

从“蒙娜丽莎”分析冷军肖像作品的第二层意义

郝卓凡

(新疆艺术学院 新疆 乌鲁木齐 830049)

摘要:冷军的超写实绘画,不仅在我国绘画发展中起了巨大的影响;在国际美术市场上,也占有着非凡地位。冷军的超写实绘画所具有的超前性,蕴含的东方民族独特审美,体现了强烈的个人艺术语言。本文以作家冷军的肖像小说《蒙娜丽莎——关于微笑的设计》为例,并对比不同时期关于“蒙娜丽莎”的艺术作品所蕴含的时代意义,分析冷军肖像作品的第二层意义。

关键词:冷军;蒙娜丽莎;第二层意义

一、冷军印象

冷军,我国当代新写实主义绘画中最具代表性的艺术家之一。站在冷军的绘画创作之前,人们即使对绘画一无所知,也会对他画作中展示出来的那种叹为观止的写实技法而折服。冷军将油彩与思想完美结合,借用手中的画笔,运用高超的手法给人们展现出一副完美的艺术作品。冷军在创作中首先借用了行为艺术、装置设计的理论,通过制作能够最大限度展示其价值观念的真实物像,继而又通过现场创作和拍摄照片做参考的方法,在创作中可以细致入微地刻画细节。它在结构方法和色调处理当中加入了强烈的主体情感,在确保了画面中物象信息生动形象、丰富性和可信度的基础上,也提高了在画面中所要传递出隐喻性观念信息给观者的警示性效果。

在画面的语言表达上,画家运用视觉符号来表达个人思想并形成独属的艺术语言,尽管没有文字语言那么严格的逻辑规定,但是根据画家要对语言的准确把握的实际需要,构造出富有美感的画面。特殊的绘画语言也是画家的个性化符号,杰出画家的标志便是精于掌握绘画语言。观察冷军所刻画的物象,无论如何布置静物或者角色的都是细致斟酌的,物品的秩序、色调的冷暖、肌理节奏的布局、抽象构造的排列,将所有这些都完全统一到画面上,可以体会到他对画面的强烈控制力。冷军不仅仅寻求人们对其技术的肯定,希望通过表现平和、自然、唯美的图式来呼唤人们对心灵的真诚和“美”的忠贞。1991年到2002年,他创作了大量的带有主体性和价值倾向的作品。在他的作品《世纪风景之四》将画中所表现的重点放在了当今社会。用注射仪、手术治疗刀、旧床单等在病床上拼成这个世界地图的形状,表示着文明社会世界已经慢慢地把各种病菌都送上了病榻,即便是工业发达的现在人类仍然受到各种疾病的困扰。早期的静物创作中强烈表现了冷军对世界问题的态度与观点,从这种静物创作中人们能够体会到他所反映工业文明带来的后果,并帮助人们以全新的视角反思人与工业、人与机器、人与科技、人与社会之间的关系。

二、关于“蒙娜丽莎”

“蒙娜丽莎”一个可以永远探讨的词语,是指美丽、智慧、永恒的代表。蒙娜丽莎留给了人类无尽美丽的遐想,再无超越的可能

也带给了人类巨大的压力,后世却不知作了许多品评与揣测,也留给人类更多的迷局。这便是达芬奇的作品《蒙娜丽莎》,产生在十六世纪文艺复兴的最盛期,而意大利文艺复兴则是欧洲历史上的一次规模巨大的社会文化思想运动。文艺复兴的意思就是指在古典主义规范的影响下,文化与艺术上的复苏,其变化的思维基础是关注人、重视人、以人文本的世界观。

另一件有关“蒙娜丽莎”著名画作则是杜尚的作品《带胡须的蒙娜丽莎》,该幅油画作出现在二十世纪初期,第一次世界大战时期的法国达达主义。达达主义是一个发生在瑞士苏黎世的新文学运动,是第一次世界大战中破坏、毁灭旧欧洲社会和文学秩序的结果。画家们主张,艺术并非为了复制历史事实和文学故事,而只是利用表演方式来传达政治思想,主张否定一切、毁灭一切、打倒一切。

《蒙娜丽莎——关于微笑的设计》由冷军作于二零零四年,工业文明也是影响这一时期中国社会总体形象的主要原因。工业文明彻底改变了人们的生存方式、思考方法,也让人们遭遇了以前从未有过的苦难。如泛滥成灾的工业垃圾不断危机着人们生活,而日益加剧的社会竞争也给人们精神上带来了极大的压抑。

不同时代的“蒙娜丽莎”体现了不同的理想、审美标准与现实的结合。人们追求的美因时而异,时代不同的艺术家们不同的表现技法所体现的审美标准,不仅是艺术家个人审美的体现,而是时代整体的缩影。

研究《蒙娜丽莎》的论著世上已有数百部,更有不少研究者将其画成为了终生课题。但时光的推移并无法让疑团得以解开,只会随着研究的深化,把更多的问题留在了后世。因为人类过度地热爱她,所有不止境地研究着她无法察觉、转瞬即逝然而又亘古永恒的微笑;研究她洞察一切却又宽容万物的目光;研究她沉稳端庄的身姿,高贵而质朴的装束;还有无懈可击的精彩构图。达芬奇的《蒙娜丽莎》采用了古典写实的手法,用人文主义的视角描绘世俗,其主张艺术模仿自然,强调艺术与现实关系。达芬奇所塑造的蒙娜丽莎缺少眉毛和睫毛,但面庞却看起来非常和谐。如果直视了她的嘴巴,会发现她没怎么微笑但是人们在注视着她的眼神,并感受到她脸颊的阴影时,就会感到她在笑。画面中,蒙娜丽莎坐在小木椅上,身后是一个栅栏,分隔着人与背景,而背后则有小路、溪流、小桥、

山丘，这些都在达·芬奇“无界渐变着色法”的笔法下，与微笑相融，散发着梦幻与奇妙的氛围。杜尚的《带胡须的蒙娜丽莎》采用现成品挪用的手法，在已有的艺术品的复制品上填上两笔胡须，表达其反叛、对传统美学戏谑的态度，他通过反美学的作品和抗议活动表达对资产阶级价值和第一次世界大战的绝望。冷军所展示的笑容是中国版的笑容，是一位经典东方女性的贤淑的笑容，女子面部的微笑和神情仿佛在认真听你倾诉。将古代传统端庄与当代虚幻写实的个性化处理，将精致细腻与现代的冥想相结合。艺术作品散发出如此逼真的艺术吸引力，所有人在这个艺术作品前经过时都会为之倾倒，全神贯注乃致不敢再相信自己的双眼，感觉到一种安静平和扣人心弦的力量。

三、蕴含着观念的微笑设计

在二零零四年冷军的作品《蒙娜丽莎——有关微笑的设计》机智的使用了大众都很熟悉的视觉符号，在中国美术馆惊艳了全场。冷军想要借达芬奇的作品《蒙娜丽莎》中慈爱的笑容重新表现新人文主义思潮，是强调人与人之间、人与自然的和谐，呼唤人类回归社会、复兴民族精神、回归自然、回归到本我的精神世界。而微笑的设计则是反对一味不计划社会发展而忽视对人的关怀，而是倡导人类回归自然，发自内心需要的设计，呼唤人类保护环境尊重生命、以人为本的意识。

在《蒙娜丽莎——关于微笑的设计》中，构图以传统中国画长卷形式改编，画面背景更为单纯且给人想像的空间也更大。人物后面仅有的是在画面的最右上角的一个印章，这样的设计实际上是他的“图式”运用，图式中有意避免了中国古代写实艺术为炫耀技艺而大量堆砌物体的矫饰主义手法。删去了大部分与艺术无关的内容而使画面变得单纯更加神圣，画面也因单纯而更显强烈。

冷军的绘画作品在传承了中国画特征的基础上运用了西洋绘画技法及表现手法，将传统中国画的审美概念与造型特征带到了创作当中，以表达富有传统中华人文内涵的审美思想。他的人物画中的女子形象给人一种优美、温婉、宁静的美，对女子形象的表现又带有某种神圣性，这就是一个古老的中国美，他很自觉地去表现对传统美的崇尚与赞美。《蒙娜丽莎——关于微笑的设计》画中眼睛就象人们生活中常常看到的模样发出着光芒，却也有湿润。眼部周围一些微红的小斑点与头发，以极细的线条勾勒起来。对称而浓密披肩头发衬托出纤细的面颊。而鼻子和张开的双唇上的血色也和面部皮肤非常的和谐，犹如天真肌肤一般。带给了观众更强烈的真实性体验，仿佛在注视着你，就像一个摄影作品甚至许多观众就觉得这是摄影。冷军赋予着画中角色血肉之躯，使人们时时都感受着她的呼吸，她的体温，她的关怀，她和人们共在。观众在挑战着自己的视觉神经系统世界的时候，总是会抑制不住地想要观察着这一眼前的景观，于是冷军微笑的设计计划很快就完成了，同时也完成了其创作的最后的步骤。但冷军作为现代视识世界的缔造者，却并非照相主义者，他的创作也并非为了复制现实社会世界和文学叙事，

而只是利用了美术手法来表现他的艺术思想。

四、《蒙娜丽莎——关于微笑的设计》的第二层意义

丹托主张“阐释构成艺术品”并把艺术品分成东西二个意义，其中的第二层意义：形象背后所涉及的文化意义，时代精神和艺术观念。不同时期、不同地区的美术风格，反映出的是各种历史文明所积淀的艺术、品质与精神意识，同时又反映出在一定历史环境下的人文形态与人格心态。

达芬奇《蒙娜丽莎》的端庄、优雅、稳定，以及富于理想化的艺术表现力留给了后人无尽的联想和遐思，因为人们似乎总是在谈论和困惑着她的微笑，因为她似乎总是在变化着，也许这就是一幅伟大艺术品的魅力所在，所以他不愧为西方绘画艺术中一件里程碑式的作品。长了胡子的蒙娜丽莎是荒诞的一个典型的表现，也让人看到了“杜尚的荒诞”。达达主义者并不是创造出新的艺术风格，但是他却轻轻巧巧的把美展现在最平凡的地方，他用自己的生活，告诫着人们：当艺术被局限在一张图画或一个雕像中是一个狭隘的，他将艺术扩大为做人，扩大为生命，从他开始艺术就不再只是给人们画出一张好图的技巧了，因为艺术能够使人们活的洒脱，对生活的不苟从，活的有创意，正如他曾说过：“我最好的作品是我的生活”。杜尚在艺术创作上的玩赏超越了艺术风格的皮毛之争，展示给我们一个翱翔在一切人类尺度之外的灵魂，杜尚给人们的思想提供了新境界。他随心所欲地挖掘着自己的思想，忠实于自己的理想，轻易地就打破了大众心目中的神圣，也玩世不恭地破坏了一般大众约定俗成的道德概念。冷军在选取题材的时候通常都是意有所指，他从来也不会忽视自己对某些观点的隐喻性说明。从自己的艺术角度上，表现了他对这个世界的态度与观点。冷军用象征意义的微笑向世人诠释出一个崭新的东方内涵。

通过历史与现代、继承和创新的过程，向世人宣示了——“艺术无国界”。

这一作品的第二层意义体现了当代语境下艺术家对人的关怀，拉近了艺术品与人的距离，对提高人们的创新理念、审美意识有积极的作用。

参考文献：

- [1]王一川.艺术学概论[M].北京师范大学出版社,2015.5 (2020.4重印)
 - [2]斯舜威.中国当代美术30年:1978-2008[M].上海:东方出版中心,2009
 - [3]黄俊娟.美术馆公共教育的前瞻思考[N].美术报,2017-4-29(16).
 - [4]彭薇.冷峻表现下的感性思考——冷军和他的绘画之路[J].大众文艺2013.(02)
- 郝卓凡(1997.08)女汉族 河南省 本科 油画