

浅谈绘画艺术中的典型性与真实性

庞汶钊

(宝鸡文理学院 721013)

摘要: 本文主要在典型性与真实性两个方面对绘画艺术进行讨论; 分析不同优秀绘画作品中典型性、真实性的运用表现, 论述了绘画的真实性不仅仅是尊重客观事实, 而典型性是攫取生活中最具普遍意义的人或事进行选择提炼, 而绘画艺术中的典型性与真实性等都要创造想象; 表明艺术的真实性与典型性同样与现实生活有所差别。

关键词: 典型性; 真实性; 创造想象

艺术源于生活, 而高于生活。自然中的物象变成艺术形象, 是一个复杂而充满创造想象的过程, 这种创造想象指的是艺术家丰富的强烈的创造愿望、表象储备以及知识经验, 而不是简单的再现或描摹自然物像。

(一) 绘画艺术的真实性

谈到艺术的真实 首先就想到了写实绘画, 写实绘画绝非都是对于自然的完全模仿, 它往往是画家观察自然现象和生活现象, 然后发现美, 结合自己的审美取向、生活经历、文化素养等众多方面, 并将这些提炼升华为一件艺术作品。一些作品画的很深入、很逼真, 立马就会让我们想到写实绘画作品。有些作品甚至是对自然物象的纯粹照搬照抄, 很多人看来, 写实就是和客观物体一模一样, 实则不然, 写实的绘画作品, 常常含有画家很多主观东西, 倘若没有画家的主观情感, 也就失去了画家对自然生活的提炼。艺术作品想要表现的真实就要比现实生活中更加集中, 更加具有代表性。

传说古希腊画家塞克西斯同巴尔哈西悠斯比赛, 塞克西斯画的葡萄非常逼真, 竟然来了飞鸟啄食, 但是当时正要揭开帘子时, 才发现帘子是巴尔哈西悠斯画上去的, 于是他不得不承认, 巴尔哈西悠斯画艺的高超。这一说法虽然夸张, 但后来的艺术家的实践上大多是遵循上述原则, 将艺术真实等同于生活真实。在西方, 直到黑格尔的出现, 这种观点才变的充分合理。黑格尔强调, 真正美的艺术应该表现人类心灵的创造力, 传达出艺术家特有的品质, 他说: “靠单纯的模仿, 艺术总不能和自然竞争, 它和自然竞争, 就像一只小虫爬着去追大象”^[1]。从整体而言, 在黑格尔等人的批判下, 西方的艺术“真实”观, 直到西方现代派艺术的兴起才有大的转折。

写实性的作品, 通常属于现实生活的再现, 它的形式符号往往与生活表象极为相似, 使一些人认为作者是对现实生活的模仿, 并没有对现实生活进行处理, 而任何一幅优秀的写实绘画形式都离不开想象力对原型形象的有机融合。画家在面对客观对象时, 不是被动的照抄客体的表面, 而是进行着主动地想象力再创作, 通过艺术想象, 给自然的形象加以补充和丰富, 艺术想象使绘画形象更加具体, 更加丰富, 并使它们活起来。因为有了想象, 使许多表面看起来不太可能存在的现象变成可视性的绘画形象, 使一些不大合理的东西理所当然的存在着, 例如席里柯的作品《埃普索姆赛马》(图一), 描绘的是一幅赛马的场景, 他多次描绘马的有关速写, 这也为画家能创作出生动夸张的景象打下了基础。画中马奔跑的姿态显然现实生活中是不存在的, 两条前腿奔赴在前, 两条后腿滞滞在后, 完全不符合常

规动物赛跑的样子, 但是经过艺术家席里柯的创造想象, 生动得展现了赛马场面激烈、紧张的氛围。不合乎常理的生活姿态, 在画面中却席里柯《埃普索姆赛马》显得更加合情合理。



(图一) 席里柯《埃普索姆赛马》

有了作者的艺术想象, 将现实生活用艺术语言加以描绘, 奇迹般的出现了以下各种现象: 静中生动、无中生有、以假当真的艺术表现力, 现实生活中的真实更加真切的表现出来, 给观者更强的说服力。

(二) 绘画艺术的典型性

从生活到创作, 大致经历两个过程, 积累生活素材的过程和创造艺术形象的过程。丰富素材化为典型的形象, 把生活中的表象经过一系列艺术加工, 创作出艺术作品。这里面有一条基本规律, 即必须对生活素材进行典型化。经过加工的艺术形象, 更广阔地反映社会生活, 深刻地显示生活的本质和规律。毛泽东曾说过“比普通的实际生活更高, 更强烈, 更集中, 更典型, 更理想, 因此, 就更带普遍性”^[2]。基于此, 我们可以归纳总结出, 艺术真实与生活真实的关系, 艺术的真实基于生活真实, 又高于生活真实, 要实现艺术真实的关键在于典型形象的塑造。例如杜米埃笔下的《三等车厢》(图二), 画家选择这样一个车厢, 集中展现了法国平民百姓的形象。在这个黑暗拥挤而且封闭的环境, 无疑暗示了普通老百姓的生存状况, 那低矮的顶棚, 似乎让人无法直起身子站起来, 这样的处理, 显然强化了男女老少困窘的处境。杜米埃对于平民百姓典型形象的塑造, 寥寥几笔却极具说服力, 让观者有鲜明的印象^[3]。



(图二) 杜米埃《三等车厢》

高尔基曾说过：“文学的事实是从许多同样的事实中提炼出来的，它是典型化了的，而且只有当它通过一个现象真实地反映出现实生活中许多反复出现的形象的时候，才是真正的艺术作品。”我们的艺术应该站得比现实更高，而且不得不脱离现实的条件，把它提升到现实以上。针对艺术与现实的关系，需要艺术家经过想象对艺术生活加以提炼，改造而成，因为艺术形象既来源于客观现实，又蕴含着艺术家对所描绘客体形象的认识与评价。

在艺术创作中，有些艺术家根据现实生活中的真人、真事、真景创作成作品，却被评为不真实，而有些艺术家对生活进行大胆虚构，反而获得了成功，那么艺术真实，究竟作如何解释呢？实际上这与人的认识有关，艺术追求的真实不但是一种形态上的真实，而且是一种内涵想象，使他能对实实在在的生活进行艺术提炼，将生活中最普遍、最具有本质性的东西表达出来。

例如马奈的一幅赛马场石板画(图三)，乍一看这幅赛马图，可能除了一片混乱的涂抹，什么也没有，画面中隐约有一些形状，是看台



图三 马奈 赛马场石板画

上挤满兴奋的观众，和奋力奔跑的马，画面中充满了各式线条，以至于天空中的云朵也是用几根线条草草划过，完全不失生动气息，带给我们感受也是场面中的光线速度和运动。马奈所描绘的赛马图比其他任何画马匹奔跑的样子更加真实。在他的画中，马没有一匹是四条腿的，同样观众的脸也是模糊不清的，这样的场景，我们却能深刻的感受到激烈的赛马场面，仿佛置身其中。英国画家威廉·包维尔·弗里斯也画了赛马场面《德比赛马日》(图四)，他用狄更斯式的幽默描绘事件，他所描绘的细节尤为突出，的确让人喜欢，但在现实生活中，任何一个瞬间，我们并不能一览无余，只是

把目光停留在某一处，其余的地方则模糊不清，并不被我们所顾及，我们也许知道它是什么，但是被我们所忽略了，因此，马奈的赛场石板画确实比威廉·包维尔·弗里斯画的赛马场作品真实的多，他所描绘的一瞬间同样把艺术欣赏者也带进了喧闹、激动的场面。任何艺术作品的价值虽然客观存在，却有待欣赏者去发掘，通过欣赏主体的审美再创造活动，才能发挥它的美学价值，欣赏主体在艺术欣赏中也应该是积极的、主动的^[1]。



图四 威廉·包维尔·弗里斯《德比赛马日》

在生活中，我们往往看到的是错综复杂的现象和丰富多彩的个体，而难见抽象的本质和规律，因为他们蕴藏着千差万别的具体形象当中，因此，一方面处理好，具体与个别的关系，是实现艺术真实的基础，而另一方面，实现艺术真实的关键还在于典型形象的塑造。典型形象是高于实际生活的形象，现实纷乱复杂的，如果对现实毫无保留的描绘，那么所描绘的对象如同一笔流水账。正因为艺术家在创造的艺术典型形象中给欣赏者展示了实际生活本身没有充分显示出来的东西，它才让欣赏者乐于接受。

结语：

无论对于艺术家，还是绘画创作，艺术的真实性绝不是像镜子反映生活，简单重复。艺术的典型性也不是简单的搜罗结合，进行某种程度的夸张、放大，从而突出艺术效果。艺术作品不能够满足于一般现象的罗列，而是要找到可以揭示生活本质的典型现象与有特征性的细节，塑造典型人物，概括典型情节，以此更为真实的展现生活，给人以深刻的感受。

生活虽精彩，但代替不了艺术，因为在本质上艺术是经过艺术家对生活的提炼，按照美的规律进行创造性劳动的产物，艺术的真实性与典型性同样与现实生活有所差别。

参考文献：

- [1]黑格尔.《美学》,北京:商务印书馆,1979.
- [2]毛泽东.《延安文艺座谈会上的讲话》,载《毛泽东选集》第三卷,北京:人民出版社,1991年.
- [3]欧阳英.外国美术史[M].中国美术学院出版社,2008.
- [4]贡布里希.艺术发展史:艺术的故事.第4版[M].天津人民美术出版社,2006.

作者简介: 姓名: 庞汶钊 1996年6月 籍贯: 山西
性别: 女 最高学历: 在读研究生 职务: 学生 研究方向: 油画 邮编: 721013 单位: 宝鸡文理学院