

浅析当代美术作品中的题材与表现手法

◆陈磊

(陕西师范大学 陕西省西安市 710119)

当代绘画中存在一个比较为难的处境,就是画什么?怎么画可以体现当下时代性?在国内和国际上于是出现各种各样抽象表现和写实等风格面貌,有代表性的比如基弗、波拉克、大卫霍克尼等等。这些画家的作品更代表当下的一个思想主流,但依旧是受到塞尚那个时期的影响。有人说架上绘画在当下行不通了,或者绘画消亡了,但我看不以为然,绘画的出发点是人的意识,只要有人存在绘画不会消失,人的感官是具有嗅觉和听觉,视觉的,尤其对视觉更加在乎,吸引人的往往是一张图像或者是一幅画。根据看国内的一些展览也包括去一些画家工作室考察,得出绘画的当下所面临的问题是画什么,画什么可以表现这个时代特征。从而当一个成熟的画家探索出来一些出路时往往后面一大波追随者,这个也是历来都有的,无可非议探索加创新是一件困难的事,但细细观察生活,紧紧把握实时无论在哪个阶段都会创造出优秀的作品。

一、当代美术的历史发展与风格面貌

细究当代美术,虽各不相同,但细细剖析却是大相近庭。美术从诞生之初到今可谓贯穿人类文化之河流,无论是东方的墨色线条,还是西方的色彩块面,都一一展示绘画之多元。众所周知当代的世界美术从塞尚开始,发展于今也就一百多年而已,但发展可谓之迅猛,像后来以毕加索为代表的抽象主义还有为摆脱架上绘画而产生的装置艺术和行为艺术等等。这些东西为什么会产生这么快,最主要原因是工业时代的来临和世界政治的巨变,工业革命的大发展也加剧了信息的交流,也导致美术更加相似,这种相似的原因也是融合的结果。当这种融合到一定时候会给人假象,这种假象就是当代艺术所谓的繁荣。

怎样搞清楚当代美术,西方在19世纪末诞生印象派从而有了当代美术的雏形,塞尚的作品是最有力的考证,这个也是美术史上的定理。塞尚在美术史上的地位可谓开山第一人,且美术史给了他一个现代绘画之父的头衔,原因是在他绘画作品里展现不同的面貌,这种不同不是单纯的风格不一样,在一定程度上是对思想上的革新,对观念上的革新。例如在他静物画中没有看到像夏尔丹那样严禁的客观的透视规律,无论是画中的水果还是画中的罐子与衬布,它们各持一个透视,但很融洽的组合在一起。这种组合就是主观的安排,没有完全照抄物体,这对当时有着很大的影响。长时间的固定模式在突然间受到冲击反应是很大的,于是印象派与现代派被主流所排斥。主流绘画也非一成不变它受市场影响巨大受政治环境影响也大。我们说在近代的建国前期是留法派为主流所主导的中国美术,而西方则以野兽派和立体派为主导的西方美术,看这个时候的美术显而易见的是当代的美术已经占领了世界,当代美术成为了宠儿。

在上个世纪20年代左右中国一大批优秀的画家作品里面已经开始学习西方大师了,比如当时的马蒂斯,达利,毕加索等等这种当代美术代表人物已经传到中国。但是由于主流文化原因,以及中国当时的政治和现状现实主义绘画形式仍旧是一个很主要的旋律。例如徐悲鸿,董希文等等。再后来50年代的马克西莫夫油画训练班给我们带来苏联式的油画,诞生很多对美术史有着很大影响的画家。苏联式的油画传入,使得这种苏派体系的油画已经成为当时一个主流,例如靳尚谊先生,詹建俊先生等老先生的作品,包括后来的几代油画家在他们身上都可以看到这种苏派的影子。文革后又是一个分界点,向后来的岳敏君王广义还包括搞行为艺术的艾未未等等。他们是改革开放的新一批青年画家,在国门打开后思想也随之受到冲击,所做作品立足新时代但似乎批判意味更多一些,像岳敏君画中所特有的大笑标志,有着放大自我从而反应现实之感。还有方力钧的画面中一个个呆傻麻

木的人也在反应在当今看似繁华的世界,潜意识中的每个人都有麻木荒诞的一面。

中国当代美术在新时期的面貌是和其他国家地区不同的,当然各个地方区域都有自己特点。也回到近代甚至更远中国绘画从开始改良开始,如赵无极的泼墨重彩式的油画,还有宛如水墨般清新淡雅的吴冠中先生的江南水乡,还有国画里有着油画光影的李可染山水作品等。他们的作品都是把中国绘画提到了另一种新的面貌,这种面貌很独特得向西方国家展示,这种面貌也是一个中国文艺家以传统为根基的探索,像董希文先生说的那样油画也可以民族化。中国当代绘画确实如此,靳尚谊先生与杨飞云先生在油画中就试着将宋元山水作品作为背景加入自己的创作当中,例如靳先生的《青年女歌手》等诸多作品。老先生们在中国当代美术进行探索着,青年画家也为中国当代美术所探索着。但有些探索的过程也有些疑虑,在新世纪前叶的今天,人们对艺术普遍产生消极,这种消极早在100多年前就有过,“绘画灭亡了”喊了100多年的口号,但时至今日真的灭亡了吗?任何一种学科的存活都是发展加传承,美术更是如此,人类的认识离不开图像,美术就是图像的高端。人类的发展也离不开图像,在电子图像发达的现在美术的功能在运用方面也越来越广,无论是影视作品还是摄影照片无不充斥着人们的生活,它们的基础就是美术。如果说美术消失了或者绘画消失了岂不是很极端。架上绘画本来就是一种人的行为一种意识,它是人们的一种工具手段,一种精神寄托,有人喜欢也有人不喜欢。在远古时期美术的产生是巫术的一种,再后来有了世纪作用了用来记录历史片段或者某种宗教教义,比如西方基督教的圣像壁画,再比如敦煌的佛教壁画等等。这些画师慢慢从画面中总结经验加入某种技法使它有了自己思想感情或者切实教义。其实最重要是观赏性,就像女人自古喜爱美一样。这就要看人们的意愿,各个时代不同,所以产生不同时代的不同面貌,例如西方洛可可的华丽,东方中国宋元山水的典雅等诸多时期风格面貌。

说到风格面貌,不可不提当代西班牙画家安东尼奥·洛佩茨·加西亚。洛佩茨的作品呈现出来的是浓浓的生活场景,画城市,画浴池,甚至画墙角的一株不太被关注的小植被。他的画传统且不失现代,也没有像伦勃朗夏尔丹那样气息,看到他的画更感觉他是现当代画家,洛佩茨的画也给了我在油画创作中的可能,他用画面让当代艺术知道,题材和写实技法怎样去表达具有当下的时代意义。洛佩茨作品的力量,使观众看着舒服,他的作品很纯粹画出了空气的流动,看到他的画没有太多的视觉疲劳和内心波涛,和当下国内外的那些观念泛滥的作品不同,他画一张画往往画几个月甚至几年。

二、当代美术特征

当代绘画注重感觉,绘画也必须将从形象从“具象的”中脱离出来。培根的观点,他提出了两个因素古代绘画和现代绘画不同。一方面,照片的诞生成为图像主宰功能,在古代绘画中更多表达神权与王权,而现在绘画更是人是自我情绪的表达。或者概括说是一种无神主义。这也说明,绘画已不再单单是宫廷订单的完成,画家们发展出自我的风格面貌,这种面貌的多样性在整个美术史上都是首屈一指的,平涂、装饰更多占据了主流,而客观形象已经不再像数学题那样的严谨,更多的是一种概括,这种快速的绘画手法有区别于古典的繁琐绘画步骤,也更是当代绘画一个显著的特征。

还是回归本文重点所要谈的。油画的创作在今天仿佛不是那么“时尚”,我们不能像伦勃朗和弗洛伊德那样画了,我们这一代人处在更超前更多变更急迫的时代,仿佛也更加不安。从一开始

就被历史的步伐推着向前,也许还没有更多去思考这些问题。我要说的是这个时期的美术给予我们的就是对待它要克服种种困难,也告诉我们踏踏实实去做学问去搞好美术。而怎么做或朝哪方面去走,成为了不管是当代还是过去甚至未来的永恒话题。无论是师古人,还是师造化,这都属于学习美术的捷径所在。而当代绘画工作者都在思考什么是绘画及什么是真正的绘画?或进一步讲,还包括:绘画的真正价值何在?如何才能接近真正的绘画?关于这个问题是当代或者是所有时期的问题,而早在以前张彦远的《历代名画记》中就阐述过绘画本性和价值及其终极目标。他也说过绘画可以通达宇宙和圣人之道,也可以让人的精神获得解放,让人的精神境界获得提升。再就是教化作用,的确是,当代社会处在一个科学技术发展迅速,文化生活更新较快的时代。人们身边到处都在充斥着机器与电子,到处充斥着各色媒体图像。那么绘画的本性与价值还和张彦远那个时代的本性和价值一样吗?从处在时代背景下看不一样,但在历史范畴中看全体人类对美和希望自己精神得到寄托的那种思想感情没有变。因为在物质和精神方面是一种调和状态,而图像容易被大家接受也更加直观传递某种信息。对于生活高节奏的今天,艺术品仍是宠儿般的存在。这和古人是极大相似的他们就像虔诚的教徒对待艺术对待自己内心极其希望得到心理满足和思想寄托。之所以从事艺术工作的人日益壮大,还有就是新时期下绘画在文化软实力中充当一个很重要的位置。中国美术向来不被美术史所记载尤其是近代,但从浩瀚的历史长河中看这都不太重要,因为优秀的民族文化总

会被后人挖掘出来。当下政治关于艺术创作也较为开放,且对艺术创作的本体思想方向是正确的,艺术创作始终以真善美为出发点,它始终离不开大自然离不开优秀民族土壤也离不开广大的人民群众。扎根本土文化创作优秀的有本民族特色的油画作品仍是我们当下中国油画工作者一个重要的目标。但不吃面包吃米面的我们又哪能跟西方一样呢?答案肯定不一样,但凡是一个中国人画出来的画他就和西方的不一样,当一大群艺术家在一起办展览就当都画得一种画种效果也是很明显的。

结语

在当代美术创作中若要创作出优秀的作品还要抛开社会对你的影响,但不是说对社会的不关注,创作的前提还是要挖掘这个时代最主要最本质的主题。立足本民族文化已成为一个最为重要的规则,但不应该把它作为创作过程中的教条,当代美术应该是从历史出发从当下时代出发,当下美术缺少的最多的就是对美术本来性质的忽略,翻开美术史但凡优秀的画家或者及其作品,对美术本真的精神面貌向来都是一丝不苟。在谈论当代艺术之时,深感在当下对美术创作及研究的艰难性,不过自己还是回归本心,也不要太刻意去追求所谓的作品时代性,真正的艺术,不管你处在那个时代做好自己都是优秀的文化当中的一份子。

作者简介:陈磊(1993.2—),男,汉族,籍贯:河北邯郸人,陕西师范大学美术学院,17级在读研究生,硕士学位,专业:美术学,研究方向:油画。