

论油画创作中的人文关怀及其现实意义

陆庆龙

(盐城工学院 设计艺术学院,江苏 盐城 224051)

摘要:在当代艺术创作中,大量画家们把自己创作的题材集中在他对生活的社会环境,以及个人的生存问题的观察和思考上。这种对社会对普通人生活的关注成为画家表达自己人文关怀的重要途径。通过“人文主义”内涵、发展历史以及在油画创作中表现形式等的回顾,从而阐述了当今油画创作中画家们对于“人文主义”关怀的思考。

关键词:人文主义;现实主义;写实风格;人文关怀

中图分类号:J205 **文献标识码:**A **文章编号:**1008-5092(2009)01-0063-04

艺术从一开始就是一种与人的存在息息相关的文化现象。当今世界,科技和信息迅猛发展,人们的物质需求不断增长,精神世界面临许多困惑,艺术的新观念和样式层出不穷,在这种情况下,艺术肩负何种责任,艺术往何处去,这些问题重新被提到日程上来。在市场经济发展的今天,各种现实矛盾的突出导致艺术家们更关心个人的生存问题,以及他周围的生活和社会环境。影像化的时代也让画家们不再只是关注崇高的主题,而对自己的、百姓的平凡生活产生更多的兴趣。于是,站台等车的人群、街头行走的人流、阳光下晒太阳的老太、傻站着那儿抽烟的民工,都被画家们原封原样地搬到了画布上,身边的平庸开始成为画家表达人文关怀的源头。这是中国当代艺术面对自身的社会现实与生存条件,面对自身的紧迫问题时所选的表现方式。在一个越来越开放、经济越来越全球化的社会,艺术也将和所有的人文文化一样,面对的是人类共同的问题。

一、“人文主义”的发展历史及其在油画样式中的表现

“人文”二字很早就已出现于中国古典《易传》中:“观乎天文,以察时变,观乎人文,以化成天下。”但“人文主义”一般公认为西方 Humanism 一词的译语(也有译为“人本主义”,所谓“人本”在西方文化中是相对于“物本”和“神本”而言)。

在西方,“人文主义”一词是19世纪才出现的,但其精神则有着很深的溯源。从彼特拉克(Francesco Petrarca, 1304~1374)提出以“人的思想”代替“神的思想”后,“人文主义”从诞生之初似乎就更倾向于历史的,而不是哲学分析的解释方法。就历史而言,人文主义一词拥有两层清楚可辨的意义:第一层意义基于人与低于人之间的对比;第二层则是源自人与超乎人之间的不同。与其将其解释为一个运动,不如说是一种确信人的尊严的态度,基于对人类的价值——理性和自由(rationality and freedom)的坚持,和对人类的局限——犯错和弱点(fallibility and frailty)的接纳;而由这两项先决条件所得到的结果是——责任和宽容(responsibility and tolerance)。正是通过这种对“人文学”的学习,人在自然界中才能得到更自由有效的发展。如果说人文主义真的重新发现了对人、人的能力和人对各种事物的理解力的信念,那么科学试验的新方式、革新了的世界观、企图征服和利用自然的新努力也应当归功于人文主义的影响。所以在文艺复兴时代,虽然因那些世纪无处不在的混浊、严酷和阴郁产生了不和谐,但也正是由于那些尖锐的冲突和深刻的危机使那个时代迸发出灿烂的光辉,产生了一批无可比拟的杰出人物:阿尔贝蒂、洛伦佐、米开朗琪罗、布鲁诺等。

作为精神样式,艺术和宗教都存在着一种“人文性”的共同特点,英国皇家美术学院第一任

收稿日期:2008-12-02

作者简介:陆庆龙(1964-),男,江苏盐城人,副教授,研究方向:油画理论及创作。

院长雷诺兹曾在其《演讲集》一书中写道：“……艺术,在其最高领域中,不是诉诸粗糙的感觉,而是诉诸精神的渴求,诉诸我们内心神性的活力,它不能容忍周围世界的拘束和禁锢。”^[1]对于整个人类的文化而言,在满足审美需求与情感交流方面,艺术的确发挥了无与伦比的巨大作用。从西方艺术发展史来看,造型艺术,尤其是油画不仅鲜活地反映了西方社会各个历史时期的独特面貌,而且对精神生命的扩展和延伸也有着特殊的贡献。以人文主义思想为核心意大利艺术对欧洲、西方以至对整个世界艺术的发展,均产生了很大的影响。从文艺复兴开始,西方社会逐渐摆脱宗教束缚,开始对人自身独立精神确认和发掘,油画更是从现实生活中找到了不竭的源泉,涌现出了无数名垂史册的艺术大师和经典名作。许多绘画、雕塑作品虽然仍以宗教为题材,然而已淡化了宗教的神秘性,除了圣经中的众神外,我们在这一时期的大量美术作品中,也可以看到健壮的普通男人,淳朴可爱的农家女孩,世故圆滑的街井小民,而且也出现了大量静物和风景题材的作品。达·芬奇认为,人是最神圣之物,人体是自然界中最美的对象,他对人体组织和自然界的探索,鼓励了画家们表现更广泛的题材。马萨乔倡导的“愈追随自然便愈完善”的主张,成为文艺复兴现实主义艺术的原则。这些大师的作品不仅从人文主义精神的角度将油画创作与现实生活结合起来,在提升审美品位的同时,更给予内在心灵以慰藉和洗涤。

二、油画创作中人文关怀的表现及画家、批评家的审美追求

近年来对于艺术审美理想的探讨,实际上涉及到了对艺术的社会文化意义的认识,以及艺术家的历史责任感的问题。无论是评价现实主义艺术、浪漫主义艺术还是现代、后现代主义艺术,作为文化研究的社会价值的关键,人们要讨论与研究的决不仅仅是艺术史和艺术风格的问题,更要探讨艺术的文化意义,人文价值,以及文化艺术的历史责任感。英国哲学家卡尔·波普尔谈到知识分子的责任时坦言:“知识分子都有一个很特殊的责任。他拥有学习的特权和机会。作为回报,他对于同胞和社会有责任尽可能简单、清楚、谦虚地描述他的研究结果。知识分子所做的最糟的事情,是试图对同胞自命为伟大的预言家,给他们留

下令人迷离的哲学的印象。任何不能简单、清楚地讲话的人都应住口,继续下些工夫,直至能这样做为止。”^[2]作为人类文化的一个分支,艺术不仅仅要以艺术美的形式满足人的审美需要,给人带来精神上的愉悦和安慰,从社会学的角度来看,艺术的重要社会文化功能还包括通过艺术的途径实现和保存对于自身的记忆。公共艺术的重要使命就在于唤醒记忆,拒斥麻木,并非仅仅是为了把苦难铭刻在人们的心灵上,同时它还包含对历史进步的认知。艺术不仅着力于人的全面提升,着力于人的精神世界的不断丰富,也要着力于对每一个生命个体的生存和命运的深切关注。

其中最突出的代表之一是 19 世纪产生的“现实主义”艺术。19 世纪欧洲写实主义的代表人物为库尔贝、杜米埃、柯罗、米勒等,他们的艺术实践反映的均是当时的真实生活。库尔贝曾在 1861 年宣称:“绘画在本质上是一种具体实在的艺术,只能再现真实和存在的事物。它全是一种物质语言,其言词由一切可见物象所构成;任何抽象,不可见、不存在的物象,都不属于绘画的范畴。”^[3]也就是说,对写实主义而言,当代艺术家惟一有效的题材只有当代世界(“当代性”在印象主义者那里被推向逻辑的极端,成为了“即刻性”、“现在”、“这个时刻”)。所以在绘画实践上,虽然热罗姆等学院画家也履行着库尔贝的观点,运用同样具体实在的视觉语言,但库尔贝与他们的本质分歧就在于他坚持惟有当代世界才是艺术家的合适题材。因此,热罗姆的画是表现“古代风俗的历史画”,而库尔贝的《奥尔南葬礼》则是描绘“当代生活的历史画”。库尔贝发出了这样的呼声:处于现实世纪的艺术,根本无法复现过去与未来时代的面貌,正因为如此,他宣布:“我否定创作描绘往昔的历史画的可能性”,因为“历史艺术在本质上是当代的,每一时代必须拥有表现自己的时代、为未来复现自己时代艺术家。”他否定再现历史的可能性,理由既简单又无可辩驳:“某个时代会随着那个时代本身,随着表现那个时代的代表人物的消亡而消亡。”^[4]可以说,写实主义像物理学家一样客观地“分析”事物,忠于真实,“如实的翻译”偶遇的路人,石工劳作的背影,舞者的舞姿。

强调历史与经验现实之间的联系,是写实主义典型的世界观。对他们来讲,历史画不应以古典古代为题材,宣扬永恒的价值与理想,而应该把

焦距对准现实中的普通人生活,诚如新历史观倡导者丹纳所说:“去抛弃制度及其机制理论,抛弃宗教及其理论体系,去努力观察人们在工场,在办公室,在农田中的生活状况,连同他们的天空、田野、房屋、服装、耕作和饮食,正如我们到达英国或意大利时会立刻注意到人们的面容、姿势、道路和旅舍,街头散步的市民、饮酒者。”^[5]这种新的历史观念,大大地拓展了画家表现的题材范围。“人生的苦涩和欢乐,又时时受到真理的感召并被激情所驱使,因而,任何伟大的艺术作品都挟带着浓烈的时代气息,反映着时代的精神……就此而论,真正的艺术决不可能是政治和经济权贵的恭顺奴仆。”^[6]其实早在17、18世纪,欧洲就出现了写实主义的倾向,这是对16世纪过于讲究形式和构图技巧的手法主义所做出的回应。艺术家们开始关注平民的生活,很多以表现底层的劳动人民为主题和素材的著作都得以妥善保存下来。这些深刻体现了人文主义精神和道德意志的艺术作品,不仅在当时的社会发挥了无与伦比的教化功能,在今天看来,依然具有真挚感人的精神力量。当今天的人们看到这些现实主义大师的作品时,仍然会被其作品中散发出的浓郁的人文关怀气息所感动。

在西方艺术史上,作为一种不可替代的艺术形式,油画的艺术创作一直保持着对现实生活高度的关注,反映人对现代社会的感受与理解,表现艺术与生活之间的密切关系。它不仅奠定了欧洲现实主义艺术的基础,而且还以其深厚的精神内涵和精湛的艺术技巧,不断召唤迈着现代主义步伐的人们,返回古典的境界,返回人与自然、人与人、人与自我的和谐世界。回顾整个西方艺术史,每当艺术处于衰微状态,总会出现“回归自然”的呼声,艺术家们要求贴近感觉世界,对之进行细致观察。这种现象通常被描述为“写实主义”思潮。所以才会有人认为抽象绘画过于智性化、过于程序化导致艺术走下坡路,而这往往是远离生活、远离自然所致。当然,艺术家并不仅仅是有意地表现时代或总体风格的“社会记录者”,艺术也并非是一个时代或文明的纯粹的副产品,我们不应该把任何真正的艺术作品仅仅视作某个文明的缩影或总括。它们的确概括其赖以产生的文化的本质,但同时也超越其文化,因为它们既是艺术作品而非纯粹的时代或民族的反光镜。每件真正的艺术作品同时体现了创造者的个人才能和它所赖以产

生的时代的总体特征,这就是说,艺术家的作品与时代风格的关系并非是一个被动的反映关系,而是一个积极的对话过程^[7]。

三、油画创作中的人文关怀的现实意义

关于人文主义的问题,从1993年以来,在中国的学界、思想界进行了热烈的讨论,现在“人文精神”以及“人文关怀”、“以人为本”等已经成为大众文化中的流行词汇。但是,人文精神本来就是中国传统文化中最主要最鲜明的特征之一,它的核心就是以人为本。中国目前的人文主义思潮包括两方面的内容,基本兴起于上世纪80年代末、90年代初。^[8]“人文主义”首先是一种原则和方向,那就是人的自由与解放,随着人类对自身认识的不断进步和提高,人的自由与解放在不同的社会背景下也不断被赋予新的意义。艺术与人文关怀的内涵一般包括三个方面:艺术家们一方面关注社会生活与公众,努力使自己为大众所理解和接受;在追求理想中,艺术表现出的对人与自然的和谐、个人与社会的和谐关系的思考,永远是人类共同寻求的审美境界。艺术作为一种人性化的模式,是生命反映其清晰形象的形式图案。人可以在客观世界中按自己的愿望建造一种世界模式,这就是哲学,生活及艺术中的人文主义。

其实,在一切的文化学科中,艺术在表达对弱势群体关注时可以说是最有力的形式之一,因为艺术本身以人为素材和主题来演绎,直接、形象、鲜明的特点不加任何注释就能表现出对社会现实的态度。在欣赏艺术作品时,人会从自己的道德观念出发进行判断,所以艺术不仅通过美的形式反映客观世界,而且也通过体现道德与良知而使人的灵魂得到净化与安慰。当刘小东用大号圆头油画刷在画布上涂抹一个蹲着的民工形象时,关于我们置身其间的现实,被最为敏感的艺术家用他的画笔和眼睛一点点揭示出来。艺术家将他们的眼光转向了普通人的生活,那些在地里弓腰劳作的农民,那些终日干着最苦最累的拆房子工作的农民工。在刘小东看似粗疏的民工人体绘画中,那些衰老的,蹲在地上的,年轻的,生命力勃发地站立着的……个体的生命如植物般生长着,而大时代背景又把这些卑微的生命个体组合起来,形成一幅悲壮的,庄严的生命群像。

当前由于我国经济的跨越式发展,中国文化正处于复杂的转型期,在经济与文化日益全球化

的大潮中,中国的艺术创作面临着巨大的挑战。西方现代艺术的各种流派如洪水决堤般地在“85新潮美术运动”中爆发出来,各种新流派、新观点、新视觉在中国绘画界迅速滋生蔓延开来。传统的再现性艺术要求作品融入社会,从真实的生活里去寻求作品的创作元素,从而使艺术作品在弘扬崇高精神,推崇健康的美,提高民族道德水平和思想觉悟等方面起到了良好的作用。而今天,“人人都是艺术家”的理想导致艺术家不再对艺术生存作严肃而深入的思考和反省,艺术与大众不再是精神的向导与被引导者的关系,而是服务与消费的关系。从这个时代特征来看,商品经济渗透到了社会的每一个角落及种种复杂的因素,

导致大众艺术的发展与另类艺术的出现也不足为怪。但是,当世界的目光都被中国的发展活力所吸引的时候,我们自己也要看到贫富差距正在飞速扩大;各种各样文化形式让人眼花缭乱的今天,民众的精神生活却十分空虚。这些都是我们今天所要面临的应该认真思考的问题,而艺术家们更应该反思当前的艺术创作趋势:现在的艺术与现实生活到底是保持了一种什么样的关系?对于人文文化的关注是中国当代艺术面对自身的社会现实与生存条件,面对自身的紧迫问题时所选择的表现方式;也是在一个越来越开放、经济越来越全球化的社会环境中,艺术所要面临的人类共同的问题。

参考文献:

- [1] 雷诺兹. 艺术史上的七次谈话[M]. 庞洵译. 北京:中国人民大学出版社,2004:18.
- [2] [英]卡尔·波普尔. 通过知识获得解放·反对大词[M]. 范景中,李本正译. 杭州:中国美术学院出版社,1996:116.
- [3] 迟轲. 西方美术理论文选(古希腊到20世纪)上册[M]. 南京:江苏教育出版社,2005:249.
- [4] 曹意强. 写实主义的概念[J]. 新美术,2006(5):4-17.
- [5] 丹纳. 艺术哲学[M]. 傅雷译. 天津:天津社会科学院出版社,2004:555.
- [6] 周天黎. 中国绘画艺术创新与发展的思考[J]. 新美术,2006(4):80-87.
- [7] 稼沿. 边线与结构——靳尚谊油画中的欧洲传统和中国意境[J]. 新美术,2001(1):4-16.
- [8] 王淑琴,武占江. 当代中国人文主义思潮的混乱与两难[J]. 河北师范大学学报:哲学社会科学版,2007(3):59-63.

On Humanism Care in Painting Creations

LU Qin-long

(School of Design Arts, Yancheng Institute of Technology, Jiangsu Yancheng 224051, China)

Abstract: In contemporary art creations, a great number of artists focus their choice of potential materials on their social environment and their observations and reflections on individual living matters. Their concern about the society and the ordinary people turns into an important approach to expressing their humanism care. This paper dwells on those artists' creations by the means of retrospection on the connotation, the history and the forms of painting creation.

Keywords: humanism; realism; realism style; humanistic care

(责任编辑:李开玲;校对:丁 一)