

当代绘画超现实主义因素体现的角度

万涛涛

(江西现代职业技术学院, 江西 南昌 330000)

摘要: 在二十世纪初期产生并活跃起来的现代诸多绘画流派中, 超现实主义绘画是其中的重要代表。超现实主义绘画在二十世纪初西方复杂社会历史条件综合作用中并受到弗洛伊德的精神分析影响, 人们开始寻求认知世界把握世界的新方式, 超现实主义画家们在此基础上转入了关注人的内心世界而努力致力于发现人类的潜意识心理。在主张放弃逻辑、有序的经验记忆为基础的现实形象, 而呈现人的深层心理中的形象世界, 尝试将现实观念与本能、潜意识与梦的经验相融合。超现实主义绘画的这种创作理念对当代绘画产生了诸多影响。

关键词: 当代绘画; 超现实主义性; 体现角度

当代绘画艺术中让人感受最为深刻的是它其中包含着更多的自由和超现实主义因素, 它在西方二十世纪之前的绘画传统中另辟蹊径不再遵循着严格的模式, 也放弃了一味地追求写实的做法。画家得以更充分真实地发挥并忠实于自己的创作灵感和情感不可避免地反映了这个时代人们复杂的思想感情和深刻的哲学思考。使绘画具有了多种可能性并呈现出多维度的绘画语言以此充分展现人的内心世界。本文就这种创作观念探讨当代绘画大师创作中的超现实因素主要体现的几个角度。

一、图像的超现实主义性

(一) 对传统的延续与超越

当代绘画艺术大师巴尔蒂斯对传统艺术的传承态度是: 吸收和借鉴大师对自然的理解, 除却笔墨章法之外, 更注重在心灵上与大师交集和沟通。他的作品综合吸收了东西方化方传统绘画艺术, 相对于在混杂的社会中寻找题材, 巴尔蒂斯更倾向于向人的精神世界最隐蔽、最神秘的领域作令人神往的探究, 他有着敏锐的观察, 深入的分析, 尤其善于从普通常见的日常生活中进行独特视角的发掘。“我所要追求的, 是那种虽然看不见, 却又是真实存在的东西, 它是神秘的, 也是神圣的。”

中国当代工笔画家徐累, 作品画面中借用了许多中国传统文化艺术中的符号以及其创作手法借鉴传统的工笔笔墨和技巧经营画面, 他的画面有种安静和凝固的状态, 似乎时间和空间都在刹那间屏住了悠长的呼吸。这种如梦一般的宁静将传统东方的艺术精神与观念发挥得淋漓尽致, 这种典型中国式的审美哲学并非一朝一夕的采摘, 而是风华雨露般的日夜浸染, 它显露出中国人特有的文化潜意识, 润物细无声间将艺术家丰厚的文化底蕴呈现于观者面前。在他的画中这种极富哲学意味的超现实主义性, 隐喻或象征了当代人所普遍具有的矛盾、困惑、虚无、迷茫等的精神状态, 观看时, 就像观看一场舞台剧的定格, 将观者引入无限的遐想中, 你可以从画面中找寻到自我, 并试图去探究一种归属感, 想要寻求一个答案。

(二) 对形象的反常理颠覆

当代绘画艺术对常理的颠覆是其很鲜明的特点, 这包含着对历史与现实的重新审视和勇于打破常规思维或者形象逆反, 在画面中形成有意味的崭新视角。在传统表现女性形象题材的绘画作品中, 控制画面审美趋向和展示的是在社会上同样占主导地位的男性, 甚至渐渐地女性自身也接受并用这种审美方式来审视自己。随着20世纪女性主义浪潮涌起, 越来越多的女性艺术家开始觉醒并反思女性身体和地位的历史处境, 并以挑衅的手法来表现对自身的新的认识。如中国当代著名女性艺术家蔡锦作品“美人蕉”系列, 把植物拟人化, 更确切地说是女性化, 原本葱郁挺拔的叶

片绘制成人体似乎在痉挛, 卷曲甚至是衰败。细腻卷曲的笔触像在绣花或者编织一件毛衣。图像色彩的强烈视觉冲击力迫使观者去面对, 甚至有无从逃避的压抑情绪, 充满了对现实社会的挑战性, 引发人们的思索。这种表现手法像是东方女性艺术家的特质, 但在艺术表现更类似“极多主义”那样的日常境界, 使画面具有超现实感。

(三) 对影像技术的利用及突破

照相机的横空出世是经济发展和科学进步的有力象征和标志, 它虽然在一方面丰富了人们的视觉感受, 使人们对现实生活的记录更加便捷直接和真实, 另一方面, 也向绘画提出了挑战, 它那近乎完美地再现自然对象的能力是绘画所望尘莫及的。但从某种程度上讲, 照相机的出现和普及刺激着艺术家, 使他们逐渐放弃了机械地模仿自然空间的观念, 向着更加独特和超现实的空间形式进行探索, 当代绘画在多种空间表现形式的共存下, 实现了向时间与空间的双重飞越。

在当代绘画多元化的创作中, 让艺术家们对遍布和充斥在生活中的影像眼花缭乱, 除了采取对影像的复制、拼贴、喷绘、网格, 以及高反差、逆光剪影、底片效果、失真等手段外, 绘画不断削弱深度, 从技术上同时也从观念上体现着这种图像时代的超现实主义隐喻性。如吕克·图伊曼斯, 因为曾经拍摄电影的经历, 在画面上表现出强烈的瞬间式影像, 这种电影式镜头、平涂的色块, 以及速写性的物象表现手法, 时光流动感充足, 表现出令人手足失措心神不宁的跳跃感和稚拙性, 面无表情的特质让他的作品颇具想象的空间。画面中犹如突如其来的事件般的隐喻性使得气氛变得十分离奇, 别具悬念, 既解释了被照片图像所剥夺的真实, 又体现着绘画独有的审美情趣。

作为一个时代的重视描绘者, 美国艺术家艾瑞克·费舍尔的作品深受后现代主义和大众化的影响。费舍尔的架上绘画是以照片为蓝本, 而现场写生感却充斥着画面, 具有笔触的随意性、流淌的色彩和强烈的明暗反差, 画面的构图是典型的摄影形式, 看似很漫不经心, 随处抓拍, 但又饱含画意和强烈的视觉冲击力, 呈现出一种欲望与梦幻交织的神秘世界。他的作品基本上都是表现中产阶级舒适、富足的生活场景, 这跟他自身的生活是分不开的, 很多感受来自童年的记忆, 表达的是某种特定时期和特定人群的关乎人性的矛盾情感。细品之下, 会发现他画面中的任务与环境之间有种孤独的疏离感, 显得格格不入, 他们处在无聊、沮丧、颓废和尴尬的情境中, 精神恍惚, 无法找到自我存在的价值。

二、构图的超现实主义性

(一) 平面化构图

平面化的构成形式是当代绘画的一大特点, 传统的三度空间

已经不再是绘画追求的唯一标准和目标。面对传统绘画,观者经常是被置于一个特定位置上,被赋予一种三度空间的幻觉,但相应地也失去了自主性。当代绘画以不停转换的视角构成了新型的绘画艺术思维空间,画面中形成的是一种浅空间和趋向平面性的空间观念。巴尔蒂斯的绘画就将这种平面空间感体现得淋漓尽致,不但在构图上有着空间的概念,他还把颜色提炼和简化,使色块也具有了形的作用,参与分割画面空间的功能性,加强了画面的构成感,强调和凸显了一种平面化的视觉效果。

乔治·莫兰迪的绘画以平面的装饰性著称,尤其是体现在构图方面,对瓶瓶罐罐的静物死心塌地,百画不厌的他沿承塞尚的理念,试图寻求最本质的视觉世界的构架,利用具有装饰意味的秩序组织成画面,来表现情感,构成了流动在时间和空间里的恒定的“真实”,他用一种简化、趋于平面的方式使平凡的东西变得更有审美意味。

(二) 超现实透视

精于“形而上”观察法,并把深景透视用于情感效果的希腊画家乔治·契里柯,他的画面表现的是一个超现实的、想象中的世界,这种有着独特构图的绘画不仅是视觉规律的产物,也是心理规律的产物。不同寻常的超现实主义追求挖掘出观者内心深处的隐秘的思索和幻想,使之得以显露。契里柯利用画面令人匪夷所思的透视,强化了梦境般的虚拟空间,这些形式要素的构图形象视觉呈现给观者,把观者的情感活动推向更自由广阔的领域,进而产生一系列相应的心理联想。

法国画家森·方方的画面中充满了扩张性的凹空间,他试图打破画面中具有集结性的空间,放大空的概念,缩小实体感。因此他利用楼梯这一特殊的视角环境创造了一种新的视觉方式,试图摆脱现代绘画平面空间造成的视觉割裂感。“想象自己能够贴着墙壁慢慢爬上去,在意想不到的角度看这楼梯。”他说。这种独有的视觉方式营造了螺旋形的穿插结构,视线的运动曲线进而有弹性,不断向上发展、向前展开,在不断地聚集和消散中,打破固定的视觉中心和静止的空间感使一幅作品中同时呈现多种视角的空间镜像。作品中,楼梯急速旋转的楼梯让人头晕目眩,陡峭的外形时刻朝眼前压过来又飞散去,不但唤起了人们的视觉专注,更是从深层面上反映出了艺术家勇于创新并积极探索的精神追求。

(三) 非和谐构图

很多现代艺术家刻意在画面中营造一种跟统一对立的效果,故意破坏画面的和谐型和稳定性,强化着扑朔迷离、让人云里雾里的气氛,这种超现实性让绘画的结构趋于复杂,要表达的观念更是显得曲折迂回。多种形式与元素相互碰撞重叠的结果,画面中的各要素像是没有逻辑性,随意组合拼凑在一个情境中,如同梦游时的呢喃,观者不得不集中所有注意力,想要从中寻求到蛛丝马迹的答案具有梦游般的非逻辑的效果。这种令人不快的错乱、分裂的视觉效果的冲击力是很大的,给人留下深刻的视觉印象,强迫观者去思索、组织这种错乱荒诞的世界,不得不承认这种被迫与画面发生一定的关系是一种颇具魅力的体验。如以色列当代最重要的艺术家阿利卡,善于用直率的笔触和大刺刺的造型铺开画面,尤其是纯粹简练的构图,让人印象深刻,过目不忘,具有很强的超越画面的观念意味,这跟他从事抽象绘画出身不无关系。他的画面在“逸笔草草”的自如挥洒中不乏纯真自然地气氛,同样可以让人们感受到古典绘画的纯粹味道。

三、色彩的超现实主义性

视觉艺术尤其是绘画艺术中,色彩是除却构图、造型之外的

另一大基本要素,在注重造型和严谨的形态结构下的古典绘画中,色彩只充当辅助的角色。及至印象派绘画,色彩开始拥有了其独立性,渐渐被画家们重视起来,艺术家们将自我对于人类、社会、生活的感受和理解通过单纯性的色彩进行近乎理性的观念传达,从中体现了艺术家们对艺术创作的自主性和自我意识的融入。超现实主义绘画的表现已然形色并重,色彩成为营造画面空间不可或缺的重要因素。

(一) 写实中的写意

洛佩斯的作品有种一切尽在不言中的含蓄性,他画面中的色彩多是明度高的灰色阶,稳重又有厚重感,但绝不沉闷,混色色应用是一大特点,这种混色中洋溢的和谐气息体现了洛佩斯对画面的精确把握,放大细节,会发现一笔笔的会色是潇洒写上去的,不失原始的绘画味道,这种丰富的内敛性使得他的画面有种远远高于生活的抽象感。

(二) 极简的抽象

以静物画著称的意大利著名画家莫兰迪,擅长使用简化的高灰色调来描绘他所钟爱的瓶瓶罐罐,这种看似极其简单的画面却总是令人过目不忘,具有强大的精神力量。安逸、静谧的气氛,没有一丝多余感,冷暖交织的各种灰色调融合渗透,整个画面散发着东方禅一般的哲学意味,是一种对物质本质的探索与展现,朴实而优雅。莫兰迪说:“每一件严肃的艺术品,都包含着两种不同的孤独。第一种可以叫作造型的孤独……景物的双重生命不在于图画的主题,而在其超感觉的方面……第二种是线条和信号的孤独,这是一种超自然的孤独,对于它不存在视觉或精神上的逻辑训练。”他力求探寻最平凡状态中深层意识的艺术追求和精神境界,在有意与无意间也和中国文人追求的艺术境界不谋而合,即寻找现实的物象和心中的自然之间的交接点,表达出一个纯化的精神世界。

(三) 平涂的对比

当代中国画家张晓刚的《全家福》《大家庭》《血缘》系列作品,都是以黑白灰为主色调,透明的小色块跳跃在几乎平涂的大色块中,通过色块的对比,人物有些失真和模糊,营造出一种梦幻般的悠远气质,这种气质同人们在那个特定时代所存在的心理状态是很契合的,面目拘谨呆滞,不苟言笑,怯生生,这种老照相馆里被摆拍的情绪和当时人的反应同样也恰恰表现了画家对那个特定时代意识形态下人的个性批判。张晓刚曾说:“‘大家庭’对我而言,似乎更多的是一种来自国家和民族的‘集体记忆’,但它所起到的却又恰恰是某种虚幻的作用。”

伴随着网络及交通的发达世界性的艺术交流活动更为频繁和便捷,传统的视觉艺术观念不可避免得受到影响和冲击。具有超现实主义意味的艺术创作广泛涉及油画、国画、雕塑、版画、摄影等。当代绘画通过在色彩、构图、造型等多方面的尝试处理呈现出超现实主义的画面感,作为欣赏者,亦从中获得了更大的欣赏自由度和多样的理解性。通过对当代绘画大师作品中的超现实主义因素的运用及其创作的艺术特点分析,探讨其深层意义和对当下艺术创作的启示,在内核为我们东方美学的表达方式中,去实现自己独特的视觉语言和精神维度。

参考文献:

- [1] 罗维林. 超现实主义美学观在当代绘画艺术中的差异性体现 [D]. 四川美术学院, 2018.
- [2] 呈欣瑶. 中国当代青年艺术家作品中的超现实主义因素 [D]. 华中师范大学, 2012.