

浅析黑龙江油画中的超现实主义元素

王妍冰

江苏省高邮中等专业学校, 中国·江苏 扬州 225600

【摘要】纵观达利、马格利特和马克斯·恩斯特等艺术家的作品,可以总结出一些超现实主义绘画作品的代表特征。本文主要是就此特征来论述黑龙江油画所包含的超现实主义元素内容。在进行分类论述的时候,可以发现许多油画作品中所包含的元素表现为一种或多种。但为了较为明确的阐述,故而取其最为明显的元素特征进行归类。

第一个部分为无意义的现实。这一节中所包含的艺术家及其作品更多的是通过“超现实”、“超理智”等揭示艺术家自身对当时社会中某种社会状况的反思以及不满、对现实的某种批判以及诉求;第二个部分为矛盾的空间。此特征往往是超现实主义艺术作品中常用的表现手法,因为它可以使艺术家在创作时摆脱现实的特定规律及束缚,解放艺术家的创作思维;第三个部分为肢解与拼合。这一节中油画作品的超现实主义元素体现为将两个及以上完全不可能共同存在的场景通过想象拼合在一起或使用一些外部装置通过艺术手段关联在画面上,为作品服务。

【关键词】黑龙江油画;超现实主义元素;多元化

1 无意义的现实

1984年,“北方艺术群体”在黑龙江省文联《北方文学》杂志社会议室正式组建。“北方艺术群体”的出现,给黑龙江当时的写实绘画一种震撼的冲击,同时也带给全国一种理性的思潮。他们所绘制的作品面貌或是宏大,或是以超现实的形象展示生命、时间与现实意识的悖论,总之所表达出来的观念都是对现实存在的思考。王广义是其代表人物之一。他的作品《极地》系列特点是常以“抽象化”的人物形象、似云非云的悬浮团块、空旷的大地、静谧冷寂的氛围来表现主题。这种抽象化的形和精神透露出一种向上的、肃穆而崇高的超现实形态,会使人联想到超现实主义代表艺术家达利的作品《记忆的永恒》。如果说一个表现的是北方寒冷的“极地”生命、观念的凝固;一个表现的就是时间、思想的凝固,但本质上都是用超现实的手法试图在向观者揭露一种对永恒的艺术、崇高的精神的思考以及对沉固艺术的批判。

当代黑龙江画家崔多的作品在吸收超现实主义理念的同时,更融入了自己的风格,抒发了自身想要传达的精神思想和哲学思考,充满了情绪化与超现实主义叙事的色彩。他的作品《一束光》,画面笔触粗犷,以黄色为主调,颜色鲜艳,表达了神秘而热烈、宁静而躁动的情绪,充满压抑感、焦灼感、本能的挣扎与祈望。表现手法游走于具象与抽象的缝隙间,弱化或抽离造型。画面中反复出现的密集“耀斑”,表现出了最原始的自然生态。“耀斑”以及人物眼中投射出的“光柱”似乎已经成为了崔氏符号,可以看出画家把对外部的感受浸泡成了内在的潜意识“底片”。他在作品中选择规避外部特征,忽视画面本身的边缘线,可以看出是画家在描绘内心自由状态下的感念与抒发,只为了表现足够的自由。同时,使作品充满了梦境一般的超现实主义画面效果。

张坤,是黑龙江优秀的青年画家之一。他的作品《都市夜景系列》富有较为强烈的视觉效果和自然流露的作画技巧。在他的画面中都市夜景看上去如逆光摄影一般色彩斑斓。整体颜色在灰褐色的背景下采用跳跃的色调,对比鲜明,形式上富有动感。画面中笔触也奔放而强烈,同时在绘画表现上不拘泥于对物象的客观描绘,而是着重强调主观想象,使之画面充满光怪陆离的奇异

感觉,这一点与崔多有着不尽相同之处。

2 矛盾的空间

矛盾的空间是超现实主义艺术作品中常用的表现手法。艺术家根据自身所处的时代,结合自由的想象,把矛盾的空间设置成为表现精神世界的工具。这种方式是以自我的感受做为依据,所体现的往往与有科学根据的自然时空相悖论,目的是开展精神世界与未知世界的探索。特征为无重力、多重力的人物形象或经过艺术加工后夸张与变形的现实中真实存在的物体形象。例如达利的《丽达与天鹅》,海水好像漂浮在画面的中心,美丽的丽达没有支撑点却可以稳坐在画面上。从反射的倒影也可以看出画面上的大小石台、三角尺、以及原子、蓝色的水滴等,呈现出的都是无重力悬浮状。

薛治国是一位艺术作品高产的油画家,在黑龙江美术发展史上享有盛誉。他的作品《界河》坚持用传统写实画法表现对家乡的黑土情怀,捕捉对新生活的感受。作品主题鲜明,充分体现艺术创作者执著的品质与厚重朴实的手法。但其中也不乏创新,在《清风》中首次选用一片茂盛的白菜地代替了辽阔的黑土地,象征生命的绿色也表现了昂扬的生机,但最吸引人目光的却是画面正中心漂浮着的悬空白菜,试想白菜又怎么可能不受重力的束缚漂浮在空中那?可想而知这是一种观念性的突破,画家已经不仅局限于传统的写实绘画表现了,更多的是选择融入超现实主义元素乃至多种多元化形态为作品服务。

高岩的作品《梦回呼玛河》,虽然题材上刻画的仍是少数民族的风土人情,但也使用具有超现实主义的元素特征融入画面。在作品中,正前方描绘了五个穿着少数民族服装的人物形象,但正空中却漂浮着一个航行着船只的老人。画家在对老人的刻画上描绘的虚无缥缈,仿佛将实体与梦境融为一体。作品的创作内涵更多的可能是逝去的老人在指引着年轻的人们前行,代表着方向与力量,是表现此类题材的新尝试。

现任教于哈尔滨学院的杨剑涛老师也是黑龙江当代油画发展的中坚力量,《呼兰河魂——萧红》是杨剑涛为“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利七十周年·第二届黑龙江省油画作品双年展”所作。在这幅作品中画家充分的运用想象力

将萧红这一人物形象刻画成灵魂的样子，无重力般漂浮在空中，同时背景漂浮着无数的孔明灯，营造出了一种超现实主义梦境般的画面。

3 肢解与拼合

赵宪辛，是我省“走出去”的重要画家之一，创作研究主要集中于素描方向。在为数不多的油画作品《都市自由人》中，他选择将冬季的都市作为描绘对象，采用了矛盾空间及重置的超现实主义表现手法，将两个完全不同的场景融合在一张画面上，人物则漂浮在画面的正中间。这样的构图方式和题材在当时来说，是非常新颖的。但画面的创作手法却是写实的，这也可以体现出画家具有深厚的绘画功底，而且仍然吻合着时代的脚步在思考以及创新。在画面内容上，弥漫的积雪，老旧建筑的厚重颜色，漂浮着的戴眼镜的知识青年，这三者的构成又让人感觉到一种在都市生活的无力感，不由产生一种思考，都市自由人你是在挣脱一种束缚么？

油画家张仲达，早年一直致力于风景画的写实技法研究，以扎实的写实功力广受好评。但是画家灵活多变的人像变形技巧也值得观者深入研究。早在1985年，作品《哈哈镜》就反映出画家以事无巨细的写实手法对自身人像变形描绘的重要探索。这幅作品画面个性鲜明，极具视觉张力，是画家对当时中国美术思潮的反思。它的出现在一定程度上鼓舞、激励了许多黑龙江艺术家的思考和创新。后创作于1989年的作品《我》也是诸如此类的艺术作品，在这类作品中观者可以清楚的看到画家高超的写实技巧以及其中所蕴含的“超现实”、“超理智”的表现技巧。首先，画面中描绘的人物形象无疑是画家自己，他悬浮于空中同时也超乎现实的生长出八条手臂，且每一只手臂上都拿着类似于书本、铲子、镰刀、画笔等物品。在生活节奏越来越快的都市下，大众也无可避免的扮演着越来越多的角色，就算画家也不例外，在进行绘画创作的同时也可能从事纷繁的劳作。其次，画面背景上方可以看出绘画的是延绵不绝的山脉，下方却是城市高耸的楼盘。画家运用熟练的绘画技巧精心刻画了如此充满荒诞的场景以及离奇的形象和细节，使之透露着一种城市的压迫感。这样一种类似于幻觉的画面构造，令观者体验了从未有过的思想解放，也许这就是超现实主义的魅力所在。

现代城市发展对老城区改造的现象，促使人们从城市发展的角度做出思考。画家薛超一直生活居住在哈尔滨，作为故乡，他对黑龙江怀有独特的情怀，近年来也创作了一系列主题城市发展、人与自然的的关系，古建筑保护的深入探索与研究的作品。在《故城碎月之中国大街》中他将哈尔滨老城拆迁的感伤情绪与超现实主义空间组合重置的元素相结合，不仅体现出画家艺术表现手法的创新更体现出哈尔滨独特的悲情色彩。他

说：“怀念老哈尔滨不是怀念它的建筑样式，而是怀念栓在建筑之上的岁月，怀念那些年人与人之间的关系，怀念笑脸，怀念一个中国人的质朴时代”。

4 总结

首先，传统写实绘画总是竭力刻画真实的场景，并让观者清楚的理解画面的前因、后果与联系。“无意义的现实”中的作品却不同，画面所描绘的事物或场面虽然也与现实生活有着不可分割的联系，却极力隐去“现实”所蕴含的主题和内容，成为了“无意义的现实”；其次，“矛盾的空间”作为一种绘画元素可以说是超现实主义的代名词，在众多超现实主义作品中都可以看到其明显的踪迹，因为它可以完美的诠释超现实主义所强调的“超现实”、“超理智”宗旨；再次，无论是人体的刻画还是场景的配置上，传统写实绘画都是以忠于对现实中事物“合情合理”的完整性描绘而作为绘画标准的。但第三个部分“肢解与拼合”中的所有作品特征都与之相反，也可称为故意反其道而行，主要表现为将多个现实场景或物象拼接组合成为一个象征单元，申明作品的主题和含义。

以上阐述的包含超现实主义元素的黑龙江油画作品，虽然在一定程度上延续了超现实主义的形式上的手法，但是所呈现的主题内容一般并不是非理性的梦幻世界，而是有其明显的逻辑观，这也从另一个角度体现出艺术家对优秀艺术文化的吸收与创新。

参考文献:

- [1] [法] 赛巴格. 超现实主义[M]. 杨玉平译. 天津人民出版社, 2008.
- [2] [西班牙] 达利. 达利谈话录[M]. 广西师范大学出版社, 2002(1).
- [3] 张奇开. 超现实主义绘画语言[M]. 西南师范大学出版社, 2012(8).
- [4] 刘岩, 罗丹. 表现主义绘画语言[M]. 西南师范大学出版社, 2012(8).
- [5] 卢禹舜. 黑龙江美术发展简史研究[M]. 黑龙江人民出版社, 2004.
- [6] 宫建华. 黑龙江美术批评纵观[M]. 黑龙江人民出版社, 2004.
- [7] 栾继生, 李秀莲. 黑龙江流域文明论丛[M]. 黑龙江人民出版社, 2014(7).
- [8] 潘春良, 艾书秦. 多维视野中的黑龙江流域文明[M]. 黑龙江人民出版社, 2006(12).
- [9] 张宾雁. 黑龙江的当代油画创作[J]. 美苑, 2003(4).
- [10] 刘玉立. 浅谈黑龙江省油画风格的多元化[J]. 美术研究, 2015(6).