

现代主义思潮下的美术与文学

——从独立走向综合

◆张 芃

(四川大学 四川省成都市 610000)

摘要:现代主义是20世纪上半期西方诸多具有反传统特征的文学流派的总称,涉及戏剧、电影、绘画、音乐等诸多领域。19世纪80年代,法国的后印象主义、新印象主义和象征主义的画家们提出“艺术语言自身的独立价值”、“绘画不做自然的仆从”、“绘画摆脱对文学、历史的依赖”、“为艺术而艺术”等观念。本文通过对叙事性绘画以及现代主义美术的视觉语言、艺术观念的演变进行分析,认为随着现代主义美术的发展,绘画的“平面性”越来越突出,进而从叙事走向平面、极简和抽象。另一方面,文学与现代主义美术密切互动着,现代主义美术呈现既追求独立,又走向综合的局面。

关键词:现代主义;印象派;平面性;批判性;叙事性绘画;文学

一、现代主义美术之源

从19世纪末开始,现代主义艺术就是指强调绘画自律,即向绘画的本质——平面性回归和强化的绘画。19世纪80年代,法国的后印象主义、新印象主义和象征主义画家们提出的“艺术语言自身的独立价值”、“绘画不做自然的仆从”、“绘画摆脱对文学、历史的依赖”、“为艺术而艺术”等观念,就是现代主义美术体系的理论基础。从印象派开始,种种转变已经预示了绘画语言的转变,画家们不再仅仅局限于传统的叙事性法则。随着西方现代主义的发展,印象派、野兽派、立体主义都对平面性的绘画语言进行了一定的实践和探索。不再局限于简单地陈述某个事件,这样文学性的表达,而是运用平面性的语言重新理解色彩、线条,塑造新形象。

二、现代主义绘画向本质性回归

现代主义美术希望丢弃“文学拐杖”而寻求独立的一次重要的尝试是1863年在落选沙龙展上马奈《草地上的午餐》的展出。这是这种现代主义艺术对传统艺术的颠覆,透露出了艺术想要摆脱文学叙事性的束缚。这一次,画家不再平铺直叙讲故事,而是直接描绘尘世环境,把全裸的女子与衣冠楚楚的绅士放置在同一画面,用鲜艳明亮的色彩来塑造物体、营造光感,进一步创造出视觉和情感上的新的表达。紧接着,立体主义继续打破文学的叙事性,探索分割、破碎、重组的革新之路。1907年,毕加索《亚威农的少女》诞生了,他的创作理念来源于非洲的黑人木雕,但他将少女形象分割成无数碎片,打破了立体造型的束缚,向着更加自由的平面性语言发展。接下来,表现主义团体青骑士,对西方现代主义运动做出了更大的贡献,而这个团体的领袖康定斯基为现代艺术史中的抽象艺术奠定了理论基础。1962年《点、线到面》出版为当代的平面性绘画作品提供了理论基础。

从这些现代主义艺术的一次次革新实践中可以看出,在现代主义艺术自律的道路与文学的“叙事性”是有一些冲突的,即现代主义艺术对传统艺术的一种颠覆和突破。传统艺术强调明暗透视法则,现代主义艺术强调用色彩营造光感;传统艺术看中画面的整体性,而现代主义艺术打破、重建的恰恰就是这种整体性。现代主义艺术就是以回归“平面性”回到艺术本身而向传统宣战,力图摆脱对文学的依赖。

20世纪下半叶美国当代艺术理论与批评家格林伯格认为,各门艺术之所以独立或区别于其他艺术,就在于他们所特有的“媒介”包括平面、色彩、线条等因素,在格林伯格看来,“平面性”是绘画所独有的区别于其他艺术的最本质的特征,它不是来自其他艺术的效果与特性,而是绘画之所以成为绘画的根本。^①现代主义就是要求绘画向这一本质特性回归,亦即向平面性发展。社会的发展必然影响着艺术作品的语言表现形式,任何一种艺术形式的新式样的产生必将顺应其时代背景。现代主义艺术确定摆脱文学的“拐杖”,通过回归“平面性”之后,必然需要进一步的寻求有效地艺术形式去表现“平面性”。

第二次世界大战之后,美国艺术开始崛起,出现了抽象表现主义,现代艺术开始走向“抽象”走向“极简”。安迪沃霍尔是西方现代最具影响和最具创造性的画家之一,他用海报图片的形式、以平面性的图示的绘画语言来表达他对所处时代的看法。他把可口可乐瓶子、美元钞票、玛丽莲梦露的头像等等取自大众传媒的图像作为基本元素在作品中重复排列,希望以现代高科技印刷技术来取代架上绘画。他是把绘画的平面性发挥到极限的艺术

家。

这些艺术家证明着,它们有意识地忽略了一些细节,用简化、夸张、扭曲、强调其他食物的方式来表达他们的情感,企图弱化现代主义美术与文学的联系。

三、现代主义绘画与文学的自我表达与主观性

但是,在现代主义艺术中,往往是不存在真的摒弃文学的“拐杖”的,在现代主义艺术回归“平面性”探索的道路上,现代主义艺术对文学的“叙事性”也有新的认识,在寻求独立的同时,另一方面开始走向综合。

一篇对《一个画家的笔记》(notes of a painter)1908年11月的文章中,马蒂斯写到:“以构成人类和事物肤浅存在的连续瞬间为基础,并不断修改和改造它们,那他就可以找到一个更真实、更本质的特征。艺术家们会抓住这些,以便他能创造出一个更持久的印象。”^②

自我表达和主观性是现代主义文学的表现方式之一,毕加索的作品同样很好的传达了这一点。《格尔尼卡》——毕加索用抽象的、色彩的、平面性的语言叙述了一场客观存在的战争。它真实地描绘里西班牙城市格尔尼卡遭德军飞机轰炸后的惨状。用黑、白、灰三种颜色、抽象的构图形式,黑白单色中包含着更强烈的痛苦,表达了自己内心的愤怒与一腔正义。毕加索热爱创新艺术,但并未放弃对现实的表达。

19世纪的画家与理论家、诗人的关系密切,很多画家亲自写文章阐述自己的艺术理论,因此发起与文学领域的象征主义理论很快就渗透到了造型艺术之中。莫罗的《莎乐美在希律王前跳舞》等画作在沙龙展出时,也受到了当时印象派画家的抨击。莫罗在精神层面开了一道门,他的画作散发着强烈的文学气息,富有着戏剧性效果。从绘画形式上看,莫罗的画作色彩强烈、笔触生动,画面极具感染性,充满独特的感染力。接着从绘画内容上看,莫罗从普通的美术杂志、版面、和美术目录中收集图像。像是毫不经意地将各个时代的、无区别的要素混杂在一起,创造一个超越任何特定年代和场所的想象中的世界。因此他得作品几乎没有表现自然界的,更多的是描绘神秘、怪诞、梦幻的场景。他的这种行为影响了一些象征主义的诗人,并得到了他们的认可与赞赏。

四、结语

通过以上分析,我们可以发现:从19世纪末开始,一些主观至上的观念构成了现代主义美术的理论体系基础,现代主义美术开始进行了种种越出文学、摆脱文学的尝试。但若是说现代主义美术完全丢掉“文学的拐杖”而独立,这一论断是很难站住脚的。在现代主义美术寻求独立的同时,它并未舍弃文学,而是同样认同文学的多样性和延续性,我们把这一时期的文学和艺术作品放在一起讨论,分析文学与艺术作品的来源、相互的影响、连续性与通感时,我们可以得出结论:文学与现代主义美术不存在绝对的界限,现代主义美术一方面在寻求独立、走向抽象,从另一方面来说,所谓桃李不言,下自成蹊,现代主义美术又与文学激烈碰撞,走向综合。

参考文献:

- [1]苏家祥.现代主义绘画解读[M].上海:上海教育出版社,2010.
- [2]吴永强.西方美术史纲[M].长沙:湖南美术出版社,2010.
- [3]弗兰西斯·弗兰契娜,查尔斯·哈里森.现代艺术和现代主义[M].上海:上海人民美术出版社,1988年12月版
- [4]毕加索等.毕加索·马蒂斯论艺术[M].长沙:湖南美术出版社,2000.
- [5]王凡.谈当代油画创作中的平面化倾向[J].四川美术学院硕士论文,2008

注释:

- ①克萊門特·格林伯格:《现代主义绘画》,周宪译,《世界美术》,1992年第3期,P50。
- ②[美]杰克·德·弗拉姆编:《马蒂斯论艺术》,欧阳英译,山东画报出版社,2004年版,P191。凡马蒂斯原话的中文引文本文一缕缕以此书的翻译为准。