

doi:10.13582/j.cnki.1674-5884.2017.01.034

来自现实生活的梦境

——浅谈尼奥·劳赫的绘画艺术

孟思特

(首都师范大学美术学院,北京 100010)

摘要:尼奥·劳赫(Neo Rauch)1960年出生于德国莱比锡,毕业于莱比锡版画及书籍装帧艺术大学,是新莱比锡画派最重要的代表,同时也是近年来在当代艺术市场当红的架上绘画艺术家,其油画作品深受美国 and 欧洲藏家们的青睐。拟从尼奥·劳赫作品的内容图式、绘画语言与超现实主义传统三个方面来分析劳赫作品的艺术特点及其独特的绘画魅力。

关键词:尼奥·劳赫;新莱比锡画派;超现实主义

中图分类号:J213

文献标志码:A

文章编号:1674-5884(2017)01-0124-03

艺术家的绘画语言可以概括为运用色彩的方式、个人笔触的表现、绘画技法的选择、光影明暗的设定、造型趣味的形式等因素。而作品的内容图式则是艺术家选择绘画题材的方向,同时也是作品主题和情节的出发点。无论是具象的、抽象的、写意的或者是写实的绘画,不同气质和类型的架上作品,都是由其画面中的内容图式来区分和定义。所以通过研究一位艺术家的绘画语言和他所选择表现的内容图式这两方面因素,我们也就可以大致分析出这位艺术家作品的个人趣味和艺术魅力了。

1 关于尼奥·劳赫作品的内容图式特征

尼奥·劳赫的作品内容以具象人物的场景组合为主,同时穿插奇异的生物作为点缀。单看作品中的每一个人物或者场景的局部都显得十分合理正常,符合日常的逻辑。但纵观整个画面,不同人物的组合、错层空间的更叠、奇珍异兽的安排,甚至卡通图案的挪用都会让观者迷失在艺术家无尽的想象中。我们无法第一时间理清头绪,找到作品中所暗藏的含义和主题。也无法确定作品所呈现出的时间线索。黎明还是黄昏,黑夜或者白昼,过去抑或未来,那些漂浮在画面中的不明生物、神秘机械、软体形象、彩色字母或是不知何用的生活用品等,又让观者得以从短暂的迷失中清醒。将注意力重新聚焦到画面的另一层空间,一个完全脱离重力的超现实空间。正如图1所描绘的场景:强烈的人造光源照入昏暗的小镇,几个人物穿梭其中,忙碌的有些不知所措。观众无法确定作者所要表达的具体时间。漂浮在人造光源中的大型软体图像类似于某种生物的内脏器官,强烈吸引着人们的注意力,甚至让人们忘了去猜测画面中的人物关系所暗示的故事情节。我们再看看图1所描绘的内容:身着不同时期服装的人物因为缝制黄色的旗帜而聚集在一间小屋里。一位身着绿色皮夹克帽衫的现代女性成为画面的焦点。她正在为旗帜封边,而在一旁聚精注视的有二战的士兵,

图1 Der Garten des Bildhauers, 2008

19世纪的绅士和赤裸上身的莽夫。每一个人物都显得格格不入又耐人寻味,似乎是一场穿越时空的聚会。神秘的小屋布景显得并不那么真实,桌面上和工具箱中的卡通蘑菇图案增加了作品的诙谐。同时也让观者沉溺于真实与虚幻之中,仿佛置身于科幻的动漫世界一般。

如果仅仅观看尼奥·劳赫的一件作品,观者可能很难进入状态,感受到艺术家所创造的独特世界。但如果欣赏尼奥·劳赫的作品个展,尤其是展厅中绝大多数的作品尺幅都在两米以上。观者流连于数件巨大的画作前会很快被展览所营造的气氛催眠,同时置身于艺术家所创造的幻想世界。仿佛一切超现实物象是真实存在,感受不同画面所带来的独特视觉体验。劳赫作品的这些特点也能明显区别于早期超现实主义大师达利和玛格丽特的作品体验。超现实主义是在法国开始的文学艺术流派,运动中心在巴黎,吸收了达达主义及传统和自动性创作的观念。摒弃了达达主义否定的虚无态度,有比较肯定的信念和纲领,作为文艺运动在两次世界大战期间广为传播。超现实主义的主要特征是以所谓“超现实”“超理智”的梦境、幻觉等作为艺术创作的源泉。认为只有这种超越现实的“无意识”世界才能摆脱一切束缚,最真实地显示客观事实的真面目^{[1]328}。早期超现实主义大师的作品尺幅偏小。比利时画家玛格丽特惯用于“换位法”,将日常事务安排在非正常的位置。使它们不合逻辑地并列,来触发人们的惊奇、思考与感悟。西班牙画家达利则完全描绘主观想象内容来反映潜意识过程。这些与早期超现实主义大师们在表达方式及画幅尺寸选择上的区别,反映出劳赫作品对于超现实主义风格在当代绘画中的新发展。这也就说明了为什么大多数批评家将尼奥·劳赫的作品主题归结为超现实主义绘画传统,而又不将其直接定义为超现实主义艺术家。同时早年求学于莱比锡版画及书籍装帧艺术大学的经历,也很好的解释了劳赫作品中时常出现的卡通图案、广告牌及彩色字体趣味的应用。而这些具有强烈当代属性的趣味也为劳赫的“超现实”增加了更多新的个人特点,让其作品的时空层次变得更加迷离。

巨幅的画面、宏大的叙事情节、电影式的场景、具象写实的画面内容,劳赫竭尽所能想要证明自己所创造的世界是“客观的”“真实的”存在,让观者成为这个荒诞世界的旁观者。劳赫的超现实特征类似于一种来自现实生活中的荒诞,同时也成为他批判现实社会的一种隐喻。在他所构建的乌托邦式的世界里,人物都处于紧张、亢奋,却又不知所措的状态。每一个人物似乎都被一股隐形的力量驱控,或打斗争吵,或交谈言欢,或相互疏离。这种类似于现代舞台剧的夸张效果正是隐喻的最佳方法。劳赫将现实生活中人与人之间的关系夸大,将社会中的各种问题与矛盾转化为作品中的幻兽,同时将人们的内心情绪图像化为各种复杂混乱的软体图案。所有的一切在这色彩斑斓的世界中显得熠熠生辉、精彩纷呈,而又焦虑绝望。这不正是我们所处的这个超速发展时代的缩影么?一切都是那么魔幻,而又不可思议。虽然劳赫并没有直白的描绘各种先进的高科技,但他作品中各类丰富的图像信息运用,已充分展现了来自于我们这个时代天马行空的想象。

2 关于尼奥·劳赫作品的绘画语言特征

奥·劳赫作品的独特魅力同时也得益于他那极具辨识度的个人绘画语言。艺术家的绘画语言,即艺术家通过不同的表现手法、形体塑造、色彩搭配以及质感安排来形成自己的艺术语言。通过不同的油画语言表现,让自己的作品有别于其他艺术家的作品气质。总之,油画艺术家油画艺术语言的形成是建立在如何运用油画艺术门类中“造型”“色彩”以及“质感”这三个基本因素之上^[2]。通过分析劳赫作品中的个人油画语言特点,我们可以直观地感受到劳赫的绘画才情与胆识。作品《Schilf kind》2010(见图2)中的夸张的颜色处理正好反映出作品的超现实气质。画面中窗外红、绿、黄相间的植物造型虚幻而强烈,与前景身着上世纪中叶服饰的人物形象格格不入。使作品充满矛盾,让观者很难与现实生活的记忆联系到一起。轻松的写实手法与笔触的运用也让画面充满动势,似乎人物的活动也显得稍纵即逝,充满梦境感。劳赫极为吝啬深入刻画细节的笔触,画面中大部分局部都保持了一种一蹴而就、唾手可得的的状态。只有极小部分的人物面部表情得以被细致而耐心地具体交代。这种惜墨如金的深入刻画手法将作品的节奏扩张到了极致,同时也很容易让观者产生如梦似幻的错觉。早年学习版画所带给艺术家的

影响也同样表现到了作品中。再如图2,作品中深邃的黑色背景烘托出的是红棕色的单色人物场景。只有个别人物上衣与靴子被谨慎地安排了一点儿紫色和绿色,极似版画套色气质。同时扁平的人物造型与清晰单薄的人物轮廓,也像极了早期连环画的复印效果。而这些存在于版画中的视觉语言被艺术家以手绘的形式画出,让画面多少增加了一些魔幻的光影效果。同时这些独特的画面处理手法也让劳赫的油画作品有别于其他具象油画艺术家,从而极具个人辨识度。劳赫并不企图追求客观世界的真实,而是用油画这种媒介来创造属于艺术家本人的内心世界的真实。尼奥·劳赫并不太在乎传统的具象油画技法,而是将个人的经验以及不同画种的表现形式揉杂在一起,最终呈现出一个奇妙玄幻、光怪陆离的世界。劳赫出生与成长在前东德社会主义时期,画面中概括的处理手法与明确的色块构成,以及密集的构图形式多少能反映社会主义样式的宣传画在艺术家成长过程中所留下的印记。但这些印记并非桎梏,相反更增加了劳赫作品中虚幻的乌托邦气质,让作品的宏大叙事显得尤为精彩。丰富的笔触运用,复杂的色彩关系以及繁琐的结构安排让观者目不暇接,沉浸在劳赫的精彩世界中无法自拔。

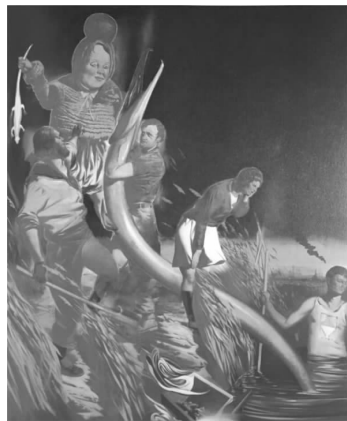

图2 Schilf kind, 2010

劳赫精湛的造型技法与娴熟自信的画面控制力,同样为他作品的魅力锦上添花。如图3精彩的人物细节刻画、准确的空间透视关系、丰富的冷暖颜色运用以及强烈的体积处理,这些无疑为劳赫的超现实世界的存在带来更多可信的理由。试想,如果劳赫用一种更为抽象的手法概括画面的人物,或者他技艺有限只能随意的涂抹勾勒,那作品的催眠效果将大打折扣。观者会因为作品技术的不到位,或者画面内容太过于抽象而认为艺术家是在痴人说梦,从而无法从作品中得到共鸣。艺术家就更别指望观者会被作品催眠或是进行深刻的反思了。

图3 Die Lage, 2006

3 结语

尼奥·劳赫对于创作的初衷与脉络发展一定会有自己的出发点与思考。他并没有尝试在作品中解释或是给出一个明确的答案,甚至也不会在展厅的作品旁贴出一张作品文字说明。他所做的就是反复描绘内心的那片不安之地,让这个充满着悬疑与乌托邦色彩的国度带给观众不同的想象与思考。让每一位站在画作前的观者都成为完成它创作线索的一分子。根据人们不同的经历、记忆与想象来探索、认知以及思考他所构造的这个神奇的世界。

的确,作为观众我们能从劳赫作品中的半兽人与诸多奇异生物上,联想到当代新型生物科技给我们带来的焦虑。从画面里大面积的废墟与荒芜的城市边境中,也能让我们感受到过度的文明发展给人们的生存环境所造成的代价。不同时期的人物角色安排,以及卡通图式与广告招贴画的掺杂,也很容易让我们体验到信息大爆炸的网络科技时代所带给我们视觉与精神上的双重疲劳。我们也能从劳赫作品中随性的色块痕迹与笔触中,体会到来自艺术家本人的不安情绪。总之,劳赫所创造的丰富世界,能为每一位拥有不同经历的观者产生属于自己的不同联想。这个由劳赫所编织的荒诞世界,同时也像极了我们所处的这个现实时代,绚烂、神秘而又魔幻。

参考文献:

- [1] 中央美术学院美术史系外国美术史教研室. 外国美术简史[M]. 北京:高等教育出版社,1998.
- [2] 孟思特. 油画艺术语感的建构[J]. 文史博览(理论),2013(5):24-26.