

浅析艺术夸张在美术创作中的运用

乐孝平

荆州技师学院, 中国·湖北 荆州 434000

【摘要】为了作品特有的独特表现力, 让作品更加生动、醒目, 同时更要增添审美趣味, 这就需要创作者应运艺术夸张的手法对事物进行艺术加工, 要对客观形象进行取舍、提炼、夸张和变形。所谓艺术夸张就是将事物具有的某些结构、色调、动作等夸大一些, 让其特征更加明显, 但同时又在人们可接受的范围内, 不至于太离谱。艺术夸张是创作者在充分了解事物的形象、本质和特征后, 加强其最能表现神采的地方来突出强调, 从而提高整幅作品的、趣味性、独特性及生命力。

【关键词】审美趣味; 艺术夸张; 结构; 色调

A Brief Analysis of the Application of Artistic Exaggeration in art Creation

Le Xiaoping

Jingzhou Technician College, Jingzhou, Hubei, China 434000

[Abstract] In order to make the work more vivid and eye-catching, and at the same time add aesthetic interest, it is necessary for the creator to use artistic exaggeration to process things artistically, and to choose, refine, and Exaggeration and distortion. The so-called artistic exaggeration is to exaggerate certain structures, colors, movements, etc. of things, so as to make their characteristics more obvious, but at the same time, within the acceptable range of people, it will not be too outrageous. Artistic exaggeration means that the creator, after fully understanding the image, essence and characteristics of the thing, strengthens its most expressive place to highlight it, so as to improve the interest, uniqueness and vitality of the whole work.

[Key words] aesthetic taste; artistic exaggeration; structure; tone

引言

我们的艺术创作要以生活为源泉, 设计作品应反映新时代的人民生活, 讴歌祖国壮丽山川和欣欣向荣的建设气象, 描绘中国人民改革开放和昂首奔向全面小康的时代画卷等。那么, 我们的创作不能不注重生活方方面面的描写。有人会问: 是不是可能有不描写生活情节的美术作品? 有的。有些间接反映生活的作品, 就不重视细节。有些完全不反映生活的作品, 就根本反对艺术的夸张。只要创作者在他的作品里表现他的生活憧憬, 就得加入一些夸张元素。又有人说, 绘画是形象艺术, 它只能用形象来表达画家的意念, 形象的创造便是它的目的。它不同于文学作品, 则不宜甚至不能描写社会生活情节。这种意见虽有一部分理由, 但也不能因此而否认绘画有反映生活情节的必要和可能。如果说文学与绘画各有特点, 绘画不能如文学那样自由地描写生活, 这是真的, 但只要承认绘画还是一种艺术, 艺术就有反映生活的必要, 艺术就有加工, 艺术也有夸张。我们绝不能说形象夸张了与生活情节是不相容的, 因为生活本身就包含着种种特色。

画家们的思想感情也是从生活汲取而提炼得来的。借物传情, 即使画一块石头, 也有用拟人化的表现手法: 如不能直接用形象把这种生活感情表达出来, 则题上诗词以足之。这种曲折地反映生活的传统绘画的技巧, 也是创作者的一种手法。

艺术创作无疑是描写生活情节是理所当然的。这些生活情节, 包括着社会生活中的人与人之间、人与物之间、人与环境之间的种种关系, 它们是有内部和外部的复杂联系的。这种复杂的联系不仅表现为一桩一桩事物的发生和发展的形式, 而且表现着各种思想和感情的变化。在只能借着可视形象为表现手段, 而又受限于时间与空间的绘画, 要全面地表现各种生活情节的发展过程, 自然是不可能的, 但我们可以运用多种艺术手法去克服这些困难, 而不能因噎废食。经过作者创造性的努力, 而突破时间空间的限制, 在艺术上往往会出现奇迹, 从而创作出高水平的艺术作品。

1 艺术夸张的概念与意义

人们在生活中, 把事物夸大了, 说得言过其实, 叫做夸张。夸张原是一种虚浮, 不切实际的行为, 是个不大好的名称。为什么艺术的表现手法却提出夸张的要求来呢?

我们要分别看待这个问题。在行为上夸夸其谈, 不够老实, 确是不好的。在艺术上夸张却是另一回事, 它是常用的, 不可缺少的表现手法。中国南朝文学理论家刘勰创作的一部理论系统、结构严密、论述细致的文学理论专著《文心雕龙》有这样一段话: “言峻则嵩高极天, 论狭则河不容舸, 说多则子孙千亿, 称少则民靡孑遗, 襄陵举滔天之目, 倒戈立漂杵之论, 辞虽已甚, 其义无害也。”可见在文艺上把事物不论说得怎样夸张, 也是无害的; 古今中外的文艺作品莫不如此, 古代文艺评论家也承认这一点的。艺术容许夸张, 不是说艺术语言不应该老实, 恰恰相反, 运用艺术夸张是为了更深刻地表现生活本质。我们应先把艺术夸张的概念弄清楚, 好好地研究这个艺术规律。

为什么艺术创作容许夸张? 这是因为艺术虽然是源于生活, 却必须深刻地、强烈地反映生活。艺术的夸张不同于行为的夸张。艺术是思想感情的表达, 当我们表达抽象思想时, 不能不借助于具体形象和生活情节, 而所表达的思想既要具体而集中, 我们就得舍弃或者剔除一些事物的繁琐杂乱的现象, 而着重突出那些重要的本质的东西, 这时, 对于普通的实际生活进行一番加工改造的工夫, 是必要的。对生活有所加工改造, 就容许有所夸张。所以, 艺术夸张不会歪曲或削弱生活的表现, 相反, 它能更深化而突出地表现生活的本质。

一说到艺术夸张, 人们就会怀疑是不是会歪曲生活。生活是不容歪曲的。但在正确地表现生活本质的前提下, 我们容许艺术夸张, 这是因为艺术的真实不等于生活的真实, 而艺术的夸张是以生活为依据的。如果不是这样, 我们为夸张而夸张, 那是一种形式主义。我们要真实地反映生活, 但艺术所反映的是比生活更高、更强烈、更集中、更典型、更理想、更带

普遍性的生活。普通的实际生活繁琐庞杂,生活本质往往为生活现象所掩蔽,在进行艺术创作时,就得运用艺术夸张的手法以突出生活的本质,这完全是必要的。

2 艺术夸张与概括

艺术夸张与艺术概括是处于一种对立统一的辩证关系系中。夸张意味着对实际生活强调什么,而概括意味着省略什么。它们在艺术上所取的手法虽然不同,而目的则是一样,都是为了突出主题,因而是统一的。要突出主题,应该对生活的主要方面加以强调,有所强调就有所夸张,也必须对生活的次要方面有所省略,有所省略就有所概括。我们可以说,要求艺术概括就必须要求艺术夸张;反之亦然。对于现象杂陈。充满枝节的实际生活,原样不变地反映到艺术作品上,真实是真实了,但是粗糙的,庞杂的。对生活进行概括和夸张,才能获得艺术的真实。

艺术概括不同于简化。把丰富多彩的生活简单化了,主题就表现得不够深入,艺术则会枯燥乏味。所谓艺术概括应理解为生活的提炼,即对生活的加工和改造。

艺术的夸张不同于虚浮,它是从生活出发强调什么,它是对艺术概括的补充,使省略实际生活中的某些消极因素时,增添某些积极因素。这样,在艺术创造上就不会因为概括而使生活简单化,也不会因为夸张而使生活变得虚浮。

当然,艺术夸张不是意味着可以在生活中随意增添什么,夸大什么。脱离生活实际的夸张,在艺术上只会起相反的作用。艺术夸张一定是要符合生活的逻辑,艺术概括只能从实际生活进行提炼,这一点好理解;对于艺术夸张有时却易被认为可以随意虚构什么,那就错了。虽然,艺术虚构是容许的,如神话、寓言、童话等文学形式以及浪漫主义的艺术风格,完全可以驰骋作者的想象力进行艺术虚构,但也决不是无中生有。这些艺术虚构仍然是根据社会生活的理想化而创造出来的。比如我国四大名著之一《西游记》中孙悟空的形象,和他的行为,虽然看起来有点荒诞,也莫不是有实际生活的依据,不然就使观者不能理解,失去艺术的社会作用了。艺术虚构既要根据生活逻辑,那么,艺术夸张更不能离开生活凭主观随意臆造了。

3 艺术夸张与想象力

运用艺术夸张不能排除作者的想象力。艺术夸张的创造,毋宁说是依赖于作者的想象力的。

优秀的文学家和艺术家一定都具有丰富的想象力。缺乏想象力的画家,好比是一架照相机,只能反映客观实际生活的表象;他所反映的纵然是真实的诸现象,决不一定是实际生活的本质。一个有灵魂的设计者,应能独立思考,他就不甘心于照相机似地如实反映客观世界,即使是一个高明的摄影家也不是如此;通过他脑子的分析和综合,加进思想和感情,他所反映在作品上的客观世界,是他的创造。他之所以能创造艺术品,是因为他有思想,有想象力。

比如,花坛中的迎春花反映在照相机里的是一丛黄色的花,没有什么意义的;而反映在画家的眼睛里的,却不仅是一丛黄色的花,而是有冬去春来的愉快感觉。因此画家画迎春花,不是满足于画出花的形与色,而是借花以表达自己的思想与感情,这是从生活概括出来而高于生活实际的思想感情。要做到这一点,有赖于画家的想象力;如果他缺乏这种想象力,他画出的画就比一张照片也不如了。

所以,我们在创作时,驰骋想象力是必要的。人不同于机械的照相机,每个人都天赋有想象力,只是每人的想象力有种种差异罢了。人的想象力有天赋的一部分,也有后天获得的一部分。要使画家的想象力丰富,单靠天赋是不够的,还得在学习和实践中,不断提高和丰富其后天获得的那部分。人们对于自己的想象力往往不自觉,当他运用艺术想象力感到不足时,才自觉地去追求它。我们之所以要求画家扩大和丰富他的想象力,是因为丰富

的想象力是艺术夸张的源泉。

我们锻炼想象力的方法有以下几种:一是提高思想水平,掌握正确的世界观、人生观、价值观和思想方法。提高对客观世界的分析能力;二是加强生活实践,积累生活经验;三是丰富文艺修养,不断进行艺术实践。

“诗人多大话”,因为吟诗强调想象力。中国古诗的夸张例子,是举不胜举的。尤其是浪漫主义诗人,更喜运用艺术夸张手法。李白的《秋浦歌》第十五首的头两句:“白发三千丈,缘愁似个长。”把白发描写为三千丈,这是不真实的。但是,由愁生白发,这是人的生理现象,是符合客观实际和生活逻辑的,只是诗人驰骋想象,把白发夸张,以加强思想感情的表达吧了。再有,白居易的《新制袄成,感而有咏》的最后四句:“心中为念农桑苦,耳里如闻饥冻声。争得大裘长万丈,与君都盖洛阳城。”万丈大裘也是不真实的。但农桑苦,饥冻声都是生活的真实,诗人对此表示深厚的同情,驰骋想象,就夸张地说有万丈的大棉衣,舍给全洛阳城的穷人了。

中国美术作品也常有运用艺术夸张手法的。举例来说:汉武帝祠画像石的《荆轲刺秦王图》,把荆轲向秦王投去的匕首,描写成洞穿了朝廷的铜柱。这是不可能的,也非历史的真实。但经过艺术夸张,强调这一行刺行为的勇猛。一千多年来,人们对此没有提出过非难,可见艺术夸张是能为欣赏者所接受的。

汉代高颐墓前有一对石雕的《辟邪》,为了夸张传说中的神兽的气概,表现为昂首挺胸,把躯体拉得特别长,成为一个有力的“乙”字形,跨步向前,雄壮有力,收得了艺术夸张的效果。

唐代阎立本的《帝王图》,把主要人物的皇帝画得比侍臣大得多,这显然是为了突出皇帝而故意夸张的手法。这种夸张是为了表现封建统治者的权威,这一点我们要批判,但这种艺术夸张的手法,我们可借鉴。

至于京剧运用艺术夸张的手法就更多了。如《三岔口》的表演就是一例。艺术夸张是我国文艺创作上的一个优良传统。我们今天应继承这个传统,使古为今用,以提高我们的艺术创作水平。

4 运用艺术夸张的方法

4.1 运用艺术夸张可以从下面几方面着手:

一是构图的夸张。着重于突出主题,考虑如何布局,如何安排人物,如何选择情节时,都可作夸张的处理。二是人物塑造的夸张。要塑造好人物,使成为高于生活的理想人物,就应有所夸张。人物的性格、思想、感情、体态、服饰等,集中生活中许多人的优点按理想而加以夸张塑造,结果就能塑造典型鲜明的人物。三是情节的夸张。选择情节是为表达思想内容,作者按主题选择和安排情节,可考虑运用夸张手法,使情节更鲜明而强烈。四是艺术技巧的夸张。为了艺术夸张,一切艺术技巧都混合使用,因此,艺术夸张手法也应用在运用技巧的全过程中,有意识地加以发挥。总的艺术效果,是由艺术技巧综合运用而产生的。这时予以适当的夸张,可以获得加强艺术的整体表现。

5 总结

总之,艺术夸张手法,在构思、构图、塑造人物,安排情节,经营位置,渲染气氛,用笔设色等方面,都可以运用。这自然不是说非运用不可。大凡有用和有益的东西,用得恰当,也会产生副作用。滥用和乱用都是不好的。在一幅创作作品中,在某一环节上考虑运用艺术夸张手法时,可以多要点,少要点,或全不用。一切艺术规律也是一分为二的。艺术夸张有优点,也有缺点,在这幅作品上运用夸张有好处,在另一幅作品上可能有坏处。我们必须善于运用它,防止走向事物的反面。

参考文献:

- [1] 王朝闻《美学概论》.北京人民出版社.
- [2] 彭吉象《艺术学概论》.北京大学出版社.