

《探究当代中国具象水彩画中的重构方式》

陈家玥

(新疆艺术学院 新疆乌鲁木齐 830000)

摘要:自十八世纪初郎世宁来华将水彩画带入中国,水彩画扎根在中国已有百余年。西方水彩画与中国的传统文化艺术相融合,展现出了独具魅力的中国韵味。经过中国水彩画家们一代代的传承与创新,在表现形式上逐渐摆脱“小品”的刻板印象。从客观的具象写实发展到主观的具象重构,水彩的表现形式逐渐丰富了起来。在当代中国水彩画的发展过程中,运用具象重构表现手法的水彩画作品使得水彩风格更具多样性。对客观物象进行重构来表现的绘画作品,在表现自身情感的同时丰富了水彩的表现形式。本文从造型重构与时空重构两个方面对当代中国水彩作品中的具象重构方式进行了探究。

关键词:水彩画,具象重构,重构方式

一、水彩从具象写实到具象重构

具象绘画发展至今一直是重要的绘画表现方式之一,具象绘画的发展经历了由具象写实到具象表现再到具象重构三种形式。水彩在艺术的发展洪流中也表现出由具象写实到具象重构的形式变化。

具象写实是指对物象进行客观的再现,力求反映出事物原本的自然属性与存在形态,具有再现、写实的特征,是以“模仿自然”美学观点为依据。文艺复兴时期主张从自然之中寻求美的美学观念,达·芬奇认为画家的心应该像一面镜子,要真实客观地反映事物的色彩与形态。德国画家阿尔布莱特·丢勒是世界上第一个公认的水彩画家,他的作品《小野兔》充分体现出文艺复兴时期的科学绘画的艺术理念。丢勒为了完成这幅作品,以科学的视角对野兔皮毛的生长走势进行研究,细致的描绘出光源映射在兔子身上的明暗变化。他的作品用水彩和水粉以细腻的笔触描绘出客观写实的动物、植物,以严谨科学客观的态度进行表现,由此可见对于自然生命的敬畏之心。

具象表现运用夸张变形的表现手法与主观化的色彩,画家的主观情感得到充分的表达。摄影技术在1839年诞生,这对于现实主义画家构成了严峻的挑战。因此画家们从自然的观察者的身份中抽离,转向自身主体情感的表达,引发了印象派与后印象派艺术思潮。英国的浪漫主义风景画家透纳的作品在极具表现力的同时也不失浪漫主义色彩,他的作品对后期的印象派绘画发展有着深远的影响。19世纪末,以塞尚、梵高、高更为代表的后印象派画家问世,他们的作品带有强烈的具象表现色彩,摒弃了传统的艺术表现法则,将绘画表现的重心放在自身的主观世界。20世纪初,人们开始寻求一种全新的艺术表现形式,原来广受诋毁的水彩技法即将成为这个世纪最重要的技法之一,实验和创新成为了时代的主题。¹这一时代的著名奥地利表现主义画家埃贡·席勒受弗洛伊德与尼采等人的思想影响。他的作品十分强调人物的手部动态与面部神情,主观造型意识强烈,色彩主观、单纯。在材料上他大胆进行实验,画面中使用水彩与水粉结合的表现方式,将人物边缘线外用白色水粉强调,更加突出了人物的动态。他对水彩技法的运用达到了出神入画的地步,促进了水彩新的表现形式的发展。

具象重构绘画形式是当代绘画创作手法主要表现形式之一,包括造型重构与时空重构两种形式。“重构具有重合形象和重新建构意向两层含义。是把两种或多种形象,根据内在关联,按照一定的重叠组合为新的形象,从而产生新的意境。”²利用分解组合、悖理嫁接、重合并置等方式对单一或多个客观物象进行主观重组,从而形成新的非客观的画面结构,为创作者想要表达的概念与逻辑服务,具有超现实主义绘画特征。20世纪具象绘画发展出新的形式,两次世界大战给人们带来了巨大的心理创伤,艺术家们通过运用具象重构的艺术手法,将客观世界重新解构与重构,以一种新的绘画形式表现当时人们的心理状态。具象重构绘画发展到当代,在中国当代水彩创作中得到广泛运用。例如陈流、邵昱皓、黄华兆等水彩画家,在继承发扬中华文化的同时,将中华优秀传统文化元素进行解构

后再重新构建,使得作品彰显个人风格的同时也不失文化底蕴。

二、当代中国具象水彩画中的重构方式

1、造型重构

造形的重构是指对客观自然形象的错位、变形、解构与重构。在造形上对客观物象的自然形态进行主观改造,将客观物象进行解构、夸张、变形,再进行结构上的重组。亦或是在造形上对客观物象的自然原型行分解后与新的物象进行重组,使画面中的物象有新的特殊结构。使得客观物象不再具有真实性,主观地构成有特殊意味的形式,从而使得创作者的思想表达更为直接清晰。

(1) 分解组合

将自然物象解构、变换后进行重组是造型重构的过程。在解构与重构的过程中,画家会根据画面需要对于客观物象进行夸张、变形,以求为画面所传达的精神内涵所服务。中国当代水彩画家邵昱皓是一位注重传统文化与创新表达的水彩画家。他的水彩作品具有大胆创新精神,在经历过传统水彩训的他并没有停留于此,而是在继承传统的前提下,运用特殊的水性媒介进行表现性探索,将中华传统元素以新的形式进行编排,具有与传统水彩不同的独特风格。他的作品《青花鱼》系列通过对鱼的形象符号进行抽离分解,将青花元素与鱼的形象有机结合在一起,创造出具有文化底蕴与艺术张力的青花鱼造型,以此来表达自己的精神世界。如他所说:“青花鱼系列,并不是一种客观真实的鱼,是一种文化嫁接的方式,它的原始图像是来源于我的故乡对于鱼的一种感情理解。”青花的飘逸之感与鱼的灵动相得益彰,再以水性材料表现,构成内容与形式完美的契合。他的绘画作品围绕着传统文化元素以及对当代社会问题的思考,使他的艺术具有很深刻的学术性与时代感。

(2) 悖理嫁接

图1 陈流《新贵之五》

中国当代水彩画家陈流在他的水彩作品中,善于将现实中的具体形象加以自身的感悟与想象进行重构,创作出具有超现实美感的作品,让观者感受到一种真实的虚构。他的《新贵》系列作品将古典主义肖像画中的贵族形象与当代流行文化元素相结合。在他的笔下,愤怒的《教皇英诺森十世肖像》、委拉斯贵兹的《宫娥》、侧目而视的《贵妇》等正襟危坐的贵族与其身上的流行符号细节产生文化上的碰撞。例如《新贵之五》(图一),是画家对古典肖像画《教皇英诺森十世肖像》形象的重构。维拉斯贵兹的《教皇英诺森十世肖像》中的教皇正襟危坐,身穿富有光泽的僧帽和法衣,双目凝视前方,嘴唇紧闭。画家精准地刻画出教皇在瞬间表现出的凶狠性格与复杂的精神状态,带给观者强烈的肃穆、庄严之感。而陈流笔下的教皇身穿有白色翻领的黑色皮衣,衣服上的现代流行元素装饰与教皇的身份颇有悖理。这种古典形象与现代元素结合的造型重构手法无疑在当代绘画中是新颖的。陈流将这种悖理产生的同时又向观者展现出了他的幽默感。陈流在采访中说:“也许我的黑色幽默就是在我无数次的失败、误读、错位中,逐步形成一种专属于我自己的识别方式,去解读自己的遭遇与感悟。”

2、时空重构

时空重构是指将时间与空间之间的界限打破后,再以新的形式重组的表达方式。画家将不同时空的定格画面以并置、渗透、拼贴、错位等手法重新组合到一起,形成一种突破时空与维度的画面效果。画家作画时或将物体错位安排在超现实空间中,亦或是将构图的切割拼合成错位时空,创造出超现实的空间表现与视觉感官体验。³

(1) 渗透与重合

图2 黄华兆《天宇》

当代中国水彩画家黄华兆的水彩作品《天宇》(图二)为观者直观地带来超越时空的视觉体验,画面中可以看到画家将中华传统文化中的佛像、青铜器、书法、篆刻、明式家具等元素主观组合在一起,通过每一个点的连接,可以看出画家对于传统文化符号的追思细化至每一件物品,每一个符号语言。画面中的物象组合不只是单一的以完整形态并置,而是虚实结合,以物象的局部或者碎片在虚拟时空中相互穿插渗透,将水性材料魅力中的浸润、渗化、滴、淌运用得恰到好处。一抹高饱和色彩将物象高度写实,与画面中的大面积单色物象形成对比,这种构成式的色彩块面形成一种有味道的构图形式。通过大写实与大写意的对比,丰富了画面空间形式感,能够让观者在这个超现实空间中感受到沉浸式视觉体验。

(2) 拼贴与组合

陈流在《浮生若梦》系列作品中,将处于不同时空的事物以拼贴组合的方式呈现在一个空间里,使之主观上产生联系。在看似混乱无序,没有明确主题和主体指向的画面中却清晰地表达着创作者个人对生活的真实感悟。在社会发展迅速的信息时代,陈流发现自身在社会生活中所扮演的角色是复杂、多重的,他将生活的感受、理解以这种方式将生活的碎片进行拼贴与组合,形成一种突破时间与空间的画面,构成超现实画面空间。从飞禽走兽到鱼身人首的超自然生物、从古典肖像画中的人物到游戏世界里的角色,在陈流的画面里他是自由的也是复杂的。这种表现方式不同于其他时空重构表现方式的是它能够摒弃主题性与叙事性,在有限的画面里承载着无限的信息。在绘画形式上,画面运用装饰性构图与色彩,使得画面具有极强的观赏性与趣味性,他将观念与技术相契合,用创作的方式与自己的内心交谈。

三、具象重构在水彩创作中的意义

首先,具象重构水彩画创作的意义在于对水性材料的运用与探索具有推进作用,进而拓展了水彩的表达方式。具象重构水彩创作方式相比较传统具象写实水彩创作方式更能够激起创作者对水性材料的挖掘与创作技法的拓展,创作出自然场景不具备的特殊空间与材料质感。其次,具象重构水彩创作方式更有利于创作者内心情感的表达。传统具象写实是对自然物象追求一种真实理性的表达,遵循空间透视、写实造型的法则,对创作者内心的情感表达是含蓄的,而具象重构创作方式能够突破造型、时间与空间,使得创作者充分调动自身对艺术创作的自律性,让时空与造型为情感表现服务。从而使得创作表达主观化,精神表达更加自由。最后,具象重构创作形式更具超现实美感,让作品更加具有可读性。创作者从现实生活中取材,将看似普通且毫无逻辑的形象与空间以出乎意料的方式进行重构,产生超现实美感的画面效果。观者需要通过作品的表层逻辑去深刻的体会与领悟创作者想要表达的精神层面的思想,与创作者产生潜意识的共鸣,这也是具象重构表现方式的耐人寻味之处。

结语

通过对中国当代水彩作品中的具象重构分析,可以深刻的体会到具象重构创作方式在当代中国水彩创作中的重要性。如今当代中国的艺术呈现出多元化的发展态势,涌现出了各种以表现观念为主的艺术流派。具象表现手法一直是水彩表现的重要方式之一。当代绘画中具象重构表现方式运用广泛,画家们通过对自然物象的主观处理再创造,对其进行解构与重构,用敏锐的观察与感知力捕捉生活的细节,并将其融入主观情感表达,使作品赋予超现实美感,创造出丰富而独特的审美价值。可以看出中国当代水彩画家,以不断丰富的形式与技法,创作出极具个人风格与时代特征的作品,不断推进着水彩艺术的进步。

参考文献:

- [1] [法]科妮莉亚·桑塔格.姜乐伟译.大师水彩[M].南京:江苏凤凰科学技术出版社,2019:413.
- [2] 王令中.视觉艺术心理[M].北京:人民美术出版社,2005:160.
- [3] 陈峰.从具象写实到具象重构[D].济南:山东师范大学,2010.

作者简介:陈家玥(1997年),性别女,民族汉,籍贯:陕西宝鸡,单位新疆艺术学院,学历:研究生在读,专业:美术,研究方向:水彩。