

关于德国艺术深刻性的讨论

张德奎

巴中职业技术学院 四川 巴中 636000

【摘要】：一提到德国艺术，人们的印象往往是冷峻、理性甚至坚韧。这样的形容不无道理，因为在德意志民族的血液里就存在着这样的品质。德国的艺术，体现了德意志民族的意志品质，是寓于理性之中的震撼。文章对几位德国艺术家及其作品的分析，讨论德国艺术的深刻性所产生的根源是由于民族的强悍性格。

【关键词】：德国精神；深刻；理性

欧洲作为曾经的世界艺术的中心，造就了许多艺术的强国，他们为人类奉献了许许多多优秀的艺术大师，使得人类艺术史散发出耀眼的光芒，比如上面所列出的法国、意大利、英国、西班牙等等，当然还有不得不提到的德国。

回顾艺术史，在德国这片土地上，诞生了许多优秀的艺术大师，群星璀璨，光辉夺目。从古代的丢勒荷尔拜因，到近代的珂勒惠支、门采尔，以及后来的巴塞利兹基，弗里希特等等，他们虽然处于不同的历史时期，艺术风格也各具特色，然而他们为艺术的发展做出的贡献都是巨大的，没有他们，人类艺术史将黯然失色。与此同时，还有重要的一点，他们虽然艺术风格迥异，但是他们的作品都很好的体现出自己国家的文化气质以及民族精神，因为他们德意志民族的文化精神得以传承和发扬。

在路德查理五世时期，德国向世界提供了四位天才画家，他们的作品陈列在世界著名的博物馆里，散发着光芒。他们就是克拉克、拉纳、赫丢勒格、吕内瓦以及荷尔拜因。因其中最为中国人所熟知的就是丢勒和荷尔拜因。

丢勒作为德国文艺复兴时期最有成就的油画家，版画家，雕塑家和建筑师，曾创作了许多优秀的油画和版画作品，比如版画启示录。自画像是丢勒自画像中的一幅作品，构图平稳饱满，半身人像占据画面约 3/4 的面积，人物脸部占据画面中主线条一取得左右平衡，同时为了不打破平衡，将画面上脸部两侧的空白，同时都签上文字，最终取得构图上的完整性。从制作技巧上看，作品也是无懈可击，造型严谨，色调统一沉稳，细节刻画精彩到位。特别是系头发、胡须的描绘无不让人叹服。从头顶垂下至肩膀的卷曲长发厚重有力，而造型独特的胡须则相对柔软，无论头发、胡须都精细入微的描绘，丝丝入扣，线条细密稳健，刚劲有力，人物表情沉稳，衣物领口的毛皮质感表现也相当到位，就连最后的签名也是工整细致，不失严谨。纵观画面，作品工整严谨，没有一丝懈怠之处。整幅画面，理性严谨之中透传达出一种气势，

这让我想到了中国古代的颜真卿的书法，工整中透露溢出一股阳刚之气魄。

一谈到古典绘画，许多持反对态度的人大多认为古典绘画是一种制作制作的细致必争，仅此而已。就我个人而言，我是不赞同这个观点的。每每当我平静下来阅读画作时，虽然我依然很佩服作者高超的技艺和超强的耐力，但是更加打动我的，是我从画面上的一笔一划中体会到的作者的一种严谨的态度，比如丢勒的绘画，从画面的每一根线条中，我似乎体会到了。作者作画时全力投入的状态。作者似乎在描绘每一根细小的线条时，都清楚了自己的生命，因此其绘画不仅仅是一幅简单的绘画，甚至可以说是作者生命的历程。所以我觉得古典绘画不只是表面的精细，在其严谨工整的表皮之下，还蕴藏着生命的永恒。

1931年，鲁迅先生首次把一位德国女艺术家的作品介绍到中国，在中国现代版画介质乃至整个是艺术界产生了极大的影响。鲁迅评价他的作品以深广的慈母之爱，为一切被侮辱和损害者悲哀、抗议、愤怒、斗争，索取题材，大抵是苦闷、饥饿、流离、疾病与死亡，然而也有呼声、挣扎、联合和奋起。这位艺术家就是珂勒惠支 20 世纪德国最伟大的艺术家之一。

如果从表现手法来看，珂勒惠支的作品可以说是具象写实主义，其作品都是以具象写实人物为主，但若错作品的精神层面看，其作品又可以说是表现主义，因为珂勒惠支的作品不是在表现，而是在呐喊。珂勒惠支的作品画幅并不大，有时甚至只是表现人物某个局部，但是却有以小见大之感，线条生猛有力，人物动态夸张，构图饱满，充满张力，画面方寸之间传达出强烈的直逼灵魂的震撼力，宛如宏大的民族交响乐。

纵观珂勒惠支的作品，仿佛是记录苦难的日记，是一杯苦酒。究其缘由，正是作者自己困苦生活酿成的这杯苦酒。丈夫的去世，自己儿子和孙子在战争中相继失去，面对自己

的亲人一个个被战争夺走，珂勒惠支内心深受打击，同时深深体会到战争带来的痛苦。正是生活种种困苦和不幸，孕育出了珂勒惠支那震撼人心的作品。

艺术创作要深入生活，体会生活，只有自己有深刻的体会，才能有动人的作品。我想珂勒惠支的作品之所以如此的震撼人心，正是由于自己对于苦难有异常深刻的体会。珂勒惠支是通过绘画在倾诉自己的内心，其作品就是他内心的一面镜子。古往今来，表现底层人民艰苦生活的艺术家举不胜数，但是真正向珂勒惠支这样作品如此的深刻强烈，如此震撼的，恐怕难觅其二者了。我想这可能与艺术家的生活经历有直接关系吧。

二战结束后，在德国出现了一批艺术家，他们发展了来自法国的后印象主义的风格，加入德国精神，取得了极高的艺术成就，在获得了世界性影响力的同时，还成功的恢复和加强了欧洲尤其是德国的文化地位，这就是德国新表现主义安塞姆·基弗就是其代表画家之一。

面对基弗的作品，会彻底的被其巨大的冲击和震撼力所淹没了。曾经有人这样评价说，基弗的作品具有一种，将大地揭开来的巨大气魄和力量。基弗作品就如同一首悲壮的诗歌，画面的巨大和复杂的肌理，使作品充满了力量，给人以震撼的视觉冲击力，同时又结合了抽象和具象。幻觉和物质性有着丰富的象征意义。其画无论创作手法还是呈现面貌均极为现代，但往往主题晦涩而富含诗意，富含着一种充满痛苦与追索意味的历史使命感。基弗的作品更是疗伤的艺术，作品中渗透着对德意志的民族精神和浪漫主义传统的重新挖掘，其中看包含了对于历史的反思，也有对于日耳曼民族主义式的光荣梦想的隐晦召唤。

棕枝全日是由绘画和食物组成的装置作品。在玻璃覆盖了墙面的展厅里，33件油画作品作为单一的实体挂在墙上，看起来就像启示性金。书的每页地上则摆放着一颗长12米的棕榈树，像特大号的鸟语，就如基弗惯常的做法，有机材料形成了各式色调，底层上深棕或浅黄的泥土，在阳光的暴晒之后形成规律的肌理，而侵染了白色乳胶或石膏的棕榈叶、花朵、种子和野草则构成画面，镶嵌在不同色调的背景中，表现出艺术家想象中的风景。

基弗采用我们这一时代的材料，营造其审美的乌托邦。在作品玛格丽特中，基弗吸收了诗歌死亡赋格曲主要表现的内容比较聊俩利安人玛格丽特金色的头发和犹太女人舒拉米特深灰色的头发。艺术家将松软的金黄色稻草粘贴在一幅描绘荒芜的大地的风景中，作品传达出浓厚的诗意和浪漫情调。每每面对祈福的作品，我时常产生一种对于德国人、对

于德国民族的发自内心的欣赏和佩服。德意志民族是一个具有多么强悍性格的民族，历史上世界各地众多的艺术家具有如此震撼心灵的力量，有几人呢？而德国就拥有这样的艺术家。

德国新表现主义曾涌现出许多大师级艺术家，比如巴塞利茨、基佛等等，以及被中国所熟知的格里哈里希特。与基弗一样，里希特的艺术不遗余力的体现在了德国风格的够精神。不同的是，较之于基弗，里希特的艺术更含蓄，更理性。如果说基弗的作品是火，那么里希的作品就如冰一样。

我对于里希特的艺术的认识，是经过一段时间才慢慢理解并喜欢的，并非像对基弗的作品那样犹如一见钟情。刚开始读到李希特的作品，说实话我是不理解不喜欢的，他的许多奇奇写实的画作在我看来毫无趣味，没有意思，绘画感全然是犹如照片的翻版，极其乏味。还有那些抽象作品，我更是嗤之以鼻，一块画布随便涂上几块颜色，更有甚者直接就是一块有机板玻璃，其就是一副作品，这还真是艺术呢。

然而，随着时间的推移，自己的认识不断的提高，再加上自己对于里希特人物历史背景的了解，我逐渐开始理解里希特的作品，并渐渐喜欢上李希特的艺术。在我看来，里希特的艺术有一种冷静的美，就算是那些抽象作品，也是很理性、很冷静的，似乎是将一瞬间凝固起来。我喜欢李希特的作品，并不是对他作品的画面效果感兴趣，而是喜欢其作品中所传达出了一种状态，是一种再创作时，将自己完全置身于仿佛真空当中的一种状态，我就喜欢这种感觉。

曾有欧洲报社评论，里希特的作品是分毫不差的德国风格。在我看来，这样的定义再确切不过了。

作为一名学习绘画创作者，我一直对德国的艺术很感兴趣，很喜欢德国的艺术家。比如以上提到的这几位艺术家都是我很喜欢、很钦佩的。我打心底很钦佩德国这个国家，钦佩德意志这个民族，很欣赏德国民族坚毅、坚毅、硬朗的性格。也许正是由于具有这样的性格特征，才使得德国艺术较之于其他国家的艺术更坚毅有力。就像前文中所比喻的，德国人如同铁毡一样，德国的页数也好比是一块铁站，没有华丽的外表，但是简洁硬朗。更重要的是，具有内在的力压千钧的力量和气魄。众所周知的战争狂人，希特勒曾将世界拖入战争的泥潭之中，路德维希就曾在其著作德国人中指出，希特勒的出现是一种必然性，因为在每一个德国人的内心深处，都或多或少的存在着一点希特勒的影子。由此可见德意志民族性格深处所蕴藏的无穷爆发力。德国艺术不也是如此吗？

参考文献:

- [1] 汪伟民.风云德国人[M].四川人民出版社,2001.
- [2] 艾米尔·路德维西.德国人——一个民族的双重历史[M].东方出版社,2021.
- [3] 祁海平,常磊.佛罗伦萨之光[M].河北美术出版社,2005.
- [4] 晓林,唐世强,鲁宾·荷尔拜因.弗朗西斯科画风[M].重庆出版社,1995.
- [5] 陈辅国.丢勒版画[M].吉林美术出版社,2005.