

个人体验与作品——以梵高和怀斯为例

汪 汇

(天津美术学院 16级油画 天津 300141)

【摘要】在19世纪后,艺术家们的关注点越来越倾向于个人而不是以往文艺复兴的神性和共性,画家们把精力集中在表现个人的人生体验、阅历上,因此,每位画家的作品在各方面都有极大的不同,越来越个性化。

【关键词】个人体验;孤独平和

个人体验与作品

一. 现代环境下个人体验的重要性

多少世纪以来,西方人头脑中的真实,就是环绕在他们周围的可视的客观世界,艺术的职责在于模仿再现这些真实的客观对象。这种观念起源于古希腊,亚里士多德就曾谈到人有模仿的本能。作为一种美学体系,它则是确立于文艺复兴时期。文艺复兴还完善了这一真实的概念,以透视、解剖、明暗等科学法则发展和充实了再现客观对象、描写真实的艺术手法。艺术家们描绘人物、风景、静物和一切可见的对象时,把模仿再现客观对象作为绘画和雕塑不可动摇的基础。在他们看来,艺术不模仿客观对象还成何艺术呢。

这种模仿客观对象的观念保持到19世纪却突然受到严重的挑战。照相术的产生和普及对模仿写实的艺术构成了相当的威胁,造成了艺术家们的危机感。恰好这时,日本的浮世绘和中国的绘画艺术传到西方,东方艺术的表现性、平面感使西方艺术家眼界大开,他们看到,原来非写实的、平面的和写意性的东方艺术同样有魅力。模仿写实仅仅是一种艺术观,冲破这种传统艺术观,艺术将会走向更为广阔的天地。塞尚、梵高等后印象派画家首先冲破了这种传统观念的束缚,强调主观精神的表现。至20世纪,这种观念得到进一步的发展。摄影、电影、电视等多种现代化手段的出现,使人们认识到美术不再是反映和记录客观对象的唯一形象化手段。尼采、柏格森、弗洛伊德等人的哲学观点及学说的影响,使人们的思想从对客观世界的关注转向了对人的内心世界的兴趣,发现了世界上最深奥最神秘的东西原来就是人的内心。模仿写实描绘的只是客观真实,表现主观感情的绘画描绘的则是心灵的真实。这种心灵的真实,正是艺术表现的新领域和新天地。于是,表现心灵的真实,表现纯粹的主观情感,成为20世纪上半叶最具突破性的观点。野兽派、表现主义、超现实主义等流派的出现,就是这种艺术观的具体实践。

图1.1 《日本料理》文森特·梵高受东方绘画影响的创作

而个人体验对于当代画家的重要性不是一下子就浮现出来的,这个趋势从19世纪来慢慢发展至今,是随着美术史的发展画家们做出的历史性选择,从原先的宏观共性到现在的独特个性。现代环境下的工业流水线,一模一样的产品,一模一样的衣服,自然画家是不可能和产品一样存在着高度的相似性,在趋同的环境下更需要画家们去寻找不一样的个人体验,否则所有人都画着同样的作品又何谈艺术呢?

浪漫主义时期就已经有尊重个性、强调自我、注重个人情感的时代风尚,但这时期的强调主观情感和个人表现又与个人体验类似却大不相同,浪漫主义的个性是

和文艺复兴以来的古典主义的对比、和对外界世界的关注模仿的对比、和对共性赞美的对比,揭示人类的心灵和自我。而19世纪后的画家个人体验是更注重画家在生活中的经验、态度,阅历的一种表现方式,对现实事物的主观思考,更深层次也是画家的人生意义的思考。

二. 个人体验在艺术中的呈现

画家的思维情绪、个人体验对于作品的影响深远,吸引人的作品会有艺术家倾注在里面的某种情绪的倾注或是个人体验的感触表达,例如人文的关怀,对孤独的表达。艺术家倾注在作品中的情绪会打动观众,我从梵高和怀斯的一些画作中读到了他们各自的孤独,他们对于自己的孤独都有不同的表达,怀斯的缥缈、梵高的深沉,如果不是他们强烈的情绪支撑,很难想象他们能有如此作品。

(1) 梵高作品中的个人体验

梵高的作品对西方20世纪的绘画艺术有深远的影响。法国的野兽主义、德国的表现主义以及20世纪初出现的抒情抽象主义等,都从他的主体在创作过程中的作用、自由抒发内心感情、意识和把握形式的相对独立价值、在油画创作中吸收和摄取东方绘画因素等方面,得到启发,形成了各自不同的绘画流派。梵高摒弃了一切后天习得的知识,漠视学院派珍视的教条,甚至忘记自己的理性。在梵高的眼中,只有生机盎然的自然景观,他陶醉于其中,物我两忘。梵高视天地万物为不可分割的整体,他用全部身心,拥抱一切。

梵高在世时作品并不被世人接受,画家本人也命途多舛,不仅作品不被世人欣赏,一生穷困潦倒,唯一卖出去的油画也没值几个钱,在爱情上也没有得到心爱的人的眷顾。直到去世8年后,梵高才作为一位极具个性化的画家崭露头角,只是此时,梵高已不知魂归何处。

梵高是一个热爱生活,醉心于艺术和道德问题,为了自己的艺术可以牺牲一切的人。他渴望找到志同道合的朋友,梦想建立一个艺术家团体。他视绘画像苦行僧一样工作。他长期过度疲劳,营养不良,甚至头发脱落,精神失常,但是他却以全部生命和热情创造了第一流的艺术杰作。梵高性格内向,为人忠厚。内心充满沸腾的热情。他总是力图用色彩来揭示精神,用笔触来传递情感的冲动。为达此目的,他采用强烈鲜明的色彩、清晰的点、旋转运动的线状笔触、夸张变形的形象作画。从他作品的色彩、用笔中我们可以感受到梵高创作时的激动和紧张的情绪。他笔下的一切似乎在运动和旋转,充满了激情和生命力。显然梵高所关注的也不是再现对象,而是利用形和色来表达他从观察对象所获得的个人感受和内在激情。

我们常常能在他的作品中看到许多的蓝色,那他画面中的这些颜色是否有特别的寓意?蓝色代表着忧郁,身陷病痛折磨且不被世人理解的梵高深受打击,倍觉

图2.1 《星空》文森特·梵高

压抑。在《星空》这幅画作里大面积的蓝色让村庄陷入了一种神秘的氛围，让人惊恐担忧又充满了好奇，似乎有什么事情即将发生。与蓝色形成强烈对比的黄色，是希望的颜色。这也是梵高最喜爱的颜色。它是光明的象征，就如同梵高的那句话，“我越是年老丑陋令人讨厌，贫病交加，越要用鲜艳华丽，精心设计的色彩，为自己雪耻……”

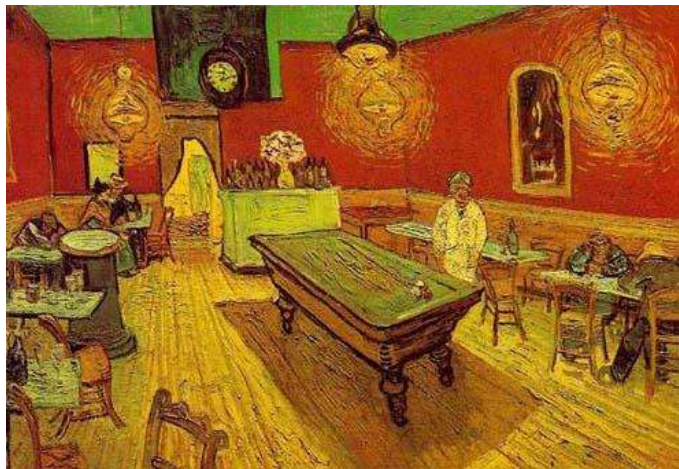

图2.2 《夜间咖啡馆》 文森特·梵高

梵高把自己的精神冲突和心理矛盾等情感都表现在画面的色彩上。他喜欢运用互补的色彩关系，加强对比度，让画面充满紧张不安的感觉。梵高的色彩是一种直接的表达，重在突出作者的主观感受。在梵高的油画《夜间咖啡馆》中，他特意运用了红色与绿色这一强烈的对比色来加强视觉冲击力。所以他才这么说：“为什么最伟大的色彩画家德拉克洛瓦认为，最重要的事情是到南方？显然，不一定要到非洲，只要到阿尔，你就可以找到动人的对比色：红与绿、蓝色与橘黄、黄绿色与淡紫色。唯有色彩能够传达所有那些无法言喻的感觉。”

(2) 怀斯作品中的个人体验

在一次访谈中，怀斯谈及自己的父亲以及对于自己绘画中色彩感的问题，他父亲经常会指出怀斯绘画缺乏色彩感，劝诫怀斯多用强烈的蓝色，也对怀斯的画作提过很多建议，不过怀斯还是坚持自己的想法，坚持自己的兴趣点，怀斯的父亲也是当时比较出名的插画家，但是其父亲的插画风对于怀斯的影响不大，更多的是教会了他对于自己作品要抱有自信，而不是随波逐流。如果他变得人云亦云，说不定也就不会有现在这么大的影响力的他，也不会有这么出色的画作。

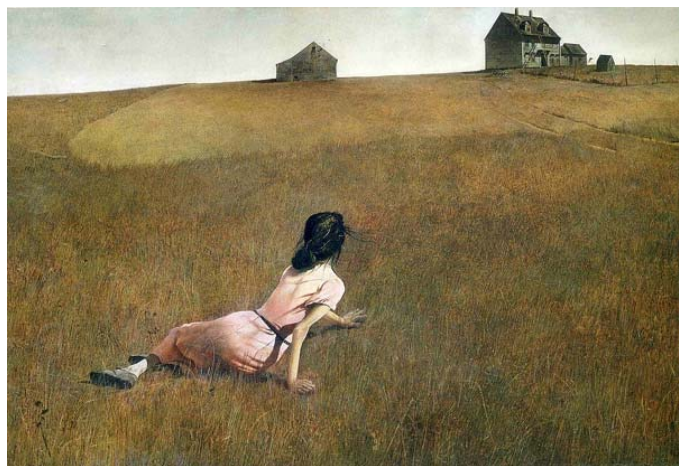

图3.1 《克里斯提娜的世界》 安德鲁·怀斯

怀斯说过：“画中主题的内容越少，画的就越好”不难发现，优秀的一幅大师作品中的主题表达都尤为纯粹，想说的内容越多就越说不明白。怀斯的代表作《克里斯提娜的世界》就是这样的一张场景普通没有多余内容的画作，但却用简练的主题表达地非常深刻；另一幅画荒野中的行人，内容也很普通，遥远的树林，近处的行人背影，怀斯父亲也曾指出这张画要加些什么，类似手里拿着猎枪或是空中的老鹰，但怀斯本人拒绝了 this 提议，他用他独特的绘画内核——“高度提炼的抽象”，赋予他画作更深刻的表现力，例如出现在他其他画中的对象——孤屋、老人和鸟兽，都含有一股静寂与淡淡的哀愁、洋溢着动人肺腑的诗意，他以敏锐的感触，精致的写实技巧，捕捉视觉的一瞬。怀斯创造一种属于个人的主观艺术，以一种连续而持

图3.2 《草原上的行人》 安德鲁·怀斯

久的个人主义，应付这个毫不稳定和全无把握的现实生活。

三. 我在创作中投入的个人体验

在高速发展的科技和物质环境下，相对发展缓慢的人类价值观念体系与其产生矛盾，在现代家庭中的具体表现则是代沟的加深，每个人每一代人都是无法互相理解的。麦卡勒斯认为：“孤独是绝对的，人类终究是孤独的，就像人类终归是要死去一样。绝望的孤独与其说是原罪，不如说是原罪的原罪。孤独是绝对的，最深切的爱也无法改变人类最终极的孤独。”在物质环境与价值观念产生矛盾下的现代家庭的孤独表现的更为明显。现代家庭中孤独可能是空巢老人的孤独、撑起家庭的父母的孤独或者是独生子女的孤独，他们相连着，却不是因为孤独而相连，人们承受着来自公司、学校、家庭各方面的压力，疲于跟上快餐式的现代社会，却忘了自己已经是空空荡荡的家。

当下社会科技发展迅速特别是网络的高速普及，新的文化冲击着新一代年轻人，但随着新事物的发展，现实的文化准则和价值观未能达到期望的水平，出现类似于文化断层的现象。不同时代的人、不同信念的人、不同价值观的人，随处可见的“异类”，就如同麦卡勒斯在小说中倾尽全力描写绝望的小镇和病态的人们一样，不是为了表达孤独本身；相反，正是因为人人而孤独，爱与理解是如此的珍贵和稀罕，人们才试图在别人的身上寻找逃离孤独的良药。巴金曾说：“友情在我过去的生活中就像一盏明灯，照彻了我的灵魂，使我的生存有了一点点光彩。”可现实是，无论是友人还是家人都有着自己的孤独，灵魂都有着隔阂。虽然孤独是一种常态，但是我却可以在这种常态之下去寻找一种平衡——寂静平和，类似怀斯的那种对于平静生活的向往、追求。我的毕业创作绘制了三幅家庭室内场景，分别是玄关、书房和阳台，三幅画各采取了一种视角，通过类似的色调将三者统一在一个主题，采取横平竖直的构图，画面中留下大量的空间制造一种空寂感，每幅画中都有一个主体物，但经过我的简化，画面物体非常少，给人一种有人又无人的幻觉。在整个系列创作中，我特意绘制得非常安静，我试图将我内心的孤寂平和的向往注入我的绘画之中。

四. 结语

艺术发展至今，百花齐放，若是在当下再去寻找新的绘画形式恐怕摆脱不了变成发明家的嫌疑，艺术不像是科学那样需要不断去发明新的事物，在现代绘画之后艺术家们都是将关注点放在身边、放在个人的体验之中，向内挖掘自身的宝藏才应该是现在艺术家们该去做的。

参考文献

- [1] 麦卡勒斯《心是孤独的猎手》：泰译安译，北京：人民文学出版社，2017
- [2] 赫拉巴尔《过于喧嚣的孤独》：杨乐译，北京：北京十月文艺出版社，2017.3
- [3] 王瑞芸《杜尚传》：桂林：广西师范大学出版社，2017.9
- [4] 丹纳《艺术哲学》：傅雷译，南京：江苏凤凰文艺出版社，2018.9