

浅谈塔皮艾斯

◆潘奕先

(西安美术学院 陕西西安 710065)

摘要:塔皮艾斯对绘画中的过程极为重视,其认为:绘画活动的过程跟结果一样重要,而艺术家在创作中与作品之间的“搏斗”带来了更深层次的趣味。其独特新颖的非形式绘画观念,给现代艺术带来的积极影响是不容忽视的,应给予足够重视。本文就对塔皮艾斯的作品形式做出了深入分析。

安东尼·塔皮艾斯是当代欧洲最杰出的非形式画家之一,也是当今世界上最负盛名的画家之一。他的画作打破了所有艺术惯例,反抗旧形式。表达社会,表达对社会的深切关怀。他创造了一种非常独特的艺术形式——综合材料,他对新技术和新材料的个人探索为后代留下了丰富的遗产。当很多人看到塔皮艾斯的作品时,他们会深深震撼并思考,无论他们是否了解他,他们是否了解这幅画。这就是塔皮艾斯向我们展示的内容,他想展示的内容,以及他内心世界的痕迹。离开作品,回想起他的画作,一些十字形符号,白色,黑色,黄色,红色,大面积都不是鲜艳的颜色。在他的雕塑中,通常有绷带的肖像,书架上有标记的标志,等等。

在现代艺术流派中,非形式主义绘画类似于“抽象表现主义绘画”,是一种自由形式的绘画。它通常是一个强烈的色块和画笔描边来表达艺术家的情感,具有感性形式的抽象意义。与其他现代艺术类型相比,非正式表达更加多样化和多样化,并且由特定材料的生物体代表,以产生折衷主义风格,被人们视为“非正式”的作品。其中,西班牙画家安东尼塔皮艾斯的非正式画作是中国画界熟悉和接受的。这位加泰罗尼亚艺术家受到东方思想和独特自由艺术形式的影响。它表现出深刻的哲学思想和强烈的情感,引起了中国人民的共鸣和关注。

在塔皮艾斯的性格中,存在冲动,焦虑,敏感和良好思维的特征。在他年轻时,他因肺病而辍学。而且因为现实社会充满了暴政和专制,战争和破坏。国内军事叛乱导致加泰罗尼亚人民被佛朗哥统治者射杀,甚至统治者也禁止加拿大语言出现在公共场所。加泰罗尼亚民族灭绝的残酷现实使他对现实感到困惑。在思想上产生一种不可名状的抵触。因此,现实促使他渴望阅读和理解,并思考人类存在的意义。从他的广泛阅读中,东方文化对他产生了深远的影响,包括他对宇宙混乱的理解,思想的空虚和禅宗的顿悟。并了解印度佛教思想和瑜伽练习。西方思想对他有直接影响的存在主义哲学思想,尼采冲动的非理性精神,弗洛伊德的潜意识精神分析,尤其是马克思主义思想对他的影响,关注社会和政治对生活的影响,深刻地改变了他的创造性思维。另一方面,他关注现代艺术活动,探索绘画的表现和价值。塔皮艾把注意力转向了在他脑海中钦佩的主人。毕加索总是让他“拥有最奇怪的魔法之一”,米罗拥有制作作品的最佳方式。“产生令人难以置信的艺术效果”克利让他明白艺术是“表达思想”和“绘画必须有鲜明的个性、思想的价值”杜尚认为,“绘画不仅仅是视网膜的效果”令人鼓舞……让他意识到要反映现实生活,有必要通过改变过去的经验世界,将现实生活的新体验转变为一种新的,感性的审美形式。

生活阅历和思考使他的内心丰富而充实。塔皮艾斯的内省经历很复杂。如何消除分散注意力的想法,改变人们的心灵,激发灵感。由于他敏感的本性和冲动的个性,他从真实的事物中体验到了强烈的感情,这使他面对现实,面对着永远不可抗拒的冲动。现实生活中的暴行,腐朽和混乱触动了他的每一个神经,这种长期的内心体验。在同情的方式中,他将自己的内心情感转化为传达情感的符号,从而在他的心中突出。“哀歌的墙”、“牢狱的墙”、“崩溃的墙”等。正如他说“我倾向于追随自己的感受,走向神奇的境地。在那儿,一切都可以混为一体了——物质与灵魂都混为一体了。通过这种方式,我为真实和非真实的绘画添加了原始的光彩,并成为秘密宝藏。这种感觉是一种神秘而直观的感觉,他在拒绝世界和关心内心时经历过这种感觉。

从技术上讲,任何艺术家都必须将他或她的绘画意图附加到材料上,以便向观众传达特定的美感或某种想法。自1945年以来,他一直是新创造的,使用的材料包括大理石粉,油漆和石灰粉,大理石等。经过试验,他把这些材料成功地表现在画面上。在1951年回到巴塞罗那之后,他对使用其他人无法理解的图像技术创作材料表达变得越来越疯狂。塔皮艾斯坚持象征主义加上达达和超现实主义,他还画画,拼贴画,剪辑等。他独特的绘画语言使他成为国际知名的画家。在他的画作中,特殊材料的使用和意想不到的符号的出现试图让读者的思想远离某些命令。甚至材料的重要性也绝对呈现,为观众创造了一种潜在的质疑。就像你即将发现这个游戏的背景一样,这些非逻辑因素会否定你。你必须再次开始另一个假设并重新组合先前的逻辑。这是一个更有意义的视觉和思维游戏,在作品和观众之间产生微妙的矛盾。塔皮艾斯反对在图片中进行不必要的描述和制作,而是对物体,材料和图像进行持久而深入的信息挖掘。这使他的作品乍一看神秘,但在阅读了很长一段时间后,这只是一个简单的哲学支持。塔皮艾斯始终坚持同等重视事物和形式的原则。为了实现这一目标,塔皮艾斯打破了呈现原始材料的常用方式,使材料能够揭示物质本身的世界。材料本身是直接目标,因此材料达到极端状态。使用大量无用的“垃圾”材料来制作作品。这包括他对反美学的艺术立场,同时也构成了自我解体的矛盾。当你看到他的画作时,你会有一种奇怪的感觉:你所见证的是一幅正在你眼中消失的画。它不是静态的。在其精神层面上,他画作中所包含的一切都已经过去了,充满了回忆。作为物,它们再也不具备使用价值。它们已经废弃了。塔皮艾斯的工作再现了这个放弃过程,并给它一个毫无意义的含义。“给平庸的东西以威严,给日常的现实以神秘。”塔皮艾斯将日常垃圾放入一个孤立的环境中,切断他们生活的环境,或者进行荒诞和奇怪拼贴的意外组合。使他们超越自己的存在,进入神秘化和最终两极化的艺术过程。1990年,艺术家用铝管和不锈钢制作的“云中的椅子”是他的主题。“工作2号”采用黑白灰和虚线的有序或无序组合。在灰色纸上,14对白色人物与排序的茧状形状相对应,而一些黑色人物则相反,乱七八糟的线条成为打开整个画面的智慧和光明的思想。

塔皮艾斯出现了,有人评论他。“热爱材料,表达它,热爱原创,不论材料本身,并将其最好的一面带到最高点,直到它变成信息,或完全书写。”在塔皮艾斯的作品中,一切都在思考,水果在思考,椅子是思考,纱布思考,月亮思考,星星思考,十字架思考,石灰粉就是思考,大理石思考,深奥的时间和空间,以及可以忽略不计的灰尘都在思考。每个人,特别是艺术家,都需要不断地把握和区分它以用于新的创作。这是当代中国艺术家依靠自信的精神资源。面对综合素材绘画的冥想,理解他的创作态度和融合东西方精神的折衷形式追求,也许它对中国当代艺术的发展,特别是中国油画的创新过程有着不同的一般意义和影响。

作者简介:潘奕先(1993.1—),男,汉族,籍贯:江苏省南京市,西安美术学院油画系16级在读研究生,油画艺术专业,专业硕士,主要研究方向:美术学。

