

弗洛伊德与超现实主义绘画

徐文婕

(西北师范大学 美术学院,甘肃 兰州 730070)

[摘要]本文以弗洛伊德的精神分析学说为理论支撑,从艺术心理学角度对超现实主义绘画进行了回顾,尝试论述潜意识、梦对超现实主义绘画创作的影响,从而帮助我们更好地了解这个在西方现代艺术史上颇具影响力的画派。

[关键词]弗洛伊德;超现实主义绘画;西方现代艺术

[中图分类号]J20-05 [文献标识码]A [文章编号]1005-3115(2010)10-0070-02

20世纪初以来,随着西方现代艺术的发展,具有时代特色、颠覆传统艺术的各种艺术流派纷纷出现。其中受弗洛伊德精神分析学说的影响,一些法国前卫艺术家们开始一反以往对技法形式的追求,转向用自己手中的画笔反映人们的内心世界,尤其是自身潜意识、梦在创作中的表现,产生了一个对整个欧美艺术影响深远的画派——超现实主义。

一、弗洛伊德精神分析简述

弗洛伊德(1856~1939),奥地利精神病医生、著名心理学家,精神分析学派创始人。其精神分析派艺术心理学关注艺术创造的原动力、美感起源等问题,主要理论观念有五部分,即潜意识、泛性论、本能说、人格结构和论梦。弗洛伊德认为人的精神活动由意识、前意识、潜意识组成,其中潜意识是基础,指导着人的行为,意识作为心理表层的体现只占冰山一角。潜意识不被个体察觉,包括不容于社会的各种人类原始冲动和本能欲望,却犹如人类精神之山的主体,渗透在心理活动之中,时刻影响着每个人的思想。其中性本能又称“力比多”,存在于潜意识之中,是人一切行为的根本动力。弗洛伊德将人格结构分为本我、自我、超我。所谓本我,它是原始的、生来就有的潜意识部分,遵循顺应本能冲动的愉快原则。自我则受理智支配,以社会现实、习俗道德等因素抑制性冲动。超我是伦理化的自我,代表着道德良心和理想的意识。而梦境作为潜意识内容的显现方式,再加以自由联想,就为艺术提供了形象的宝库,这些形象成为人类最隐秘体验的具有象征性的符号内容。

弗洛伊德认为,艺术家在选择和提炼题材时也是为把潜意识中的力比多加以伪装和变形,绘画的灵感闪现于理智对潜意识的控制力放松之时;画家按照自己的心声创作,本我、自我、超我随环境而变,均有可能作为主

导的心理状态指导其创作,从而使艺术作品感染愿望同样被抑制的人们,并使观众从中体会到艺术家真实的个人情感。弗洛伊德指出,释放本能产生的痛苦是艺术家创作的理由。艺术家把在现实中受到压抑而得不到满足的欲望按照美的规律转化到幻想世界,即绘画中去,从而得到本能的宣泄和欲望的达成,借以追求期望中的自由与快乐。因此,艺术创作就是画家为自己编织的逃避现实、避免伤害的白日梦。艺术家就像一个精神病患者,用绘画使自己从不满意的现实中得以解脱,投入到一个自己幻想的完美世界。在艺术世界里,艺术家解决冲突,对抗焦虑,处理复杂问题,并且净化心灵。此外,弗洛伊德精神分析美学认为,美的本质是一种本能的转移和升华。他强调说,人们对于美的追求来源于性感的目的,将艺术形式视为美的根源是错误的,艺术形式给人感官造成的快感并不是画家真正所要表达的目标,而只是一种刺激手段。据此,一些超现实主义艺术家钟情于表现自身的各种情绪、内心体验和梦的幻象。

二、超现实主义的艺术特色

随着第一次世界大战的结束,达达主义一贯的破坏行为和全盘否定的虚无观念不再符合公众的艺术需求而逐渐退出历史舞台。此后,超现实主义应运而生,其在美术上则强调偶然因素的结合、无意识的发现、梦境的真实再现。超现实主义继承了达达主义的自动性创作理念,并深受当时影响颇大的弗洛伊德潜意识和释梦理论的影响,强烈关注艺术家的内心世界,致力于探讨潜意识、本能和梦在绘画中的表现。按照不同的绘画风格,超现实主义流派可分为两种:一是以达利、马格利特为代表的自然主义的超现实主义,又称古典的超现实主义,其描绘细致逼真,将现实事物加以变形、重组以达到一种梦幻的效果;二是以米罗等人为代表的有机的超现实主义,又称绝对

的超现实主义,以无意识、非理性的理念进行抽象绘画。它们的绘画艺术特色主要有以下三方面:

(一)自动创作

超现实主义画家主张绘画创作应该顺从精神深层的潜意识、非理性、无逻辑的任意下笔,试图运用写实、象征、抽象的创作手法与看似现实中互不相关的偶然性元素的组合传达思想情感。这种连创作主体自己都没有明确意识的、非理性的潜意识在绘画中的表现,成为其画作的明显特征。潜意识虽然无法察觉,却潜移默化地影响着人的行为。同样的,画家们的创作也不可避免地受其内心深层潜意识的影响,艺术家内心的欲望不由自主地显现于梦境之中,再经由自动性绘画表现为美术作品,从而成就了一幅幅不朽的超现实主义名作。超现实主义把现实、潜意识、梦以无逻辑的重组加以表现,以画中有意味的元素或象征性的符号暗示着画家的思想,真实与幻想交织在一起,制造出一种奇幻的景象。

(二)梦境再现

超现实主义画家强调梦幻万能,并按照弗洛伊德的释梦理论将梦境通过伪装、变形、象征和自动主义的非理性偶然组合,把画家内心深层最真实的欲望通过画面形象地表现出来,认为真实再现梦境,结合偶然所得的意念进行绘画,才是美术创作所要追求的真实。其作品主张把梦幻与现实结合起来,运用象征和偶然性的自由联想表达性、战争、暴力、生命与死亡,具有神秘、恐怖、怪诞等特点。他们以弗洛伊德精神分析美学为其“自动绘画”的理论基础,记述梦境并将其再现于画面,荒诞的事物、象征性意味浓郁的元素使潜意识得以转化,并用可识别的语言将本能得以升华。这种奇特的创作手法、极不寻常的主题内容,都显露出精神分析美学的痕迹。

(三)强调性爱

超现实主义艺术家认为性冲动是促使艺术家创作的动力,而梦是创作主体潜意识中本能冲动和在现实中受压抑的内心活动的表现,当不能满足的力比多转向艺术活动时,他们以手中的画笔来表达内心世界的真实心声,用幻觉似的光怪陆离、看似无关的意象组合抒发所感所想,使本能得以升华、释放,从而得到由衷的心灵快慰。以性冲动为创作动因,用超现实的手法表现现实的艺术形象,借以象征性的绘画语言,富有深意的元素,符号代表的意味结合而成的画面,正是超现实主义画家所

追求的。

超现实主义强调遵从潜意识,真实展现自身内心的本能,实现绘画中的自动书写,即不受理性、审美规则、社会道德标准的约束,纯粹地遵循快乐原则的心灵自由的绘画。西班牙超现实主义画家达利曾深受弗洛伊德的影响,在他的许多作品中,梦境常作为非常重要的灵感之源出现于画面之中。达利早年深受古典学院派和文艺复兴文化的熏陶,博采各家之长,有着良好的写实功底。他运用“偏执狂的批判方法”,以精确的写实手法,结合非理性的表达和梦境的再现,对幻境进行记述,借象征、变形等手法,用反逻辑的语言来体现心理深层。其描绘的事物和空间往往呈现出神秘、荒诞、恐怖的感觉,代表作有《记忆的永恒》、《内战的预感》、《由飞舞的蜜蜂引起的梦》等。达利曾明确承认,在《记忆的永恒》中表现了一种由弗洛伊德所揭示的个人梦境与幻觉,是自己尽可能如实记述潜意识与梦的结果。而《内战的预感》创作于西班牙内战前夕,画中以古典写实的手法表现潜意识,主体是经拆分后重组的匪夷所思而又恐怖的人体形象,表达了作者内心的焦虑,有一定的寓言性质。至于《由飞舞的蜜蜂引起的梦》,描绘的则是加拉的一个梦境,一个由于蜇刺而引起的光怪陆离的梦。

三、结语

弗洛伊德的精神分析学说,尤其是潜意识与释梦理论的提出,直至今日对我们从艺术心理学视角研究美术,特别是对超现实主义绘画作品的理解仍有积极的借鉴意义。两次世界大战之间特定的社会背景和深刻的思想渊源孕育了超现实主义画派。它不同于以往的绘画流派把注意力集中在“怎样画”的外部技法研究上,而是从“画什么”的内部主题入手,创造并发展了自己的独特艺术风格,从而丰富了西方现代艺术的创作领域,使大众意识到潜意识的存在和梦境的重要性,并通过丰富的内心幻象,为画家们找到了可描绘的新题材。精神分析学说对西方现代艺术的影响重要而深刻,只有充分了解二者之间的联系,才能更准确地把握其内涵。它对艺术现象的阐释和对艺术本质的界定归因为抑制的性的升华,引导了一种全新的绘画语言和艺术思想。但是,弗洛伊德的精神分析学文艺创作观还要接受实践的检验,自动绘画的思考模式仍需要我们深入的探讨。

[参考文献]

- [1]童庆炳,程正民.文艺心理学教程[M].北京:高等教育出版社,2001.28.
- [2]张健.弗洛伊德精神分析学说与超现实主义[J].装饰,2005,(7):76.
- [3]温尼·海德·米奈.艺术史的历史[M].上海:上海人民出版社,2007.247.
- [4]中央美院编.外国美术简史[M].北京:高等教育出版社,1998.328.