

浅谈巴尔蒂斯作品中的东方情调及其影响

许可

(辽宁科技大学, 辽宁鞍山 114051)

摘要: 二十世纪一阵向东方学习的思潮开始兴起, 在这个潮流的引导下也出现了众多优秀的艺术家, 其中巴尔蒂斯就是这群人中的佼佼者, 他用自己独特的“个性”与“风格”去阐述东方艺术。这样一位具有东方情调的艺术家被毕加索誉为“20世纪西方最伟大的画家”。他不仅仅坚守古典风格即用柔和、雅致的色调去创造, 而且将这种“静止”展现于二十世纪, 他的构图也带有一定的超现实主义趋向, 他更钟情于中国山水画、老庄道家哲学思想和日本美学中的浮世绘风格, 擅长借用西方传统绘画传递东方情调。他的绘画是孤寂、东方的、富有诗意的。

关键词: 东方情调; 中国老庄道家思想

一、简述社会关系对巴尔蒂斯绘画的影响

巴尔蒂斯对于艺术的热爱不是偶然而是必然, 美术这种文化现象不是存在于真空环境之中, 而是有着特定社会阶层和社会生活的烙印, 幼年的巴尔蒂斯对于绘画就有超越常人的天赋, 遗传于他的美术史学家父亲和犹太人画家母亲。也得益于他经常能看到来自各个画派的知名画家, 例如: 毕加索、亨利·马蒂斯、莫里斯·德尼等人。这些优良的家庭氛围和良好的社会环境, 给幼年的巴尔蒂斯勾勒出了一个最佳的学习环境。起了巴尔蒂斯对于艺术的兴趣与求知欲。

作为社会意识形态的美术, 同其他形式的社会意识形态一样, 是建立在一定社会经济基础之上的上层建筑。在十六世纪东西方经济、文化开始相互认知, 以中国和日本为代表的东方艺术, 与以西欧和美国为代表的西方艺术之间相互交流影响。中国风又于18世纪开始风靡欧洲宫廷, 中国瓷器开始受到欧洲贵族的推崇, 格式各样的贸易往来对东西方艺术交流奠定了基础, 巴尔蒂斯在二十世纪开放性的大潮中开始了解东方艺术。他的继父里尔克也是同一时期向东方学习的引领者, 年轻的巴尔蒂斯在他的影响下, 开始阅读欣赏大量关于东方文化、艺术类的书籍与作品, 如《庄子》、《唐宋传奇》及法国汉学家、诗人维克多·谢阁兰的作品, 还包括中国文人山水画、宋代山水画册等, 其中也包含中国古代思想家的思想文化。

年幼的巴尔蒂斯在13岁时, 创造过一套以中国故事为背景的连环画, 连环画中的内容是青年的巴尔蒂斯在《庄子》一书中学习到的鼓盆而歌的故事, 庄子认为哭泣是不适宜自然的, 在自然中生老病死是常态, 不必过分悲伤, 认为生命从“无”中生有, 虚无中又幻化出“气”, 气又变为形体, 最后又消沉于无。哲学作为一定的世界观, 必然要对美术创作活动产生影响, 而美术不但要反映一定的哲学观念, 并且给一定的世界观的形成以积极的影响。庄子故事中的“气、玄”等思想也在一定程度上影响到了巴尔蒂斯, 在巴尔蒂斯后期的风景画中也能看到这一思想的体现。

巴尔蒂斯对于现代化工业文明是及其深恶痛绝的, 他希望可以建立起一个乌托邦式的美丽社会。巴尔蒂斯像是一位坚持艺术

信仰的信徒。崇尚自然与和谐; 提倡人与自然融合一体, 将自然与画作合二为一达到他内心的精神境界, 美术与哲学的关系, 如同与政治、道德、宗教的关系一样, 是上层建筑各种因素的交互作用关系, 相互影响关系。从他的作品中可以感受到他对于老庄道家思想的感悟。

二、借鉴东方艺术样式的巴尔蒂斯绘画形式和影响

巴尔蒂斯初入画坛时, 主流艺术圈崇拜抽象主义和印象派, 而他却恪守古典主义, 善于把“静止”状态代入他的绘画中, 他喜欢用酪蛋白来进行绘画, 这也是他骨子里古典情结一种体现, 但是巴尔蒂斯的思想不是古板的, 他愿意学习多样的绘画风格和绘画理念, 愿意将这种不同展示在他的绘画中。

西方艺术家的作品与中国古代绘画作品也是有一定的相似性的。例如, 达芬奇的《蒙娜丽莎》的背景与夏圭、马远的山水情调与笔法极为相似, 莫兰迪景物与牧溪《六柿图》中六个柿子位置、笔墨、虚实都有共通之处, 在巴尔蒂斯的作品《山》中, 这样的共通可见一斑。

巴尔蒂斯曾说过: “当我第一次看到中国画时, 我发现我们对大自然有同样的视像。”美术来源于社会生活, 是社会生活的反映, 在这相同的视像下, 他创作了一些具有中国韵味的作品, 例如: 在他的《戈泰隆》一画中, 就带有明显的宋人山水画的意蕴。画面中的整体颜色与中国山水画相似, 画中的经营位置让人想到宋代山水, 以土、石堆积而成的山体, 用大量的笔墨进行渲染, 山上弯曲的小路, 没有尽头, 给画面以延伸感, 让人有一个想象空间。在作品《戈泰隆》中东方韵味十足, 类似于中国北方山水画, 画面整体气势磅礴给人一种压迫感。

西方艺术家在创作中借鉴和学习东方艺术早在十七世纪就已经开始了, 对于东、西方文化的艺术交流和相互借鉴从未停止过, 这种交流是不稳定的, 但艺术的长河是流动延续的, 巴尔蒂斯选择在二十世纪远眺东方, 他更加倾心贴近自然的东方艺术, 他渴望保持一颗对艺术纯洁真挚的心。巴尔蒂斯多样性的创造风格和绘画理念对于后世西方艺术绘画增添了浓墨重彩的一笔, 将人们的视线引向东方, 开启对新的艺术文化的探索。

三、结语

东方元素总是过多的出现在巴尔蒂斯的绘画中, 但巴尔蒂斯明确表明自己是位西方画家, 他希望东、西方文化差异与交汇始终是存在的, 彼此可以更好的交流, 但是在中国现代艺术中这一点是缺失的, 我们对于外来的艺术与文化总是过分的跟随与盲目的模仿。我们更应当立足于本民族的文化再去对外来文化进行兼容。希望我们记住巴尔蒂斯说过的话: “我们的观念也就是东方绘画的观念, 都不是再现事物, 而是追求认同。”

参考文献:

- [1] 范文东. 外国美术作品十五讲 [M]. 北京: 北京师范大学出版社, 2012.
- [2] 啸声. 巴尔蒂斯论艺术 [J]. 美术, 1995 (08): 85-91.