本质。

参考文献:

- [1]齐凤阁《中国版画文献》[J] 广州 岭南美术出版社
- [2]孙建平 康弘 大师的手稿—探索现当代素描肖像[M].石家庄 河北美术出版社
- [3]冯勇著《承上启下: 版画实验教学》[M].人民美术出版社 2012年

作者简介:王勃(1988.10-),男,汉族,籍贯:湖南岳阳,就职于北海艺术设计学院美术学院,助教,硕士学位,专业:美术学,研究方向:版画。

