

蒙太奇手法在油画中的美学价值研究

徐丹阳 汪晶晶

(湖北美术学院 湖北 武汉 430205)

[摘要]由于信息技术、科技的兴起,人们对常规的架上绘画期待值更高,而蒙太奇思维给油画带来新的生命力和更多可能,具有代表性的尼奥劳赫、基里科、乔纳斯博格特等具有超现实意味的怪诞性梦境,可直观、深刻的感受蒙太奇手法引入创作中的美学价值,以及蒙太奇手法在不同时期的运用,它在时间、空间不断成熟,在叙事性、表现性以及传承每个时代下的创新,在中西方美术发展、绘画观念、理论思想上起到了重要的作用。

[关键词]蒙太奇手法;蒙太奇思维;神秘叙事

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.11.1512

一、蒙太奇手法的历史由来

(一)“蒙太奇”的概念

“蒙太奇”原起于建筑型领域的用语,法语音译为“Montage”,学术外来语,这个词的意味内涵是构成,也有装配的含义,在电影出现在大众视野后,又延展为“剪辑”的意思。这种表现手法从古至今的中西方绘画作品,其实早已显露出“蒙太奇”的思维痕迹,从文艺复兴时期,可通过米开朗琪罗的天顶壁画初见端倪,连排画面将不同的故事,将其并置于同一画面场景中,最早洞窟记录的行为记录、天顶壁画、中国国画中的散点透视等,都或多或少有其信息,“蒙太奇”在电影或之外的领域发展重要,在绘画的回归式启发中融入了新鲜的血液和形式感,使得内容和视觉感官上更新颖和吸睛,在如此多元的现当代社会,更少不了“蒙太奇”在绘画创作中的积极角色,以至于在未来发展,它也会为架上绘画提供更发散的思维和创作源泉。

(二)爱森斯坦之蒙太奇结构

二十世纪初,谢尔盖爱森斯坦在杂志《左翼文艺战线》上率先将“蒙太奇”这个词引申为不同于常规特殊手法的一种概念,先是运用到戏剧中,后来又引入拍摄电影的阶段,在一次次的创作实践摸索中,贯彻到电影艺术这个领域中,发明了新一代电影蒙太奇理论,并开创了苏联蒙太奇学派。蒙太奇理论到今天都是当代一种最重要的电影理论,可谓是百家争鸣爱森斯坦幽默的打趣,将剪辑比作成神秘探索的过程,他指出每个镜头都像不断发展的细胞再生,会一直膨胀,运动到极限就会发生爆炸,每个细胞再一分为二。而剪辑就是另一种含义的“爆炸”,剪辑的节奏很重要,像发电的引擎,镜头间都会发生冲撞。

而对于蒙太奇的定义,蒙太奇论者们的基本共识之一是:镜头之间的有机结合才是影片艺术感染力之源泉,两个镜头之间的有机并列才能产生艺术新特点,产生艺术新内涵,它更多的引用以及延展是在电影领域,后来成为系统的电影剪辑手法,将不同的场景、音乐、画面、情节、空间等元素等重新拼接到一起,杂糅成新的表现形式,可呈现出与原初大相径庭的情节方式。蒙太奇思维其实是符合思维辩证的准则,意思是揭示普遍事物与现象之间的内在联系,通过感性表象理解事物的本质。一直到立体主义的用多角度、多维度描述客观对象的真实性,在绘画中提到“拼贴”、“装配”等概念,再到未来

主义的“同时性”、“分解性”、“运动性”,以及波普的商业文化中应用的蒙太奇元素,但由于绘画很难在运用空间和运动的剪辑手法给观者强烈的视觉冲击,材料、手法上与电影、建筑、视频等有较大的出入。

(三)普多夫金的“蒙太奇”

普多夫金使用的蒙太奇,更接近于法国同行的含义,用于叙事。而且,最重要的是通过一系列的局部来造成一个整体的感觉,同时,其插入的镜头,与叙事事件是在一个时空中的。普多夫金的蒙太奇剪辑更注重流畅性,爱森斯坦却比较注重象征意义,他与爱森斯坦共同创立了著名的有关蒙太奇的电影方面的理论,探索出自己的成果——“叙事型模式”,他认为整个电影剧本的创作是分成若干部分,每一块又是独立的个体,每个段落重新组装又可分成条条的若干场景,镜头重拼重组下再现全新概念故事的形式。但普多夫金偏向于构成主义思想,喜欢创造、表现,并在筹备电影剧本的前期,就有了“场面蒙太奇”、“段落蒙太奇”、“对列蒙太奇”等名词的结构形式称呼,并严格地按照故事发展梗概、情节、高潮加以思考,并设计组织。

二、蒙太奇在油画中的应用特点

(一)抽象与具象之间的尼奥劳赫——蒙太奇的舞台戏剧性

尼奥劳赫的作品一直影响着世界,以及中国当代绘画艺术的过程,色彩大胆醒目,尺幅巨大,他的画如同剪贴的画报,从未脱离过形体的约束,士兵、工人、商人、狂欢的宴会以及奇怪的仪式等具有特定时代的历史面貌,有一副著名的画2003年创作的《先锋》,引入眼帘的是一个头戴高帽、衣冠楚楚的绅士,挺直又笨拙的往画面消失处迈进,手里拿着弯弯扭扭的拐杖,淌进奇怪的黄水池里,水中倒映着让人不舒服额的阴影,一看就是不正常的有毒物质,他身后的景象可谓是世界末日,倾斜乱长的枯树、漫无目的行走的群众、静穆却渗人的建筑以及阴郁的天空等等,时间追溯到东德时期的莱比锡城市,到处都是化工厂污染的痕迹,环境已然被侵害,这幅画运用各种标签样式的形象组合成一副戏剧性的景观,让人不由得联想被蹂躏弄脏的城市,每一处都渲染主题思想的呈现,反方向集聚对生机景象的憧憬。

(二)表现型诗人基里科——蒙太奇的多维叙事性

基里科的作品中总在透漏出蒙太奇的多维叙事性,他的绘

画经常是“空”，独栋的建筑配上斜长的光照，没有身份代表的模特儿，各种各样的石膏像，如梦似幻的手法把观者代入异次空间，杂糅奇特的元素，让人们分不清自身是否处在现实世界，他是表现型的诗人，用绘画传达梦一般的故事，关于直觉、幻觉和潜意识的认识，还反映出他借由绘画所要传达的观念——对这些未知领域的探索，对艺术的内在情绪与象征精神的强调。

基里科最著名的就是这幅《一条街道的神秘与忧郁》，乍看之下，沉郁、荒诞、焦虑是带给我们的第一感受，其实在基里科其他许多作品中也能看到这些情绪，虽然画面中直入我们双眼的是大片亮黄色，但右侧的建筑，多个透视点，即将出现在小女孩视线中的神秘人的倒影都让人不禁觉得有些害怕的。基里科的画作中还有一个特点是喜欢把古典的静物加上一些非古典的元素，或许这也是他画作里荒诞感的来源之一，破坏掉原来的平衡感。他画作里古典和现代的交锋让人难以遗忘，不是让人觉得嘈杂的焦躁，而是平静的、压抑的、难以诉说的苦痛。

（三）乔纳斯博格特——蒙太奇的“游乐场”

优秀的大师数不胜数，但在历史上将音乐引入绘画的艺术家不胜枚举，就如乔纳斯博格特。他的画在观感和心理上都极富有冲击力，在他所属的年代，在创作上加入自己独特的语言，有着形式感和叙事性的特点，给人猛烈的视觉冲击，博格特是当代具象大师，画幅巨大，有剧场活动性，充满着怪诞、丰富、矛盾，从构图的复杂性和这些野蛮特性来看，都隐约能看到博斯和勃鲁盖尔的影子，似人非人的生物常常出现在画面中，颜色五彩缤纷，画面杂乱无章，看似像梦幻的游乐场，实则更像应有尽有的垃圾场，他的画面仿佛要述说无尽的故事，看似都在身处热闹的聚会，但每一个又像独立的个体固定的存在着，他大胆使用黑色，给本来色彩斑斓的狂欢式图景下，有了更深层的思考，隐含了艺术家对于死亡、黑暗、意识、精神的思考，他的画面并不是毫无章法，相反每一处都有自己的考究和斟酌，与高雅的极简主义毫不沾边，打破二维、三维的界定，并赋予一种魔法，让观者深深地被吸引这一片怪诞的美丽混沌中。

三、蒙太奇思维隐喻在油画领域中的结构特点

（一）分解性与联系性

西方立体主义的诞生无疑是对架上绘画影响最直接的，不同于常规的景、色描绘，立体主义打破空间上的循规蹈矩，追求一种几何形式上的组合排列，把三维空间放置于二维画面中，毕加索的《格列尼卡》在绘画上达到了接近电影镜头的效果，有浓烈的蒙太奇效果，悲伤的母亲形象、嘶叫的马匹、破坏的家园都是以立体主义的方式呈现画面，黑白分明的氛围中让观者感受战火硝烟，每一个形象如此饱满独立，却都处在一个相互联系的情境中，突出主题意味，对表达人物心理动态和情感诉求更有渲染力，以半抽象的手法产生关联，平行中交替，空间上仿佛同时并举发生，把矛盾尖锐冲到了画面最高点。最具代表性的《格列尼卡》不仅仅是

形式上空间型蒙太奇，也应用了隐喻蒙太奇，因为传统的绘画观念瓦解，用物象来类指某一类的人，以此来分割、分解、组合，去再现事件，这种蒙太奇的叙事手法延至今日，常见于艺术家们用于自己的绘画创作中。

（二）时空拼接与叠加

从立体主义到现在，绘画兼收并蓄、多元发展，从基里科《小夜曲》中，可以发现他描绘罗马神雅努斯的两张脸，很多研究者展示自己的解读，一张面向过去，另一张面向未来，一方式古老、不被大众熟知的希腊场景，另一方是现实的、常规的乡村场景，两处交织形成一种神秘的氛围，作品中探究了一种“永恒的现在”的概念，一个永远悬在过去和未来两个永恒之间的静止时刻，基里科运用记忆与想象混杂的城市和雕塑形象，创造了一种过去与现代之间的对话，在绘画手法上几乎用平面抽象、多个交错的框架、不协调的物体叠加，是典型的时空拼接的作品例子，也体现了毕加索立体主义艺术对他的影响。与此同时，画面中充满无生命物体的饱和空间，如同战争，带给人压抑与痛苦之感，层层叠加，更突出了他要表达的蒙太奇意味。

四、结语

二十世纪，艺术创造越来越难以定义，蒙太奇使得艺术表达越来越多样化，已不再局限于传统形式分类中，从专业领域向其他领域越界，当代艺术中，艺术不再为传统艺术而艺术，更多的与要表达的思想相勾连，艺术家们发现更多蒙太奇交融的奥秘，因为艺术是永恒的，我们的认识是有限的，随着时代不断发展，艺术语言及表现形式多种多样，艺术家当然在作品中付诸全部的心血，可是蒙太奇思维传达的语言是有间接性，艺术接受的“空白点”一直吸引读者身临其境，召唤结构也包含着创作的阶段，整个过程持续更新也不断升华，这也是我们艺术世界生生不息的源泉所在，真正的艺术中有火热的自白。

参考文献：

- [1]袁文文. “蒙太奇”手法对我的油画创作的启示[D]. 齐鲁工业大学, 2019.
- [2]孙芳. 浅析蒙太奇手法在当代具象绘画中的呈现[D]. 四川美术学院, 2019.
- [3]徐耘春. 绘画艺术中的“蒙太奇”思维[D]. 华东师范大学, 2011.
- [4]刘爽. 绘画中的“蒙太奇思维”探析[J]. 美与时代(中), 2021(12): 16-17.

作者简介：徐丹阳（1998—），女，安徽阜阳人，湖北美术学院油画系，21级在读研究生，硕士学位，研究方向：油画艺术研究方向；汪晶晶（1998—），女，湖北武汉人，湖北美术学院油画系，20级在读研究生，硕士，研究方向：油画艺术研究。