

超然象外

——浅析当代新具象油画的形态特点

樊悦

(湖师范大学 湖北 黄石 435000)

[摘要] 在当代所属的时间里,艺术不再有过过去的艺术风格分类,给每个艺术家个体提供自由和空间,但新具象艺术家的们的作品中还是存在着共性的形态特点。本文通过分析不同时期艺术家们的作品,分析与探究当代新具象油画的形态特点。

[关键词] 当代;新具象油画;形态特点

具象绘画是指画面中有可读、可辨识形象的绘画,而新具象绘画相较传统具象绘画真实的再现客体,更突出体现的是赋予形象有意味、内涵的语言形式来表达艺术家的思想观念。虽在艺术史并无系统的归纳新具象艺术,实则早已崭露头角。印象派画家扛起画架,走出户外,在阳光和空气中直接感受色彩,为新具象艺术推开了大门,后印象派、立体主义、表现主义等众多艺术作品对当代新具象绘画起到了重要的启蒙作用。20世纪70年代,艺术不再有过过去的艺术风格分类,给每个艺术家个体提供自由和空间,但新具象艺术家的们的作品中还是存在着共性的形态特点。他们按照自己的意愿自由地创作,构建“平面空间”,更直觉的表现自然事物,通过可读的图示图像,符号,引申出对精神层面的追求,向观众传达特定的主观感受。

一、语言表现

新具象主义绘画并不单纯属于某个时期,而是根据视觉艺术的发展,艺术家们对绘画、生活、艺术的思考中生成。各时期的作品相互联系又相互区别。而正是这样的发展方向使当代新具象油画语言形式丰富多样、逐渐走向表现、综合、多元。

当代新具象油画对语言的表现则更加大胆与直接,马琳·杜马斯被称为“精神表现主义者”,粗重的线条,简洁的笔法,几近原色的红、橙、蓝,以及对比强烈的黑与白描绘人物的面孔和厚重的姿态,极少修饰,打破所有观念的禁忌,展现出她对人的内心精神的深层挖掘。当代新具象艺术并没有全盘否定传统具象绘画,而是即便是传统主义者也会寻找超越传统技法真正支撑艺术走下去的内在价值,尝试更多的题材和表现手法,绘画不再有一个组织的限定,它们的表现语言盘错杂,在艺术家的探索中,形成属于艺术家独特的风格,并与其融合。

二、绘画直觉

艺术的价值,并不是如书籍一样教育的作用。而是人类心中是最原始、本能如同信仰一样的地位。追溯艺术的起源,法国拉斯科洞穴里的单纯而又质朴的壁画,这些作品崇尚简单自然,没有过多地艺术技巧,从而表现出艺术的精神实质。而新具象绘画的艺术家所追求的,也许就是成为当代社会的新野人。

1891年,高更离开衰落的欧洲,来到塔希提岛寻找他艺术创作的源泉,宣称要成为一个“野蛮人”在这里,他像当地土著居民一样赤足裸身,布衣素食,回归自然,放弃现代文明,在原始生活中寻找自然率真的艺术,追求艺术的象征性和神秘感。画面中以可读的人物具象形象为主体,《我们从哪里来?我们是谁?我们往哪里去》这幅四米长的画中,人物的形象比例与造型并不符合科学的人类结构,可给我们展现的是真真切切而且并未经校正的生活本身。婴儿、孩童、女人、老妇、采摘果实的青年、神秘的偶像、原始洪荒的背景,如同一首生命哲思的梦幻交响曲,每一个元素看似荒诞却又充满着寓意,震撼地示意了人类的命运生死。

提到具象油画,人们通常会认为先有素描的基底,后画色彩,在已经完成的轮廓里运用色彩,就像一个雕塑完成之后敷彩上色一样。而当代新具象画家的作品,会直观的表达艺术家自身的感

觉,用简单的线条或色彩甚至是器物来表达,他们寻找一种最简单、最本能的表达形式。例如郭正善的作品大多是静物画,主体虽是物质的,却能通过东西体现人的情绪,展现物体本身的姿态,通过它的组织方式,样式、姿态表情的暗示来展现自身的情感。

三、心灵的游戏

德国思想家席勒对艺术的本源提出了“游戏说”这一观念,他认为艺术发生真正原因是以外观为目的的游戏冲动,旨在摆脱功利的目的,产生自由地游戏,推动艺术的发展,“游戏说”突出的观点是艺术非功利化。1917年,杜尚把一个从商店买来的男用小便器池命名为《泉》,匿名送到美国独立艺术家团体展览会展出,被艺术界权威人士一致评为艺术史影响最大的艺术座屏,成为了后现代艺术的代表。杜尚懂得艺术是让人们过得潇洒,活的不苟从,活的充满创意的生存状态,告诉我们什么是自为自在的生命真意义,在后现代杜尚已开启了艺术创作的无限可能性,那么在当代,仍在坚持架上绘画的艺术家,更需要考虑如何在传统与当代之间,迈出新的一步。创作中,从现代艺术观念与意趣中寻找创新与突破,进行再创作这是尤为重要的。

当代艺术家安东尼·葛姆雷的作品中,努力探索如何表现生命纯在本身,如何在简单的静止中表现生命。他的手稿中,并没有执着于的刻画人物的细节与立体,而是采用一种新具象的表现手法,人物介于具象与抽象之间,通过对人体结构和状态的研究,给予画面材料、语言、以及视觉张力全新的面貌。架上绘画至今依旧能存留的最大的原因绘画带来的意趣,当代新具象绘画艺术家不止停留于对绘画语言等技法上的表现,更多的是通过对具象形象转变、探索创造属于自己原创的形象与独立的绘画风格,在探索中感受艺术真正的自由。

四、结束语

当代的美术还在持续的发展,这并非由于艺术文化的延续性不能中断,而是不同的生活年代都存在着各种问题,人们需要通过用笔去赋形、去表现、去诉说,是人们对艺术的迫切与热爱推动着艺术不断发展。而当代艺术应是一个开放性词语,以年代划分艺术阶段在当代的社会中并不适用,新具象绘画亦不是一个新的词语,早已在现代艺术的历史长河中出现。新具象绘画从生活中来,艺术中最美的总是属于心灵的,新具象画家感受生活,再从艺术中找回最本质的自我,最终回归于生活。

参考文献

[1] (英)诺伯特·林顿,杨昊成(译).现代艺术的故事[M].广西:广西美术出版社,2012.9

[2]高全喜.独自叩问(漫谈中国当代美术)[M].北京:时代华文书局,2014.6

[3]许江.焦小健.具象表现绘画文选[M].杭州:中国美术出版社,2002.9

作者简介:

樊悦(1995—),女,汉族,内蒙古包头人,学生,美术学油画硕士,学校:湖北师范大学美术学院美术学专业,研究方向:油画。