

浅析弗洛伊德《沉睡的救济金管理员》油画中的美与丑

伍亚辉

(宁夏大学 宁夏银川市 750021)

摘要: 弗洛伊德是当代写实主义绘画大师,他的作品具有极其鲜明的特点,他的绘画受到超现实主义的影响,作品无论是在造型还是构图方面,又或是色彩还是精神意义方面都具有极其鲜明的特点。本文主要论述了弗洛伊德的《沉睡的救济金管理员》绘画题材的美以及他绘画中的精神意义。在西方现代绘画的发展进程中各种绘画理念、流派异彩纷呈,而他在各种艺术思想和艺术流派的影响下仍致力于写实绘画的研究,一丝不苟的进行写生,记录着现代人的状态,表达着“弗洛伊德式”的精神语言,这对传统写实绘画的发展是有益的,对现代绘画艺术的发展也具有重要意义。

关键词: 弗洛伊德;沉睡的救济金管理员;油画语言;精神意义;

引言: 弗洛伊德的作品无论是在造型还是构图方面,又或是在色彩和笔触方面都具有极其鲜明的特点。他的作品风格独特,经常描绘畸形和病态的主题,尽管在二十世纪抽象表现主义占主导地位,弗洛伊德始终坚持表现主义绘画。他的模特通常是家人、朋友或熟人,他经常要求他们在画室中长时间摆姿势。1995年创作的《沉睡的救济金管理员》在2008年以创纪录的3360万美元被卖出,是当时在世画家画作的最高记录之一。这幅作品以其坦率和令人不安的裸体形象而闻名,展现了弗洛伊德对人物心理的深刻洞察和对人体形态的精细描绘。



一、美与丑的相扶

(一) 真实美与表象丑

“艺术的真实是经过艺术家筛选后体现在作品中的真实,它符合客观结构的内在逻辑,同时也显示出生活的本质,具有审美价值。”^①《沉睡的救济金管理员》描绘了一个肥胖的女裸体横躺在老旧沙发上的场景,这幅画在题材上选择了一个并不符合主流审美的对象——一个肥胖、臃肿的女人,然而,正是这种“非美”题材的选择,使得这幅画在真实性上达到了前所未有的高度。“弗洛伊德通过长时间的创作过程,使他的模特不得不放下自己的伪装,露出最真实的一面,或是邋遢、或是疲倦抑或是痛苦与麻木,这样就更有利于弗洛伊德无限的接近模特的内心世界。”在这幅作品中弗洛伊德没有回避或美化模特的肥胖,而是以一种近乎冷酷的诚实,将最真实的一面展现在观众面前,这种对真实性的追求,不仅是对模特的尊重,更是对艺术本身的尊重。“在弗洛伊德看来,他所画的对象,是通过强化他所见的真实的紧张感,试图来触动观者的感官。”^②在表

现手法上,弗洛伊德运用了精湛的写实技巧,将模特的每一个细节都刻画得栩栩如生,画面中,女人的身体向后倾斜,下边的手扶着乳房,上边的手向后抓着沙发,上边的脚伸进沙发缝里,这些细节不仅是为了平衡模特自身的体重,更是为了表现其肥胖的真实特征,弗洛伊德通过这些细腻的描绘,让观众能够感受到模特身体的重量和质感,仿佛能够闻到她身上的气息,听到她沉重的呼吸,这种强烈的真实感,使得观众在面对这幅画时,被其强烈的视觉冲击力和情感张力深深吸引。这幅画作所展现的真实美,并不仅仅停留在表面的描绘上,更深层次地,这幅画揭示了现代社会中人的精神困境。画中的女人虽然处于酣睡状态,但她的肥胖和慵懒却透露出一种深深的无奈和疲惫,这种疲惫不仅来自于身体的重负,更来自于精神的空虚和迷茫,弗洛伊德通过这幅画,警示人们在现代社会的物欲横流中,人的精神正在不断地消失和沉沦,他希望通过这种真实而残酷的表现方式,唤醒人们对自身精神状态的关注和反思。在传统审美观念中,肥胖往往被视为一种丑陋的象征,与美丽、优雅等词汇相去甚远,然而,在弗洛伊德的笔下,这种表象的丑却被赋予了新的审美价值。《沉睡的救济金管理员》中的表象丑,实际上是对真实的一种极致追求,弗洛伊德的作品,从来不追求主流的审美标准,而是致力于呈现他眼中真实的世界。“在弗洛伊德看来,世人所说的‘美’往往就是丑,世人所说的‘丑’常常就是美。”^③他认为,只有真实才能触及人心,引发共鸣,这种真实,不仅仅是模特身体的真实,更是人性、社会现实的真实。在弗洛伊德的画笔下,表象的丑与内在的真实之间形成了一种微妙的平衡,他通过极端的、甚至是丑陋的表象,揭示了人性中那些被忽视、被压抑的真实面。这种真实,虽然看起来并不美丽,但却具有一种震撼人心的力量,让人无法忽视。《沉睡的救济金管理员》不仅是一幅描绘肥胖女性裸体的油画,更是一幅探讨人性、真实与美之间关系的深刻作品。弗洛伊德以其独特的艺术表达方式和深刻的主题思想,成功地打破了传统审美观念的束缚,将表象的丑提升到了一个新的审美高度。他的作品提醒我们,在追求外在美丽的同时,更应该关注内在的真实和人性的深度,只有这样,我们才能真正地理解世界、理解自己。

(二) 现实美与艺术丑

所谓“现实美”,是指现实中美的事物的美。简而言之,是指存在于现实世界中,能够引发人们审美愉悦与情感共鸣的

客观事物及其属性。现实的社会生活是丰富多彩的, 美术正是以这丰富多彩的现实生活为源泉而创造的, 在现实中无论是人、自然事物、还是社会事物, 只要与人类的社会生活息息相关, 都可以成为美术创作的源泉, 倘若没有丰富多彩的现实生活, 也就不会有所谓的美术, 当然, 现实中也有不美的事物或丑的事物, 也都可以成为美术创作的根据, 反映到美术中来, 经过美术家审美意识的加工改造, 而成为美术作品中的艺术美。《沉睡的救济金管理员》这幅画中的每一个细节都经过弗洛伊德的精心雕琢, 无论是沙发的纹理、女人的肌肤质感, 还是室内光线的微妙变化, 都被他刻画得淋漓尽致。这种对现实生活的精准捕捉和再现, 是弗洛伊德现实主义风格的集中体现。画中的女子肥胖的身躯几乎占据了整个画面, 这种近乎夸张的表现手法, 不仅让观者感受到强烈的视觉冲击, 更引发了深刻的思考。弗洛伊德通过这一形象, 揭示了现代社会中人们对于身体形象的过度关注以及由此产生的种种问题, 他摒弃了传统美学中对于女性身材的刻板印象, 以肥胖这一并不完美的形态, 展现了人体最真实的面貌。除了对身体的真实描绘外, 弗洛伊德还通过这幅画深入剖析了人物的精神状态, 画中的女人虽然处于睡眠状态, 但她的脸庞因受沙发扶手的挤压而严重变形, 这种细节的处理不仅增强了画面的真实感, 更暗示了人物内心的压抑和无奈, 她的肥胖不仅体现在身体上, 更反映在她的精神状态上, 一种因生活压力和社会期望而产生的沉重感。弗洛伊德通过这幅画告诉我们, 真实并不等同于完美, 而美也并不总是以传统审美标准来衡量。他以一种近乎残酷的方式揭示了人性的真实面貌和生活的本来状态。这幅画不仅是对肥胖女性形象的一次大胆尝试和深刻剖析, 更是对人性、社会和生活的一次深刻反思和独特呈现。在弗洛伊德的笔下, 这位女子的形象被刻画得极为真实而丑陋, 她的身体臃肿不堪, 皮肤松弛, 乳房和腹部都显得异常巨大, 她的脸庞因受到沙发扶手的挤压而严重变形, 呈现出一种近乎扭曲的丑陋表情。这种对肥胖的极端描绘, 使得整幅画充满了强烈的视觉冲击力和震撼力。正是这种艺术丑, 使这幅画具有了独特的艺术魅力。弗洛伊德通过这幅画, 揭示了现代社会中人们的精神困境和生命状态。他以一种近乎冷酷无情的笔触, 将肥胖这一社会现象推向了极致, 从而引发了人们对自身生存状态的深刻反思。“在现代, 人们饱受着来自社会多个方面的竞争压力, 精神与心理状态往往极易扭曲。”^[9]在弗洛伊德的笔下, 肥胖不仅仅是一种身体状态, 更是一种精神状态的象征, 这位女子肥胖的身体和慵懒的精神状态, 反映了现代社会中人们面对物欲横流、精神空虚的无奈和挣扎。她的形象虽然丑陋, 但却深刻地揭示了人性的脆弱和无力。《沉睡的救济金管理员》不仅仅是一幅描绘肥胖女子的油画作品, 更是一幅具有深刻社会意义和人性关怀的艺术作品。它以其独特的艺术丑, 引发了人们对自身生存状态的深刻反思和关注。

二、弗洛伊德《沉睡的救济金管理员》油画中精神意义

绘画中精神意义的表达, 在艺术的世界里每一幅作品都有其独特的语言和故事。它们诉说着生活的真实, 揭示着人性的冷暖, 探索着存在的意义。《沉睡的救济金管理员》是英国画家弗洛伊德于 1995 年创作的一幅油画, 画面描绘了一个肥胖的裸体女人躺在沙发上的情景, 特别的题材选择在艺术界引起了广泛的关注和讨论。这幅画作以其独特的视觉语言和深刻的精神意义向我们讲述了一个关于责任、困倦与救赎的故事。画面中, 一位救济金管理员静静地躺在沙发上, 沉睡在无尽的疲倦

之中, 她的面容憔悴, 皱纹深邃, 仿佛承载了世间的所有苦难, 身处的环境昏暗而阴冷, 与她的疲惫和沉重形成鲜明对比。这幅画似乎在无声地述说着一种深沉的悲哀, 画家通过厚重而有力的笔触与暗色调为主的色彩, 营造出一种沉重而压抑的氛围。救济金管理员作为社会公正的守护者, 她的沉睡似乎暗示着某种责任和承诺的缺失, 然而正是这种缺失, 让我们思考责任的真实含义, 是无尽的疲惫压垮了她, 还是她对责任的坚守使她陷入沉睡? 这是一个无法回答的问题, 却引发我们对生活和人性深度的思考。救济金作为公共资源, 分配和管理都涉及到社会的公正和公平, 而作为管理者, 她们不仅要承担责任, 还要面对各种压力和困倦, 这幅画以真实的方式呈现出这一社会现象, 并且引导我们思考如何更好地关注和解决这些问题, 当责任与困倦相遇时, 我们该如何选择? 是屈服于困倦? 还是坚守责任勇敢前行? 这个问题没有准确的答案, 但它激发我们思考生活的意义, 如何面对挑战和困难。从精神意义上来看, 这幅画反映了弗洛伊德对现代审美标准的挑战, 在一个普遍追求瘦身的时代, 这幅画展示一个特别的美的艺术形象, 这不仅是对美的重新定义, 也是对人类身体和精神的深层次探讨, 在这幅画中弗洛伊德似乎在传达着一种新的理念, 美的标准应该是多元和包容的, 不应仅仅局限于物象表面和社会的刻板映像。这幅画体现了弗洛伊德对人物内心世界的深刻洞察, 画中的女性模特虽然身材肥胖, 但她的姿态和表情流露出一种自在和尊严, 这种尊严正是我们是我们追求美的支撑。这种对人物内在精神的描绘, 超越了外表的审美, 触及了人性的更深层面。《沉睡的救济金管理员》不仅是一幅引人深思的油画作品, 更是一面镜子, 反映出我们每个人内心深处的挣扎与追求。不仅是艺术上的创新, 更是对现代社会审美观念的挑战和反思。它鼓励我们重新审视和思考关于美、身体和精神的传统观念, 它提醒我们关注那些被忽视的角落, 思考那些被遗忘的问题, 激发我们去寻找生活的真谛和意义。在这个过程中, 我们或许能找到属于自己的答案, 找到对生活的热爱与执着。

结语

弗洛伊德是一位引人深思的艺术家, 他的作品如同智慧的灯塔, 带领我们透过层层表象, 深入探索人类内心深处的孤独与脆弱。他的画作中, 线条圆润且厚实, 笔触流畅且多变, 色彩沉稳且不张扬, 他采用写生的方式进行创作, 用心观察并记录下一个个鲜活的人物和他们内心的状态。这些细腻的描绘, 仿佛让我们置身于画中, 感受到人物的喜怒哀乐, 体验到他们内心的挣扎与渴望引领我们沉浸在艺术的海洋中, 感受他的艺术才华和深刻的人性洞察力。他的绘画作品无疑将永远成为人类艺术史上的瑰宝, 引导我们不断探索和思考人性的奥秘。他的影响力远远超过了他的艺术成就本身, 他的出现为具象绘画注入了新的内涵和生命力, 具有划时代的意义。

参考文献:

- [1]王大勇. 绘画中现实的美与艺术的真实[J]. 美术教育研究, 2023, (02): 41.
- [2]胡冰. 生命的强度与绵延——弗洛伊德肖像画研究[D]. 中央美术学院, 2016. 45.
- [3]郑炜, 王安娜. 卢西恩·弗洛伊德化巧为拙的形式语言探析[J]. 江西广播电视大学学报, 2018, 20(02): 45.
- [4]薛战胜. 弗洛伊德绘画艺术的特质——观察、认识世界的全新视角[J]. 戏剧之家, 2014, (06): 298.