

福柯异托邦视域下新工笔画中奇幻场景的研究

沈哲煜

福州大学厦门工艺美术学院, 福建厦门, 361024;

摘要: 本文以福柯异托邦理论为研究框架, 聚焦新工笔画中奇幻场景的特征与内在逻辑, 旨在揭示其与异托邦理论的关联性及其艺术价值。研究采用理论阐释与作品分析相结合的方法, 解析福柯异托邦的概念内涵与核心特征, 从文化思想交融、观念表达需求、认知方式转型三方面, 探讨新工笔画奇幻场景的生成动因, 结合画家的作品案例, 分析其呈现的异托邦特征。研究表明新工笔画的奇幻场景通过重构时空秩序与象征体系, 既突破了传统工笔画的写实框架, 也印证了异托邦理论在当代艺术中的阐释力, 为理解新工笔画的观念创新提供了跨学科视角。

关键词: 异托邦; 新工笔; 奇幻场景

DOI: 10.64216/3080-1516.26.02.049

1 福柯异托邦理论

1.1 异托邦概念与其核心特征

异托邦概念由法国哲学家米歇尔·福柯提出, 最早出现于其1966年出版的《词与物》, 彼时主要局限于话语范畴, 1967年福柯在演讲《另类空间》中, 将其拓展成为空间范畴。他指出异托邦是各文化与文明中真实存在的反场所, 作为已实现的乌托邦, 它既呈现、质疑又颠倒着文化内部的其他真实场所, 虽可定位却游离于所有常规场所之外, 这正是其与乌托邦的核心区别。简单说异托邦是存在于社会中的, 不同于常规空间的异质异构异规空间, 他反映了人们对现实社会中各种关系的认知与重构, 同时它们又具有自身特殊的含义与功能。

异托邦上是一种异质空间, 能够把多个不相容的空间并置一处, 构建出一种充满矛盾又复杂的空间结构, 其异质性体现为空间多样性与功能多元性的统一, 花园作为典型异托邦, 将世界诸多元素象征性浓缩于一方小空间, 诠释了空间异质性; 异托邦内部存在多种逻辑交织冲突, 打破了单一空间逻辑模式, 如剧院通过并置不同场景与时间片段构建的异托邦空间, 既打破空间单一性, 亦融入时间异质性; 异托邦还隐含复杂权力关系, 可映射、补偿或挑战社会权力架构, 公墓作为与死亡相关的异托邦, 兼具对现实的补偿与批判功能, 将生者与死者并置同个空间, 清晰反映出社会对死亡的态度及背后潜藏的权力关系。

1.2 异托邦的六原则

1.2.1 普遍存在性

“世界上可能不存在一个不构成异托邦的文化。这一点是所有种群的倾向。”异托邦并不是某种特定文化

或时代的产物, 而是普遍存在于人类社会中。所有文化中都存在异托邦, 尽管它们的形式和功能可能各不相同。

1.2.2 功能可变性

“在一个社会的历史中, 这个社会能够以一种迥然不同的方式使存在的和不断存在的异托邦发挥作用。”异托邦的功能会随着历史、文化的变迁而发生转变。在不同的时期, 即便同一个异托邦, 也可能被赋予截然不同的功能。因为异托邦不是静态的存在, 它会呼应社会形态的更迭、文化氛围的改变和历史背景的推移, 对自身功能作出适应性调整。

1.2.3 空间叠加性

“异托邦有权力将几个相互间不能并存的空间和场地并置为一个真实的地方。”异托邦能够将多个不相容的空间并置在一起, 形成一个矛盾而复杂的空间结构。通过将不同的空间并置, 打破了单一的空间逻辑, 创造出一个多重逻辑的空间。

1.2.4 时间切片性

“异托邦同时时间的片断相结合, 也就是说为了完全对称, 异托邦为把何物称为异托时开辟了道路。”异托邦能够打破线性时间, 将不同时间片段并置或交错, 形成一种时间的异质性。异托邦不仅是空间概念, 还涉及时间的异质性, 它能够将过去、现在和未来的时间片段并置在一起, 打破时间的线性逻辑。

1.2.5 开放与封闭性

“异托邦总是必须有一个打开和关闭的系统, 这个系统既将异托邦隔离开来, 又使异托邦变得可以进入其中。”异托邦通常有一个打开和关闭的系统, 既将异托邦隔离开来, 又使其可以进入, 且进入异托邦通常需要特定的条件或仪式。即异托邦并不是完全开放的空间,

它通常有一个进入的门槛。

1.2.6 补偿性

“异托邦有创造一个幻象空间的作用，这个幻象空间显露出全部真实空间简直更加虚幻……或者相反，创造另一个空间，另一个真实的，与我们的空间同样完美，同样细致，同样安排得很好的空间。”异托邦具有补偿或批判现实空间的功能。它既可以创造一个幻象空间，揭示现实空间的虚幻性，也可以创造一个完美的空间，补偿现实空间的不足。

2 新工笔画中奇幻场景形成的原因

2.1 文化思想的交融

改革开放后西方文化涌入中国，如今活跃的新工笔画家大多数接受的是中西文化交融的学院式教育，强调造型写实性，加之全球化浪潮加速东西方文化交流，画家有了更多途径接多元的艺术文化。新工笔画在坚持继承传统技法的基础上，积极吸纳各种思想，大胆引入各种理念。

超现实主义艺术着重强调潜意识与梦境表达，打破常规时空逻辑，将现实与幻想进行组合。受此影响画家们在创作时不再局限于传统工笔画秩序性场景描绘，开始融入超现实元素。运用象征主义的隐喻表达，赋予画面中的物象特殊意义，或对传统图示进行重新解读，以此引导观者深入思考作品背后的文化内涵与情感表达。又受日本物派艺术启发，在传统工笔的基础上，尝试使用更多元化的材料，例如木板、金属箔等，甚至将砂石、植物等自然材料直接融入画面。

当下的新工笔画和福柯的异托邦理论有不少契合之处。新工笔画交织传统技法和现代理念，既不是简单重复传统，也不是盲目模仿西方，结合传统工笔的形神兼备和西方现代主义的形式独立，通过勾勒线条、搭配色彩、组合图式，把各种存在不同时间、空间的元素融合于画面，形成多重意义。

2.2 观念表达的需求

画家通过构建奇幻场景表达个人观念，将复杂微妙的情感具象化，探讨存在的本质、人与人及人与自然的关系等深刻问题。社会批判是画家运用奇幻场景的重要意图，面对现实问题，画家借奇幻场景隐晦表达批判，这种表达方式也易引发观众的共鸣与反思，观者在日常生活中受现实规则限制，画家构建的奇幻场景为他们提供了自由想象的空间。当观众面对这些突破常规的画面时，内心深处对未知与理想世界的渴望便会被激发。

奇幻场景中蕴含的象征与隐喻使观众思考作品内

涵，观众在欣赏作品时会不自觉结合自身的生活经验与知识储备，解读其中的奇幻元素。比如画面中反复出现破碎镜子的意象，观众可能将其理解为自我认知破碎、人际关系破裂，或是社会价值体系崩塌的象征，进而对自我、他人以及社会现象展开反思，在与作品的深度互动中实现思想的升华。

2.3 认知方式的转型

数字媒介的兴起改变了画家的认知方式和创作方式，过去画家主要靠观察、写生及研习传统获取灵感，认知途径较单一。如今画家通过互联网接触到来自全球的艺术资源及各种新奇的视觉素材，拓宽了视野，认知不再局限于有限的现实空间。数字技术还为画家提供了灵感，电影、电子游戏等数字艺术作品中的奇幻视觉效果，能给新工笔画家启发，激发画家对奇幻场景的创新构思。数字绘画软件、3D建模、AI工具等，也突破传统绘画工具在表现形式上的局限。画家利用数字技术可以便捷获取、处理图像信息，可以对现实场景进行变形、重组、拼接等，将现实元素转化为奇幻元素。

数字媒介对观者观看方式的影响能对画家创作产生反作用力，数字媒介改变了观者观看方式，作品传播展示更便捷多元，观者能随时随地用电子设备浏览，观看方式变得灵活，还可借助数字图像功能细察作品细节，观者的身份和审美需求也变得多样化。这种转变反向的影响了画家创作，画家可以在画面中融入更多想法，探索新表现形式与创作思路。

3 新工笔画中奇幻场景的异托邦特征

3.1 传统工笔画的秩序场景转向新工笔画奇幻场景

传统工笔画追求以形写神，尊重自然界与社会的秩序。黄筌的《写生珍禽图》真实描绘花鸟昆虫，表现不同物体的不同质感。鸟类羽毛层次分明，柔软蓬松，每一根羽毛的纹理都清晰可见，昆虫的翅膀透明感极强，能看出翅膀上的脉络，花草的枝叶勾勒得坚韧有力。王希孟《千里江山图》中山峦的走势、河流的流向、树木的生长状态都真实反映了自然界的特征，在符合视觉美感的条件下，体现了自然界的地理规律。阎立本的《步辇图》中人物大小不一，如唐太宗被描绘得较大，服饰华丽庄重，侍从则较小，服饰相对朴素，且唐太宗位于画面中心，周围的人物均围绕他排列，体现了封建社会中的等级秩序。

新工笔画在继承传统工笔画技法的基础上，打破了传统工笔画对秩序的严格遵循。张见认为新工笔前提是观念先行，顾平指出新工笔以传统工笔造型技巧精微刻

画形象,借超现实主义组合画面,隐喻与象征是基本特征,颠覆了传统工笔的审美与写意化。新工笔表现方式更具想象力和象征性,不再局限于对自然的精确描绘,而是将元素重新组合,创造出了一种奇幻的空间,并呈现出异托邦的特征。

3.2 新工笔奇幻场景的异托邦特征

3.2.1 空间矛盾

新工笔画在空间处理上常出现空间矛盾,将多个不相容的空间并置,打破了单一的空间逻辑,形成矛盾复杂的空间结构。画家背离现实逻辑处理空间关系,用看似毫无关联的各种元素进行并置,把常态空间中不可能同时出现的物象安排在同一画面中,通过对空间关系的独特处理,构建出矛盾的艺术空间。以牛文娟的作品为例,她将自然山水与容器并置于同一画面,形成强烈的空间矛盾感。这种独特的空间组合方式,并非简单的物体叠加,而是在画家的主观处理下,使作品能够传达出自主化的判断、认知和思考。高茜的《如梦令》同样展现出独特的空间处理方式,作品中巨大的扇子吸引观者视觉,与微小的人物形成比例失调。这种看似不合理的安排却制造出强烈的视觉困惑,促使观众深入探究画面背后隐藏的意义。画家通过大胆的空间组合,打破了传统的视觉逻辑,引导观众从新的角度去审视画面中的物象关系,进而思考作品所传达的主题和情感。

3.2.2 时间异质

新工笔画常有打破时间线性逻辑的艺术处理,将不同时间片段并置,形成时间的异质性。比如画面中会同时融入古代、现代乃至未来元素;或将各个不同历史时期的典型符号并置一处;或通过借助画面中的元素展现时间异质性,静止的水、悬浮的物体,暗示时间的停滞;流动的云、动态的人物,则表现时间的流动构成时间的异质性。这种时间的异质性不仅打破了观者对时间的常规认知,还创造了一种多重时间逻辑的空间。张见的《袭人的秘密》将手持大红松花汗巾的袭人,从传统深闺场景抽离,置入西方文艺复兴时期的经典图式之中,袭人所处空间也从幽闭深闺转向开阔田野。田野间矗立的电线杆,带着鲜明的现代意味,与古代人物、西方经典图式共融于同一画面,充分体现了新工笔画打破常规时间逻辑、塑造时间的异质性,引导观者从全新视角感受时间的多元维度。

3.2.3 现实隐喻

新工笔画通过构建幻象空间,揭示现实空间的虚幻

与不足。画家常采用两种方式:一是通过制造时空矛盾,或重新诠释既有图示的寓意,以隐喻手法表达观点、宣泄情感并映射社会现实;二是营造完美空间,以此弥补现实的不足。例如高茜的《忧郁症》玻璃瓶子隐喻人生,将自己比作鱼,把尺寸大于瓶颈的鱼与瓶子组合,借此抒发对危机意识的深刻感悟,隐喻现代人困惑、挣扎、缺乏自由的情绪。徐累在他的多幅画作中,反复出现青花马元素,时而置于水中,时而摆于桌上,时而现于帷幕前,青花马既可能是对时间的隐喻,也可能象征着记忆与归属。徐华翎《香》系列描绘柔美、温婉少女身体,暗含自我窥视心理,表现人们在私密空间中暴露的一种真实,同时也有对于现代社会生存焦虑的精神释放。

4 结语

本研究以福柯异托邦理论为切入点,剖析新工笔画奇幻场景的内在逻辑与价值。新工笔画立足传统技法,打破对自然秩序与社会等级的刻板描绘,融合多元时空、文化符号及现实与幻想意象,构建出兼具矛盾性与现实关怀的另类空间。以观念先行推动传统工笔现代转型,不再局限于古典的以形写神模式,使工笔语言成为表达当代精神困惑与价值思考的工具,同时拓展了异托邦理论的艺术应用,通过时空隐喻实现对现实的批判与超越。新工笔画需在传统与现代、东方与西方间寻求平衡,避免陷入视觉化泛滥或理论化僵化的困境。

参考文献

- [1] M. 福柯, 王喆译. 另类空间[J]. 世界哲学, 2006, (06): 52-57.
- [2] 张见. 我画之我见[J]. 美术, 2014, (02): 71-76.
- [3] 张见. 我画之我见再议[J]. 美术观察, 2019, (12): 102-107+2.
- [4] 杭春晓. 概念超越——2012年新工笔文献展学术研讨会[J]. 国画家, 2012, (05): 8-13+85-90+94-95.
- [5] 顾平. 当代“新工笔”的过渡性[J]. 国画家, 2008, (06): 8-9.
- [6] 张锦著. 福柯的“异托邦”思想研究[M]. 北京: 北京大学出版社, 2016. 04.
- [7] 高茜编. 新工笔文献丛书高茜卷[M]. 合肥: 安徽美术出版社, 2010. 09.

作者简介: 沈哲煜, 2002, 女, 汉族, 江苏昆山, 本科, 研究方向: 国画。