

结合审美实践谈伦勃朗艺术“精神”性审美历程

——《巴达维亚人之誓》观后评述

马薇蕾 (江西科技师范学院 江西南昌 330000)

摘要: 审美实践从人的方面表现出的感性实践特征就是非日常生活化, 就是感性实践的意象化和人的身心的审美化。审美体验与个体的生命活动及其人生经历密切相联, 是人的生命活动及其日常生活经验的有序升华、更新及其自由的回归。

关键词: 审美实践; “精神”; “物质”; 审美体验; “精神”性审美

人从来就是审美实践的历史主体, 人的生命活动及其能动的、有目的的价值实践活动也是审美实践的历史动因。由此, 就价值实践历史趋向的不可逆性及其持续发展的历史要求来说(这是黑格尔从客观唯心论方面把美学等同于艺术哲学的原因), 美学不仅需要从人与对象的感性实践联系来理解审美实践的意象化及其经验情感融合的基本特征, 而且, 美学还需要就审美实践的意象化从人的方面表现出的感性实践特征来理解审美实践的特征。一般地说, 审美实践从人的方面表现出的感性实践特征就是非日常生活化, 就是感性实践的意象化和人的身心的审美化。从这个意义来说, 能够充分显现微观个体自由自觉个性的意象化、审美化形态的, 无疑是艺术实践的审美意象形态。审美体验与个体的生命活动及其人生经历密切相联, 是人的生命活动及其日常生活经验的有序升华、更新及其自由的回归。艺术家通过对生命活动的体验来描绘对生活的理解亦是如此。

伦勃朗是17世纪荷兰杰出的艺术家, 他在艺术审美取向上的新的追求, 既不同于前人, 也不同于同时代的画家, 用他自己的话说, 就是“除了事物的内在精神, 其他一切都微不足道”。这种新的“精神”审美追求对后来的艺术产生了积极的影响。

伦勃朗的艺术审美从外在表象转而探讨人类精神层面的努力却使他成为不朽的画家。伦勃朗在开掘题材、表现绘画精神层面的艺术审美追求是超越时代和国界的。伦勃朗艺术的“精神”性审美追求, 其中包含两个不同的层面: 一个是人格化了的“物质”世界, 一个是物质化了的精神世界。伦勃朗作品中以现实世界为题材的作品, 实际上体现了大师对现实世界的理解, 折射了大师对物质世界的感悟, 是人格化了的“物质”世界。宗教和神话在本质上是表达了现实世界人的理想追求, 是一种精神寄托, 属于与现实的世界相对立的“精神”世界, 伦勃朗对这一“精神”世界题材的把握, 则是以一个可感知的“物质”的、现实的世界来表现的。当然, 回溯伦勃朗一生艺术的历程, 他一生的艺术风格是变化的, 伦勃朗艺术中的“精神”主题的面貌不是一以贯之的, 而是一个由外而内的过程。

绘画终究是人的精神需要引起的审美创造的结果, 而在不同时代的不同社会条件下, 人们的社会精神取向常变, 互相冲撞, 发生矛盾。在观察17世纪的荷兰绘画时, 我们不能简单地树一个“时代精神”而抹煞艺术中的精神及其外观形式的种种丰富多样性, 也不能见木不见林, 失去宏观把握的能力。

伦勃朗在作《巴达维亚人之誓》时必定曾把历史的现实感作为一个基本考虑, 因为它体现在许多方面。壁画被拒, “歪打正着”, 他正好索性自作文章, 而这一伙人之间的刀光剑影所显示的“誓”这个中心情节说不定本来就是他构思的核心。伦勃朗自是用光大师, 在这一幅上又有特色: 不求精到, 也不强调暗中亮起的强烈反差, 一改惜亮如金的常法, 搞起大片光亮。前边(亦即下部)是餐桌的这一侧, 用暗桌布、红衣和沉着而暖中偏冷的重色块大片铺开, 右中

部有所突起, 但并不黝黑, 在很润的涂抹中清晰地可见笔墨勾勒, 所以并不郁闷。这种寓意的大手笔使用, 像烈火的波浪中藏着一连串的三角形构成, 以高大过人的奇维里斯为主峰, 而刀剑出鞘交叉形成的三角则特别刚劲挺拔, 成为注意的焦点。他排除了非历史主义的、罗马化的官服打扮, 努力想见蛮族人物原来的草野风貌。

伦勃朗把错综复杂的手势演绎得淋漓尽致, 既有光明中的祝福, 又有阴暗中的“小动作”, 这和圣经中描述的雅各的性格非常相像, 但伦勃朗仍然对雅各注入了巨大的同情。画面的安排把观者引入到对人物的内心世界的探究之中。没有深深的人生体验, 没有诚挚的爱的情感, 是无论如何也达不到这样的高度的。这种抽象的“精神”的审美, 绝不是故事情节所能表述的。它是伦勃朗由自身对生命的深切透悟呈现出来的广博而深沉的情感。由此可见, 伦勃朗晚年的宗教画所体现的精神境界实在不止于宗教题材本身。在他看来, 宗教题材成了他自身内在精神的载体, 表现出来就是宽大淳朴的情怀, 给人以安慰的“爱”。总之, 在一个真正的艺术世界里, 只有寻求人类永恒的人性的表达。呈现与导引是终极目的, 而辉煌的刺激总是短暂的。因为所谓辉煌只是一种极富变化的画面形式而已, 其给人的只是感官的刺激, 容易为一般的观众喜爱, 引起一时之轰动和称颂。而真正具有永恒性的人性的东西, 却是令人沉默、感叹和无语的沟通。

参考文献

- [1] 《伦勃朗的油画艺术》
- [2] 《世界名画家全集伦勃朗》
- [3] 《美学原理》
- [4] 《外国美术家简介》
- [5] 《伦勃朗传》
- [6] 《伦勃朗艺术的价值》
- [7] 《谈伦勃朗的生平与绘画艺术》
- [8] 《艺术探索》

作者简介:

马薇蕾, 女, 82年8月出生, 安徽亳州人, 04年毕业于石家庄铁道学院艺术设计专业, 现为江西科技师范学院09级美术学研究生。

《巴达维亚人之誓》伦勃朗