

论亚历克斯·科尔维尔绘画中“定格的一瞬间”

熊艳

宝鸡文理学院, 陕西宝鸡, 721000;

摘要: 亚历克斯·科尔维尔是二十世纪加拿大最具代表性的艺术家之一, 其绘画风格在北美写实传统与欧洲现代主义精神的交融中, 形成了独特的个人面貌。本文首先探讨了科尔维尔绘画风格的形成背景, 分析了其家庭环境、战争经历与时代潮流。并进一步从“时间”与“空间”两个维度, 深入探讨了其作品中“定格”美学的具体表现与深刻内涵。科尔维尔的作品超越了简单的现实再现, 升华为一种对自然与文明、自由与束缚等根本性命题的哲学思考。

关键词: 科尔维尔; 超现实; 时间; 空间

DOI: 10.64216/3080-1516.26.02.050

1 秩序下的张力: 科尔维尔的绘画风格

1.1 科尔维尔绘画风格的形成

亚历克斯·科尔维尔是二十世纪加拿大著名的画家之一, 他的作品画风鲜明、细腻, 题材多样。他出生于二十世纪二十年代的加拿大多伦多, 那个时代经济快速增长, 工业技术飞速发展。其家庭环境下, 父亲从事钢铁工程职业, 使他对钢铁建筑结构的美产生不一样的情感, 尤其是对直线和直角的偏爱, 在他的画面中能体现出来。母亲曾是制造女帽的工人, 她是一个细致、坚韧的女人, 科尔维尔称赞她“懂得一切事物的价值。”母亲身上的品质为科尔维尔树立了榜样, 对他的绘画也产生了影响, 他对日常生活的细心观察, 画面精细地刻画, 这些早期经历培养了他对画面构成的严谨态度。社会环境下, 科尔维尔大学毕业, 就到加拿大军队服役, 他亲身经历了第二次世界大战是他绘画过程中关键的起点。作为战地艺术家, 他在随军中目睹了战争的冷酷, 对战争有着深刻地认识, 因此他的创作始终保持着对人性的思考, 对和平的向往。同时战地生活也为他提供了大量的题材和素材, 他的作品离不开这些经历。二战后正是抽象绘画流派的盛期, 但由于科尔维尔亲身经历过战争, 他在艺术风格上没有跟随盛行的流派, 在对艺术道路上遵循自己内心, 跟随自己的想法和节奏一步步向前。

1.2 科尔维尔的绘画风格

1.2.1 具象写实表现手法

在追求艺术的道路上, 科尔维尔的艺术风格融合了北美写实传统与欧洲现代主义精神, 既有客观主义对日常场景的精准捕捉, 又吸纳了超现实主义对心理空间的探索方式, 形成一种具辨识度的写实风格。他深受17世纪法国古典主义画家普桑的影响, 注重严谨的素描与

完美构图, 对事物描绘的细致逼真, 但并不像对照片的机械复制。科尔维尔认为照片和绘画是有所区别的: 画家应该像一个过滤器, 而照相机总是毫无遗漏地拍下所有的东西。在科尔维尔的一些作品中, 呈现出相机定格般的瞬间, 有着运动与静止的统一。

1.2.2 超现实性表现手法

科尔维尔的绘画常常被评论家贴上超现实主义的标签, 超现实主义体现出梦境与现实的统一。而科尔维尔的作品现实主义题材与超现实意象于一体, 他对现实事物的简单模仿, 并将自己的经验和情感结合起来, 构建出充满隐喻和梦境感的视觉叙事。在构图方面, 理性的规划画面, 创作一个神秘、奇异的空间, 在色彩方面, 使用固有色, 弱化环境光, 通过明度变化强化整体感, 赋予画面清冷、统一的色调, 这种在现实与梦境、具象与抽象、运动与静止、短暂与永恒之间的张力关系, 共同构成了科尔维尔独特的艺术风格。

2 时间维度的定格: 从现实悬停到永恒悖论

科尔维尔在处理画面时, 通过捕捉动作发生前或完成后的临界瞬间, 将动态叙事悬停于画面之上, 营造出一种“现实时间的悬停”效果。这种悬停并非时间的终结, 而是其无限延展的起点。更进一步, 他通过“超现实的并置”手法, 将充满内在冲突的物象并置于同一时空, 使画面升华到更高层次上, 这种理性的构图与画面的诗意, 构成了艺术中的“永恒悖论”——动态与静态相互锁定, 瞬间与永恒彼此交融。

2.1 现实时间的悬停与预示

科尔维尔作品中呈现出时间定格的效果, 如同相机抓拍的照片, 把动态瞬间定格成永恒。他并不是简单的把人物画的静止, 而是精心设计画面, 让观者去思考画

面中时间的表达。

科尔维尔最擅长捕捉动作发生前或完成后的那个临界瞬间。例如在作品《泳者》中,描绘多位女性游泳者,有在岸边起跳的,有即将入水的,有入水溅起水花的,画面通过人物的“前后叠压”,从跃起到入水的动作序列,营造时间感。这些肌肉的状态被精确捕捉,泳池的水波纹以规律的几何化笔触呈现,像玻璃般凝固,整体场景将“运动瞬间”凝固为静态画面。

在《骑车人与乌鸦》作品中,骑行者与乌鸦之间在视觉方面产生着关联,二者处于一个看似定格的一瞬间,传递出永恒感。画面中的女性与乌鸦呈平行状态,阳光映照在麦田上,她正骑行中回头望向乌鸦。这一刻的相遇是短暂——女子将继续沿路前行,乌鸦亦可能随时飞往别处。然而,蹬车的身体动态与乌鸦张开的翅膀表现出一种异常的平静;正是在这仿佛停滞的构图之中,观者仍能感知到车轮的转动与羽翼的振动。该作品没有刻画动作的开始和结束,但表现出两个生命体在无时间限制的空间中的共处状态。它们在这一刻达到相对静止,却仍各自处于运动之中,不受线性时间的约束。在表达时间上,科尔维尔处理画面的各种关系去协调统一,作品中既存在交流,也弥漫着时间的静止,二者同时存在,构成了起动静结合的时间表达。

2.2 超现实的并置与永恒悖论

科尔维尔以写实的手法,描绘出充满超现实诗意的画面,他将现实中本不共存或关系反常的物象置于同一空间——“超现实的并置”。这种并置为了强化对比,从而揭示隐藏在日常生活表象下的观念冲突,如自然与文明、自由与束缚、个体与疏离。超现实的并置所带来的,正是一种“永恒的悖论”。他的画面仿佛定格住了时间,充满动势,将一切动态固定在一个永恒的秩序感中。

在科尔维尔的作品《马和火车》中,将我们带入了超现实主义的场景。画面中首先看到的是右下角一匹奔驰的马,坚定地向着正面行驶的蒸汽火车奔去,画面就停在这冲突发生前的一瞬间,能感受到两者的对抗,使得动物与人的世界的对比强烈地呈现出来,这充满对抗性的瞬间被艺术家以一种近乎冷峻的精确性定格下来,既呈现出极具张力的戏剧冲突,又赋予画面一种超越现实逻辑的梦境感。科尔维尔通过这种处理,不仅构建出视觉上的悬停与心理上的紧张,更将图像的表层引向深层的象征维度。马象征着原始、自由与生命本能,而火车则代表了机械化、秩序与现代性。两者构成形式上的强烈对比,又隐喻了现代文明中自由与体制化之间的根本

冲突。在这瞬间中,科尔维尔既表达了对自由灵魂的向往,也揭示出人在精神与物质追求中所面临的束缚。因此,《马和火车》不仅是一件视觉作品,更成为一幅探讨存在困境的哲学图景,强化了艺术对现代性中矛盾与张力的深刻反思。

科尔维尔的画作《太平洋》,则将这种“超现实的并置与永恒悖论”内化,导向了关于人类存在本身的哲学困境。画面描绘了一名上身赤裸的男子,倚靠在面向海洋的门框边凝神远望。在他与观者之间,有一把手枪放置在桌子上,桌子表面标注有具体尺码刻度,显示出其裁剪工具的功能属性,这把枪是科尔维尔在战争中使用过的武器。更值得玩味的是,画中男性躯干的轮廓线条与手枪的外形呈现出某种形态上的呼应。与之形成鲜明对比的是画面深处的海洋,它象征着永恒的自然力量,对人类命运保持中立姿态。作品标题《太平洋》既指代地理意义上的大洋,又在文学语境中承载着“和平之境”的象征内涵。作为社会中的观察者,艺术家肩负着多重使命——既需要展现美好,也必须直面阴暗。这幅作品正是通过视觉语言,展现了正义与邪恶、战争与和平之间永恒的抗争。

3 空间维度的定格:从物理秩序到心理疆域

画面的空间在科尔维尔的笔下被“定格”,这种定格体现在物理层面,也深入到了心理层面。科尔维尔并非简单地再现现实场景,而是通过高度理性的几何构图,将物理空间进行提炼与固化,赋予其一种永恒的、舞台般的秩序感。科尔维尔并将被定格的物理空间,转化为承载内心世界的心理疆域,表达了现实社会的隐喻,是对精神的一种探索。

3.1 现实空间的秩序化凝固

科尔维尔通过强烈的几何构图对现实空间进行提炼和固化。他的画面地平线、门窗、道路等元素被刻意强化,形成清晰的空间分割。这种处理方式消除了空间的随机性和模糊性,赋予场景一种舞台剧的布景感,人物被安置在这个高度秩序化的空间网格中,他们的行动和关系被赋予了一种秩序感。

科尔维尔的《运动员》以三联形式呈现,分别刻画了游泳、跳高与跑步三个独立的运动场景,每幅画面均采用不同的透视结构。尽管彼此分离,这三个部分通过统一的视平线、协调的色彩系统以及彼此邻近的消失点,建立起视觉上的内在联系。作品的空间测量标准并非传统的消失点,而是取决于每个画面中部地面上的条状区域。这些带状结构的空间退行方式与中间一幅保持一

致,进而定义了中心画面的进深关系。

在左侧画面中,游泳者位于池边栏杆的前方,正向前跃入水中,正面朝观者方向运动。栏杆后方是一片无限延展的空旷区域,仅有栏杆前的区域具有明确的空间界定。右侧画面中,跑步者正冲过终点线,一条细线横置于其身后背景中,阻断了向前运动的趋势,从而封闭了前景空间。中间一幅的尺寸宽于两侧,跳高者形象起到衔接左右空间的作用,并以倾斜摆放的横杆强化了这一瞬间的动势凝固。这三幅画面共同突出了时间这一核心要素,左侧代表动作的开始,中间是动作的顶点,右侧则是动作的终结,共同映射出“过去—现在—未来”这一抽象时间。时间是描述空间的必要维度,每一个动作都蕴含着一个事件的完整进程。人物在被限定的空间范围内运动,这一空间具有明确的边界。每个场景中的动作皆与某一障碍物产生关联:人物或从障碍物发起动作,或朝向它运动,或以其为轴心展开行为,画面将这三者的运动空间定格在二维空间上。

3.2 心理空间的外化与投射

科尔维尔定格的空间,从来不只是物理环境的再现,更是人物内心世界的外化与投射。寂寥的海平面、无限延伸的公路,这些被极度秩序化却又显得疏离的场景,共同构成了现代人精神状态的隐喻。

在《码头上的女人》中,画面中的人物背对观者眺望海洋,这种姿势既拒绝与观者产生情感连接,又将观者的视角引向远方。海平面在这一刻成为投射心理空间的空白界面,观者将用自身的想象填补这一虚空。当画中人物拒绝对视时,反而强化了观者作为他者的疏离体验,可看作主体间性理论在视觉艺术中的具象呈现。

科尔维尔在动物主题方面,凝视的处理运用具有深意。《狗与神父》中,牧羊犬与人的视线形成对角线呼应,动物直视正前方的眼神与人类回避的姿态形成强烈反差。这一跨物种的凝视打破了以人为中心的认知模式,牧羊犬纯净的眼神如同一面镜子,映照出现代人在当代社会交往中,层层包裹的心理防御。人类在社交媒体时代,人与现实、人与人之间日渐疏离,习惯于隐藏真实,动物反而保留了某种纯真的主体间互动。而在他的作品《黑猫》中,则呈现出另一种表现方式,描绘了一只背对着我们的黑猫,它正专注地玩弄一把尺子,这种动态的动作与身后人物的静止形成对比。猫的形象在绘画中

是经常出现。猫本身就有一种诡异、冷漠、不安的感觉,画面借猫的形象来暗示人物的心理状态,从人物的眼神中也可以感受到冷漠和距离感。

4 结语

亚历克斯·科尔维尔的艺术创作以其独特的视觉语言,在二十世纪绘画中构建了一个理性与诗意交织的审美体系。通过对几何结构的精确控制、色彩的理性归纳以及对时空关系的独特处理,科尔维尔在画面中实现了动态与静止、现实与梦境、秩序与张力之间的平衡。科尔维尔的作品始终保持着对生命本质的深刻关怀,通过超现实主义的意象并置与象征手法的运用,他在日常场景中植入了对自然与文明、自由与束缚等永恒命题的思考。其艺术的价值不仅在于形式语言的独创性,更在其冷静的笔触背后,是对人类处境深切的关怀与思考。这种将形式探索与精神追求相融合的创作,不仅为当代艺术提供了重要的美学参照,也启示我们,真正的艺术创新始终建立在对生命本质的深刻洞察之上。

参考文献

- [1] 丹纳. 艺术哲学[M]. 傅雷,译. 南京:江苏凤凰科学技术出版社,2022.
- [2] 蒋大可. 沉思的图像:科尔维尔艺术[M]. 上海:上海书画出版社,2000.
- [3] 纵宇. 疏离的视觉诗学:科尔维尔绘画的情感[D]. 天津美术学院,2025.
- [4] 李亚男. 科尔维尔绘画中的隐喻性研究[D]. 曲阜师范大学,2024.
- [5] 徐延苹. 科尔维尔绘画中的秩序美及意境分析[J]. 美术教育研究,2023(7):31-33.
- [6] 陈文苑. 论科尔维尔艺术中民族性身份的建构[J]. 美术学报,2023(04):132-137.
- [7] 于子钧. 有秩序的空间:解读科尔维尔的艺术[J]. 牡丹,2022(14):82-84.
- [8] 董思远. 用社会科学方法论分析科尔维尔绘画[J]. 美与时代(中),2023(10):91-93.
- [9] 江严冰. 亚历克斯·科尔维尔的绘画风格[J]. 南通大学学报(社会科学版),2016(32):87-93.

作者简介:熊艳(2001年-),女,汉族,湖南邵阳,研究生在读,研究方向:美术与书法专业水彩方向。