

维亚尔油画作品艺术特征初探

曹 凯

(西安明德理工学院, 陕西省西安市, 710124; 270487372@qq.com)

摘 要: 本文以法国纳比派代表画家爱德华·维亚尔的绘画作品为研究对象, 系统分析其艺术特征。文章从造型与线条、色彩与光影、笔触与构成等多个维度展开美学分析, 并探讨维亚尔创作思想对当代青年画家, 尤其是学院派学生的启示意义。研究表明, 维亚尔在尊重客观现实的基础上, 融入个人情感与形式探索, 其作品体现出深厚的绘画素养与独特的美学追求, 为绘画创作中继承与创新的关系提供了重要参照。

关键词: 维亚尔; 纳比派; 画面构成; 色彩语言; 装饰性笔触

引言

爱德华·维亚尔 (Édouard Vuillard, 1868–1940) 作为法国纳比派的重要代表, 其艺术实践在19世纪末至20世纪初的西方现代绘画转型中具有承前启后的意义。纳比派主张超越视觉表象的模仿, 强调绘画的精神性与象征功能, 维亚尔正是在这一理念引导下, 发展出融合装饰性、私密性与诗意的独特风格 [1]。目前, 国内外对维亚尔的艺术已有一定研究, 多集中于其色彩运用和室内题材, 但从造型语言、笔触肌理与画面构成等角度进行的系统分析尚显不足。本文旨在结合具体作品, 深入解读维亚尔油画的形式特征与美学理念, 并进一步思考其对于当代艺术创作, 尤其是学院背景下油画实践的启示价值。

维亚尔·爱德华 Edouard Vuillard (1868–1940) 法国纳比派代表画家之一。“纳比 (Nabis)”一词是希伯来语, 意为先知, 具有一定的宗教意义。这对于纳比派重要代表的维亚尔而言, 其绘画流派所追求的精神层次需求更加突出。绘画语言除了对于客观世界的描绘以及古典主义中的写实等, 还应该具有更多样化的表达形式 [2]。

1. 造型与线条: 从写实到表现的风格演进

任何一位画家的作品风格都不是一蹴而就, 不同时期, 维亚尔的绘画作品对于物体造型的体现有着很大的区别。在维亚尔求学过程中曾大量临摹过大师的作品, 许多自己创作的作品也都物体形象明确, 能够将刻画的物体与背景完全区别开来, 而不是融入其中。这对于绘画者来说是一个必经的过程。随着自身技法的纯熟, 对于绘画有了新的理解, 维亚尔开始不再满足于学院派的绘画形式, 更加追求精神层次的需求, 慢慢形成了自身的风格 [3]。从维亚尔的《自画像》(见图1) 等作品中我们可以看出, 他对于物体的塑造十分熟练, 这说明了维亚尔的纳比派风格并非为了不同而不同。而今诸多画家对于物体的基本形体塑造还不能够纯熟的情况下美其名曰创新, 绘制一些另类、夸张的作品, 其实是对自己弱点的逃避。采用新的形式进行创作一定是在继承的基础上进行创新, 在基本功扎实的基础上进行思考从而进一步找寻自己的创作风格。

图1《自画像》

收藏于奥赛博物馆的布面油画作品《熟睡》（见图2）是维亚尔典型的代表作品之一。从绘画题材来看，睡眠这样的题材在象征主义群体里非常突出，可见维亚尔也吸收了该创作流派的诸多精华。当然，并非某一流派或者某一画家创作的题材其他画家就不可以绘制，但从侧面可以窥见创作是存在互相学习以及相互影响的。维亚尔在《熟睡》（见图2）这件作品里对于线条的运用十分纯熟。在画面上半部，采用色块对比的形式将画面进行分割，浅灰色的墙面上被切割的十字架正对着画面人物的头部，突出了画面的主体。作为画面的主体，虽然占据画面的比例很小，但偏重的面部色彩以及深色的头发在整个画面中尤为突出，让人的视觉轨迹直接定格于此。对于人物面部的刻画仅以简单的两条弯曲的线条表现出睡眠，神态恬静，几根略显零乱的碎发显示出人物的慵懒。寥寥的几笔，简单的色块与线条将熟睡的状态表现得淋漓尽致。对于被褥的刻画，柔和的深色线条将床褥分割成规则不一的三角形，再加以色块的细微变化让被褥的轻柔状态跃然画面之上。柔和的线条与墙面直线形成鲜明的对比，这种仅以线条上的对比就反映出了不同的材质效果，这足以说明维亚尔的绘画水准十分高超。

图2《熟睡》

2. 色彩语言的多样表现与情感表达

通过对于维亚尔油画作品的研究，不难发现他对于色彩的运用十分的纯熟。在色彩变化上可以说十分巧妙且细腻。相较于其他纳比派成员，维亚尔对于灰色的运用十分自如。在我们现代所教学的色彩理论中，对于色彩的色相、明度以及纯度有着明确的要求与认知，而维亚尔的绘画更擅长明度与纯度的变化 [4]。作品《熟睡》（见图2）中，从第一眼看上去，几乎没有任何变化，画面平铺直叙很难让人有着较大的情绪起伏。但只要稍微观察一下就不难发现在整个画面中虽然主色调相近，但细节上的变化十分丰富。仅仅是对于被单的描绘就在浅黄色中加入了淡紫色、浅蓝色以及赭石色等。这些色彩的加入让我们看到了色彩的冷暖变化以及形体的塑造等。这幅作品虽然看似平涂没有强烈的景深以及空间感受，但通过平和的色彩调让我们清晰的感受到了画面并不缺乏层次。

相较于《熟睡》（见图2）的色彩，《穿黑衣服的女人》（见图3）这幅作品色彩的运用有着较多起伏变化。这种变化在色相上同样不太突出，更多的表现在明度的差别上。画面中明度最低的黑色服装构成了画面

的视点中心，而白色的瓷盘与之形成了强烈的对比，因其色彩面积较小，这种对比让画面不会过于跳脱，显得平静。而大面积的土黄色墙面与深褐色的门桌让画面更加稳重。整体画面呈现灰蒙蒙的视觉感受，神秘、朦胧。反观另一幅作品《桌子上的小花盆和书》（见图4）则让人眼前一亮。这幅作品给人的感受清新亮丽。在该作品中维亚尔将门框作为背景，浅灰之中透露出淡淡的蓝色让画面轻柔亮丽，而老式皮箱色调偏深，其上用点点丝丝的黄色作为点缀，既是对物体肌理的刻画又达到了调和画面的作用。这些细丝黄色遍布于画面中的书本、花卉以及门板等处，对于画面整体起到了调和的作用。这样的作品与维亚尔其他的灰色调、朦胧感有着较大的区别，侧面说明了维亚尔对于色彩的运用形式可以多样变化。

图3 《穿黑衣服的女人》

图4 《桌子上的小花盆和书》

3. 笔触与构成：装饰性语言的独特运用

在维亚尔的绘画作品中几乎随处可见的点状绘画笔触。在近乎平涂的画面中，点状的笔触既是维纳尔绘画中关于背景装饰纹样的体现，另一方面，点状分布形成的疏密关系让画面更加均衡。如《绿色背景的男人》（见图5）画面中，右下角画面以一整个深色块面使得画面重心偏下，但维亚尔通过点状肌理起到了均衡画面重量的效果。以点状笔触让画面均衡的创作手法在维亚尔的作品中并不少见，可以说维亚尔对于自己的作品所运用到的技法十分娴熟，并在其内心形成了自己的构成法则[5]。与之十分相似的另一幅作品《门口》（见图6）几乎采用相同的点状笔触创作手法，在画面整体布局上形成对角关系。这种以笔触作为构成形式以及装饰效果的做法在维亚尔的作品中十分普遍，形成了他独具特色的表现技法。

图5 《绿色背景的男人》

图6 《门口》

4. 东方影响：浮世绘艺术的吸收与转化

当时的法国文艺界对于日本浮世绘艺术十分追捧，无论是梵高还是莫奈等对于浮世绘的喜爱直接表现在自己的作品之中。在这样的社会环境中，维纳尔对于浮世绘艺术的学习与借鉴也可以从他许多作品中表现出来 [6]。收藏于华盛顿国家美术馆的五联画作品《文提米利亚广场》（见图7）是其成熟期的大型作品，风景取自他住所窗外的广场。鸟瞰角度偏重心构图的五联画，随意补丁式色彩的拼接有日本版画风格，折叠屏风样式也是受日本艺术的影响；以清新色彩描绘春季的同时，米色纸板的底色从各种色彩中透出来，使创作媒介也成为作品的一部分，展示出丰富的构图模式。很显然，画家位于高处俯瞰广场上人们或是忙碌或是闲适的生活场景并将其描绘下来是对生活的热爱。嫩黄的色彩明亮突出成为视觉的中心点，两侧逐渐变灰，色调以及纯度逐渐降低，让画面的空间感受更加强烈。另一幅作品《花园》（见图8）同样是室外场景，与上一幅作品则有着明显的差别。仅从空间透视关系上来看，这幅作品更趋于平面化。构图形式上采用三联画的形式将视角以内的场景表现出来。地平线将画面一分为二，加之近乎于平行的天际线将画面分割成相对规则的块面，这种构图形式无疑受到了浮世绘的深刻影响 [7]。

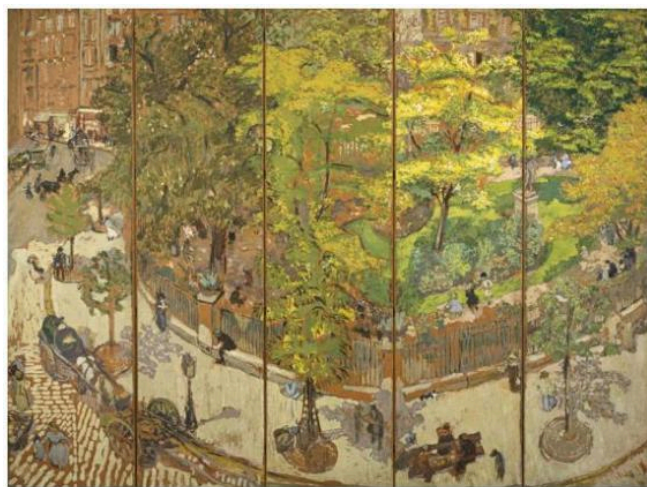

图7 《文提米利亚广场》

图8 《花园》

5. 家庭题材：私密空间中的情感叙事

家庭题材油画作品在维亚尔的绘画中占比非常大，这种恬静、祥和的画面体现出维亚尔内心的温柔与对生活的热爱。他的作品通常追求大块面的色彩和谐而忽略细节的刻画。在对于景物的刻画过程中以自己的个人情感进行表达，不去刻意描绘物象同时忽略对透视的追求，这种将自己的情感表达于绘画作品中的技法使得他的作品完美的诠释了情景交融。收藏于美国国家艺术馆的作品《穿黑衣服的女人》（见图3）画面整体偏向灰色调，画面表现出一位着黑色服装的女性在餐桌边摆放水果。而对于画面其他细节上的处理几乎只采用两个色调——浅黄与熟褐色。除了一些笔触的变化比较明显已经看不出画面太过于强烈的节奏感，但正是这种细微的、轻柔的变化让我们感受到维纳尔正在绘画过程中内心的律动。可以说，这种不刻意追求色彩强烈变化、透视关系准确以及造型明确的绘画充分体现出了含蓄之美。对于家庭场景的热爱以及平和的画面让我们看到了维纳尔内心的柔软。画面中的笔触也可以窥见维亚尔在创作过程中内心是轻快的、愉悦的。

好的绘画作品能够让人们感受到真善美，从维亚尔的作品里，我们能够清晰地感受到这一点。大部分的受众并非专业的学者，对于各种流派、各种风格的作品难以做出准确的判断，但一定能够与真正优秀的作品产生共鸣。《在编织的老太太》（见图9）《清晨的早饭》（见图10）这两幅作品，无论是专业人士还是学者亦或是任何人，面对这样的绘画，内心一定能够感受到画家对于家庭的热爱。这种感染力能够直击心灵，抚慰观者内心。显然，这两幅画场景、人物几乎没有变化，仅仅是画面人物正在做的事情不一样，或者说是一个连贯的故事。吃完早饭的老太太（作者的母亲）或是休息片刻、或是换了一件衣服就进行编织工作。维亚尔母亲将作坊直接安置在家中，让家庭生活与工作作坊连成一体，而墙上的绘画作品充分说明了整个家庭布置中透露出的艺术气息。墙上的花纹、环境中的色调以及老太太的体态等等，仿佛就是观者自己身边的场景，熟悉而温馨。这正是维亚尔作品体现出人与人之间的近距离，人与环境之间的和谐。

图9《在编织的老太太》

图10《清晨的早饭》

6. 结语

文章通过对纳比派代表画家维亚尔艺术作品的分析，从造型、线条、色彩、笔触等特点来进行艺术特征分析，使笔者进一步的认识了维亚尔，深入的赏析了其作品的艺术美感。从维亚尔作品变化中可以看出维亚尔不仅仅局限于纳比派的唯一一种创作形式。在整体风格之中融入自己的理解，学习借鉴其他绘画风格，让自己的内心情感溢于画面之上。经过对维亚尔绘画的研究认识，使笔者认识到无论是大师还是平平无奇的我们，都要去学习他人的长处，认知自己的短处，从而指导自己的绘画创作。通过研究不是为了完全模仿他的作品更重要的是感受维亚尔的创作精神，美是平凡的，美无处不在，我们的身边比比皆是。对于我们现在的青年艺术工作者来说与其绞尽脑汁的去创新还不如去仔细发掘我们身边平凡事物之下的美，加深对生活的认识才能更有助于我们创作情感深度的表现。

参考文献

- [1] 陈建军. 纳比派 [M]. 北京: 人民美术出版社, 2000.
- [2] 张晓叶. 维亚尔 [M]. 长春: 吉林美术出版社, 2006.
- [3] 周建宏. 法国纳比派画家—波纳尔和维亚尔绘画作品赏析 [J]. 美术大观, 1998(3): 42-43.
- [4] 张明远. 纳比派的色彩与画面形式研究 [D]. 南昌: 南昌大学, 2011.
- [5] 李春. 西方现代绘画批评 [M]. 上海: 上海人民美术出版社, 2015: 78-82.
- [6] THOMSON B. Vuillard [M]. Oxford: Phaidon Press, 1988.
- [7] 王受之. 世界现代艺术史 [M]. 北京: 中国青年出版社, 2002: 96-101.