

浅析野兽派的艺术影响

谢雨桐 云南师范大学

摘要：野兽派艺术是现代油画史上一个十分重要的流派之一，他在表现形式及观念上的变革，对后来的油画艺术的表现方式和观念上的改革，留下了极其宝贵的经验，更重要的是野兽派改变了传统的只重视形似的观念，将表现的视觉感受放在了首要位置，创造了现代油画表现领域的新天地。

关键词：鲜明浓烈；直率粗放；创新；形式语言；视觉冲击

一、野兽派的诞生

1905年，巴黎举办了秋季沙龙展览，在同一层展厅，还展出了以马蒂斯为首的一批前卫艺术家作品，而这些作品引起了轩然大波，有人评述他们是“将一罐颜料摔在公众面前，被人们说到‘这简直就是野兽’”。记着沃塞尔在喧嚷不已的展厅中央发现一件由马尔凯所做，具有文艺复兴风格的小型铜像，不由得惊叫“多纳泰罗被关在了野兽笼中”，这一话被刊登在杂志上，“野兽主义”这一名称很快获得认同。“野兽”一词，特指色彩鲜明，随意涂抹，狂野的色彩使用和强烈的视觉冲击力，给人不合常理的感觉。^[1]

二、野兽派的美学特点

野兽派表现出来的绘画形式与传统的写实绘画的差异有很大。野兽派画家热衷于运用鲜艳浓烈的色彩，往往用直接从颜料里挤出来的色彩，以直率粗放的笔法，创造强烈的画面效果，充分展示出追求情感表达的表现主义倾向。追求更为主观和强烈的艺术表现。画风不再讲究透视和明暗、放弃传统的远近比例与明暗法，采用平面化构图、阴影面与物体面的强烈对比，脱离自然的模仿。在绘画中创造一种有别于西方古典绘画的意境，有明显的写意倾向。通过颜色起到光的作用达到空间经营的效果，全部采用既无造型又清晰的平涂，手段干净简化。野兽派艺术表现出自己的个性，表现出与传统写实绘画艺术的差异。

三、野兽派的形式语言

以野兽派为代表的现代表现主义绘画，在进行画面构成时主要通过特殊的表现形式去表现作品的特定内涵，也就是形式语言的问题，或者如何通过色彩恰到好处地表达艺术家的感情。野兽派的形体和空间的布局，笔触和线条，色彩和装饰性等方面都对东方和西方绘画艺术产生了重大的影响，野兽派画家追求大胆主观的艺术表达，影响着现代绘画的发展，影响着人们对整个世界艺术观念的新认识。他们直接使用未调和的色彩随意涂抹画面，通过简化形，完全打破西方绘画的理论束缚。野兽派绘画不再单纯的做故事情节的记录者，他们大胆的运用颜色和创新形式，野兽派的形式语言突破传统观念以崭新的绘画观念和形式去反映时代的特点。野兽派的绘画始终倾向于装饰性倾向用色彩和线条，来表达情感对他们的新技术。大色块平涂全画有某种庄严感，粗狂的笔法运用巧妙，色彩强调更强烈的情感，情感的表现具有表现主义倾向。

四、野兽派画家的作品表现

作为20世纪第一个现代流派——野兽派的核心人物，马蒂斯在西方艺术史上是一个举足轻重的人物。这位儒雅绅士的艺术家用他的理性、直觉和才华将绘画艺术带入日益纯化和简化的发展道路。在欣赏马蒂斯的作品时经常会发现他的作品色彩和形态并不符合客观规律，但是并没有引起人们视觉上的反感和抵抗，反而他独特色彩和形态能够吸引人的视觉，更能够感动人而给人以深刻的印象。马蒂斯认为，绘画的真谛就是在一片平面上，有韵律的安排线条和色彩。所以他的色彩主观而单纯，并且偏爱平涂法，通过减弱画面的深度感和物象的体积感，获得平面装饰的效果。他所追求的是通过纯绘画性的要素，来营造宁静安谧的画面气氛，使人看到画觉得舒服愉悦，给人视觉上的享受，正如他自己所说：“我所梦想的是一种平衡、纯洁、宁静、不含有使人不安或令人沮丧的题材的艺术对于一切脑力工作者，无论是商人或者作家，它好像一种抚慰，像一种镇静剂，或者像一把舒适的安乐椅，可以消除他的疲劳”。^[2]马蒂斯成熟时期的代表作《红色餐桌》，画中描绘的是一个室内的场景，赋予幻想情调，画中的物象与现实的物象并不一致，创造了神话般如梦似幻的境界，马蒂斯把室内三维空间的物象定格在二维空间的红色平面上，并采取图形内比的方法，使蓝色的天与树枝、椅子、花纹，妇女的头发互相呼应、对比衬托。这些不同明度、不同冷暖、不同形状的色块，使人感到温暖舒适，并得到视觉上的满足。画面的线条优雅富有韵律，产生出优雅平和的节奏，体现了一种人间乐园的情调。马蒂斯终身厮守着自己的信念，不断地在观察和思考中提炼自己的艺术语言，并使自己的艺术表现达到了炉火纯青的境界。

野兽派里值得我们关注的还有一位艺术家就是马尔凯，他最早脱离印象派影响，用温和的野兽派技法进行艺术创作的伟大画家。马尔凯在艺术的创作上始终保持清醒科学的头脑，他的作品总是不失稳重与安定，他从不讨好公众的趣味。马尔凯展现在我们面前的画卷是一个充满活力却又宁静的世界，画面里没有强烈的明暗对比，用笔简练运笔却又轻快沉着。马尔凯的作品给人一种宁静致远的感觉。

五、总结

野兽派艺术家们的艺术活动和个人艺术创作的经历都是丰富多彩的，还具有划时代的历史价值，他们能真实的反映所存在的世界，并经得起历史的考验。这些艺术家具有开创性精神，表现出了非凡的才智和勇于探索的精神。我们在竞争激烈、环境不断恶化的当今社会常有一种难以诉说的迷茫，我们必须正视当前，继往开来，使我们的绘画艺术在这个时代得到健康的发展。

参考文献：

- [1] 曹意强,李宏.外国美术史[M].南京师范大学出版社,2013,09,01.
- [2] 赫伯特,里德.现代绘画简史[M].上海人民美术出版社,1979.