

论油画民族化与民族审美 文化 - 心理结构

唐培勇

(中国人民大学徐悲鸿艺术学院 博士研究生 北京 100872)

摘要:本文深入分析了油画民族化与现实主义油画艺术以及民族精神的关系,文章指出,要真正实现中国油画民族化,最终是要落实在重建中华民族新的审美文化-心理结构上。

关键词:油画;民族化;现实主义;民族精神;审美文化-心理结构

中图分类号: J021 **文献标识码:** A **文章编号:** 1009-3826(2006)03-0092-03

收稿日期: 2006-05-11

自从西方油画艺术传入中国以来,我们的油画就面临着一个民族化的问题,它的实质在于用油画的艺术形式来表现我们自己的“民族精神”,因为任何民族都需要有自己的“民族精神”,文化和艺术的深入发展应该和伟大的“民族精神”紧密联系,同样我们的民族文化和艺术也应当是充分表现“民族精神”的。然而,长久以来中国油画受到西方现代艺术思潮的影响以及商业的冲击太大,表现出不自信、过于跟随西方样式、缺乏执着追求等问题,极有失却尊严和“民族精神”的危险。所以当代中国面对复杂的国内多元化发展,呼唤“现实主义”油画成为主流艺术,集中体现了“现实主义”绘画对表现“民族精神”的内在要求,也体现出中国油画民族化在当代环境下的新发展。这既要求画家应当表达自己的思想、情感,表达中国人的自然、生活和“民族精神”;又要求将油画真正消化而变成中华民族自己的血液,把油画变成中华民族自己的东西并具有自己的民族风格。这就是油画民族化的本质所在,所以“现实主义”油画又是油画民族化的关键。

要通过现实主义而达到油画民族化的要求,就要做到深入把握传统“民族精神”实质、绘画技法

上融合古今中外、立足本民族文化和生活进行创作、强调科学性、理性并与艺术性和感性有机结合等要求。关于深入把握民族精神的实质的要求在于我们要认识到,自古以来,中华民族就培育出了以和谐为主线的“民族精神”,它主要源自儒家思想,其中蕴涵着“中庸”、“中和”、“适度”理念,是中华民族的灵魂,主要包括宽厚仁爱精神、刚健自强的奋斗和创造精神、爱国精神、勤俭精神、人本主义精神等重要内容。关于绘画技法上的融合古今中外的问题在于我们要理解,“现实主义”油画要与“民族精神”有机结合在一起,除把握“民族精神”内涵和在技法上继承西方的优良传统之外,还必须解决对古今中外技法上的融合问题,否则以上目标将难以实现。“现实主义”油画只有融合古今中外之优秀技法,才能做到中国油画与“民族精神”的完美结合。中国“现实主义”油画应该是对本民族文化和生活的客观反映,所以艺术家应该加强认识和把握本民族文化和生活,只有立足于本民族文化和生活进行创作,才能做到“现实主义”油画与“民族精神”的完美结合。关于强调科学性、理性并与艺术性和感性有机结合上,就是要求把中国传统中以简约和写意手法为主的重感性特征与把重写实

技巧的西洋画的理性特征有机结合,这是表现“民族精神”的必然选择。但是,中国“现实主义”油画的科学性和理性,除了对以往西画传统中的理性的继承外,还应深入研究和吸收除艺术之外的各个学科和领域的一切科学因素和成果,并与艺术性和感性有机结合,为艺术表现所用。总之,这一切都是油画民族化的必由之路。

要真正实现油画民族化,除达到以上要求外,还要最终落实在重建我们民族新的审美文化-心理结构上,所以实现我国民族审美文化-心理结构的转型才是油画民族化的关键。

“人类文化-心理结构的形成是人类长期实践的结果。人类在运用物质工具改造和征服自然界的劳动生产实践中,不仅使外在自然成为人化的自然,创造了人类的物质文明,同时也使内在自然成为人化的自然,创造了人类的精神文明。内在自然的人化就形成人类的文化-心理结构。”^{[1](P234)}所以,作为客观现实的审美文化-心理结构是我们艺术活动中不可忽视的因素。

笔者亲眼所见,在同时观看法国印象派画展和中国画展的时候,有中国人就曾经由衷地说:“我看咱们的国画感觉就没有什么障碍”,言下之意是对印象派作品的欣赏还存在着一定的障碍。这其实就是人们内在的中西两种审美文化-心理结构不同的反映。伯明翰大学临床心理学家吉利恩·哈里斯说:“孩子会形成心爱食品的‘视觉原型’。而经常食用水果、蔬菜和其他各种非米色食品的婴儿长大后会更喜欢这些健康食物……当婴儿到18个月左右(在石器时代,这个年龄段的孩子就能选择自己的食物了)的时候,这种视觉原型机制就启动了。”^[2]饮食尚且如此,艺术亦然,这说明人的视觉原型是建构心理结构的基础并在早期的实践中就已经初步形成了。同理,任何一个民族的审美文化-心理结构及与之对应的特别是艺术中的视觉原型机制同样也在一个民族的文化和艺术实践中能得到确立。

然而,在古代,东西方艺术各自形成了独特的信仰体系、思维方式、表现手法和心理结构。中国古代儒家等先秦诸子“在汉代得到了创造性的综合,成为中国文化的主要思想框架,这集中体现为气、阴阳、五行的宇宙结构。”^{[3](P53)}这一中国文化结构推动了中国独立的审美心理结构的形成,后来“经过秦汉的整合,中国美学形成了心气五官动力结构的审美主体构成,从而中国的美感也成为心、

气、五官对审美对象进行全面欣赏的美感。”^{[3](P48)}

总之,这种以气-阴阳-五行为核心结构、包括天地人于其中的宇宙结构模式和宇宙整体学说,千百年来已经内化为了中国人内在精神本质和以“气韵生动”为基本内容的审美文化-心理结构,这不同于西方人的以科学、理性、求实为丰富内容的完整统一的艺术精神和与之相应的审美文化-心理结构。虽然自近代以来油画作为外来画种被引入中国,由于社会接受基础良好而广泛,从吸收到创造,经过几代人的努力,在现代形态的中国艺术中已经占有重要位置,但是我们尚未建立起完整高效的与之相适应的新的民族审美文化-心理结构,从以上的某些中国人在印象派画展上的表现更说明,特别是作为欣赏者的广大群众的心理结构更是相对滞后,说明我们的油画发展仍旧任重道远。同样说明我国要深化和彻底实现油画民族化,使油画艺术真正表达中华民族精神,就必须建立起与油画这一视觉文化相对应的包括广大群众的民族审美文化-心理结构,它代表的是一种与以往民族审美文化-心理结构不同的新型的审美文化-心理结构,反映了包括油画在内的新型视觉文化,使民族精神的展现成为新民族审美心理结构的自身功能体现。而这个艰巨的任务只能历史性地落在了中国现实主义油画的肩上。现实主义油画在形成中国新型审美文化-心理结构上的作用和贡献显然是巨大、深刻和无法替代的,传统中对科学与理性的崇尚、技法上对扎实功力的追求、思想上对生活的认真态度、情感上对社会的真诚关怀……使它从各个方面深入塑造人类的心理。

中国油画的民族化与现实主义油画有着天然的紧密联系。然而,油画要实现民族化,其关键正在于不仅在艺术家中还必须在广大群众中建立与油画这一外来视觉文化相适应的审美文化-心理结构。油画是西方视觉文化的代表,其现实主义传统和理性精神源远流长,我们对西方油画的引入和消化已经走过了百年的历程,其中对现实主义的继承和发展从未间断,无论现代艺术的影响有多大,都无法改变现实主义在中国的核心地位、主流地位。上世纪初,李铁夫、徐悲鸿、林风眠等老一辈艺术家将油画从西方带回中国,特别是徐悲鸿于1927年结束留欧生涯回国,任中央大学美术系教授,1928年兼任上海南国艺术学院绘画科主任,与田汉、欧阳予倩一起推行现实主义艺术。徐悲鸿坚定不移地走现实主义的创作道路,这与中国对以现

实主义为主的西方油画艺术的迫切需要相吻合,也是建构新型审美文化-心理结构的需要。从建国初到文化大革命期间,一直到改革开放后的中国,由徐悲鸿倡导和创立的现实主义传统以不同的形式得到继续发展。时至今日,现实主义正朝着多元化方向发展,出现了更多的富有个性化的现实主义风格。这些都对建构我国的新型审美文化-心理结构做出了不可磨灭的贡献。

尽管如此,我国的现实主义油画发展仍旧离我们的民族化目标有一定的距离,尚未建立起与之相适应的民族审美文化-心理结构和视觉原型机制,特别是在当前各种现代艺术思潮和艺术样式的巨大冲击下,现实主义越来越趋向被边缘化。所以应该强调现实主义油画在我国具有的不可替代的主流地位,原因在于其正担负着一个巨大而神圣的使命——重建和完善中华民族审美文化-心理结构和完善我们民族的精神内涵。更具体地讲,也就是说中国油画不能仅仅立足于尝试国外的各种现代流派、风格和样式,更重要在于形成和丰富我们自己的视觉原型,建设自己的新型视觉文化。

一个民族的审美文化-心理结构往往是内化的、相对稳定的智力结构、认知结构、审美心理结构、情感结构的总和。在当前的中国,现实主义油画正是丰富中华民族的审美文化-心理结构的重要组成部分,特别是丰富中华民族审美心理结构。所以,不从审美文化-心理结构的层面上寻求深化和解决油画民族化,就无法真正实现用油画形式表达民族精神。

首先,从纵向来说,要在上世纪现实主义发展的基础上继续建构民族审美文化-心理结构,使我们的油画艺术成为原发性的追求特定艺术之美的生命需要,是发自民族心理内的而非外的。激发我们内在的审美欲望,并在此基础上将其升华为民族主体的心理选择机制,成为我们民族新的艺术活动的心理动力,进而上升到反映中华民族精神意识层次的审美追求——审美理想。使我们的艺术活动真正具有主动性和富于理性,是我民族审美意志、艺术意志的体现,同时塑造我们新的审美感官,全面优化我们的审美感觉力和知觉力,丰富我们的审美想象力和强化审美理解力,进而推动艺术活动和实践的展开,达到民族追求真、善、美的新水平,实

现人类生命活动更高的自由境界。

其次,从横向来说,要关注、研究和实现四大结构的建构及其均衡发展。四大结构是:新时代的社会生活结构,现实主义油画的画面结构,反映艺术家全部生活、修养和训练结果的审美文化-心理结构,欣赏者大众的审美文化-心理结构。其中社会生活结构,既指社会对象的外在形式结构,也包括在此形式结构中蕴涵的内在精神层次的结构。而画面结构则恰恰是社会生活结构、艺术家主体心理结构和欣赏者心理结构三者之间联系的桥梁。欣赏者大众的审美文化-心理结构也是油画民族化的重要环节,因为“艺术欣赏是特殊的创造性的精神活动,欣赏主体既要被艺术作品所激动、所感染,又要按照自己的知识结构、心理结构、个性气质解读作品,向作品投射自己的情感、意愿,以自己的情绪色彩为基础,在欣赏对象中找到与自己的情感结构相一致的东西,从而使欣赏主体的情感流向所形成的力场与欣赏对象的力场达到同形同构,使欣赏者在审美体验中产生共鸣。”^[4](P458)]所以离开了对大众的心理结构的塑造是不行的。艺术作品也只有在欣赏者中引起各种反应和效果,并作为新的信息和提出新的要求而反馈给作者,使作者不断调整创作,发扬优点,克服缺点,提高认识,从而提高创作水平。同时这也是丰富和完善两者的审美文化-心理结构的过程,使之良性发展。所以说欣赏者的审美趣味和理想不是可有可无的和消极被动的,它影响着作家艺术家对艺术风格的追求和艺术手法的运用,越是到了艺术高度发展的阶段,其积极推动作用和贡献就越大。

总之,艺术家与大众共同参与,共建包括欣赏者大众的现代民族审美文化-心理结构,这是现实主义油画担负的重要责任。

[参 考 文 献]

- [1] 王旭晓. 美学原理[M]. 上海:上海人民出版社,2000.
- [2] 儿童为何喜欢“垃圾食品”[N]. 参考消息,2005-03-27.
- [3] 张法. 中国美学史[M]. 上海:上海人民出版社,2000.
- [4] 陈进波. 文艺心理学通论[M]. 兰州:兰州大学出版社,1999.

[责任编辑 介永强]