

何多苓油画创作中女性题材的演变

谢牧吟

成都大学艺术管理 四川 成都 610106

摘要: 何多苓是中国当代著名的油画大师,通过其非传统的男性视角创作了一系列以女性为题材的优秀作品,本文通过分析中国的女性油画创作的现状,以及何多苓各个时期以女性题材的代表作品,总结了何多苓作品中乡土写实阶段、象征隐喻阶段、中西探索阶段、女性人体阶段、抽象符号阶段等各个时期的女性题材演变过程,表达了何多苓对不同时代,不同处境中女性问题的深入思考与赞美。为中国早期女性油画的发展开辟的新的道路和视野。

关键词: 何多苓; 女性题材; 演变

The Evolution of Female Theme in He Duoling's Oil Painting Creation

Muyin Xie

Chengdu University Art Management, Chengdu, Sichuan 610106

Abstract: He Duoling is a famous master of oil painting in contemporary China. Through his non-traditional male perspective, he has created a series of excellent works with women as the theme. This article summarizes the local realistic stage and symbolic hidden in He Duoling's works through the analysis of Chinese women's oil painting creation and He Duoling's representative works in various periods. The evolution of female themes in various periods, such as the metaphorical stage, the Chinese and Western exploration stage, the female human body stage, the abstract symbol stage, etc., expresses He Duoling's in-depth thinking and praise for women's problems in different times and situations. A new road and vision for the development of early Chinese women's oil paintings.

Keywords: He Duoling; Female theme; Evolution

何多苓作为中国“伤痕美术”与“乡土美术”的代表人物之一,从80年代开始创作了一系列以女性为题材的大量优秀作品,从80年代的彝族女性,到90年代描绘自己的爱人,再到2000年后,书写的广大的当代女性群体,他的绘画形式不断演变、完善,为早期中国的女性油画创作作出了巨大的贡献。

1 中国的女性油画创作及何多苓

20世纪90年代一个重要的概念“女性艺术”在中国艺术界,文学界浮出水面,引起了社会各界的关注。毫无疑问,“女性艺术”思想潮流是受到西方女权主义的影响,也受到80年代文化界对性别问题研究的影响。1998年举办的“世纪·女性”艺术展不是简单的一次女画家群展,是对90年代的女性艺术的总结,其选择女性艺术家的标准不再是女性艺术家是否著名,而是女性画家的创作是否具有“女性特质”和“女性视角”。在中国漫长的历史长河中,虽然有相当数量的女性艺术家,却从未出现“女性艺术”这个概念。因为那时的女性艺术家并没有对女性性别的认同和自觉意识,大多还是用男性的视角,男性的标准进行艺术创作。中国艺术界的女性主义与西方是完全不同的,中国女性艺术较少的确立纯粹的女性主义意识形

态,也没有试图去颠覆男权主义,而更侧重于在视觉上与男性的区别。她们通过个人的艺术表现方式与中国的具体国情相结合,以和平的方式体现出柔韧、含蓄的绘画基调。而女性油画创作,也不仅仅是反映女性艺术家的生活、经历,而是站在女性的立场,以女性的独特视角展现她们的所思所想,存在方式,以及某一的年代、某一环境中女性的共性和诉求。

在女性艺术家们寻找自我的过程中,有极少数的男性艺术家开始以女性为主要表现题材。何多苓的女性油画创作,就是通过女性题材的作品反映不同时代,不同处境中女性的共同需要和诉求,对中国女性油画创作的早期的发展作出了很大的贡献。

2 何多苓油画中女性题材的演变

何多苓1948年5月生于四川成都,1977年考入四川美术学院,他的研究生毕业的作品《春风已经苏醒》在中国油画界引起轰动,并被认为是“伤痕美术”的代表作之一,奠定了其国家一级美术大师的地位。但他与中国油画界的主流一直保持着一定的距离,游走在潮流的边缘,并称自己为1.7流的艺术家。早年生于文革,做过知青,生活经历奠定了其作品中“来源于社会生活又高于生活”的

基调,受其妻子女诗人翟永明的影响,何多苓的作品中充满其他画家所不具备的中国式朦胧的诗意。从声名鹊起到现在,何多苓敏锐地洞察着当代社会中女性的生活状态和诉求,用自己独特的艺术语言将她们展现在自己艺术作品中。在何多苓的艺术生涯中从未停止过自己的探索步伐,每一个时期都有着不同的女性题材和绘画形式,而永恒的是他画中独具的诗意,抒情与忧郁。

1981年何多苓创作了《春风已经苏醒》(图1),开启了乡土写实阶段,整幅作品都体现出了他对“怀斯”的迷恋。取材于四川大凉山深处的一个普通场景,画面中小女孩坐在草地上,穿着彝族少女特有的装束,梳着两个黝黑辫子,抿着手指,一双眼睛怔怔地望着远方,若有所思,单纯朴实,却略带忧伤。小女孩、小狗和水牛身下的草地是杂乱的,然而在灰黄草地中又露着淡淡的绿色,她们一样拥有春天的生机。整幅画面又有了一种生机盎然的姿态。后来的采访中何多苓说“1969年冬天,我躺在凋零的枯草地上,仰望天空。十年后我才意识到,我的生命已经不知不觉地织入那一片草地。”在画面中并没有过多地去描绘苦难,而是通过抒情的画面表达内心的怜悯和忧伤。

1987年,象征隐喻阶段的代表作品《小翟》(图2)的出现与《春风已经苏醒》中的小女孩已经有了明显的不同。其前妻翟永明被称为“中国当代最美丽的女诗人”,“小翟”即为翟永明,在何多苓笔下,小翟轮廓分明,席地而坐,双手交叉相叠放在左腿上,白色的长袍衬托出面部的深邃,脸部的深色阴影也隐藏不了有力而倔强眼神,敏锐的眼神中写满了敢爱敢恨,又透露出失落、迷惘、矛盾。是一种犀利的,不屈服的青春姿态。整个画面被描绘在一个充满纵深的房间中。如果对翟永明的《静安庄》稍有熟悉,我们便会在这一精巧的画面中相遇,这就是对《静安庄》图式化的再现。翟永明后来说,在《小翟》里,我只是个投射对象,一个符号。他把自己对文学、对艺术的探索投射到“我”这个符号上面,其实《小翟》是何多苓的自画像。实际上在欣赏《小翟》时,我们会发现,翟永明的眼神是没有任何遮挡的,直视着观众,观众也会产生一种同样被画中的女性所注视的错觉。这是何多苓对传统的“男性视角”的颠覆,是“看与被看”的重新书写。目的在于表达出女性的立场以及她们视角,以及她们的诉求——男性的尊重与平等对待。

图1 《春风已苏醒》1981 图2 《小翟》1987

1992年何多苓在美国看到宋代的花鸟长卷原作时,一下子被震动了,说才是真正的写实主义,朴实而准确。回国后何多苓进入到女性题材油画的第三个阶段,中西探索阶段,开始创作《迷楼》和“春宫”系列。90年代是何多苓对过去的全盘否定,加进了大量的中国元素,很多人觉得这个举动很轻率,很冒失。但何多苓说,这个阶段绝对是不成熟的,却很真实。在《窥视》(图3)及《迷楼》中,描绘的都是传统的中国女性在阁楼里怅然若失状态,眼神中充满了幽怨与无奈和仅存的期盼。或在已经溃烂不堪的古建筑的墙内赤身裸体,垂头掩面,画中的古代女性被深锁在墙面之中,像是无声的哭泣,又像是无力的挣扎,并利用起稿时留下的线条,红蓝几何块面与背景内容有机结合,形成了一种紧张的相互关系,更显得女性所处空间的狭小与拥挤。这也是隐喻女性在社会中的困境和狭小的生存空间,大多数的女性只能被闭锁在家中,等待救赎。同时还利用线条,块面等形式语言展现了多维的空间转化,暗示不管是现代还是古代女性都面临同样的困境。画中的阁楼不仅锁住女性的肉体,也锁住女性对自由的向往。《窥视》、《迷楼》是何多苓对中国女性的深切同情,是中国女性渴望走出家门融入社会的大胆宣言。

2000年后,受一个荷兰籍女摄影师的启发进入到女性人体阶段,何多苓开始利用摄像技术,让模特儿做自然随意的动作再用数码相机多次连续的拍照,让画面连贯起来,并别出心裁地挑选动作之间最难以转换的瞬间,这一瞬间被何多苓称为“转换的精巧”,是最富有生命灵性的。继而在“转换”为素描稿,又把女孩子变得瘦气一点,突出骨感,何多苓认为有一种神经质的东西,很别扭、不美。其意就是利用这种神经质的,别扭的骨感去反抗传统男性视角加之于女性身上的美。2007年创作的《躺着的女孩》(图4),女孩子躺着画面的中心,占据了画面大部分,散乱的头发,歪曲的侧脸,忧郁又蔑视的眼神,很容易让观众产生厌恶感,这已经不再是中国的传统男性视角,不是强调女性被观赏的角度,而是站在了男性视角的对立面。画面运用了大量的,单一的是冷色调,与观众产生一种距

离感的同时也削弱了女孩的性吸引力,而去忽略了女孩裸露的身体。在外轮廓上的处理上,不在是古典的表现手法,用线条将女性的躯体描绘出来或是用深色的背景衬托形象加以强调,而是用一些明亮的,单纯的背景,减少色阶的层次变化,让轮廓线完全消失在背景当中,女孩和画面背景融为一体,其目的就是去表现一种自由的状态,削减了对目光的吸引力,强调已经不是女性被观赏的角度。在这一阶段女性人体的创作中,已经没有明确的命名,大多数都为《无题》,给了观众更多自由想象的空间。

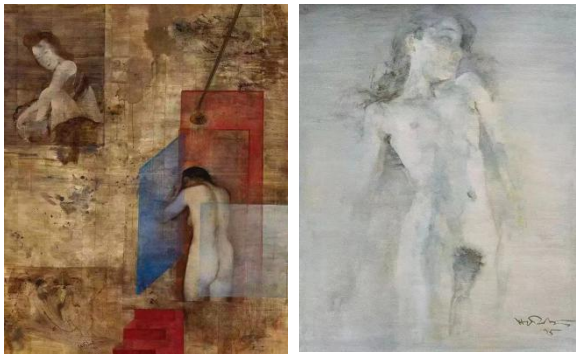

图 3 《窥视》1996 图 4 躺着的女孩系列之一

2010年后,抽象符号阶段的兔子系列中何多苓延续了以往作品中的隐喻的特质和抒情诗意。2010年创作的《兔子奥菲莉亚》(图5),何多苓用冰冷的色彩和抒情的笔触勾勒出了一个怪诞的场景。奥菲莉亚本是莎士比亚的剧作《哈姆莱特》中的形象,爱人哈姆莱特更杀死了她的父亲,在爱情与亲情的困境中无法挣脱,最后以死解脱。拉斐尔前派画家米莱斯也曾描绘过奥菲莉亚,但米莱斯并没有过分地描绘悲剧场景,而是给我们演绎了生命消逝的凄美瞬间。而何多苓的笔下的奥菲莉亚在画面中处境却十分尴尬,画面中的野花草丛零星点点,没有丝毫的生机,反而增加了画面的凄凉和清冷。浴缸现代工业革命后的产物,画面中奥菲莉亚躺着一个巨大的浴缸中,占据了画面大部分的空间,水流包裹着她的躯体将她淹没,浴缸像一个牢笼囚禁着奥菲莉亚,令人窒息。奥菲莉亚的双眼模糊不清,眼神中像是迷茫,又像是劫后余生的喘息,四肢有些许的不自然与僵硬,双臂紧紧的靠近躯干藏在身后,是一种紧张环境下的对自己的保护姿态。四周零星的花草在冷色调的和粗犷尖锐的笔触下渲染的不再是和谐凄美的瞬间,而是更像是冰冷尖锐的洞穴,而这种困境正是对现代社会中女性的孤独、困惑、困境的揭示。

图 5 《兔子奥菲莉亚》2011

3 何多苓油画中女性题材的新视角

在现当代的中国油画界,女性题材的创作开始呈现多元化,各种不同的创作形式和观察视角开始涌现,但对于中国男性观众而言,更加喜闻乐见的女性形象还是充满含蓄、优雅、内敛的形象,或是因为中国基于女性题材的油画创作发展史并不深远,观众还沉溺在早期女性外部光鲜美中意犹未尽,这不是中国女性题材油画发展史中特有的情况,在西方女性题材油画创作过程中同样有这样一个时期。所以中国以女性为题材的油画创作大多数还是处在传统男性的视角,多去表现女性的唯美,但真正的女性题材的油画创作并不是为了于满足男性视角下女性的美丽,或者满足男性的观看,欣赏的欲望,而是通过油画作品站在女性的立场,用独特的女性视角去呐喊女性的诉求与共鸣。而何多苓的特立独行在于他为女性油画创作提供了与中国传统男性视角不同的新视角。

在何多苓 2007 年创作的《灯光》中他颠覆了传统油画中女人体的理性和典雅,画面中的女性呈现出没有任何外界条件约束的自然姿态,两腿张开,私密部位暴露在观众的视野中,可画家却又处理成模糊不清的暗影,表情自然从容,但眼神冷漠空洞,灯光暧昧,形成了灰暗的明暗氛围,完全抛弃了中国传统女性内敛,优雅、含蓄的特质,他描绘的是一位当代的女性。这与何多苓笔下早期的女性形象已经完全不同了,其早期作品中女性眼神里总是有无限的忧伤,肃穆,诗意,现在都摒弃了。他说,现代的女性们是模糊性、不确定性、暧昧等多因素的共同存在,他想要表现是当下对女性们最真实的印象,最真实的才能够永远震撼人心。

何多苓为中国女性油画创作提供了不同的新视角,以

往的女性油画创作主要表现的女男平等,或者是建立在男权之上,颠覆男权主义的极端女权主义。因此画面中女性被赋予了众多男性化的特征,她们健硕,粗犷,雄强,其目的就是为了表达女性和男性一样,具有相同的能力,也应具有相同的权利和地位。但何多苓与女权主义式的大刀阔斧不同,他开辟了非传统男性视角的新视角,他不喜欢表现男女平权等重大题材,更多的是关注女性细腻、敏感的特征,侧重于对女性自身独特魅力的挖掘,更突出的是如何以新的男性视角看待女性?或者说如何以人的视角看待女性?何多苓的观点是“艺术本来就是阴性的。”为中国女性油画创作开辟了一个新的领域,摆脱了与男权主义抗争的恶性循环。让表现女性自身独特魅力的形式成为女性油画创作的一个重要领域。

结语

何多苓的女性油画创作带有强烈个人色彩,在每个不同阶段都表现出自己独特的绘画形式和艺术语言,以及对不同时代女性问题的深入思考,为中国女性油画创作的发展注入了新的力量,开辟了非传统的男性视角,这也使何

多苓女性油画创作在当代画坛经久不衰。

参考文献:

- [1] 唐丹鸿.我追求的是把人画到极致--油画家何多苓访谈[J].艺术·生活,2009(2).
- [2] 粟宪庭.写意:“写”出的意象--粟宪庭访谈何多苓.[J]中国艺术,2009(2).
- [3] 邵大箴.哀伤而抒情的--读何多苓的画.[J]中国文化报,2006(4).
- [4] 章超叶.何多苓:从“伤痕”到“乡土”的风格演变.[J]浙江纺织服装职业技术学院,2013(9).
- [5] 戴瑜.何多苓女性题材油画创作分析.[D]海南师范大学,2013.
- [6] 范美霞.聆听心灵的呼声--记四川画家何多苓.[J]文艺争鸣.视像,2008.
- [7] 杜曦云、赵子龙.个案·静谧中的伤逝--何多苓访谈(节选).[J]美术大观,2013.
- [8] 惠蓝.中国油画中的写实主义--靳尚谊、何多苓、艾轩、徐芒耀访谈录.[J]美术观察,2012.