

浅谈何多苓早期绘画的诗意

林晓东

西安美术学院, 中国·陕西 西安 710065

【摘要】何多苓,是当代中国抒情现实主义油画家。文革时期他为人们描绘了一幅又一幅充满诗情画意、饱含哀思,而非灾难带给人们的摧残,以其特有的淡淡抒情,极具文字和叙事特色。作品以诗情画意著称于世。画者或在水气氤氲的卷曲中,或在郁郁葱葱的庭园中,散发着一一种远离尘嚣诗人的淡然恬静的朦胧气息。这一时期的作品,都包裹着一层雾气,弥漫着一种朦胧感,画面呈现出一种高调的诗意境界,这种高亢的意蕴,是一种诗意的表现形式。

【关键词】何多苓;早期绘画;诗意

1 诗意在本文中的概念

诗,是诗人的艺术方法,是描写和自我感悟在现实或想像中的一种表达。艺术家是以文学的方式呈现的绘画,也是以人的真情实感为核心达到的一种张弛有度的境界。我们所处的环境,有诗一般的意味。而绘画,往往是与自然生活隔着一层绘画语言,也许是一个人,也许是一个物体,然后在创造其最吸引人的地方时,加入自己的感受,将诗歌贯穿于这种艺术中。人类的情感是隐秘而复杂的,在画面中蕴含着生命深奥的意义。我们从诗的角度去探索,力求贴近绘画的本质。以此证明诗歌在绘画创作中的意义。

2 诗意产生的原因

视觉因素:绘画不像具体的文字或声音可以反映出来的诗歌、影视作品、音乐等艺术形态。需要借助绘画视觉语言这样的特定媒介,才能让诗情在无形中显现出来。

艺术家的心境:产生诗性的核心要素是画家的真情实感,也是最重要的,也是必不可少的。诗意的创作,在于艺术家的本能——想怎么做就怎么做。人生在世,总会遇到形形色色的人、事、物,人与人之间,人与自然之间,总会产生许多情绪,也许会在这种相互接触,相互交融中产生困惑,艺术不仅可以宣泄情感,宣泄苦难,而且可以使人类免受囚笼之苦。诗意将最完整的意境和情感以最经济的手段表现出来,完美地反映了所有艺术的神秘生活。

尽管艺术的身影人人都能捕捉到,但从普通生活中来看,作为艺术家,并不是人人都可以做到的。在艺术创作中,艺术家需要娴熟的技艺和丰富的感情,才能创作出有灵魂的作品。

他者因素:诗情通过艺术家情感的触觉在画面中绽放,具有深刻的内涵,而形而上的心灵美学则是必须依靠形而上的具体表现形式而形成的,如客观素材、媒介、构图等。观者对诗情的欣赏,可以从这些外在因素中体味、觉察。诗情是艺术作品中感染力的源泉,每一幅画的诗情都有其与众不同之处。比如记叙文的画,一般都带有一定的目的性,的确是定性的,因为这种确定性,观者可以通过画中的故事,感受画意所指。而诗意不具有确定性,那么,当观者在体味诗意的同时根据自己的经历、修养,展开对空间的联想,这种想象是具有一定的目的性的,因为,产生了美感,诗情画意就在体验中产生,在欣赏中产生。

3 诗人气质和诗意画面的形成

改革开放初期,艺术创作开始脱离千篇一律的模式,慢慢从主观上去寻找艺术的本体表达,艺术家的个性化精神和语言方式也越来越清晰,每个人都从不同的方向和角度去挖掘艺术的深刻内涵,有意识地放大和抒发个人的情感追求,艺术的创作方式、尤其是年轻的艺术群体,他们对新鲜事物的好奇心更强,热情更高,在与新潮文化的接

触中,表现出的更多是一种自觉力极强的求知欲望。然而,作为上世纪 80 年代发展起来的一种新兴文化形式,诗歌却成为影响这一代人,尤其是现代诗歌的重要文化因素,这与当下年轻人的精神追求一脉相承。何多苓作为青年艺术群体中的一员,对于现代诗歌表现出的无上崇拜感,这种精神领袖般的诗歌文化对其创作产生鼓舞和鞭策。于是,在诗人备受追捧的年代,何多苓将现代诗歌所创造的意象之美倾注在油画创作中,以十分敏感的情感去挖掘、捕捉细腻的变化,将诗意的时代精神渗透到画面的结构中,以崇尚自由、轻松、唯美为艺术理念,形成了一种不同于传统的写实油画道路。1969年,文化大革命爆发,受上山下乡运动影响,读高中的何多苓作为知青离开城市来到大凉山,大凉山的自然风光,彝族人的高大神秘和美丽,让他惊为天人。这里的自然和人文对他影响颇深,包括让他一举成名的《春风已经苏醒》就是对这段知青生活的诗性回忆。画面中只有一个小女孩,一只狗和一头牛,它们蹲坐在青黄不接的草丛中,望着远方,整个画面基调细腻而忧伤,仿佛这枯草将苍茫的大地织成了人与物,凝练而充实,浑然天成。怀斯的画风深深影响了何多苓,从这幅画可以看出,那种写实的画风交织着人与自然的和谐,朴实无华的画面引领着人们走进那依依不舍的思乡深处的记忆,一种淡淡的哀愁,一种诗意的美,让人为之动容。也是这段时期,展现出他审美中对浪漫、抒情、诗意风格的倾向性,他喜欢契诃夫抒情散文式的风格,而对批判现实主义的风格则无动于衷。

1984年,他又创作了自己这一时期的代表作《青春》,作为细腻质朴画风的伤痕美术的又一力作,无论是技法还是立意,都显得十分成熟。一代人的回忆与情怀都在潜移默化中被重新唤起,八十年代社会发展已经将之前的岁月尘封,而何多苓在这个时候创作这样的画作,或许是一种致敬,也

是一种对青春的情怀。画面中的女知青穿着军装独自坐在石头上,眼神里依然是淡漠与忧伤,苍茫的戈壁中只有翱翔过寂寥大地的鹰隼,美丽而青春的生命在这一刻真的是那么多愁善感,被命运之手牢牢地束缚在一片自由的空間里,像一朵永远栽种在荒芜沙地里的花朵。画面中青春的生命与荒芜的戈壁反差巨大,统一的灰色调交织出大地和谐的人物性格,少女眼神中流露出的迷茫,在命运的安排下让观者领略到青春的残酷。

4 结语

至此,分析绘画艺术中的诗情画意,并不只是提醒人们发现诗情画意,更多的是希望人们在绘画艺术中看到诗性的表现手法,使中国油画汲取中国传统美学之长,也是对中国历史发展的继承与创新。叙事性是画家内在世界观的逻辑性表达,诗意的叙事绘画,是一种不落俗套的行为方式。两者结合在一起可以让绘画更具当代意趣。能擦出奇妙的火花。特殊的寓意,让观者更容易体会,更容易与画家产生一种情感上的共鸣,让作品在刹那间形成一种历久弥新的效应。绘画不拘泥于当代艺术语言的表达,只要生活在继续,社会在发展,就会有更广阔的、个性化的发展空间。

参考文献:

- [1]陈琪.何多苓绘画的诗意风格探析[J].美与时代: 美术学刊(中), 2023(8): 69-71.
- [2]吴奇霜.浅谈何多苓绘画作品中的诗意[J].魅力中国, 2017, 000(017): 11.

作者简介:

林晓东(1995.2-),男,汉族,陕西彬州人,西安美术学院油画系21级在读研究生,造型艺术研究专业,学位硕士,研究方向: 美术学。