

Analysis on the Awakening of European Art's Self-Ideology——The Transformation from God to Man

Boyu You

Accademia Di Belle Arti Di Brera, Milan, 20121-20162, Italy

Abstract

Art is the art of beauty in the popular sense, the detailed definition of art is too popular and is not the focus of this paper which needs to be discussed at the core, so there is no need to make too many explanations here. But we should pay attention to it as a large branch of the broad art form. In practice, we choose European art, and try to divide it into three stages from the perspective of personal consciousness: birth stage; Renaissance stage; modern art stage, as the corresponding variables. A superficial study of the development history of European art shows that the process of the development history of European art has changed from realism and functionality to subjective perception from a technical point of view. Ideologically, it can be seen as a process of transformation from being confined in the past to awakening of personal awakening.

Keywords

realism; functionality; from God to Man; awakening of self-ideology

浅谈欧洲美术自我意识形态的觉醒——由神到人的转变

尤柏宇

米兰布雷拉国立美术学院, 意大利·米兰 20121-20162

摘要

美术从通俗意义上解释就是美的艺术, 关于其详细的定义因为太过普及且并不是本篇论文需要核心讨论的重点, 在这里也就不需要做太多的解释。但需要注意的是, 其作为广大艺术形态中的一个大型分支。在实际操作中我们选取欧洲美术, 并尝试性从个人意识角度的将之分为三个阶段: 诞生阶段; 文艺复兴阶段; 现代美术阶段, 充当相应变量。浅显的研究欧洲美术的发展史, 我们可以看到其实欧洲美术的发展史的进程从技法上来看是从写实性功能到对主观感受的体现的转变。从思想上可以看做是从过去被禁锢到个人意识觉醒的一种“由神到人”的转变过程。

关键词

写实性; 功能性; 由神到人; 自我意识觉醒

1 引言

美术本身就是艺术家自我意识的一种表达方式, 与艺术家自身有着尤为紧密的关系, 自文艺复兴人文主义思想得到广泛的传播后, 艺术家在创作过程的本身就是自我审视和重新认识的行为, 其体现的意境是其他艺术形式所不能替代的, 它犹如一面镜子, 向我们再现了艺术家的精神面貌和生活状态, 成为我们了解艺术家的有效途径。欧洲美术的关注焦点是在社会秩序的环境下所强调的行动可能性以及行动力与结

构之间的关系, 尤其是自我意识的艺术作为文化批判的力量。

美术从通俗意义上解释就是美的艺术, 关于其详细的定义因为太过普及且并不是本篇论文需要核心讨论的重点, 在这里也就不需要做太多的解释。但需要注意的是其作为广大艺术形态中的一个大型分支, 美术这种艺术的表现形式其诞生与发展一定是要和其生长的“土壤”进行交相共鸣的。这种所谓“土壤”如果笼统概括来看是在某种程度上看做是外部条件的综合联动应用, 包括但不限于艺术发展中创作者所处的艺术环境、历史氛围、主流文化流行趋势、创作者过去经历的人生轨迹、受教育程度、创作作品时的初衷与诉求等诸多方面的影响, 这种影响从“人类行为社会学的社会行为产物定律”来看必然且绝不可逆的。

【作者简介】尤柏宇(1992-), 男, 中国陕西西安人, 意大利米兰布雷拉美术学院视觉艺术专业毕业, 硕士研究生学历, 从事视觉艺术装饰研究。

这是因为“美术”与其余艺术形式一样，是纯粹的人类行为产物。所有的美术作品均来自与创作者的思想活动反馈，根据社会心理学家阿尔伯特班杜拉提出的社会学习理论中“个人的认知、行为与环境因素三者之间是交互作用于人类的行为的”这一论点，可以说此“艺术品”的构成必然会因为创作者受到的外部环境的影响而产生具有当时外部环境缩影的印记。换句话说，通过对现存艺术品的相关研究，完全可以推导出蕴藏于艺术品背后关于社会自我意识形态与自我意识的发展过程。

1.1 欧洲美术诞生的背景

欧洲美术与世界其余地方的美术其诞生是具有类同性的，探究根源，在研究欧洲美术诞生条件这一命题之前，需要先行确定的是关于美术的诞生这一话题。目前，学界的比较认可的关于美术诞生的解释，都是认可起源于文字尚未发明出来之前，原始外部环境与人类传承需求碰撞下的原始产物这一学说^[1]，认为美术开始是从一种功能性的行为中演化过来的，但是随着人类的精神觉醒，美术自然被赋予了更多的属于人文主义的色彩。也就是从原本的功能性产物完成了其转向成为了人文精神产物的旅程，于是传统意义上的美术首次诞生了。

1.2 欧洲美术最初的特点

在欧洲中世纪文化中，基督教的影响占有统治地位，决定了当时的社会生活方式和社会意识形态，艺术也不可避免地具有浓厚的宗教色彩，充当着上帝与教会的代言人的角色。因此，也有人将欧洲中世纪艺术称为基督教艺术。中世纪的艺术仍然是丰富多采的，是多种文化源流的综合，并为近代欧洲文化艺术的发展奠定了基础。得知背景的大前提下，也不难确定欧洲美术在诞生阶段所具有的特点，欧洲美术诞生阶段的最主要特征就是为神学所服务，因为欧洲是天主教的发源地，不仅是天主教，可以说欧洲的宗教统治一直没有断绝过。从最初的凯尔特人神话到后来的希腊奥林匹斯多神崇拜再到神圣罗马帝国变体的朱庇特神系，一直到公元元年天主教诞生，欧洲的历史基本可以看成一部宗教演变史。在这种宗教的连续性统治下，美术必然会被要求为神学所服务，但神明本身是不需要服务的，所以其实也可以看作在这个阶段美术服务的对象是“制造神明以通过神来控制凡人”的宗教，也就是统治者。而同样和神权一起控制人类思想的还有以王室为代表的皇权，王室作为特权阶级以及皇权的控制者，

同样可以要求美术为其服务^[2]。从作品上就可以很清楚的反映出来，如被誉为雕塑奇迹的“神王宙斯”坐像以及恢弘的帕特农神庙遗址，还有大量的基本全部属于贵族和皇室的肖像画都在证实着以上的观点。

1.3 欧洲美术最初的局限

由此我们可以得出，在最初的欧洲美术诞生阶段，欧洲美术其创作者本身是被压抑着的，也就是属于人的部分很少，自我的精神结构还没有出现。在这个阶段在技法上注重实用、物质性的再现，这种再现风潮一直持续到了文艺复兴时期。风格较为偏向华丽，画法较为单一。因为受到了王权与教权的压迫，欧洲美术创作者们更多地是在一个框架之内，为当权者和信仰至高创作作品。框架的禁锢造成了创作者在达到一定程度之后是很难突破这个框架以得到觉醒的现状局限，这就是欧洲美术诞生阶段的局限。

2 文艺复兴西方美术的第一次觉醒

2.1 文艺复兴时代西方美术意识形态上的改变

文艺复兴是从艺术文化层面开始席卷社会各界，并最终回到文化意识形态上的一场革命，甚至可以看做是人文主义精神第一次对神权的反抗与觉醒。当然作为一场革命其发生与发展是具有很多层次、因素协同构造的。而从我们讨论的欧洲艺术形态的改变角度来说，其实就是一种压抑过后的爆发与不满现状的探索。

当然其技法仍然是与初期一脉相承的写实性画风与技巧，并且这种写实性的开发在文艺复兴过程中到达了极致。但是技法之外其美术的内核是出现了相应的转变的，其根本转变就是由过去向神服务转变为向自己服务的过程，不再单纯的为统治者贡献，反而开始了自我求索的过程。

2.2 文艺复兴所带来的觉醒精神

在意识形态上，刚刚通过举例我们也说明了在文艺复兴时期，个人的精神开始出现觉醒，也就是开始了对服务自身的追求。人对自我的认识得到了一个进一步的提高。人类开始不再满足于把自己当成神的羔羊，而将自己作为和神基本等同的个体来看待。这种意识上的觉醒影响了整个西方的文化的思想走向，为之后的莎士比亚、卢梭、伏尔泰等文化思想先哲的思想理念打下了基础，并最终反哺到现代欧洲美术，赋予其独特思想性与哲学性思潮，最终将艺术从客观世界的反映中提升出来达到对主观世界的表现的高度。

2.3 文艺复兴为何会带来美术上的改变

对整个文艺复兴时代来说,社会结构、生活方式与思想意识是互为表里并相辅相成的存在,须知文艺复兴的选角条件就是——神权的衰落。以社会本身经济结构的发展导致了资产阶级获得了更加强大的并且在不断积累的力量为先决条件。因资产阶级强盛就正好填补了神权,多年与皇权斗争逐步败落后下降造成的社会结构的一个真空地带,使代表享乐与个人精神的资本主义可以进阶入驻,从而在根本上开始改变原有的社会结构。这种社会结构的改变很快反映到了人们的生活方式上,导致欧洲人的生活方式诉求开始不断提升,人们开始追求更好、更舒适的生活方式与物质享受。过去划分出的以宗教意识和皇权统治为核心的人类阶层已经不能满足于人类自身的要求^[3]。这同样造成了新兴势力与旧有势力之间的对抗,在这种对抗中对原有的既得利益的神权与皇权的质疑自然是越积越多。而这种质疑会进一步的催生个人的精神意识觉醒并形成闭环,不断启迪人类的自我意识与精神。而文艺复兴时代下欧洲美术的发展只是一个外部体现而已。

从整个文艺复兴的角度来看,这文艺复兴这种自我思想的发展与觉醒是人类从过去“为神服务”的思想奴役当中解放出来的标志,在美术角度来看就是开始探索更多美术技法,并将美术作为表现内核的思想性与哲学性的前奏。原本的统治阶级的腐朽、统治手段的落后与新的新兴阶级之间的矛盾,导致了作为弱势的新兴阶级对原有统治阶级的不信服与质疑,这种质疑最终会变成一种仇恨,阶级之间的仇恨则会导致想要对原有的思想以及规则进行挑战,文艺复兴这场挑战启迪了人们的思想,为之后现代美术打下了坚实的基础,这是现代美术可以从客观的表现当中脱离出来的诱因,其出现让欧洲美术走上了与哲学、美学相互作用并最终完成从功能性向思想性产物的转变。

3 现代美术——哲学与现实属性的交融发展

3.1 现代美术的多样性

现代西方美术是传统美术在经历了写实化、实用性发展到一个巅峰之后,又因为照相机技术发明与发展等外部的原因的影响。同时原有的传统西方美术无法满足的绘画技巧和创作者自身不断增长的哲学性思辨之间的矛盾的大环境下的美术形态的一场涅槃与自救。在这种不利的大环境下促使大量美术创作者不得不选择全新的道路,因此受到19世纪迅速

发展的现代哲学的影响。唯我主义与唯意志论的观点的成熟,为美术开启了个人思想、天赋与灵感的写意道路,从而促使现代美术诞生,使欧洲美术从原本的客观物质形态的表现转化为对内在在精神的追求。除了为现代西方美术开辟出一条和传统美术完全不同的现代美术道路之外,还完成了对欧洲美术哲学性的注入与改造^[4]。

不可否认的是,即使再怎么与传统西方美术有所区别,现代欧洲美术还是存在有为现实服务的属性的。只是这种为现实服务的属性并不是之前受思想禁锢或者是受相应的统治者的要求下产生的,而是出于个人思想的现实反馈来进行创作的一种自发举动,其根本性上是有所区别的。先满足了自身的想法完全由自身想法来主导自身的创作的一种自发艺术行为,所谓为现实服务的属性只是这种自发行为后反映到现实所产生的一种客观存在,是每位创作者创作作品所求的个人目的的一种现实反映,是受众与创作者之间的一种互惠双赢。

3.2 多样性的成因

对于多样性的成因可以从现实和思想两个角度来进行分析。在现实角度上来说,我们已知最早从西方美术诞生开始,其艺术特性就是在追求实用和物质性的再现,并且经过不同时代的发展和完善,在欧洲文艺复兴时期已经到达了一个相当高的高度。诞生了包括但不限于达芬奇等人的各种艺术画法的开发,因此欧洲美术在一定时期之内已经在现实性的道路上到达了一个很难再进行突破的峰值。之后,基于照相技术出现的录像、摄影等技术存在,都使欧洲美术必须在原有基础上寻找新的发展道路,因此在原本的写实主义之外选择了从客观物质形态的表现转化为对画家内在自我精神的追求的道路完成了对现代美术的转型。

3.3 多样性的意义

现代美术的诞生,其意义是相当深远的。首先最重要的一点是表现了个人精神的完全觉醒。在这个时代,个人精神已经完全主导了创作者对艺术品的创作属性与方向。每个人都只为自身的想法来进行创作,为自身的目的来生产作品,目的有多种多样,自然创作出来的作品也有多种多样,故而这种多样性无疑不体现了个人精神的觉醒。同时,这种觉醒还体现在有对过去创作技法中功能性的告别和自身哲学性的到来。

上文中,我们已经详细地论述了现代美术作为其创作

主导的是哲学性也就是主观的感受的反应,这完全是现在美术作品告别了过去实用主义和写实主义的标志。无一不突出了美术在这个时间段已经完全变成了每个人的个人精神与感受的现实产物。所以在这种精神的指导下,每一位创作者作为个体来与整个社会进行相应的互动。通过作品当中自我精神的反应,来寻找社会当中可以产生精神共鸣的受众,这是一种极为高尚且极为独立的反应共荣模式。在完成与艺术的共鸣者之间的情感意识共鸣,也即提供给受众所需要的美的感受之后。那么创作者就完成了与社会生活的交融以及对自身独有的贡献^[1],既体现了哲学性思潮又完成了对社会的相应服务,一个“天人合一”的完善闭环形式便因此达成了。

4 结语

浅显的研究欧洲美术的发展史,我们可以看到其实欧洲美术的发展史的进程从技法上来看是从写实性功能性到对主观感受的体现的转变,从思想上可以看做是从过去被

禁锢到个人意识觉醒的一种“由神到人”的转变过程。但是其中是有不变的部分的,如对美的追求与表现,对现实生活与社会本身的交融与服务,这些都是美术本身绝不会变的定理。在欧洲美术的发展,同样是创作者自我意识形态的完善与觉醒的过程。不但是伴随着对禁锢思想的斗争并最终取得相应胜利与成果,而且完成了对自我精神的肯定与塑造这一最终目的。

参考文献

- [1] (美)阿尔伯特·班杜拉. 通过榜样实践进行行为矫正 [M]. 北京: 北京教育出版社, 2001:15-31
- [2] (英)克康纳尔. 人类行为心理学 [M]. 福州: 福建科学技术出版社, 1989:71-88
- [3] 傅敏. 傅雷谈美术 [M]. 北京: 当代世界出版社, 1998.
- [4] (英)查尔斯·尼科尔·达·芬奇传 [M]. 武汉: 长江文艺出版社, 2000:177-203.
- [5] (德)恩斯特·R·库尔提乌斯. 欧洲文学与拉丁中世纪 [M]. 林振华, 译. 杭州: 浙江大学出版社, 2017:50-170.