

您现在的位置: > 简体版 > 设计视角 > 设计论文 > 综合 > 以色列艺术家“运动艺术”代表人物阿加姆作品探析

所有文章快捷检索

以色列艺术家“运动艺术”代表人物阿加姆作品探析

Go [高级检索] 提示: 关键词间使用空格

发布时间: 2008-02-19

> 张智艳 供稿

[未经书面授权, 严禁转载任何内容!]

Page: 1

--张智艳 吴 卫

摘要: 作为二战后“运动艺术”的突出代表, 阿加姆将艺术的表达融入时间因素。观众视野的运动、观众对作品的创作、构成语汇的运动以及技术手段的运动, 这一切形成了他对运动美的追求。作品中真实与存在之间的错觉, 色彩与构成传达的韵律烙上奥普艺术的特质。各种艺术形式的把握以及各种材料、手段的实验让其作品在抽象中赋予了纷繁复杂的效应, 调动了人们各种感官的全面联动。宗教观念浓重的传统家庭的出身使其作品具有浓厚的犹太教思想与神秘主义的主题表达。阿加姆也因此成为以色列极少数享有国际声誉的艺术家。

关键词: 以色列; 阿加姆; “运动艺术”; 光效应

1. 阿加姆简介

亚科夫·阿加姆(Yaacov Agam, 1928~)出生在以色列的雄莱锡安。1946年至1948年, 他在以色列耶路撒冷的贝扎莱尔美术学校学习。次年, 他离开贝扎莱尔去了瑞士的苏黎士继续学习美术。24岁那年, 他创作了第一副可变换作品。同年, 他在巴黎的雷克文美术馆举行了第一次个人“运动与可变换作品展”, 此次画展成为他艺术生命的诞辰同时也为“运动艺术”奠定了基石。所谓“运动艺术”亦译作“动态艺术”、“机动艺术”, 即作品的全部或部分可以运动, 并且由于运动或者借助于光的移动、闪动能够在空间造成某种特定的视觉效果的艺术, 亦称作“动与光的艺术”。[1]P.14320世纪50年代, 阿加姆很快为公众所熟悉并被看作是“运动艺术”的代表人物。他27岁时参加了在巴黎的丹尼斯·勒内美术馆举办的“运动”画展, 这是“运动艺术”流派的第一次专门展览。[2]P.12 1963年(35岁)他在名为“视觉研究”的国际巴西圣堡罗双年展获得大奖。1972年(44岁), 他为耶路撒冷的总统官邸创作纪念碑式的雕塑。同年, 受到法国总统的邀请设计了法国总统府爱丽舍宫的室内

装饰。阿加姆47岁时被美国特拉维夫大学授予“艺术与文学部级骑士勋章”以及荣誉哲学博士学位。1977年(49岁)欧盟授予他艺术荣誉勋章。[3]他于52岁时在美国纽约的古根汉姆现代艺术展览馆举行名为“视觉之外”的艺术回顾展。由于他在儿童视觉艺术教育方面的突出贡献, 他68岁时被联合国教科文组织授予教育荣誉勋章。

2. 阿加姆作品艺术特征

22岁那年, 阿加姆在苏黎士进修期间遇到三位对他一生的创作有重要影响的人。一位是包豪斯的重要成员之一的约翰·伊顿 (Johannes Itten, 1888~1967), 他的色彩构成与平面构成的思想影响了阿加姆。另一位是雕塑、绘画大师瑞士的马克斯·比尔(Max Bill, 1908~1994), 具体艺术的代表人物。主张绘画的无轮廓、抽象性及数学与建筑理论的关联。阿加姆吸收了马克斯·比尔那种发光的、闪亮的、几何化抽象雕塑的形式。第三个对阿加姆产生重大影响的是建筑历史学家--基提恩 (Siegried Giedion, 1893~1956), 他是《空间、时间、建筑》(Space, Time and Architecture)的作者, 认为艺术现象的判断要与时间与空间相联系, 甚至于要以抽象和美学的标准来判断。[4]对阿加姆艺术作品产生一生影响的还有他的父亲。阿加姆出生在一个宗教观念浓重的传统家庭, 父亲是当地一位主持宗教仪式的会众领袖。阿加姆将自己一生的创作看作是父亲犹太教思想的继续, 这一切使得阿加姆的作品烙上了个人艺术特征的印迹。他一生创作丰富, 其作品不但为私人或者艺术博物馆所收藏, 而且很多作品被作为政府机构、公共场所、科研院校的艺术陈设品。

阿加姆作品的艺术特质主要表现在以下几个方面:

2.1 运动性

运动性是阿加姆作品最主要的艺术特征。1949年他在苏黎士的时候还被几何抽象艺术所影响, 然而1950年定居在巴黎的时候, 他却被“运动艺术”所深深吸引。他在1951年创作的第一幅“可变换作品”已经具有了艺术的运动特征。其作品可以移动和改变其在画板上位置, 观众可以重新构建无数新的抽象构成作品。绘于1980年的《双重面貌》(见图2)是阿加姆“运动艺术”的代表作品, 被永久收藏在美国现代艺术博物馆。他在作品中突破以往对艺术的表现因素--形状、色彩、构成三位一体的束缚, 而纳入时间因素在其中, 强调表现艺术的运动美, 体现速度即美的观念。其一, 他积极调动观者视野的运动性。在《双重面貌》中, 当观者从左边看作品时, 作品呈现出一种画面; 当观者从右边的视野看作品时, 作品呈现的是另一种画面; 当观众从中间观看画面时, 作品是各种画面相互的溶合。由此, 作品的运动性会随着观众自身运动而表现作品的运动特征。其二, 观众对作品的创作运动。例如图3《沙龙阿加姆》可以看作是一幅未完成的作品, 作品由缤纷的色彩、抽象的形状组合成一个巨大的空间。观众在欣赏作品的同时也成为创作的主体, 可以任意组合作品元素而重新构建新的作品。这开拓着艺术家与观众之间的互动。在《沙龙阿加姆》中, 作品已经不是由单一的画面组成, 深邃的空间似乎将观众也融入成为画面的一个点的构成。观众在观看此幅作品时, 会被卷入到一种物我两忘的流淌运动的情境当中去。其三, 运动特性也表现在其作品构成的运动节奏中。阿加姆运用构成的视觉语言形成了运动感受, 重复的形状、色彩在画面中形成整齐秩序的节奏, 大小、方向、位置的渐变构建了音乐般的韵律。当抽象艺术家将形状、色彩、构成富于了情感的时候, 运动艺术家也在运用视觉语法规则传递着对运动美感的追求。其四, 运用自然风力、机械动力等技术手段来增强作品的运动性。阿加姆在他的艺术生涯中创作了大量的公共雕塑作品。这些作品被放置到广阔的空间中, 在自然风力的作用下, 同一副作品会变换出不同的画面, 作品在传达出运动景象的同时也与周围自然情景和谐一体。

相关旧文快速搜索

> None.

图2: 《双重面貌》, 1980年。

图3: 《沙龙阿加姆》, 巴黎, 1971年。

2.2 光效应

阿加姆一方面受到约翰内斯·伊顿(Johannes Itten)和马克斯·比尔(Max Bill)等人的影响, 另外一方面受到几何抽象艺术的国际浪潮的主导, 因而在他的作品当中我们能够明显地感受到奥普艺术的影子。阿加姆既被看作是“运动艺术”的代表人物也是“光效应艺术”的代表人物。图4的《元旦》中即烙上抽象几何化、光效应与视错觉的特征。抽象的几何线条与明艳的色彩构成画面的基本元素。几何线条不断地作重复、渐变的排列, 重复的线条形成一个个的块面分割着画面, 同时各个块面在相互之间时而统一, 时而交错。明艳的色彩以色相、明度之间的强烈对比形成视觉的边缘错觉注1。色块的分割与对比正是艺术家精心营造的视觉趣味, 这是一种错觉, 它用视觉语言表达出闪烁、变幻、流动的光感。在作品的材质上, 阿加姆运用了不锈钢材料制作了丝网性质的画面, 类似于百叶窗似的的线材组成了面的实体, 许多丝网面的组合在一起重组成类似于实体的“体”。百叶窗似的小的几何画面会随着光线与视线角度而呈现出异彩纷呈的画面。总之, 让形状、色彩与材质从不同的角度去营造画面的韵律与光感。同样在图5阿加姆1983(55岁)为美国某大厦外墙的装饰设计也是这种视觉特征的延续。整个外墙与建筑合而一体, 不断重复的建筑楼层在明亮的色彩装饰下形成延续渐变的色带, 色带随着起伏变化的建筑物外墙呈现出富有韵律的节奏感, 有如音乐般高低起伏地跳跃。互补色的紫蓝色与黄色形成的强烈色彩对比, 有如正午的太阳光强烈地照射到墙面上留下斑驳的光影。

图4: 《元旦》, 多形态画, 铝板油画, 45 x 54 cm, 1967~1968年。

Original rendering of Jaacov Agam

图5：1983为美国佛罗里达某大厦外墙所作的装饰设计。

2.3 多样性

阿加姆对各种各样艺术形式、手段娴熟的驾驭能力从而形成了其作品多样性的风格。其一，艺术创作领域具有多样性。阿加姆与其它的艺术家比较起来更加多才多艺，他是一个艺术家、哲学家、诗人也是一个教育家。他涉猎的艺术门类有油画、装饰画、插画、动画、雕塑、建筑物外墙装饰设计、城市喷泉作品等类别。油画作品有图2的《双重面貌》与图4的《元旦》等。装饰画有他为一个旅游船所作的27英尺高的《沙龙》以及1984年他为纽约的市政公交的汽车作车体装饰等。[3] 计算机动画有1989年在日本国际双年展获奖作品《视觉音乐》。插画有以色列独立日的纪念邮票。运动雕塑有1974年被放置在纽约艺术展览馆前《白天与黑夜》、1977年被安放在法国斯特拉斯堡的欧洲议会大厅前的《和平与生活》以及1983年被放置在芝加哥的《信息作品9号》。建筑外墙装饰有1983年为美国佛罗里达某大厦的外墙装饰以及1984年在美国洛杉矶蒙德里安纪念馆的外墙装饰。喷泉作品有1977年在法国巴黎拉德芳思新区建立的音乐喷泉和1991年在佛罗里达建立的《火与水》喷泉等。[5]其二，作品技术手段与材料具有多样性。例如图6他于1977年在巴黎凯旋门创作的著名的阿加姆喷泉。此作品中有66个喷头呈“S”形布置，喷出1-15米高的水柱，能表演格什温的《蓝色狂想曲》、柴可夫斯基的《悲怆交响曲》、佩潘和阿乐纳德合作的《水上芭蕾舞曲》等十多个精彩节目。随着音乐的变化，水柱有时轻歌曼舞，有时又劲拔高耸，在绚丽多彩的水柱间还配有鲜艳夺目的火花。火花是从特制的火花喷射管中喷出的，与水花交织在一起，景观奇妙。此作品中将声音、光学、视觉融为一体，运用了现代的机械、电子、雕塑、园林等各方面的技术手段营造出全方位的视听盛宴。

图6：1980年在巴黎凯旋门创作的纪念喷泉。

2.4 犹太教思想

阿加姆的作品受到父亲精神哲学与神秘主义思想的影响而具有犹太教特征。年幼的阿加姆没有接受任何形式的学校教育，甚至连普通的培训学校也没有上。因为信仰犹太教的父亲认为当地没有一所好的宗教学校能够让阿加姆接受教育，他因此拒绝让阿加姆去学校上学。阿加姆虽然没有接受学校教育，却在父亲犹太思想影响下自学绘画。图7《第九塔》就反映了阿加姆总是试图解释他的犹太思想。在古老的犹太教中，“九”被看作是真理的象征。他使用了发亮的不锈钢作为基本的线材，闪亮、光滑的不锈钢材质折射出真理的品质。线圈作为基本形依一种韵律的秩序以正确的角度在空间盘旋着，这也许是一种追求真理的方式。阿加姆以这种方式将作品与犹太教关于真理的解释联系起来。“在犹太教育中，艺术家不能以灰色的画面来表现真理，人们也不可能在同一时间观看到表现‘真理’的画面。[3] 因此，阿加姆在画面中总是运用纯净鲜艳的色彩来表现犹太教的真理并且研究时间、空间、运动以及时间与美学的关系。进而，他将时间因素引入到“运动艺术”当中并且希望他在变换的“运动”作品中追求真理的表达。也许我们不是很能够理解阿加姆的作品中关于宗教的解释，但是他却总是强调其作品的犹太教的主体。1962年（34岁）在其作品集的导言中他是这样说的：“我认为在我的艺术作品与艺术研究当中有个重要的因素--以色列土地生长的血脉，我所做的一切只是为了以一种现代的艺术方式去复兴神秘的犹太教，我将奉献一生，为了从简单的物质层面中升华出来以达到真理的彼岸。”[6]

图7:《第九塔》, 不锈钢材, 1970~1971年。

3. 结语

作为二战后“运动艺术”的突出代表,阿加姆突破艺术传统的维度将四维的“时间”因素纳入美学范畴中。观众自身的运动、观众对作品的创作运动、构成语汇产生的运动以及机械动力、风力对作品的运动,这一切完成了其作品对运动美感的表达。与此同时,阿加姆也是一位光效应艺术家。他运用几何形与明艳的色彩形成作品的视错觉,从而营造出一种闪烁、变幻、流动的光感。进而,阿加姆也是一名永不停歇的艺术实验者,以其饱满的激情探索着“运动艺术”与“光效应艺术”在油画、雕塑、建筑、装潢等各种艺术形式的可能。他将艺术元素做最小化的几何抽象,却在凝炼的抽象语言之外寻求视觉效果的丰富与复杂的最大化。他更是寻求艺术材料、技术手段在更大程度上对观众视觉、听觉、触觉的全方位刺激,最终给观众以各种感官联觉的艺术享受。作为一名多才多艺的以色列艺术家,他对空间、时间、形状、色彩、构成的表达无不根源于犹太教的精神哲学与神秘主义的主题,他奉献一生只为在视觉形式上追求对犹太教思想的阐释。他以卓越的才华和饱满的激情为二战后新艺术形式的发展作出了突出的贡献,成为以色列极少数享有国际声誉的艺术家。

注释

注1:边缘错觉是指在对比色两交界线两侧的错觉。这种现象的最先发现者是弗契那(G. T. Fechner, 1801-1887),因此也称之为“弗契那色彩现象”。(转引自吴卫:《色彩构成图说本》,北京,北京理工大学出版社,2006年版,第46页。)

参考文献:

- [1]邵大箴:《现代艺术辞典》,北京,中国国际广播出版社,1989年版,第143页。
- [2][法]帕斯卡尔·勒·托雷尔-达维奥:《当代艺术家辞典》,刘常津译,长春,吉林美术出版社,2006年版,第12页。
- [3]<http://www.psfineart.com/artist/agam.html#images>
- [4]http://www.myjewishlearning.com/culture/Art/TO_IsraeliArt/Israeli_Visual_Art/Agam.htm
- [5]<http://www.aejv.com/agam-bio.htm>
- [6]http://www.mfa.gov.il/MFA/MFAArchive/1990_1999/1998/7/Agam%20Reconsidered

作者简介:

- 1.张智艳(1975-),女,湖南株洲人,湖南工业大学包装设计艺术学院设计艺术学硕士研究生,主修视觉传达。湖南省包装设计艺术与技术研究基地成员。
- 2.吴卫(1967-),男,湖南常德人,清华大学美术学院设计艺术学博士,湖南工业大学包装设计艺术学院院长、教授、硕士生导师,湖南省包装设计艺术与技术研究基地首席专家。曾于1988-1990年留学日本千叶大学デザイン学科,主要从事传统艺术符号文化和高校艺术教育理论研究。

Research on Works of Yaacov Agam of Isreal Artists a Kinetic Art Pioneer
Zhang Zhi Yan Wu Wei

Abstract: As leading exponent of polyphonic art, Agam express art by time factor. Audience changed visual field and audience creater new works and composing sport and the moving of technology means, these all is form of his pursue of polyphonic aesthetics. Works have misconception of trueness and existence and his Optical Art is being rhythm. His works have abundants of offect by many forms and many material and many experiment, these mobilize link age of the man' sense. His works have a religion thinking and mysticlsm topic, Because he is born of religion family. So Agam is one of the famous Isreal international artists.

Key words: Isreal; Agam; "polyphonic art"; Optical Art;

相关链接

» None

Page: 1

责任编辑: dolcn07

