

厦门大学硕士研究生毕业论文

试探柯尔内留·巴巴绘画艺术之 “崇高”特质

系(所、室): 美 术 系

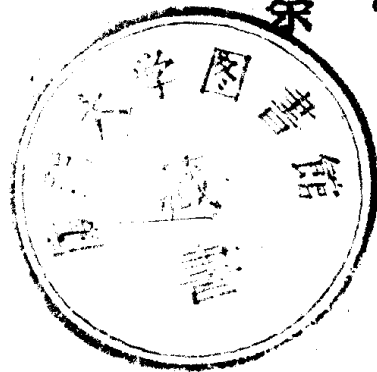
专 业: 美 术 教 育

研 究 方 向: 油 画 教 学

研 究 生 姓 名: 刘 一 菱

指 导 教 师: 魏 传 义 教 授

余 钢 教 授

一九九一年五月

试探柯尔内留·巴巴绘画艺术之 “崇高”特质

内 容 提 要

柯尔内留·巴巴(CORNELIU BABA)是罗马尼亚当代绘画大师。他一九〇六年生於一个画家家庭，毕业於雅西美术学院，任布加勒斯特造型艺术学院教授，曾获“苏联美术学院名誉院士”、“人民艺术家”称号。巴巴在主题性绘画、肖像画等方面都取得了卓越的成就。

巴巴的绘画艺术，在审美上是属于“崇高”风格的，或曰“阳刚之美”。有资料表明，巴巴本人极为强调艺术中的崇高。本论文试图从巴巴绘画作品的思想性和形式因素两方面来探析蕴含其中的“崇高”特质。

全文共分四个部分：

(一)概述作为美学范畴的“崇高”概念

(二)巴巴绘画艺术的思想性

- 巴巴生平简介；
- 巴巴的创作原则、美学观和艺术观；
- 巴巴艺术与民族传统的关系；
- 巴巴绘画主题的宽泛性。

(三)探析巴巴绘画语言的“崇高”特征；

- 用光;
- 用色;
- 用线;

(四)探析构成上的“崇高”特征

- 构架;
- 画肌。

厦门大学博硕士论文摘要库

试探柯尔内留·巴巴绘画艺术之 “崇高”特质

记得第一次见到巴巴的画，我的心立刻被一股强劲的吸引力紧紧地攫住。《工人》《农民》《自画像》……还有那《小丑》我惊叹生活中司空见惯、平凡普通的形象在巴巴笔下竟有如此震撼人心的力量！自此，这些难忘的形象伴随那充满强烈艺术魅力的“巴巴味”使~~我~~难以忘怀，耐我寻味。星移斗转，岁月流逝。随着实践和认识的不断深化，我对巴巴艺术的热爱有增无减。我觉得，巴巴的画给人的美感享受是伴随着一股巨大的震撼力而来的。面对它，恍如置身于庄严、伟大、神圣而又亲切的浓厚氛围之中，一种崇高感油然而生，荡漾于胸臆之间……

可以说，崇高是巴巴绘画艺术中一以贯之的重要特质。它既存在于作品的思想内涵里，也表现在作品的艺术形式上。本文试图从这两方面窥探巴巴绘画艺术中的“崇高”特质。

(一)

在探析之前，有必要先就“崇高”概念作一简要说明。“崇高”概念形成于古希腊修辞学。第一位从美学范畴提出“崇高”概念的当推古罗马的朗吉弩斯。朗氏在其著作《论崇高》中首次探讨了“崇高”在审美和心理上的作用。他认为“崇高”首先是

一种美，且存在于主客观两方面。就客观而言，大自然中的高山、大川、汪洋、星光、火山等等，使人感到宏大和高超，崇高就存在于这些比我们自己更神圣的事物之中。就主观而言，人生采具有一种追求崇高事物的强烈愿望。人生在世，受大自然中富于精妙、堂皇、美丽的崇高事物的潜移默化，养成一种向往崇高的审美理想和热爱崇高的审美情趣，培育出由伟大思想和激情所构成的伟大的心灵。可见朗氏的“崇高”概念，既包括客观外界的伟大事物，也包含人的主观所具有的伟大心灵，进而，朗氏总结了崇高风格的五个主要来源（条件）：（1）庄严伟大的思想；（2）强烈而激动的情感；（3）运用藻饰的技术；（4）高雅的措辞；（5）整个结构的堂皇卓越^①。五种来源中，朗氏认为最重要的是第一种，崇高就是“伟大心灵的回声”，崇高的风格来自崇高的人格。由此可知，朗氏的“崇高”除了指以气势和力量为主要特征的刚性美外，还突出地带有一种净化心灵、引人向善的道义性的评价。朗吉弩斯之后，对“崇高”概念进行更深刻、更广泛地探讨的还有英国经验主义美学家博克，德国大哲学家康德、黑格尔等等。但是，可以看出，无论是朗吉弩斯、博克，还是康德、黑格尔，都是离开人的社会实践而从唯心哲学体系出发来说明崇高的，因此，就不能全面地解释崇高的本质含义，只有把崇高同人类的社会实践活动联系起来，才能真正阐释清楚它的涵义，说明它的本质。崇高是人类在改造自然与社会的伟大斗争中主、客双方由矛盾对立、激荡冲突趋向统一的动态美。自然对象的崇高离不开自然形式。

但崇高的本质却不在于自然形式本身，而在于“自然的人化”，在于它体现为人类对自然的胜利感，在更大程度上确立崇高感情的是社会领域的崇高，即具有明确的伦理道德本质。在人们改造现实的斗争过程中，那些体现着推动历史前进的进步力量及其代表人物就是社会崇高的本源。在阶级社会中，崇高是先进阶级及其代表人物在为人类的大多数人的利益而进行斗争所显示的伟大的实践力量。英雄、豪迈、伟大、英雄主义可看成是社会崇高的同义词。艺术中的崇高是现实中崇高的最真实最集中的表现。主要包括具有伦理道德价值的社会题材，如崇高的理想、行为，高尚的道德情操，英雄人物的丰功伟绩等等。庄严的文体，豪迈的语言和奔放激荡的格调等等。

上面，我们对“崇高”概念作了简要的历史的和美学的阐述，接下来，我们来探讨体现在巴巴绘画艺术中的“崇高”特质。

(二)

柯尔内留·巴巴一九〇六年出生于罗马尼亚南部多尔日省的克拉约瓦。父亲是位画家，巴巴从小就在父亲的指导下进行严格的绘画基础训练，并协助父亲绘制教堂壁画。一九三四年至一九三八年，巴巴进入并毕业于雅西摩尔多瓦造型艺术学院。（在这之前，巴巴已是布加勒斯特大学哲学系的毕业生。）在艺术学院，巴巴受业于著名画家尼古拉·托尼查教授（1886—1940）。

并深受其影响。托尼查是被誉为二十世纪罗马尼亚绘画开山祖师什特凡·鲁克扬（1868—1916）的弟子。因此，巴巴从导师那里不仅学到了绘画技法，而且直接继承了本民族近现代绘画的优秀传统，懂得了作为一名艺术家的崇高职责和应遵循的道路。早年从父所学的扎实的基础训练，在造型艺术学院所得到的系统专业训练，特别是导师进步的艺术观的熏陶，为巴巴艺术创作奠定了坚实的基础，确立了正确的方向。一九四四年罗马尼亚反法西斯反帝的社会和民族解放革命取得成功，社会主义社会为艺术的发展开辟了崭新的道路。在新的社会条件下，巴巴的才能得到充分的发挥，巴巴的艺术深深地植根于人民生活之中，充满了热爱祖国、对普通劳动者的热爱，表现出对人生的坚定信念和对人类尊严的礼赞。巴巴为祖国和人民创作了许多优秀的作品。也培养出许多青年艺术家，鉴于他对艺术事业的巨大贡献，祖国和人民也给予他巨大的荣誉：一九五八年被选为苏联艺术科学院名誉院士，一九六二年被授予“人民艺术家”崇高称号，一九七八年国家为他举办规模盛大的个人回顾展览。

巴巴绘画艺术的崇高特质，首先表现在思想性上。巴巴艺术的思想性，集中体现为人民性。他的全部作品，都是以现实主义的创作方法表现人民的愿望和生活的，表现劳动者的尊严，内在精神力量和高尚的道德情操。对此，巴巴明确表示：“我所受的教育和我的思想使我成为一个现实主义者，在这个观点的广阔的

空间里，我的进展可以继续找到可能性。”^②作为一位艺术家，尤其是社会主义条件下的艺术家，巴巴对自己肩负的崇高职责毫不含糊：“我们生活在新世界，是伟大的社会变革的参与者和见证人。因此我们艺术家的作用就成为非常重要的了。我们应当把自己当作这个世界的战士并要和我们时代的成千上万的人并肩去争取新的成就。为了这些成就当代的艺术家应该正确反映自己伟大的时代。”^③为祖国的繁荣，人民的幸福，我们负有光荣的责任来创作热情，斗争和胜利的作品。”^④对于艺术的社会作用，巴巴这样认为：“艺术不只是为了满足简单的眼睛的享受，她应该成为表达人们思想的精神活动，并影响他们的思想意识。通过她有助于改变生活。”^⑤在创作思想原则确立的同时，巴巴也形成了他的美学观：“在我的创作中，我一直偏重于表现贫穷的普通人。我很早就发现了他们真正的、不重复的美，就我的思想和气质而言，它成了我的灵感的丰富的源泉。我致力于创造一种自己的‘综合’去表现他们，若是这‘综合’能包括为我们充分体验了的生活——虽然不是永远快乐的生活——的永恒真理的一小部分的话。”^⑥从这些言论可以清楚地看出，艺术中的党性原则成了巴巴的内在需要，所以，在他的创作中必然地表现出人民性，表现出鲜明的时代生活和时代精神。巴巴所塑造的艺术形象，包括了社会劳动生活的广泛阶层：工人、农民、知识分子、人民艺术家、青年学生等等，还有为数不少的自画像、亲人眷属肖像。所有这些形象，都显示出极为深邃的内心世界和鲜明的个性特征。

同时，更展示出他们所共有的普遍的本质力量，这就是突出表现在这些作为人类历史的创造者，人类物质文明和精神文明的创造者身上的人的尊严，人的内在力量和人的崇高精神境界。毫无疑问，对人民的尊严、伟大、崇高、善良、正义等高贵品质的庄严讴歌和礼赞，是巴巴整个艺术创作的主导理想，那么，作品的意义和内涵就在于这一理想的意义和内涵了。所以说巴巴作品的思想内涵是崇高的。

巴巴艺术的价值，还表现在艺术家的精神境界和民族、时代精神达到高度完美的契合，从而深刻地揭示出画家自己和他所处的民族、时代的精神风貌。罗马尼亚是一个具有丰富斗争经验和悠久文化传统的民族。两千多年来，几乎没有间断的对外战争，交织着国内各封建领主间的混战以及农民反对贵族压迫的暴动，给文化艺术的发展带来了特殊的影响。在反抗异族奴役，争取民族解放的斗争中，涌现出许多热爱祖国，同情人民，与祖国共呼吸的艺术家。特别是在近代，许多艺术家积极投身民族解放运动，用艺术为革命呐喊，为人民代言，唤起民族感情和爱国热情。“艺术——公民”成为他们共同恪守的创作准则。德·阿曼（1831—1891）、尼·格里高莱斯库（1838—1907）、伊·安德列斯库（1850—1882）以及斯·鲁克扬（1868—1916）、奥·本齐尔（1872—1944）等就是其中的优秀代表。巴巴是直接从此些杰出的先辈画家那里继承了这一优良传统的。不难看出，巴巴和导师托尼查及祖师鲁克扬在精神

上是一脉相承的。他们的美学思想、创作准则和艺术道路完全体现出罗马尼亚近、现代绘画进步的思想特质和精神风貌。

巴巴青年时期和创作初期，正值民族解放运动如火如荼的非常时期。他亲眼看到旧制度下广大劳动人民的苦难和不幸，也耳闻目睹了无产阶级为自身解放而作出的不屈不挠、艰苦卓绝、可歌可泣的奋斗。在特定的社会条件下，农民、工人是罗马尼亚民族的象征，代表着不畏强暴、坚强不屈的民族性格。巴巴在他们身上发现的美就是这种精神美、性格美、人格美。在这里，画家发掘到的深刻内涵正是自己主观精神上追求之所在。因此，巴巴在描绘劳动者时，不是以一个局外人的冷漠眼光自上而下地去描绘他们，而是以一位富有正义感、道德感和艺术家的深切同情心去表现他们的。更重要的是刻画出这些坚强不屈，不畏强暴的劳动人民的性格光辉。所以，在巴巴笔下的劳动者都具有刚毅、坚韧、自信、勇敢、尊严、伟大的精神面貌，具有英雄主义的崇高气质。在他们一系列表现过去难忘岁月的作品如《锄地归来》、《在田野上的休息》、《一九〇七年》《农民》以及《米克力亚珂珂》插图中，我们看到的不是被生活所压而叹息呻吟，逆来顺受的形象，而是刚强、坚韧、勇敢、无畏的形象，具有一种沉峻的悲壮美，散发出崇高的精神力量。这种精神特质同样存在于巴巴的一系列优秀的肖像画和自画像中。因此可以说，在巴巴的艺术中，我们首先感受到的是一种崇高的思想和伟大的人格散发出来的感人肺腑的精神力量。这就是罗马尼亚民族的性格，民族的

象征。是劳动者的尊严和无穷力量的颂歌。这力量也发自作者伟大心灵的回声和民族时代脉搏合拍共振的最强音。“精神还仗精神觅”，倘若作者没有高尚的道德情操，没有仰视真理、志存高远、胸襟旷达的精神追求，又怎能把握住时代精神，挖掘出人的精神美呢？

巴巴的创作手法是现实主义的。但他不囿于传统的现实主义模式。力避以往或同时代这类作品出现的弊端。他深切感到形式问题越来越成为现实主义本身最重要的问题之一，艺术家的职责是要创造出有高度艺术性的作品。所以巴巴极重视对形式的探索而且是紧紧地围绕着他的艺术理想来展开。巴巴继承了欧洲和本民族绘画传统的精华，又博采现代艺术的精萃，兼收并蓄，推陈出新。致力于通过诸般绘画因素的组合，表现事物的内涵、哲理、情趣和美感，使所塑造的艺术形象既不失现实的品格，更具精神的品格和审美的意味，建立了现实主义艺术的新风范。

无论是主题性绘画还是肖像画，巴巴力图揭示的是人格力量和人的尊严与崇高。为了更集中更有力地表现这种本质的东西，巴巴的画往往表现出一种情境、时空不确定性，进而带来主题的宽泛性、多义性。这在巴巴的主题性绘画中尤为突出。他说道：“不要满足于捕捉现实中飞跑的现象，而要力求更加深入人类的真理，抓住具有概括力的意义和思想。”^①在谈到《在田野上的休息》的主题时，巴巴这样说道。“我想，它或者来源于很早关

于母性的构想，或者是多年来一直想创作的关于一九〇七年农民起义的构思，或者想表现通常在途中休息的一个家庭的愿望——所有这一切都融化在反映时间和空间没有明显限定的事件的努力中了。可能我还想到自己的母亲，她永远也不抱怨自己的命运……这些详情细节（指巴巴在此谈到的情况）对绘画的意义仅在于作者想以复杂的象征性手法去表现自己的英雄人物而已。”^⑧所以，巴巴极力排除叙述性的表现，排除一切偶然、暂时的因素，而强调最鲜明、最典型、最概括的反映本质的因素。在人物的配置，人物间关系的处理上，一般不注重在情节上的交流，强调的是人物在精神上造型上的统一。请看他的代表作《从田野上归来》，这一群男女老少，在空旷的极少点缀的背景前行进着。没有喧闹，没有言语，没有情节，甚至看不出具体表情。作者试图说明什么呢？似乎什么也没说——如他们一走而过；但又象什么都说出了——如他们迎面而来。这种既非因果关系的表现，也非“生活流”的记录，却使观赏者感受到一种内心的真实，这种真实无须靠细节、情节来提示，全凭形象自身丰富而深刻的表现力来传达。再如《炼钢工人》，尽管其服饰打扮能够让人一眼认出他们的具体身份，如标题所示。但是，他们此刻在干什么？是工作？是歇憩？是对话？抑或正被什么所吸引……，似乎什么都是，又好象什么都不是。《市民们》更应作如是观。这幅群像完全没有象传统的群像那样统一于一定的情节中。在构图上表现出极为平凡的单纯。画上没有核心人物，故用不着“群星拱月”。人人皆处同等地位，

每位都是主角，每个人物都构成自己独立的世界。这显然是一种开放式、扩散式、无焦点式的构图形式，是对情节的淡化和不肯定。总之，巴巴画中人物的关系是处于一种非情节，非境遇性的象征性、抽象性组合。描述对象的叙事手法让位于作者的主观感情的抒发，其目的是为了更集中更概括地表现作者心目中的英雄——人民的高贵形象。我们面对这群农民、炼钢工人，能够强烈地感受到一种非凡的、内在的、独立自主的精神力量的冲击和震撼，这就是崇高感所具有的精神力量的冲击。当有人问及《从田野上归来》一画的时空关系时，巴巴这样回答道：“绘画，我想它首先应该成为一种思想——而要少叙述。只有这样才能帮助观众去领悟塑造出来的形象，帮助他们想象作者在这里的意思。绘画里的叙述性大半是偶然的，没有很大意义的，有时是不需要的细节，画家应该反对琐细的、比例尺般的综合。以此创造出永恒的活生生的性格，而不是受时间和空间概念限制的。”^⑨巴巴所强调的这种不受时空限制和着力排除细节的概括手法，在背景环境的处理上尤为典型。他常常是对背景进行大幅度的简化，有时近乎抽象化。如《在田野上的休息》的背景，根本看不到任何表明田野的点缀，而是黑蒙蒙、无景深的背景。这幅画，不免使我联想到另一幅类似的画：法国十九世纪画家勒帕热的《垛草》，两画题材类似，但背景的处理却迥然各异。前者高度抽象化，后者高度写实化。然而前者并没有因环境背景不确定而影响主题的表现，相反地，背景的简化大大突出加强了人物，面对这位强忍

着疲惫，悉心守护着酣睡的丈夫和孩子的农妇。我们强烈地感受到一种伟大的爱和自我奉献的精神。这种精神的伟大，不单靠其质，而且还靠质中的量，这种量的强化赖于概括、象征的表现手法而获得。这就是崇高之所在——精神力量的强大。由此看出，巴巴力求不阐明情节，不解释活动，或者说将情节、活动的具体性压缩到最低限度，其典型性，概括性则上升到最大限度。这种时空、情境不确定性、主题的宽泛性无疑具有一种抽象、象征的意味，能够更集中地表现作为一种人的理想化观念的英雄人物，当然也更具有强烈的感人肺腑的精神力量。

这种不确定性，还表现为人物动态表情显示出一种“静穆”之相，“平淡”之感。这在肖像画中尤为明显。在这里，没有虚张声势的情绪渲染，没有矫揉造作的故作姿态，一切都显得那样气敛神藏。这相对那种直露的喜、怒、哀、乐的动势情态，不能不算作是一种“模糊”、“平淡”。但是，这绝非是平庸、苍白、麻木的表现，而是一种理智的平淡，用心的宁静，含蓄的深沉，是一种蕴深意于平淡，敛激情于静穆的艺术境界。这也是朗吉弩斯所推崇的崇高境界。朗氏对荷马史诗《奥德赛》中所描写的一个场面有感而发：“一个毫无装饰、简单朴素的崇高思想，即使没有明说出来，也每每会单凭它那崇高的力量而使人叹服；阿雅克斯在冥界的沉默是伟大的，比他说的任何话更为高超。”⁽¹⁰⁾ 尽管“激情”在朗吉弩斯看来是崇高风格不可或缺的重要因素，但朗氏认为这激情只有“流露得当”才会导致崇高。情感不仅需

要创作欲望来鞭策，而且需要理智去控制。”那些巨大的激烈情感，如果没有理智的控制而任其为自己盲目、轻率的冲动所操纵，那就会象一只没有了压舱石而飘流不定的船那样陷入危险。它们每每需要鞭子，但也需要缰绳。”(11)可以说，在这种独立自主的静穆中，人的本质力量得到最充分的发挥，心灵处在最真实的表露中。“就象海的深处永远停留在静寂里，不管它的表面多么狂涛汹涌。”(12)巴巴人物的“静穆”、“平淡”，实际上是艺术的含蓄手法。众所周知，艺术最忌讳浮浅、直露的说教，而必须采用隐喻、象征的表达方式，启发观赏者的直觉、联想和感悟。这样，所传达出来的思想内涵则更为宽泛、广阔、多义而丰富。故艺术更重要的是通过直观的形象引导观赏者进入一种意境，感觉不可言说的真实。中国晚唐诗人司空图著名的美学命题，“象外之象”“味外之味”，强调的就是赋予有限形象以无限之底蕴。有时候尽管“不着一字”，却可以“尽得风流”。综上所述，巴巴作品中的不确定性，实质上是一种丰富的表现。因为它的丰富扩展到揭示更深层次而提供了无限的可能性。崇高的思想和流露得当的激情是引向崇高境界的重要条件。

(三)

任何艺术作品的内容都必须通过一定的形式才能表现出来。而任何艺术的形式，也必然体现着一定的内容。对绘画作品来说，

它所要揭示的思想和要传达的感情，是借诸线条、色彩、明暗等造型因素的组合以构成一特定的视觉样式来实现的。然而，要最有效、最有力地表现作品的思想感情，画家就必须充分挖掘、选择、提炼、强化那些最富有表现性的形式因素，并将它们组合成具有最强表现力的有机整体。只有这样，才能够在真正意义上称之为内容和形式的完美统一。下面，我们就来探讨巴巴是以什么样的艺术语言来表现作品的思想感情。或者说，在巴巴的作品中是怎样的形式因素使我们获得崇高的审美感受。

巴巴画面上光的呈现方式，是表现崇高感的重要手段之一。光线、是人类赖以生存的物质因素，而且自古以来，在人的精神生活中扮演着重要的角色。原始宗教礼仪中，光是人们顶礼膜拜的超然之物。中世纪，光就是上帝的概念。古亚述王国的“贝尔”古埃及的“拉”、伊朗的“阿虎拉马泽”诸神祇，都是代表着太阳和星辰，又体现着光的有益功能——赋予生命和知识。在人类精神领域里，光象征着本源、生命、希望、智慧、温暖、神圣和永恒。历代的画家在光线的运用方面积累了丰富的经验。早在古希腊，画家阿佩莱斯就已相当熟练地运用光来表现物的质感和人的情感。中世纪的画家则赋予光与光泽更直接的宗教情感。之后的达·芬奇、卡拉瓦乔、伦勃朗等大师，已驾轻就熟地把现实的光和象征性的精神之光完美地统一了起来。

巴巴早年曾协助父亲画教堂宗教画，可以断言，巴巴一定深

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士学位论文摘要库