

马琳·杜马斯艺术创作的心灵洞察

赵敏

成都大学美术与设计学院 研究生 21 级绘画一班 四川 成都 610106

摘要: Marlene Dumas (马琳·杜马斯), 她作品中大胆抨击了荷兰乃至国际社会方方面面的尖锐问题, 使她的作品饱含了对现实世界的解读。其作品是社会问题与人性心理之间艺术的桥梁, 连接着矛盾的现实世界与生活在这个世界上的人。观者可以从她的作品中体会到她高超的绘画技巧与作品背后蕴藏的精神问题, 这也同时是马琳·杜马斯绘画作品在当代绘画艺术大潮中被认为是“精神表现主义者”的最佳代表人物。本文主要是通过心理学对马琳·杜马斯艺术创作生涯及其作品进行讨论, 其讨论内容分为三部分, 分别为她的创作动力源泉、她的生存境遇在作品中的体现以及她与艺术之间的治疗关系。她的绘画艺术创造在反映现实社会中的人的时候, 运用了象征手法来表现客观与感性之间的思维方式, 作品中处处体现着寻求自我内心的认识。社会因素和心理因素, 在她的绘画艺术创作中都具有不可忽视的作用。

关键词: 精神表现主义; 童年; 时代; 环境; 动机; 疗愈

一、马琳·杜马斯的创作动力源泉

(一) 杜马斯童年缺失性体验

社会生活是艺术创作的源泉, 艺术家生活在一定的时代里, 也深受这一社会生活的影响。由于杜马斯从小深受各种制度的影响, 致使杜马斯童年生长环境相对闭塞, 所受到的教育也相对封闭。在杜马斯 12 岁时, 父亲去世给正值花季的她造成了缺失父爱的成长环境。

过早的体验社会带给她的种种困难, 至此, 在杜马斯的作品中难以看到阳光、“美”的画面。跟她有相似经历的不乏少数, 而她选择用绘画的形式来宣泄心中的苦闷, 得到心灵上的解脱, 并使之从个性中体现出普遍性来, 引发观者的共鸣。

在章庆炳先生提出的“童年缺失性体验”是“艺术创作的重要的动机”等理论中, 提到了艺术创作的重要影响, 就有人类早期的经历。艺术家的艺术创作很大一方面就是缺失性体验。这个缺失性体验, 会在心理上造成创伤, 但这个缺失性体验, 也会促使化解痛苦的同时去超越痛苦, 并转化为一种力量。

(二) 艺术家所处的时代造就杰出的艺术

艺术家的创造是主观因素与客观因素的统一。20 世纪中叶的南非还处于相对封闭的社会状态, 文化、政治、经济都相对落后, 虽然她身为白人, 但对南非具有强烈的归属感, 即使由于童年封闭式的生活没能很好的融入母国的社会生活, 但是杜马斯希望凭借自己的作品唤醒南非人民追求平等和被给予尊重的意识。

泰纳学派认为只要能够了解作者的时代、环境, 便能够了解他的艺术作品。当然, 环境的影响不可否认, 但是单是环境也不能解释艺术家创作的形成。同是一个时代的作者成就也往往有较大的悬殊, 因为作者的个性也不可一概抹煞。所以在了解杜马斯的艺术作品时不仅要了解她的所处时代如何, 更是要了解她的个性形成的原因。

(三) 精神动机在创作中的动机

艺术家的个性受环境因素的影响, 而作品又深受个性的影响, 再者个性又是人心理深处的自我表达。在大多数人认为, 能画出类似杜马斯那样的作品的艺术家是否存在一些心理问题, 本人认为可以用日本学者岩井宽的著作《境界线的美学》中关于“境界线”的理解来解释这一猜想。

有人很极端地说:“艺术家都是疯子。”因此而言, 艺术家进行艺术创作的时候, 会不知不觉的吐露他们心中的最真实的情感艺术语言, 从而会以一种超乎寻常的情感来表达自己的内心, 倾诉独特内心世界。

杜马斯从小受到人与人之间的影响, 因此她在对人性这一方面是极为敏感的, 不屑于去追求浮于表面的美好, 愿意用更直接的方式描绘真实, 将真实地画面表现在作品中, 正因如此她的作品具有震撼人心、直击心灵的效果。

二、杜马斯生存境遇在艺术作品中的心灵印迹

马琳·杜马斯的个人身份是作为艺术家创作的根源。南非从大航海时期就逐步形成了多种族的聚居地, 而杜马斯 1953 年就出生在那里。这种剧变势必刺激着杜马斯对生命的关注, 她作为一个带有欧洲血统的非洲人, 这样的矛盾充斥了她的一生, 也让她对黑人有种内在的罪恶感, 加之父亲的过早离世让她的人生有所缺失, 于是促使她形成了个人独特的性格, 并深深扎根在她的心里。

在杜马斯年轻时期得到荷兰政府的资助, 才开始真正的接触绘画。她在大学期间主修心理学, 这就能很好的解释杜马斯绘画作品总是与人性挂钩。又因在她复杂的童年成长环境和生活的背景之下, 她对任何人性之间的关系更为关注。

《画家》中的女孩是以她自己的女儿作为创作原型, 杜马斯在描绘她的时候并没有像其他母亲一样表现自己孩子的天真烂漫, 而是将她女儿赋予年龄感, 映射她童年时的经历。

回顾杜马斯 80 年代之后的绘画作品, 女性视角占据了艺术家主要描绘的对象。长期以来, 对女性为主题进行绘画创作层出不穷。但在杜马斯的笔下, 女性却总是那么的独特。

作品《茉莉》就是以红色为主要的色调铺满整幅画, 用小许的重色、亮色勾画眼睛、头发。清晰的眼睛、微张的嘴和标准式拍照手势能够使我们感受到了这是一个充满个性, 充满着热烈色彩的女性。光是凭借这一些, 就可以体现出杜马斯是一个意象表现型艺术家。她比普通男性更加大胆, 比其他女性更具情怀。她的画面超越了现实原来的本相, 而体现出对于现实本质的思考。

艺术家最终的创作风格总是在一定的人生阶段积累而成的, 在这些阶段中会受到环境因素、心理因素等各种影响而使风格发生阶段性转变。但要深入了解一个艺术家, 她的每

个人生阶段的创作风格都值得研究,因为后一阶段总是在前一阶段的基础之上发生转变的。

三、马琳·杜马斯与艺术治疗

卡尔·荣格(弗洛伊德最有名的弟子)曾说:“心理学与艺术研究必将总是互相支持,不能互相排斥,精神分析与艺术治疗尽管看似两个不相干的领域,实际上两者都是一个共同的特征,那就是让本来看不见的东西被人看见,即让存在显现其身。”杜马斯的艺术作品运用图像来进行创作,但并不是图像的再现,而是经过主观的处理加工,正如她所说,“二手的图像”“一手的情感”。杜马斯通过满足自己心理需求而进行自发的创作行为,那是因为艺术创作不仅仅是生活的再现,还包含了创作主体的思想、激情、概括力和创造力。

较之技法,创造性的思维更是对人的意志和人的情感的一种自我的肯定,能够体现出画家对真善美的一种强烈追求。艺术真正地价值可能是始于不断地对艺术进行发掘,挖掘出内心更深处地本质强烈情感活动。艺术是由很强烈地个性,需要对艺术进行思考也要对艺术有追求。而在进行这样的创作活动的,在抒发自身的情绪之时,艺术家的心情也会得到缓解释放,由此可见艺术家们在艺术活动之中的感情宣泄,其实也是在进行自我治愈的一种过程。

杜马斯艺术创作的宣泄,来引发自己对生命的思考,来寻求情绪上的平衡。在生活的经历中难免会有那么一刻使艺术家再度的认识会促使着艺术家去回忆曾经的缺憾,并以艺术的形式去创作,去弥补,这亦是也在需求满足和发泄。她的作品不仅是她发泄的通道还给观者带来了探求生命、人性的“警示牌”,是如此的虔诚。正如杜马斯曾说她想向每一个见过的人,感知过的人,和自己有联系的人献上自己的一份敬意。

在杜马斯的新作品中,比以往任何时候都更能反映绘画过程本身的不确定性和感性。让画布的结构和绘画的物质性有更大的自由度来指导她的作品的发展,她把这些作品的创作比作坠入爱河的行为:一个不可预知的、开放的过程,充满了尴尬和焦虑,就像充满了幸福和发现一样。因此,艺术创造的过程也可称为塑造灵魂的过程。这种艺术创作可能更多的是自身情感的一种探索,不断探索的这个过程,具有了独创性,也具有了向公众讲述社会,引起社会普遍共鸣的这样一种社会所具有的独特情感。

马琳·杜马斯的作品,和观者进行沟通交流的是他在画面中呈现出来的对于人性的思考。她将自己的艺术与社会学、心理学相结合,构建出人与社会与精神之间相互交错的秩序,从而捕捉到现代人粗糙简单的灵魂,带有神经质的状态。

四、结论

探析一个艺术家的艺术创作最好的思路就是从她的生平开始追溯,本文第二章利用心理学研究来讨论马琳·杜马斯的生活对她艺术创作的影响,这种影响来自于外部环境以及自身的个性。本文第三章以作品举例的方式分析杜马斯生存境遇在艺术作品中的心灵印迹,个人身份是杜马斯创作的思路,个人经历是杜马斯作品风格的形成,艺术符号是杜马斯创作的题材和属于她的款识。本文第四章利用心理学研究和

作品分析讨论杜马斯是如何利用创作来进行自我的发泄和自我的探寻。

本文从心理学角度分析杜马斯艺术创作思想性,在如今这个艺术多样性的世界,充满了矛盾和反差。马琳·杜马斯的绘画作品正是在这样的矛盾与隐喻中与观者进行对话、交流,通过这些充满视觉冲击力和矛盾内涵的绘画语言,观者也只能与其作品保持良好的“心理距离”,若即若离对她作品的意义进行阐述,但至少能够逐渐的触摸到她内心对生命、情感和人性积极探求。好的艺术作品不仅仅是建立在画面的内容和色彩上,这需要艺术创作者经过长期的思考,感知当下社会环境的状态,最终在创作中回归到人性才能够真正的完成艺术使命。所以,对于艺术创造者和艺术工作者,首先要做的就是敞开心扉,虔诚地感受生活、对待艺术。与此同时,为了让感受生活状态更好的用艺术表达出来,还需要借助大师的精神找到属于自己的方向和道路,坚定自己信念,创造出打动自己的作品,这亦才能打动观者。

参考文献:

- [1] 彭吉象. 艺术学概论第5版[M]. 北京: 北京大学出版社, 2019.
- [2] 库尔特·考夫卡(德), 李维译. 格式塔心理学原理[M]. 北京: 北京大学出版社, 2010.
- [3] 西格蒙德·弗洛伊德(奥), 高觉敷译. 精神分析引论[M]. 北京: 商务印书馆, 1984.
- [4] 宋耀良. 艺术家的生命向力[M]. 上海: 上海社会科学院出版社, 1988.
- [5] 唐纳德·普雷齐奥西(美), 易英, 王春辰, 彭筠译. 艺术史的艺术: 批评读本[M]. 上海: 上海人民出版社.
- [6] 朱光潜. 文艺心理学[M]. 广东: 华东师范大学出版社, 2015.
- [7] 宗白华. 艺境[M]. 北京: 商务印书馆, 2011.
- [8] 朱光潜. 悲剧心理学[M]. 北京: 人民文学出版, 1983.
- [9] 韩薇. 心理学角度看张艺谋创作历程[D]. 兰州: 兰州大学, 2012.
- [10] 毕馨之. 马琳·杜马斯作品中以身体为主题的现实意义[D]. 沈阳: 鲁迅美术学院, 2019.
- [11] 王辉. 矛盾与隐喻——马琳·杜马斯绘画作品探析[D]. 青岛: 青岛大学, 2018.
- [12] 易建芳. 欲望表达结构——精神分析与艺术心理学浅探[D]. 上海: 中央美术学院, 2005.
- [13] 柴佳. 粗糙的灵魂, 敏感的不安——浅析马琳·杜马斯的人物肖像艺术[D]. 北京: 美术教育研究, 2015.
- [14] 郭言喆. 论布洛的“心理距离说”[D]. 武汉: 武汉大学哲学学院, 2019.
- [15] 黄美林. 当代女性艺术家创作之“我”的重要性[J]. 北京: 戏剧之家, 2019.
- [16] 《中国社会科学报》
- [17] Art Tact ID | art tact——马琳·杜马斯| 当代最成功的女性艺术家