

表现主义绘画与表现主义音乐

杜冬梅

表现主义始于 20 世纪的欧洲,波及文学、电影、音乐和戏剧等艺术形式。而在美术中的反映尤为鲜明。1911 年德国《狂飙》杂志的编辑威廉·沃林格首次使用“表现主义”来称呼柏林的前卫艺术家,他把这个词与塞尚、梵高和马蒂斯等人的作品联系在一起。1912 年,在狂飚美术馆举行的“青骑士画展”,再次被冠以这个名词。从此,该词便成为德国艺术中诸多偏于情感抒发倾向的艺术作品的名称。

其实,美术史中最早的表现主义社团从 1905 年就已经开始活动了。发自绘画的表现主义,其矛头所向是印象主义的客观性。他们认为艺术既不应该“描写”,也不应该“象征”,而应该直接表现人类的精神与体验。表现主义美术是一个涉及文艺各个领域的思潮和流派,其作为印象派绘画的对立面而产生,主张脱离外型的束缚而强烈地表现个人的意念。作为社团,它的主要活动基地在德国,但作为表现主义思潮,在欧洲各国均有所反映。德国表现主义是一个复杂的艺术流派,它的成员包括不同政治倾向和思想倾向的青年知识分子。他们对资本主义的都市文化不满,对机械文明压制人性和个性心存反感,并从东方和非洲艺术中汲取营养。表现主义艺术家反对机械地模仿客观现实,而主要表现“精神的美”和“传达内在的信息”,强调艺术语言的表现力和形式的重要性。

表现主义的音乐,其表现一词是从绘画艺术中借用来的。第一次世界大战开始以后,表现主义绘画逐渐影响音乐,先是在德奥兴起了表现主义音乐,进而形成了表现主义音乐流派。与表现主义美术一样,表现主义音乐不是根据客观的印象唤起相应的艺术形象,而是根据个人的直觉作主观的、任意的反映。

从艺术思维的渊源来说,表现主义是从印象主义演变而来的,这正是梵高被称为“表现主义之父”的原因。表现主义在德国成为艺术创作的主流有其必然的原因,它继承了中古以来德国艺术重情感、主观表现的特点,在造型上追求强烈对比、扭曲和变化的美。表现主义画家往往会成为具有众多拥趸潜力的偶像人物。表现主义流派诞生之初,涉及表现主义

风格的、深具号召力的画家就有梵高、蒙克等人,而直接对表现主义这个概念产生影响的是后者——挪威画家蒙克。蒙克幼年丧母,姐妹又有精神病,这对他一生的创作都有深刻的影响。早年,蒙克赴法学习绘画,受到梵高和高更的影响,开始在画面上尝试激烈的色彩和扭曲的线条,以表达焦虑、恐惧、爱与恨等强烈的内心情感,他的一生都围绕着“死亡”和“爱情”这两个主题。1892 年,德国柏林美术家协会举办了蒙克画展,对当时的德国青年画家刺激很大,推动了德国表现主义的发展。梵高、蒙克乃至后来的德国表现主义画家柯克希卡、贝克曼、凯尔西纳等的创作和生活充斥着自杀、性感、颓废、无政府主义和精神崩溃等疯狂的因素。不可否认,这些因素和他们的艺术观念相关,甚至可以说就是根源于表现主义。

从广义上说,表现主义可指向所有强调以色彩及形式要素进行自我表现的画家,但其特指的涵义,则是 20 世纪初德国的三大艺术运动,即“桥社”、“青骑士派”和“新客观派”。“桥社”1905 年成立于德累斯顿,1913 年解体。其成员有基希纳、黑克尔、施密特—罗特卢夫、布莱尔、佩希斯泰因和诺尔德等。“桥社”一词是由施密特—罗特卢夫从尼采的名著《查拉图斯特拉如是说》中引用而来的。作为一个旨在开辟艺术与生活新途径的艺术社团的名称,其涵义是联结一切革命和活跃的成分,通向未来。“桥社”画家对于社会问题极为关注,其作品强烈地反映了当代生活极端平淡及令人不安与绝望的一面,体现出“北方艺术的焦虑”。虽然“桥社”画家曾受到法国野兽派画家的影响,然而其作品风格却显然与野兽派画风迥异。野兽派即使是最狂放的作品,也总是保持构图的和谐、色彩的装饰性与抒情性,而“桥社”画家则早把这一切抛到九霄云外。在他们的作品中,扭曲的造型与浓烈的色彩,体现了某种朦胧的创造冲动以及对既有绘画秩序的反感。因而,“桥社”绘画往往呈现出一种粗犷及狂风骤雨般的气势,这是法国古典气质所没有的。

“青骑士派”得名于康定斯基 1903 年一幅画的标题,他们本来属于慕尼黑新艺术家协会,1911 年从中

分离出来。其成员主要有俄国人康定斯基、雅夫伦斯基、德国人马尔克、麦克、闵特尔以及瑞士人克利等。“青骑士派”画家总的来说并不关注于对当代生活困境的表现，他们所关注的是表现自然现象背后的精神世界以及艺术的形式问题。

“新客观派”出现于1923年。严格说来，它不是一个画派的名称，而是一个展览会的名称。该名称是由德国曼汗艺术馆馆长哈特劳伯提出的，他1923年策划并组织的新现实主义画展，冠以“新客观派，表现主义以来的德国绘画”的标题。参加展览的这批画家主要有格罗斯、迪克斯和贝克曼等。这是一群不满于现实的艺术家的。他们大多出生于1890年前后，青年时代正逢第一次世界大战和战后德国的政治动荡时期，因此，他们热衷于用艺术表现他们所处的现实世界，揭示社会的腐朽和阴暗。“新客观派”画家并不极端地分解和歪曲客观现实，而往往关注于对细节的真实描绘，同时，他们也把抽象的绘画语言，运用于对客观现实的真实揭示之中。

蒙克堪称20世纪表现主义的先驱。他在忧郁、惊恐的精神控制下，以扭曲的线型图式表现他眼中的悲惨人生。他的绘画，对于德国表现主义艺术产生了决定性的影响，他成了“桥社”画家的精神领袖。

表现主义音乐深受表现主义绘画的影响。表现主义是在第一次世界大战前出现于德国的艺术流派，战后在欧美风靡一时。1911年活跃在德国的俄罗斯画家康定斯基等创办了《青骑士》杂志，其中不仅刊载了康定斯基等人的绘画，而且还发表了许多戏剧、绘画、诗歌等方面有关表现主义的理论，其中亦有奥地利音乐家A. 勋伯格的著作，从而掀起了表现主义运动。此后，它迅速风靡欧美，并先后在美术、建筑、戏剧、小说、诗歌、电影及音乐领域中产生重要影响。

表现主义音乐追求形式上的绝对自由，与绘画中的表现主义一脉相承。表现主义音乐作为现代音乐的一个主要流派，以勋伯格和他的两个学生贝尔格、韦伯恩为代表。表现主义音乐，是“新维也纳乐派”针对法国的印象乐派所强调的对自然中的朦胧

光色、虚无缥缈事物的描写的尖锐反驳。他们主张艺术要表现人类的精神本质和心灵世界，正像勋伯格所说“艺术家为之奋斗的最伟大的目标只有一个，那就是表现他自己”，“我们的心灵才是客观世界的真实反映”。当他们用自己的心灵感受到德奥现实生活充斥着痛苦的时候，他们使用音乐去表现自己内心所感受到的那种压抑、孤寂、苦闷、绝望、刺激和疯狂的情感。表现主义音乐的最大特征，是无视传统，无视规则，不追求庞大、夸张，刻意追求精致、纯朴，抛弃印象派的玄妙模糊，力求音乐表现的简洁、单纯、明快和热烈。表现主义的意义，以无调性为其基本成分。由于抛弃了主属音的传统观念，八度中的十二个音的价值得以相等，从而使传统的旋律概念，节奏、节拍的组织，曲式的结构，和声与对位的感觉皆面目全非。融入十分自由的形式中的若干独特音的连续，带来了流动的、不断发展的奇妙特色。而小巧、精致的乐队编配，体现出单纯、明快的色彩。

表现主义的音乐与传统完全相反，它完全无视过去的调性规律，使无调性占有绝对优势。由于旧有的旋律轨迹被破坏，使得旋律既无均衡，也无反复，因而仅是一连串独特的音的连续。此外，节奏难以捉摸，拍子也被无视。在形式上，由于无视因袭的收束式、反复法与平衡法，故显得非常自由。但它那基于新的理论建立起来的形式，却具有独特的、流动的、无限发展的奇妙特色。在对位方面，有离开传统和声的感觉，成为复合的自由的旋律线的进行，即线形的自由对位法。在乐队编制与配器法上采取精致而纯朴的小编制，常有明显的室内乐性。它的色彩不像印象主义那般幽玄茫漠，而是单纯、明快而强烈。

总之，表现主义绘画和表现主义音乐相互影响，共同促进，它们所形成的合力使表现主义在艺术史上达到了前所未有的辉煌时期，成为西方艺术史上的一道靓丽的风景线。

（作者单位 渤海大学艺术学院）

责任编辑 韦平