

阿利卡具象绘画语言研究

霍苗苗

(新疆艺术学院)

摘要:在艺术发展多元化的今天,具象绘画的意义在不同时期、不同画家身上有着各自的诠释。二十世纪初以色列重要艺术家之一阿维格多·阿利卡,早期就以抽象画而闻名,而后受同时期艺术家及巴黎看展的影响,使他开始思考绘画的本质,意识到他所做的一切没有和绘画本身联系起来,最终走上具象绘画,并坚持依据生活作画。本文是以阿利卡具象绘画时期的作品为研究对象,分析其内在绘画语言,主要分为三个部分:第一部分是对阿利卡生平背景以及绘画风格转变缘由的介绍;第二部分是从构思、构图、笔触和色彩四个方面来分析阿利卡具象绘画的独特之处;第三部分是通过画家作品的研究,带给笔者艺术创作的启发。

关键词:阿利卡 具象绘画 绘画语言

引言

阿利卡具象绘画时期的作品题材选取于日常生活中的平凡事物,通过独特的绘画语言,融入自身的瞬间感受与真实情感,并赋予表现对象更深层次的含义。在他的作品中可以看到的是真实的自我,是对生活细致入微的关注,是对生活的再次呈现,把事物描绘的有生命力,让人们有一种岁月静好的感受。因此,阿利卡具象绘画语言的研究对创作者有着很大的指导意义,对中国具象绘画的发展也有一定的启示意义,也对中国油画如何实现回归本土文化提供了不少的启发,具有极强的理论价值和借鉴意义。

一、阿利卡的生平背景及绘画风格转变缘由

阿利卡出生于以色列家境清寒的犹太家庭,少年时经历了二次世界大战,以及德国纳粹对犹太人的清洗,偶然间父亲发现他对艺术有极大的兴趣,为他买了三卷世界史,以此来支持他的兴趣爱好,这也直接影响了他后来对美术的追求,尽管家庭普通但并没有让他放弃追求艺术的道路,反而造就了一位如此优秀的艺术家。阿利卡早期以抽象画闻名,在画面中运用大量的黑色元素,并从中可以看出清晰的笔触,以几何形式归纳画面,给人一种焦虑不安的感觉。在抽象艺术上的成功并没有使阿利卡停止对艺术的无限探索,1965年,他在法国卢浮宫参观了文艺复兴时期卡拉瓦乔的画展后,内心感到前所未有的危机,逐渐意识到虽然他在抽象绘画有较高的成就,在欧洲也有很好的商业市场,但他所做的这些抽象作品只是在重复同一种形式,并没有和绘画本质相联系。因此,他开始反思自己的艺术道理,最终,毅然决然的走上具象绘画的道路,并围绕生活作画,关注生活中看似平凡的一角,用自己独特的理解把对象表现的富有生命力,也表达了画家自身最真实的感受,正所谓法国著名雕塑家罗丹所说的,“世界上并不缺少美,而是缺少发现美的眼睛”。

二、阿利卡具象绘画语言分析

二十世纪西方世界出现了各种艺术流派,在这个百花争艳的时代里,阿利卡并没有被他们所影响,而是坚持具象表现绘画。阿利卡具象绘画时期的作品多选择生活中的平凡事物,例如一双鞋子、三件衣服、画室一角、一把勺子等,题材、视角、画法上都看出画家以最纯粹的心态描绘身边熟悉的事物,给人质朴和亲切之感,这也是画家一直以来遵循的原则。阿利卡具象表现绘画无论是从视角、构思、构图、笔触还是色彩等方面,都有其独特之处,正是这些特点丰富了阿利卡作品中绘画语言的表达。

(一) 视角与构思

阿利卡具象绘画时期的作品给人很亲切并且视角尤为独特,早期的抽象绘画到具象绘画转变时中间经历了大约八年的水墨画,为之后具象绘画的开始打下很好的基础,他在绘画的道路上一直坚持的原则是一幅画一旦开始,就必须当天完成,绝不允许拖到次日,因为这样会耗尽刚开始的那股激情和敏锐的洞察力,构思好之后,直接在油画布上从一个点开始,逐渐地向四周扩展。例如自画像(图2-1)中,阿利卡没有选择最常规的视角,人物直接放在画面中央,而是把人物从画板的一侧伸出,表示自己正在作画的一个瞬间,眼

神正望向描绘的对象,给人言外的联想,人物的占比在整幅画面中不到四分之一的面积,但这也不影响画面主体的呈现,画面中出现的画框刻画的细致入微,木条与画布材质上的不同,用笔也不同,框条结实有力,画布紧绷在框条上,但又有布的质感,人物神态捕捉的瞬间性,没有把五官刻画的板板正正,眼神直勾勾看着斜前方,嘴巴微微张开,这种巧妙性也是画家早有安排,穿着深色的上衣及裤子和画板的颜色形成鲜明的对比,这一瞬间的表现看似轻巧,实质上画家也经过一番构思。

自画像 图2-1

自画像图2-2中,也是同样的布局,阿利卡没有将人物的另外一只胳膊放进画面,使观者会联想画家正在作画,并且画的内容又是什么,人物表情以及左手的刻画就像是一瞬间,画家看到新奇的事物,表示很惊讶,这样独特视角的捕捉在阿利卡的画面中经常出现,也反应了画家对自己“记录式”思维的坚持。

自画像 图2-2

(二) 构图

除了“记录式”思维,阿利卡具象绘画的独特之处还体现在构图上,画面的构图布局是艺术创作的基础,阿利卡的构图简单且值得推敲,在他的作品中,大多采用简洁明晰的构图形式,巧妙的将眼前所看到的事物转化到画布上。例如《有松节油瓶子的桌面》(图

2-3)中,画面中用到的几处重色巧妙且合理,左上角呈梯形形状的黑色被桌面上墨绿色颜料的白色盖子所打破,画面中间又出现一个较小的黑色瓶,以及右下角这个带有黑色瓶盖的玻璃瓶,这几处黑色的运用很巧妙,把观者的视线紧紧围绕这个画面在转,最终视觉点又落到画面中间的黑色瓶上;左下角呈现大块的白色素描纸,纸上画了小小的铅笔头像,也打破了大面积白色的单调。画面中不管是色彩的归纳还是物像大小的摆放,这些看似不经意间的组合,恰恰是画家经过深思熟虑的打量,才形成了协调的画面效果。简洁的构图形式正是画家作品中“语言”的体现,更能通过作品看出画家纯真朴实,热爱生活,画面构图也为之后的塑造打下坚实的基础。

《有松节油瓶子的桌面》图 2-3

(三) 笔触

用笔作为一种绘画语言,可以体现出画家独具个性的一面,也是传递创作者情感表达的媒介。在西方绘画中多出现两种绘画笔触,一种较为平整、均匀,用它表现出的艺术作品偏向写实、真实;另一种则是由于颜料堆积厚重,肌理感较强,画面呈现相对饱满,给人以狂放、激情澎湃之感。而阿利卡的作品中用笔多采用硬毛油画笔作画,薄气中带有轻松感,可以看出画家运笔的自在,常常以“拉”和“揉”的手法居多,很少用“点”,薄薄的颜料以及清晰可见的笔触透出画布的底色层;例如在作品《西红柿和黄瓜》这一静物中(图 2-5)中,物体的投影属于重色层,为了不让深色显得闷,阿利卡用硬毛油画笔作出笔刷的痕迹,使其通透灵动,画面中大比重的红色中带有橘黄色,能够看出笔触沿着西红柿的内在结构在运转,绿色的黄瓜在画面中也没有很跳跃,纹理感表现自然,亮面夹杂着暖黄色,使整个画面协调。笔触的运用也可以看出画家作画时的心境以及性格特征,在阿利卡的作品中,可以看出他是一个心思细腻、柔中带刚的男子。这种笔触和中国画中的“皴”法有些相似之处,给人一种画面薄薄的透气感,这种薄而通透的用笔节奏也自然而然成了画家作画的特色所在。

《西红柿和黄瓜》图 2-5

(四) 色彩

阿利卡具象绘画时期的作品看似简单还在于画面中色彩的使用,画家可以用最基本的三四种颜色表现出如此变化丰富的画面效果,他的画室采用自然光线,为了降低周围其他色彩对画面造成的影响,就像俄罗斯画家康定斯基在《论艺术的精神》一书中提到“画家在运用色彩时并不是根据色彩是否真实与自然,而是因为它们对某幅特殊的画面是必要的”。在阿利卡的作品中总是给人以生动愉悦的心情,这其中的原因之一在于画家在面对眼前想要表现的事物时,对色彩做了归纳,秉持固有色原则上,使整个画面和谐。例

如阿利卡于 1984 年所画的《三件衬衫》(图 2-4)中可以看到,画面中的衬衫色彩构成简单,自然整齐的叠放在一旁,只运用了红色、蓝色、黑色,并依次平铺于桌面上,周围的空白之处则用浅浅的黄色,突出三件衬衣基本结构的同时,也让画面显得透气,经过画家处理后的画面有了强烈的趣味感,画面每个物体的占比根据不同的色彩表现的并没有使人感到失衡,深黑色和纯度较高的红色平衡着

《三件衬衫》图 2-4

画面,中间则是淡蓝色的衬衫,画面中主体色彩饱和度较高,使整个画面给观者带来一种不言而喻的氛围感,同时也给观者一种平和的视觉感受,简单又不忍让人深思的画面。

三、阿利卡作品对艺术创作的启发

关注生活的真实是阿利卡在具象绘画时期始终坚持的创作准则,通过对周围平凡事物的关注,把平淡无奇毫无生命力的事物刻画的独特且有生命力,耐人寻味,借鉴作品来表达丰富的现实生活感受,也表达作者对绘画本质的理解,对绘画创作的理解,画面中一把勺子、三件衬衣都是对他当下生活的真实写照。因此,在艺术创作中,时刻保有纯粹之心,不被身边多余的事物以及风格所影响,画面就是自身最真实的内心世界,从生活中找到最有感触的绘画题材,用心去营造画面,自然而然会形成一种绘画语言。

结语

阿利卡在具象绘画时期的作品不但展现了自己所看到的事物,同时也展现了画家独特的观察事物的方式,在证实他超群技巧的同时,也证实了其创新精神具有强大的生命力和凝聚力,从而更好的指导创作者的艺术实践和审美价值。为笔者创作与实践提供了积极有利的帮助,意识到我所做的一切都是为了表现真实感受而创作,画画语言也不是说找到一种风格,而是找到自身想表达的内容,自然会形成风格。

参考文献:

- [1]邓肯·汤姆森著罗炜菲译.世界当代艺术家丛书-阿利卡[M].长沙:湖南美术出版社,1999.
- [2]司徒立.当代艺术危机与具象表现绘画[M].杭州:中国美术学院出版社,1999.
- [3]许江、焦小健.具象表现绘画文选[M].杭州:中国美术学院出版社,2002.
- [4]贡布里希著范景中译.艺术的故事[M].广西:广西美术出版社,2008.
- [5]顾丞峰.阿利卡画集[M].南京:江苏美术出版社,1998.
- [6]康乐.重塑现实:乔治·莫兰迪与阿维格多·阿利卡具象表现绘画的共性启示[D].北京:中国艺术研究院,2018.
- [7]严明.论阿利卡的油画艺术[D].北京:中央美术学院,2003.

作者简介:霍苗苗,1996年12月21日,女,汉族,山西省临汾市、学生、硕士、美术专业油画方向、新疆艺术学院、新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区团结路734号新疆艺术学院、830049