

“光色”孕育下的艺术特征之流变 ——从印象主义到后印象派

全 斌, 刘佳丽^①

(南华大学 设计与艺术学院, 湖南 衡阳 421001)

[摘 要] 以印象派为始及其后与之相连的几个画派, 由于其对“光与色”变化问题的敏锐洞观性及对“客体主观化”的表现性特征而开启了现代艺术的先河。文章以从印象派到后印象派的客观历史演变为主线, 揭示出由科学技术革新带来的时代变化对绘画领域的影响。

[关键词] 光与色; 科学技术; 表现性

[中图分类号] J04 [文献标识码] A [文章编号] 1673-0755(2010)05-0120-03

那场带有革命性质的艺术运动——印象主义, 首先发生于 19 世纪六七十年代的法国。“印象主义”被冠以贬义词性的名字却在无意之中构架起了传统艺术与现代艺术之间的桥梁, 甚至成为了“现代艺术”一词内涵的开山鼻祖, 是它真正为古典程式的学院式绘画敲响丧钟, 为现代艺术开启了序幕。

一 关于现代主义

(一) 对现代主义的理解

19 世纪的西方艺术史, 是一部继往开来、勇于革新的历史, 它本身就贯穿着传统保守与革新的斗争, 这一论点在所谓的现代艺术的领域之中得到了更深一层的强化。一方面, 它把从文艺复兴以来人类认定的人文主义, 尤其是人类中心主义世界观发扬光大, 甚至把它推至一个巅峰的状态; 另一方面, 它对文艺复兴以来所创立的传统艺术表现方式采取了极端的否定。然而, 正是这种否定颠覆了欧洲三百多年以来确立并得以植固的绘画观念, 从而将“人的主观意识的表达”确立为绘画表现的唯一形式, 进而确立了艺术的本质, 使得绘画犹如有源之水, 从此得以源远流长。

(二) 关于艺术的本质问题

对于这一问题, 前人已展开了丰富的探讨与论

述, 综其观点, 大致有“客观精神说”、“主观精神说”、“模仿说或再现说”等等。但每种说法都各显千秋。然而本人想从倾向性层面去探讨艺术的本质问题, 我认为以康德和尼采为代表的“主观精神说”最符合关于艺术本质的界定。其认为艺术是“自我意识”的表现, 是“生命本体的冲动”。虽然这一学说建立在主观唯心主义基础之上, 显得有点过分夸大主观意识的能动作用, 但就艺术本身发展的漫长历程来看, 它的存在并得以发展壮大, 有其合理之处。因此以“主观精神说”来阐释艺术的本质是有道理的, 也能帮助我们对现代主义艺术真正的理解。

二 “光色”孕育与成熟中的印象主义与新印象派

历史的年轮一驶进 19 世纪, 那些被称为“科学”与“技术”的东西便紧紧充斥于“现代人”的思想之中。如“宇宙起源于大爆炸”理论; 核裂变引发热核武器; 照相技术的问世; 闪烁霓虹灯及其照耀下的耀眼光芒等。这突如其来的一切在令人感到新奇刺激的同时却又引发了另一批人的沉思: 科学技术指导下的照相技术的问世, 是多么令人可怕的一件事情, 它使得我们艺术家需多年才能练就的造型、比例、透视、明暗等一系列基础表现功夫, 现在这台小小仪器上竟只需几十分之一秒即可产生, 那艺术家的价值到底是什么呢? 基于这样的思考再加上艺术

[收稿日期] 2010-07-25

[作者简介] 全斌(1980-), 男, 湖南衡阳人, 南华大学设计与艺术学院讲师, 苏州大学艺术学院硕士研究生。

^①苏州大学艺术学院硕士研究生。

家本身敏锐的洞察力, 霓虹灯下物体闪烁变换的颜色引起了艺术家强烈的兴趣, 就这样, 处于灯光到外光的转移下的被贬为“印象之作”的印象派便诞生了。

谈到印象派的产生与发展还得论及现代科学的发展对其的作用, 在印象派画家思想觉悟后, 充分借用物理化学界的研究成果运用于绘画之中, 这一捷径的确为印象派画家的思想成熟及画风变革奠定了无以复加的基础。从 17 世纪 60 年代牛顿的新发现到印象派时代的西方光学及色彩学研究的成熟, 这些成果是印象派画家作画的理论源泉。他们的颠覆性举动, 诸如物体不具有绝对的固有色, 其色彩决定于照射的光源及其反射的光波等, 在当时看来是极为激进化的理论, 这确实惹恼了以关注光影关系为基调的古典传统绘画派, 但真理的可考验性也的确印证了以马奈、莫奈为首的一代宗师开明的先见性, 至少从现在看来, 一种事物或一种文化的活力所在是本能地体现在其多样性、融合性之中的, 更不用说从其在艺术史上所处的节点、位置上来看了。

印象派画家正是第一批自觉运用现代科学的光学理论进行绘画活动的画家, 在早期印象派无比灿烂的作品之后, 又萌生了新印象派, 即新印象主义或叫做科学印象派。这一派画家重理论学说, 把科学自觉纯粹地运用于对色彩的探索, 进而创立了“分割理论”与“小色点作画”的实践方法。这一理论的确立与美国物理学家 O. N 鲁特的实验相关, 真实的实验效果使人明确感受到与其在调色板上把颜色调匀, 不如直接把纯粹的原色排列在画布上, 让观众在欣赏画作时眼睛自行去获得混合的色彩效果。正如那幅大名鼎鼎的《大碗岛的星期天下午》此画为新印象派代表人物修拉的力作, 他试图通过这种画法来创建一种“科学的”技法并加以运用, 他同时研究当时正逐步成形的色彩光学理论来实现此种技法, 通过细小色彩点的运用, 在视觉混合原理的基础上实现了有跳跃感的画面效果。然而真理多向前走一步就会走向谬误, 至少也会走向片面。过于理性的技法训练及应用却无形中阻碍了画作细节信息的传达, 使得我们在惊叹画作技法新奇及理性的同时却又难免平添几分窒息刻板的气氛, 从而落入画面人物表情一致、装饰雷同的雷区。恰恰这一点是值得深思的——将“科学艺术化”或者说“艺术科学化”的创作理念与前面所述的艺术的本质相符吗? 科学技术对于艺术的关系就一定是一盘皆利吗? 我想艺术实践本来就充斥着感性, 只有凭感性才能活跃与发展, 尽管它有时借助科学披荆斩棘, 比如早期印象

派的脱颖而出, 但是, 一旦艺术实践本身也走入科学的框架之中, 为自己套上了牢固而又详尽的科学“枷锁”, 其活跃性也就自然终止了。

所以, 尽管在科学技术的指导下构建的印象派在其成长历程中并未凸显技术的阻碍性效果, 然而这一过程却在对其继承并发扬光大的新印象派身上真实发生了。如果我们撇开作品的艺术性分析不谈, 单从科学的层面对其解析, 将印象派的作品视为对科学成果的探索阶段, 那么新印象派的作品无疑便是对这一成果的详细运用和极致发挥。这一过程恰恰符合了一般事物发生与发展的全部过程, 那么按照事物发展规律的哲学理论, 其下一步的命运也将可想而知。由于其过分理性的指导思想与艺术实践抹杀了艺术家应有的主观精神与艺术的生动性, 极大地压抑了艺术的社会功能, 而这一点却又是艺术存在的根基, 且这一点也从另一角度辩证了上文所述的艺术的本质问题: 物极必反。被科学禁锢住的新印象派在其存在之初便为自己掘好了被埋葬的坟墓。然而人类的艺术之道无论怎样总还得沿着自己已拟定的方向前进, 那么它的命运会是怎样呢?

三 继承与革新并行的后印象派

如果我们称印象派的出现标志着对西方传统艺术的决裂的话, 那后印象派的产生就直接在艺术的观念和表现形式上影响了现代艺术近百年的发展。从上文提到的三位大师身上, 我们似乎读懂了到底何为艺术——不是坐着半天却不动一笔画的那份矜持; 不是疯疯癫癫割耳自残的那份暴虐; 更不是弃家舍业躲入荒岛的那份炽情, 而是如此行为背后折射出的那份对艺术的执着精神, 那份对生命的真正体验, 此谓之“表现”, 由表现带出了内容, 带出了精神, 使得每一位艺术家都认为其自身都在创造着一个全新的艺术世界。

严格来讲, “后印象派”它不是一个真正的流派或主义, 因为从后印象派画家的画作来看, 他们不仅有着不同的风格, 而且他们的相同之处也不过是在他们的笔与画布的摩擦刹那间都流露出“表现”而已。恰恰是这种表现蕴含着完全的独创性和非常人所能理解的特点, 又因他们在绘画方法上与印象派有着千丝万缕的继承关系, 所以可将其归为印象派这一总宗派之下。就连塞尚自己也说过“我也曾是印象派, 毕沙罗对我有过极大影响, 印象主义是色彩和光学的混合, 我们必须越过它。”

关于后印象派对其后流派的深刻影响在此暂且不论, 单就其艺术表现受科学技术的影响及禁锢明

显减弱了,它重在表达画家自身内在的自我情感,正所谓“触景生情”,也正是这一点真正渗透出了艺术的本质,其生命力也就明显得以加强。这一现象却也引发了我们的思考:在那物欲横流的19世纪末甚至在今天这个科技滥觞的21世纪,科学技术的作用可以大到“无所不能”吗?我们纵观印象派的作品,无论其艺术特征有多顽强、形式有多独特,只要其在艺术本质上都透露出了两个字“表现”,其作品便拥有了活力,拥有了激情,此谓之“艺术”。

对于随之而来的现代诸流派美术来说,后印象派画家与印象派画家一道承前启后,用他们瑰丽夺目的色彩架起一座通向现代艺术的桥梁。

四 小结

从印象派对“光色”问题的描摹与探索,新印象派对科学技术的审视与应用到后印象派对艺术本质问题的强化,在短短的三十年间真真切切地发生了。它们对于古典绘画的颠覆也好,对现代绘画的践行

也罢,都使得它们把整个西方艺术的历史得以根本性变革。只是这一大派的艺术家的永远都不会知道,正是他们的细致观察与大胆实践,使得我们直至今天仍在沿着他们立下的轨迹步步前行,正因如此,他们的探索成果在艺术史上的地位是如此显赫,独树一帜。

[参考文献]

- [1] 王昌建.西方现代艺术欣赏[M].北京:中国电力出版社,2007.
- [2] 俞永康.世界美术——19世纪后半部[M].济南:山东美术出版社,2006.
- [3] 杨成寅.艺术美学[M].上海:学林出版社,2008.
- [4] 邵大箴,奚静之.欧洲绘画史[M].上海:上海人民美术出版社,2009.

The Evolution about the Art Features Nutured by the Color of Light

—— from impressionism to post- impressionism

QUAN Bin, LU Jia-li

(University of South China, Hengyang 421001, China)

Abstract Because of the sensitive insight of the mutative problem about the Light and Color and the performance's characteristics about the subjective-object Impressionism and several following painting schools closed with it are considered to create a precedent for the modern art. According to the main line of the objective history from Impressionism to Post-Impressionism, this paper reveals the influence of scientific and technological innovations on the drawing field with the time changing.

Key words Light and Color scientific and technological performance

《南华大学学报·社会科学版》荣获“全国高校优秀社科期刊”称号

2010年10月27日,全国高等学校文科学报研究会学术年会在重庆市召开,会上宣读了第四届全国高等学校文科期刊评优结果,《南华大学学报·社会科学版》荣获“全国高校优秀社科期刊”。“核工业经济与管理”栏目荣获“特色栏目”奖。2010年6月在第四届湖南省高等学校文科学报评比中学报

社科版曾荣获“优秀学报一等奖”,“核工业经济与管理”栏目获得特色栏目奖。这一系列获奖是对学报社会科学版创刊10年来科学办刊、制度办刊、严谨办刊的表彰,是南华大学及社会各届社会科学研究者辛勤耕耘的成果,也是对主编及编辑部工作人员辛勤劳动的肯定和鼓舞。