

新印象派色彩分割法的解构与重构

张竞成

19世纪,西方在自然科学领域的发展对社会科学产生了深远的影响,对艺术——特别是绘画艺术的影响尤为明显。当时,处于西方艺术中心的法国,人心思变,各种思潮风起云涌。另一方面,摄影技术日益成熟,优质而廉价的图像可以轻易得到,这使得以模拟视觉真实为目标的传统绘画价值受到质疑。在康德、黑格尔及叔本华等人的哲学思想影响之下,一些画家不满足于再现客观事物而开始着重内心的表现,在作品中直接或间接地表达了对传统的抗争,印象派就是在这样的背景下产生的。他们以光色理论为基础,吸收以日本版画为主的东方艺术元素,强调自然物象与画面物象的距离,淡化绘画的社会功能,使绘画转到追求平面化的轨道上,形式的意味得到加强。这一点,在新印象派画家修拉、西涅克等人的作品中得到很好的发扬。

新印象派是相对于印象派而言的。80年代,西方绘画领域出现了与印象派有密切联系又有明显区别的美术流派,他们主张在绘画中运用科学试验成果,并在此基础上建立绘画法则。其创立者修拉在研究古典绘画和雕塑的基础之上,结合勃朗和谢弗勒尔的色彩科学理论并应用到对绘画技术的改造和理论的创立中,把画面的秩序感推向新的高度,呈现出现代艺术的某些特质。新印象派的创作是艺术科学化的一种实践。与印象派不同的是,新印象派把艺术更加紧密地和科学联系起来,建立了自己的理论系统,所以也被称为“科学的印象主义”。

新印象派理论包括三个方面:其一,色彩的分割和并置理论,即用高纯度光谱色斑点表现出对象的光源色、固有色、反光色的条件色彩体系,并利用色点的相互穿插、排列,达到既对比又和谐的效果;其二,建立色彩、线条与情感相结合的科学原则,这样的结合类似于数学和音乐;其三,通过概括和提炼,使新印象派从印象派的重感性转而面向重法则、重秩序,力求使构图合乎几何学原理,构建出和谐统一的画面。修拉说:“艺术就是和谐,和谐就是各种对立因素的类比。从一定的主从关系和照明作用上来看待的,处于生动、安定或者悲凉的组合关系之中的类

似调子、色彩和线条的类比。”(修拉《致莫里斯·勃堡书》)可以看出修拉等人除了对条件色分割体系的透彻理解外,还试图通过抽象的色彩和线条打破以视觉真实为目标的绘画法则,重构出具有抽象特性的画面结构。当然,应该看到,修拉等人不是机械地应用科学原理,而是要营造出一种类似于文学感染力的画面情调和意味,这种情调和意味与东方的意象极其相似。笔者以新印象派的色彩分割法为核心,从三个方面说明其画面分解重构的特征。

一,用色彩分割法解构出抽象性的点、线和色块。新印象派画家在自然物象转化为画面物象的过程中,借助了一定的媒介,这种媒介是从自然物象中分解出来的基本原始单位,这种基本原始单位是新印象派构成画面物象的、最基本的造型元素。首先,它们是抽象意义上的“点”。现代物理学及其他学科地发现,使人们认识到现实中的事物都是由无数小颗粒似的分子构成的,新印象派在视觉上对物体作了“物理化”的处理,这种视觉的“分子”就是“点”。点是抽象的存在,按康定斯基的说法就是“点”有一种内在的“声音”(参见《康定斯基论点线面》),在具象中会被遮蔽,在抽象的艺术中会释放出来。这种特性就是点的活跃性和分离性,而且由于点与点之间有空隙,原先均质平整的对象色块密度不断地降低,起到了分解色块的作用,并且通过重新排列组合构成其他两种画面最小单位:“点面”和“点线”。其二,它们是具有几何特征的“点面”。新印象派为了表现出复杂的色光关系,抛弃了颜色混合的方法,把一块色彩分解成各种纯色小点在画面上相互穿插排列,然后利用空间的视觉混合产生需要的中间色,达到新印象派所需要的光线的颤动和色彩的鲜明度,同时也打散了原先物象的轮廓,并使轮廓里面的细节变得模糊,出现平面剪影化趋势。新印象派利用分割法,在画面上形成许多这样的色面,这些色面通过归纳处理,边沿变得平滑和规整,形成几何形面的色点组成的虚面。其三,色块的边沿形成具有几何特征的“点线”。色面的几何性也决定了色线具有几何性,这些线在画面上纵横分割,和色彩平面一样是架构画

面最基本的材料。可以分为几何形线和有机形线、直线和曲线以及直线和曲线相结合的线。在转换自然对象的过程中这些新的元素成了解构对象的最小单位,同时这些最小单位通过画家的重新安排而组成全新的画面。

二,新印象派利用色彩分割法重构出带有抽象性和装饰性的画面结构。新印象派画家解构出抽象性的点、线和色块这三种基本原始单位并再次组合构建出新的画面,以直觉和想象力为创作的出发点,将造型和色彩加以综合、组织在画面上,呈现出纯粹的、新的形色结构关系,有类似于音乐之处,具体表现在两点上。

第一点,将古典绘画中隐藏在具象物体背后的画面结构框架显性化。以修拉的油画《库布瓦的塞纳河》为例,观者首先注意到的是画面上的骨架结构线,这是画面的第一层次,画面中的树、河流、堤坝、草地、山坡、房屋、人物都被有意识镶嵌在具有几何构成关系的框架线中,从属于画面框架,属于画面的第二层次。在古典绘画中这些结构线是隐性的,是一些带有趋势性的暗示,但在修拉的这幅画面中框架本身也成为了画面表现的一部分。修拉把无限空间转换为有限空间,有一种平面化的趋势。这说明新印象派在画面上追求带有几何特色的抽象效果,打破绘画必须模仿自然的传统观念。可以说,修拉完成了从具象走向抽象的一个重要环节,这也影响了立体主义、构成主义等几何抽象派的绘画。

第二点,在色彩分割法基础之上产生的装饰性。新印象派画家的创作大多是在画室加工完成的,他们的创作不是直接来源于写生式的再现性描摹,而是对再现性图像根据自己的绘画原理进行再创造,修拉甚至晚上作画,不担心灯光对色彩的影响。他们通过写生收集素材,然后用色彩分割理论、对比法则、纯色和光学调色法对画面物体进行变色、变形、变调等修饰处理,形成单独纹样,像二方连续一样重复排列在显性的、几何的画面骨架中,形成优美的秩序,构成图形之间的和谐。修拉的《马戏团》具有阿拉伯式的装饰纹样效果,西涅克《1890 年菲力·冯乃翁肖像》带有涡状旋转图案,装饰性尤为明显。

三,重构出类似东方绘画的意境。东西方绘画在原始时期,都是平面和涂鸦式的。其后西方绘画随着透视学、解剖学、光学的发现,与坚持平面化的东方艺术分道扬镳,并在 19 世纪达到了一个难以逾越的高峰。但随着日本绘画的传入,西方绘画开始产生变

化,以新印象派为代表,开始尝试新的表现方式,自觉地向东方艺术汲取营养,向平面化回归,这也说明了东西方艺术在平面性上有了新的联系。新印象派画家并没有排斥情感在绘画中的表现,作品中呈现出的浪漫而神秘的情调和东方意象具有某种相似性,这也可以从两个方面论证。

第一,通过“隔”的方式拉大画面物象与观者的距离而产生模糊感和神秘感。新印象派的“点彩”在世界美术史上并不是最早的,在中国,宋代就有米氏父子的“米点皴”,他们用墨点均匀地排列在画面上,造成物象肌理的同质化,形成类似雨幕一样的屏障。具体的物象(客体)与观者(主体),由于外界物质的“隔”而产生视觉和心理上的新鲜感,局部的丰富性让位于整体的结构变化。在修拉的画面上同样反映出这种特点,他的《大碗岛上的星期日下午》中,物象通过“点”的雨幕隔开,物体的细节和局部的色彩过渡变得朦胧起来,整个画面首先看到的是点的游走和闪烁,然后才是隐隐约约的物象,有一种空灵的感觉。画面反映出的物象再也不是我们平时所见的物象,而是通过艺术加工后的新物象,这是艺术家认识事物的新境界。正如青原惟信禅师所说的“见山不是山,见水不是水”(《续传灯录》卷第二十二),逃离了物象的束缚,找到了类似东方艺术的意象。

第二,在宁静中透出诗意。新印象派绘画大多以垂直线和水平线构图,有一种安定和静谧的效果,与“诗中有画,画中有诗”的追求有相似之处。画面情景相融,将感情融在形象之中,显露出独特的心境,原本普通的物象通过作者的移情而得到升华。新印象派的作品透出的独特的文化情怀,在西方现代艺术中是独树一帜的。

新印象派的历史不算长,但影响深远。其后的立体主义、幻想艺术、表现主义、未来主义、构成主义、至上主义等艺术流派都或多或少地和新印象派有联系,这说明新印象派是现代艺术的重要源头之一。新印象派色彩分割法元素分解重构的特性使人们摆脱了对视觉“真实”的依赖,平面化的追求和东方艺术相融合,使他们在新的语境之下获得自己的语言方式。

(作者单位 西华师范大学美术学院)

责任编辑 韦平