

Discussion on the “Sick” Life of Expressionist Egon Schiller—The Ultimate Expression of Desire and Death

Jing Jing

Xinjiang Art Institute, Urumqi, Xinjiang, 830049, China

Abstract

In the long course of artistic creation, countless talented artists have been born. They all have a pair of unique eyes. They interpret and depict the world with their own unique perspectives. They also have the most honest and true hearts, and express and tell art with their own souls. Artists are architects of human beauty, building brand-new art doors for us, taking us to appreciate the vast world with different landscapes, writing art with their own souls and dedicating art with their own lives. While these masters specialize in art, they often have their own unique artistic forms and styles because of the influence of the environment and the promotion of the times.

Keywords

oil painting; artistry; sick; expression

浅谈表现画家埃贡席勒的“病态”人生——欲望与死亡的终极表达

荆京

新疆艺术学院, 中国·新疆 乌鲁木齐 830049

摘要

在艺术创作的漫漫长河中, 诞生了无数的天才艺术家, 他们都有着一双独一无二的眼睛, 用自己独特的视角诠释着世界, 描绘着世界, 他们也有着最坦诚与最真实的心灵, 用自己不被沾染的灵魂表达着艺术, 诉说着艺术。艺术家是人类美的构建师, 为我们建造一扇扇崭新的艺术之门, 带我们领略景观各异的大千世界, 用自己的灵魂来谱写艺术, 用自己的生命来奉献艺术。这些艺术大师在钻研艺术的同时, 往往也因为环境的影响, 时代的推动而产生了自己独特的艺术形式与风格。

关键词

油画; 艺术性; 病态; 表现

1 引言

席勒的成长背景充满了恐怖与腐烂的气息, 匈牙利帝国濒临衰败, 上帝被宣告死亡, 末日的恐怖氛围笼罩着每一个人, 信仰无处寄托让人们陷入恐怖与死亡的牢笼之中, 所以在当时, 追求“死亡与尸体”的变态题材成为当时艺术主流。当时荒淫颓废弥漫着整个维也纳社会, 已经严重影响了社会的健康, 席勒的绘画作品直白地表达了当时迷失混乱的社会环境以及人们的死亡与欲望交织的绝望心情, 席勒的作品也始终围绕着死亡与欲望而展开, 可以说是时代造就了席勒, 而席勒也同样影响了时代。

2 席勒的成长时代背景

2.1 时代背景

“在此之前从未有过一个时代被如此笼罩在一个死亡

的雾霾之中”, 巴尔所著的《表现主义》一书中就是这么形容这个时代的。在当时的社会环境中, 奥地利的中产阶级对欲望肆意的放纵, 也因为这样造成人们的惶惶不安。而且在艺术领域中, 艺术家开始吸收印象主义的客观色彩规律, 不断探索新的艺术形式。与此同时, 挪威画家爱德华·蒙克开创了西方现代表现主义绘画先河, 自此西方绘画艺术开始走向表现主义, 而在艺术批评的领域中, 新康德派哲学家费德勒提出: “艺术作品本就是艺术家独特的视觉直观对象, 以他的选择能力所得出的自由创作。”在这样的时代背景下, 表现主义绘画开始迅速发展, 16岁的维也纳艺术学院学生席勒, 从早期受到克林姆装饰性风格的影响到接受科柯施卡的“表现情感”, 再到主观的选择线条和色彩而表现自我情感, 用他的画笔大胆地表现人类的本性, 走上一条属于埃贡·席勒的风格独特的现代表现主义绘画道路。

2.2 家庭背景

如果说混乱不堪的社会环境还不足以造就席勒独特的

【作者简介】荆京(1991-), 女, 中国河南三门峡人, 在读硕士, 从事油画研究。

艺术风格,那么席勒的家庭对席勒的心理造成的影响无疑是对他成为“病态”画家起到至关重要的因素。

1890年埃贡·席勒出生于奥地利的图伦,席勒有着一位从事火车站站长工作的父亲阿道夫,和一位来自波西米亚的美丽母亲

父亲为这个家庭创造了优越的生活条件,但是令席勒伤心的是在自己三岁时姐姐便去世了,接踵而来的打击是在席勒15岁时父亲不幸因梅毒而去世。亲人的相继离世给了席勒非常沉重的打击,父亲死后,席勒家中的支柱倒下,席勒只能与母亲过着拮据清贫的生活,而他与母亲冷漠的关系也让缺少母爱的他变得性格怪异。不幸的家庭环境极大地影响了席勒的性格也导致了他对于绘画的审美标准的“病态”,所以,痛苦,挣扎,与死亡是我们在席勒作品中经常看到的符号。

3 为何称席勒为“病态”画家

埃贡·席勒是奥地利最为杰出的表现主义大师,一个放荡不羁、生活糜烂且生命短暂的席勒,一个才华横溢,人格扭曲的天才。席勒的大部分作品主题都离不开“死亡”和“欲望”。无所畏惧的表现人性,堕落与死亡。席勒的绘画作品在给予看客巨大的视觉冲击力和享受的同时,也是画家内心激情的自由宣泄,也正因为如此,才更显示其绘画作品的独特魅力。

3.1 性格上的“病态”

席勒有严重的自恋和自怜倾向。席勒有一个习惯,就是经常去医院观察奄奄一息的病人,所以我们经常可以看到席勒绘制着皮肤不健康的色调。他的绘画风格在表现派中是独树一帜的。他画中神经质似的人物其实更是席勒自身“病态”心理的诠释。他很喜欢照镜子,而他自恋的典型例子就是他的签名,在他还是一个孩子是就开始创意和练习自己的签名,他并不在乎别人是否能看懂,而在意是否好看,这种从小形成的审美习惯,与苛刻要求也造成了他内心的不断自省与不安全感,这些性格上的缺陷使他更加自闭,乐于活在自己的世界里,席勒十分迷恋自己的身体,并且对自己的身体有很深入的研究,他以主人公的姿态将自己与自身真切的感受释放到画面当中,席勒的自画像《坐着的裸体男子》中,他将自己诠释成画家与模特的双重人格,让自己赤裸的内心与赤裸的身体同时公众于世,画面中人物四仰八叉的躺着,表现出瘦弱病残的身躯无法承受的痛苦,尽管裸体绘画是艺术学习的必修课,但是对于画家绘画自己裸体的这一领域,几乎无人触及过,席勒越过心里禁区,将自己的身体及内心世界毫无掩饰的展现于众,摒弃世俗,传统,常理。

3.2 作品中的“病态”

曾经有这样一种说法,席勒的画作沉浸在“病态”之中实际是当时社会大环境的真实写照,民众的惶恐不安,上帝死后人们对其的信仰无处诉说,资产阶级的奢华淫逸的糜烂生活对社会风气的影响都是造成席勒画面所呈现的内容

与姿态的必要因素,在《垂死的母亲》一画中,席勒用黑暗恐怖的主题描绘了一对母子,一位皮包骨头扭曲变形目光恍惚的母亲怀抱着自己被黑暗笼罩的孩子,孩子仿佛胎儿一般蜷曲在母亲怀里,被包裹着,生怕死神将自己的孩子带走。这幅作品包含着席勒诸多复杂的感情符号,揭露了席勒与母亲的不合,黑暗包围着自己,以及病痛带来的悲惨命运,这些都使他经常产生焦虑狂躁的情绪。

其实他的作品也只不过是现实生活中恐惧无助人们的内心读白罢了,过度的表现“裸体”“欲望”也只不过是对于自身欲望的一种宣泄而已,所以造成了他的作品在思想意识上的平庸低俗。

4 席勒的“病态”对艺术创作的影响

埃贡·席勒的绘画中期的作品具有独特的魅力,这一段时期的作品可以总结为内心的黑暗期,但是画面里所散发出的韵味却总能给人们留下深刻印象,怪异扭曲的构图,畸形却有力,好像被魔鬼笼罩着,没有灵魂的躯干如同行尸走肉一般被画家扭曲着,丑化的展现在大众面前。

席勒独一无二又独具个性的绘画语言成为他最具吸引力的武器,线条可以说是席勒画中最具有代表力的符号了,线条深深的刻画在人物的每一根骨头上,把人物表现的更加消瘦,痛苦不堪,跌宕起伏、铿锵有力的线条牢牢的将画面中的主人公框住,无形的压力让人感到窒息。

色彩是席勒画面中不可缺少的元素,他在画面中运用少量的色彩进行点缀,深色和暖色是他喜欢的色彩,就像他在描绘女性裸体时,在女性的乳头以及裸露的阴影部分加以亮色,用薄画法来渲染画面,以此来说明他早已脱离了早期克里姆特的绘画影响,而形成了自己独具特色的风格。

5 埃贡·席勒死后的荣耀

1917年回到维也纳的席勒,开始了他大量的艺术创作。在这期间他绘制出大量成熟的艺术作品,并参加了第49届分离派的艺术展览。在这次展览中,席勒有50幅作品被摆放在主厅展览,席勒的作品大放异彩,无疑是这次展览中的黑马,甚至取代耶稣的位置将自己的肖像摆放在了展厅的中心,展览的成功也对席勒的艺术生涯产生了巨大的影响,然而正值辉煌时期的席勒,却因流感病逝,年仅28岁。

时间给了埃贡·席勒作品应有的价值,如今,席勒的大部分作品被珍藏在维也纳的利奥波德博物馆,其中一幅作品在2011年拍得4000万美元的天价,席勒的作品也被大量出版,许多画家和艺术爱好者也成为席勒的追捧者,练习临摹着席勒的速写,油画,水彩作品,学习着席勒的线条,构图和绘画技巧,他永远是艺术爱好者学习的典范。

6 结语

席勒的画反映了当时社会的“病态”,他的画作不是为了满足自己对身体欲望的宣泄,而是一种对灵魂的诠释,

对现实生活的批判,不加掩饰的表达社会病态,表达自己内心的想法。席勒生前遭受了太多的非议与诽谤,他不谙世事的性格让他毫不顾忌世俗的看法与眼光,坚持自己的艺术,在死前是臭名昭著的情色画家,死后却被奉为最直逼心灵的伟大艺术家,时间可以证明一切,经典会被永传,也会被揭开它最真实的面纱。

虽然埃贡·席勒一生饱受非议,甚至一度被冠上“变态”“神经质”“色情狂”的名头。但他无疑是一位极具传奇色彩的伟大艺术家。他对艺术的执着和刻苦钻研,都是值得后人学习的。他的作品深刻的表现了人类内心最原始的欲望,通过画作向人们展示了许多另类的情感色彩。感谢他对艺术的奉献,对人类灵魂的另类解读。

参考文献

- [1] Expressionism (Art of Century)表现主义者油画[M].新加坡出版社,2008.
- [2] 王宏建.艺术概论[J].文化艺术出版社,2007.
- [3] 毕加索.现代艺术大师论艺术[M].常宁生,译.北京:中国人民大学出版社,2003.
- [4] 赵海英.油画[M].吉林:吉林文史出版社,2005.
- [5] Grange Books.埃贡希勒油画作品艺术绘画[J].新加坡出版社,2005.
- [6] 钱锋.油画[M].北京:高等教育出版社,2001.
- [7] 张元,赵扬.艺术材料的遐想[M].北京:高等教育出版社,2005.
- [8] [英]雷·史密斯.油画基础[M].杨凤英,译.吉林:吉林美术出版社,1999.