

痛苦的呐喊——浅析弗朗西斯培根

牛承钊

(西安美术学院 陕西 西安 710065)

[摘要]优秀的艺术作品无异于能让观者与作者内心深处产生共鸣,通过画面传达情绪。在艺术发展的历史长河中,以传达痛苦,孤单,恐惧等情绪,表达人物内在真实而著称的英国怪诞画家弗朗西斯培根。他常以扭曲的人物以及令人作呕的形象为主题,表现出的情绪仿佛象征着人类一直所承受的灾难和痛苦,他的画面仿佛在呐喊,让人震撼并留下深刻的印象。本文旨在对弗朗西斯培根生平以及作品的再研究,对他画面中空间的哲学关系与人物形象进行分析。

[关键词]痛苦意识;空间哲学;人物形象;启示

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.08.1038

第一章 弗朗西斯培根生平简介

在本文的第一章,笔者有必要将这位被称作怪诞画家的生平做一个概述。因为弗朗西斯培根的“痛苦意识”和他的个人经历等有着密切的联系。意识来源于物质,任何艺术家的创作情感大部分来源于他个人的体验与经历,同时也包含着他对世界的思考以及对整个人类社会的反思。因此只有对他的生平有一定的了解,才能理解他画面中所传达的情绪和想要表达的内容。这种匪夷所思,甚至病态畸形的创作才能感同身受。笔者认为越是荒诞怪癖的艺术作品,越渴望被观者所理解和认可。

培根出生于爱尔兰都柏林,父亲是个驯马师,童年时期的培根和父亲疏离。他的父亲像是小说中的设定人物一般,所有的负面评价于一身,性情蛮横严厉,刻薄,喜欢吹毛求疵,又爱毫不留情面的批评别人,是一个极度神经质又脾气暴躁的人,他还经常与别人处于极端争执中,由此可见,父亲从小带给他的那种暴烈不安的形象,也正是培根日后画面中鲜明的人物形象。这种形象从人物的穿着,佩戴的饰品,从事什么工作,处在什么样的社会地位等这些关注点,表达的重心转移到了“人”本身。幼时就患有哮喘,于是父母就雇家教在家中学习。16岁时离家浪迹英德法等国,到处打工。他从小心灵受创,加上多年浪迹的生活和生活种种压力,使他内心变得十分强大。起初担任室内设计工作时,参观了保罗·卢森堡艺廊举办的毕加索特展,因此下定决心成为艺术家,并开始了创作。他自学绘画,并通过艺术创作来表达他来自生命的激情和深刻的生存感受。35岁后全心投入绘画。深刻的剖析人物内心就成为他的画作特点。培根在少年时就不曾受过家庭的荫庇,终生也没有组建过家庭,家庭的原因使得他的性格十分古怪,并且是一位同性恋者,因为早期出现的这样情感倾向也使得他与父亲的矛盾不断升级。在1963年的某一天,又蠢又年轻的小偷乔治·戴尔到培根家中行窃,被已经五十多岁的培根抓住,他对小偷说:“留下来陪我,或者报警”于是小偷留了下来,成了画家的情人。这位画家作为一名毕加索的学生,继承了自己老师一生中最大的两个特点,第一种是抽象,第二种就是花心,他同他的老师一样,喜欢占有那些爱慕的可爱的眼睛,却从来不看他们。小偷对他来说更像是一件画具,提供灵感,提供陪伴。1971年,乔治以自杀来结束他和培根畸形的关系。培

根的爱如同罗德里克一样畸形,他的爱是禁锢是控制是泄欲。在乔治死后,他一度陷于愧疚与自责中。培根虽然偶然的成为一个二流装饰画家,却是十分刻苦,对于水彩画和素描也是颇有研究,并且在他早期的画作就可以看出“立体主义”的影子,可见他对于作品的思想高度要求非常高。

第二章 浅析画面中的人物形象

(1) 人物神情

如上文所说,培根的创作情感来源于他本身的生活体验,是一种情绪的宣泄,所以在他的画面中人物神情常常是反映着愤怒,孤寂,恐怖等心里世界,面目表情时而狰狞,时而忧郁,时而迷惑,令人费解。培根对表情的刻画同样也是朦胧的,经常隐藏在薄纱之后,尤其喜好把握一瞬间的感觉,他自己曾这样阐述自己的作品“试图把某种情绪形象化”。笔者是这样理解这句话的,通过自己的作品图像定格某一时间的情绪,并将它夸张,使它具体。他的代表作系列《教皇英诺森十世》,就是很具个人风格系列作品,这一系列作品是以教皇肖像为题材去创作的,他是以西班牙画家委拉士开兹的肖像作品通过自己的变形和加工来进行创作的。不得不提的是培根的艺术作品涉及多个领域,包括摄影,并且他非常崇尚学术,虽然没有参加过任何流派的运动,但是他对于梵高的“痛苦意识”非常欣赏,喜好用这种鲜明和激动的笔触来进行人物的刻画,同时他与苏丁也有相似之处,都是用一种苦痛的眼光来看待和反映世界。这幅画中,教皇张着大嘴,眼睛似乎透漏着惊恐,脖颈之处也有意的拉长,像是奋力的伸着脖子,而周围的环境也不再是本应该体现的富丽堂皇,反而是一种枷锁,一种行刑的工具,双手像是被束缚在椅子扶手之处,旁边有较为抢眼的黄色描绘着一种禁锢。这个画面给人的第一感觉十分诡异,并且压抑,人物的表情像是惊恐,又像是愤怒,仿佛在传递一种声音,并且这种呐喊很明显是苦痛的,但是这一切具体的形象又被一层帷幕所覆盖,本来具有非常明显的神情特征,因为这层薄纱,又变的让人难以捉摸。谈到这里,笔者同时也认为这正是培根作品的高明之处,无形的体现一种张力,本来非常确切的内心世界却变的琢磨不定,这就是给不同的观者留下了想象的余地,使得每个观者根据自己的心境都会产生不同的内心感受,有些可能觉得惊恐,有些可能觉得紧张,又或者觉得孤单无助。而笔者则与大多数人看法近同,画面体现着一种

被束缚的苦痛，被长期压抑以至于显得神经质的内心世界。撒切尔夫人曾经高度概括的形容培根：“那一位画那些可怕的画的人。”

（2）肢解扭曲的人物造型

培根除了在人物面部的神情刻画方面独具个人特色，同时整个画面人物出现的造型常常也是被肢解扭曲，但是依然能够达到辨认的程度，这一点上仿佛有着立体主义的体现，培根的画中每个人物都仅仅只扮演“人”这一角色，真实，富有冲击力，以往的传统绘画中总是试图建立完整的人，而培根颠覆了传统，他创造了陌生的形体，但那同样是人，那是真实的人，是有灵魂的人。在他的笔下，人变成了一种无从辨识的黑影，或是一团模糊的血肉，就像走在一个装满变形镜的房间，所有的镜像都是破碎的，不能构成一个完整的人，但那又确实是人，无可否认，而这种形象正是培根所向往的，这是他所认为的一种美。他放弃了所有物质表象的描述，他违反了传统写实，他掏空了人物的物质空间，剥夺了社会角色，让他们赤裸裸的还原真实，面对一无所有，在他创作的教皇系列中更能体现出这一点。在战后，人们随时都有可能在一夕之间一无所有，也有可能成为毫无价值的牺牲品，不论是谁，不论身份贵贱，任何人都逃不过那战争与贪婪的黑暗力量的吞噬。培根的另一代表作《镜中的作家》，在一个狭小封闭的空间里，全身赤裸的作家在努力的进行着创作。这个人物形象有意的被扭曲，并且只用了粗狂的线条来概括人体的曲线，却富有生命力。恰恰这样有力的线条展现出一个健壮男性的魅力，与狭小封闭的空间形成了鲜明的对比，给人一种压抑，空虚，寂寞之感。作家的脸部看起来血肉模糊，但从神情上又显得十分专注，让人感到专注与渴望。散落在地上的手稿，烘托出一种焦虑，烦躁，秃废的气氛。这个画面可以说是完全体现了一个作家内心的封闭与孤独，渴望被理解却又十分无助。一种自虐的状态，将自己囚禁在幽闭的空间，这些形象就像在乔治戴尔那焦虑不安的精神缩影，同时也是画家本身的痛苦，而我还体会到了另一种感受，画中的人物形象更像是培根的自我惩罚，他在感受乔治戴尔的感受，感受他的不安他的恐惧他的痛苦他的压抑，而这一切，不论是他的性格还是他的爱情观，笔者都认为很大一部分就是因为原生家庭的影响及少年时的人生遭遇，而这些悲剧有两面性，既成就了他，同时也毁灭了他。

第三章 画面中的空间哲学

培根画作的另一大特点就是体现出的空间哲学性，空间一词对我们来说并不陌生，从定义上来说空间属于一个相对概念，构成了事物的抽象概念，而在画作中，画面的空间也属于非常重要的一个因素，不少画作就是用二维的平面去表现三维的世界，显得立体，生动，真实。而培根的画作中，空间可以理解为两部分，第一部分就是他的画面纵深感，也就是画面空间的最基本含义，虽然他的画作大部分描绘一个封闭狭小的空间，但是与主体物的反衬之后显得十分有纵深

感，这样的对比手法笔者认为存在着深刻的哲学性质，如前文所说空间是一种相对概念，是一种感受，即使并没有专门的去营造一个空间，但是却达到了营造空间的目的。第二个就是空间的转换，这一点十分接近立体主义，到这里，笔者就有必要再概括一下兴起于1908年法国的立体主义流派，艺术家们常常追求碎裂，解析，重新组合的形式，形成分离的画面。简单的来说把描绘主体的多个角度置于同一画面之中，以此来更全面完整的表达主体。物体的各个角度交错摆放造成了许多的垂直与平行的线条角度，散乱的阴影使立体主义的画面没有传统西方绘画的透视法造成的三维空间错觉。从而创造出了一个二维空间，这就是立体主义最显著的特点。

《亚维农少女》是立体主义的代表人物毕加索的第一幅被认为是具有立体主义倾向的作品，画面中表现的五个女人不同角度的形象，被有意的安排在了单一的同平面当中，将人体概括为简单的几何形体，五个人本应是具有五个不同的观察角度，简单来说，当作者正视人物的时候，是绝对不可能观察到侧面的神情，然而画面这样的肢解并重新组合，人体与背景等一切画面所表述的东西又形成了一个二维的空间，给人极强的视觉冲击力。体现着一种空间哲学。而培根的画作也可以说受到了立体主义的极大影响，他的画作当中无论是用笔，用色都有立体主义的影子。看培根的两幅作品，我们不难发现确实他有意的在模仿和学习某些关于立体主义的作画技巧，首先是对于人物的刻画，尤其是面部刻画，仿佛在一张正视的人物脸上也体现着侧面的角度，通过人物的眼睛和鼻子可以确定是正视角度，但是人物的嘴巴扭曲程度接近于侧面角度，并且同样给观者造成一种很强烈的空间错乱重组的感觉。培根对于人体等形象的描述，也近乎于概括成简单的几何图形，用简洁的线条去描绘整个人躺下的形体，并且着色也与前面提到的《亚维农少女》十分相似，同样用了饱和度较高的色彩来表现人体，并且与背景等颜色具有巨大的反差，造成视觉冲击。所以，通过对于培根作品的再研究，他的作品确实对于立体主义和超现实主义有着一定的体现。但是却又没有完全沿袭，可以说是自己的一种选择性汲取，立体主义这种空间哲学便是他所领悟学习之处。

参考文献

- [1] 邓嘉诚. 探究弗朗西斯·培根的绘画形式[J]. 大观, 2021(11).
- [2] 刘文艺. 弗朗西斯·培根创作活动研究[J]. 湖北美术学院学报, 2021(02).
- [3] 刘文艺. 弗朗西斯·培根“钉刑”图像研究[J]. 美术观察, 2021(05).

作者简介:

牛承钊(1994—), 男, 甘肃兰州人, 西安美术学院, 19级在读研究生, 硕士学位, 专业: 油画造型艺术研究。