

浅谈艺术与文化的关系

——以德国新表现主义绘画的本土化为例

阮满霞

新疆师范大学

DOI:10.12238/er.v4i3.3705

[摘要] 艺术作为一种独特的文化形态或文化现象,在整个人类文化大系统中占有极其重要的地位,每一个时代或民族的艺术,都是深嵌在那一个时代文化或民族文化的框架之中的。艺术品不仅能够反映一定社会的历史文化,它也会受到特定文化环境的渗透与影响。我国艺术家在对“新表现主义”绘画引进吸收过程中,积极地与中国的本土文化和时代精神相融合,在新表现主义的启迪之下,中国当代画坛涌现出了一批优秀的前卫艺术家,他们在油画本体语言的探索中取得了显著的成就。

[关键词] 艺术与文化; 新表现主义; 本土化

中图分类号: G09 **文献标识码:** A

油画来源于西方,经过对其几百年的吸收与扬弃,中国的艺术家们开始思索如何发展中国的本土艺术和如何建立自己的新的语言的问题。回顾中国当代美术史的发展历程,在85美术运动的带动下,“新表现主义”来到了中国大地,在许多中国前卫艺术家们的努力探索下,新表现主义正慢慢地“中国化”。那么新表现主义在中国独有的哲学思想、历史文化的灌溉下,又会是怎样一种形态呢?我们通过中德双方艺术作品的对比来寻找答案。

1 艺术是特定民族历史文化的反映

艺术是它所属的文化的反映和代表,从这种意义上讲,艺术起到了‘文化自我意识’的作用,因为‘艺术仿佛是一面镜子,文化从中照见自己,从中认识自己,并且只有在认识自己的同时,才能认识它所反映的世界’。美学家卡岗的观点告诉我们,艺术具有反映人类文化历史发展的作用。艺术作品就像一面镜子,能够对不同时代、民族的历史文化做出反映。例如德国新表现主义画家作品中所体现出来的日耳曼民族的历史责任感,从一定程度上反映了德国人对二战的历史担当和对特定历史条件下欧美后现代艺术

的一种反驳。

新表现主义是二十世纪八十年代诞生于德国的一个艺术流派,这一流派在理论上吸收了存在主义的一些哲学观念,而实践中又接收了抽象表现主义等风格的营养。注重绘画性并以表现自我为主旨,主张绘画过程中的情感突发和即兴处理,追求一种粗犷、原始的美学风格。基弗、吕佩尔茨是德国新表现主义的代表艺术家,他们将个人的艺术创造与德国历史文化紧密联系,在挖掘个人表现力的同时,表现出了缅怀民族历史和反思战争的特点。这两位艺术家以个人独特的视角和人生态度,对创作重新做出了诠释,他们的作品真实地反映了二战期间德国的社会历史。但由于新表现主义艺术家的艺术风格受到自身经历、成长环境以及文化背景等因素的影响,他们的作品均带有强烈的个人风格。

安塞姆·基弗是德国新表现主义的代表画家之一,基弗于德国战败那年出生,其幼年成长在压抑、敏感的社会环境中,他的作品常以圣经、北欧神话、和对纳粹的讽刺为主题,热衷于利用稻草、树枝、水泥、灰土、石头、模型、照片、版画、沙子以及废金属等带有象征性的

综合材料,创作出充满诗意又隐含历史思索的作品。如作品《冬日景观》,基弗利用玻璃框架、油彩、丙烯、虫胶、灰、断裂的灌木、假牙、蛇皮等材料,制作出斑驳破碎的肌底效果,画面色调严肃且形式意味浓厚,弥漫着一种触目惊心的荒芜感。基弗曾画过一些二战时被纳粹劫掠过的废墟,废墟是基弗这一代德国人司空见惯的景色,我们在这幅常见的雪中看到了基弗对废墟的记忆、和对过去的重审,这些异质材料的加入,不仅给观赏者带来了无比震撼的视觉体验,同时也渗透着基弗自身对德国历史事实的深刻反思。

吕佩尔茨的作品大多描绘德国二战期间的历史事实,他是新表现主义画家中缅怀民族历史,反思战争的代表。被后世称为新表现主义之父的吕佩尔茨直面德国历史,其作品常常表现军装、头盔、谷穗等充满隐喻性的符号。《无题》这张作品中他将树冠通过艺术加工处理成钢盔的造型,搭配周围无法界定的虚幻环境,再加上充满了沉重意味的用色,制造出一种沉重悲痛的气氛。他将头盔、徽章等具有二战伤痕的象征符号带进绘画,体现了他对于战争的反思与批判。

2 艺术又受到特定文化环境的影响

艺术家在从事创作活动时,总会自觉或不自觉地受到特定哲学思想的影响,并通过自己的艺术创作表现或流露出来。中国文化讲究温良忍让,提倡中庸之道,这样的哲学思想直接地影响了中国艺术家的创作活动。我们画写实主义时四平八稳,传播一些正确的价值观;而新表现主义比较注重人的主观性的张扬,它自带一种个性化、民族化特征,强调在绘画过程中的生理和精神上的解放,这就要求中国艺术家们需要把中国的哲学、历史文化融入到新的绘画形式中,去探索中国本土油画的独特魅力。

中国当代油画家们在新表现主义的启迪之下,在探索绘画本体语言的过程中,积极地与本民族历史文化和时代精神相联系,创作了一系列带有鲜明个性的、民族化的艺术作品。马路是第一个被公派到德国留学的画家,在那里接受到了德国“新表现主义”思潮的洗礼,归国后他开始探索如何进行民族性绘画创作,他在中国书法和写意绘画的基础上,深挖社会现实,找寻社会典型事件,在自己的创作活动中,运用夸张变形的手法来表现对人的本质的思考,和对社会现实的关注。

与马路相比,许江的作品具有更鲜明的民族精神,他把德国新表现主义的创作形式、手法巧妙地与中国历史文化相融合,创作了《大轰炸》《围城》等系列作品,他的作品气势宏大,有一种强烈又独特的历史感。尤其是《葵园》系列以诗入画,把中国古代诗歌所描述的“黄花冷淡无人看,独自倾心向太阳”体现的淋漓尽致。在《葵园十二景西风瘦》中,许江借用中国诗句“咏物”的手法,把他

喜爱的葵诗意的带到观者眼前,画面中意境苍凉,向日葵挺直腰杆迎风而立,他笔下的葵就像一座座历史的丰碑,同时也象征着中华民族宁折不弯的民族精神。许江画面中粗犷、激昂的葵体现了新表现主义的艺术影响,他在“文革”中长大,也见证了改革开放的伟大历史进程,因此在借鉴新表现主义的艺术形式时他融入了他们那个年代的时代精神,葵正是那个时代集体性的精神意象。

新表现主义的另外一个显著特点就是综合材料上的巨大革新。受到新表现主义影响的中国当代油画家们大都借鉴了此流派夸张变形的表现手法和运用综合材料等特点。张国龙是这个时期实践综合材料的代表画家之一,其作品非常关注材料的研究,他钟情于象征着东方的黄土、砂石、宣纸、碑帖拓片等材料。其作品《厚土》中蕴含着强烈的东方味道,画家在德国学习基弗的语言形式时受到了启发,学成归来后他就开始创作《厚土》系列作品,艺术形式手法明显受到了基弗的影响,但又呈现出了本土化的语言特色。《厚土》体现了对长城这一中国符号的新的表达,具有十足的东方文化气韵,张国龙虽然从西画中吸取养分,但却顽强地表达着中国黄土地上的灵魂。前往德国留学并深受新表现主义影响的画家还有周春芽,他是最早进行形式语言探索的画家之一,国外的生活以及学习经历让他对中国传统艺术与西方绘画技法有了新的认知,其代表作《太湖石》《绿狗》系列集中展现了他能够将当代和传统完美糅合的功力。

此外,闫平、申玲等女性画家也是进行油画本体语言探索并取得不错成就的代表。闫平的作品用笔泼辣、色彩明艳主观,她倾向于自我的表达,与新表现主

义的个性化特征不谋而合,闫平有着扎实的中国书法底蕴,她的画面中比之西方画家更具有中国写意绘画的生动气韵。同为女性画家的申玲,她的作品表现形式十分注重感官效果,她刻画的人物有着独特的面部表情和夸张怪诞的特质,设色单纯,线条凝练,有着强烈的表现欲望。以上艺术家的艺术作品均体现了新表现主义的美学风格但是绝不是生硬的照搬,油画虽然是一种“舶来品”,但中国的当代艺术家们在引进的过程中仍然秉承着“取其精华,去其糟粕”的辩证观念,对西方的新表现主义进行了有效的借鉴,在中国的语境下建立起自己的新的艺术语言,丰富了中国当代油画的创作模式。

3 结语

在对德国新表现主义的探索吸收中,中国的油画家们需要更加主动的挖掘“新表现主义”所蕴含的哲学内涵,深入思考如何在艺术语言上加入中华优秀传统文化并融入创作,思考艺术与文化的内在联系,在中国几千年文明的土壤中探索具有中华民族特色的本土油画,充分展现中国意象表现油画的独特魅力。

[参考文献]

[1]彭吉象.艺术学概论:[M]北京:北京大学出版社,2015.

[2]许青.试析中国当代油画对德国“新表现主义”的继承与发展:[J]人文天下,2019,(8):122-124.

[3]吕澎.中国当代美术史:[M]杭州:中国美术学院出版社,2013.

作者简介:

阮满霞(1997--),女,汉族,广西壮族,广西壮族自治区桂平市人,2020级美术学研究生,研究方向:油画创作与教学研究。