

现代
艺术
之光

弗朗茨·马克笔下的马 与表现主义情怀

■徐芸

马,这优雅而强健的生灵,一直是人类挚爱的对象,也是艺术中被描绘最多的主角。马的象征意义与精神内核,在世界艺术、文化和社会的发展中不断被重新定义。正值丙午马年,本期邀您一同欣赏德国画家弗朗茨·莫里茨·威廉·马克(1880—1916年)笔下的马。

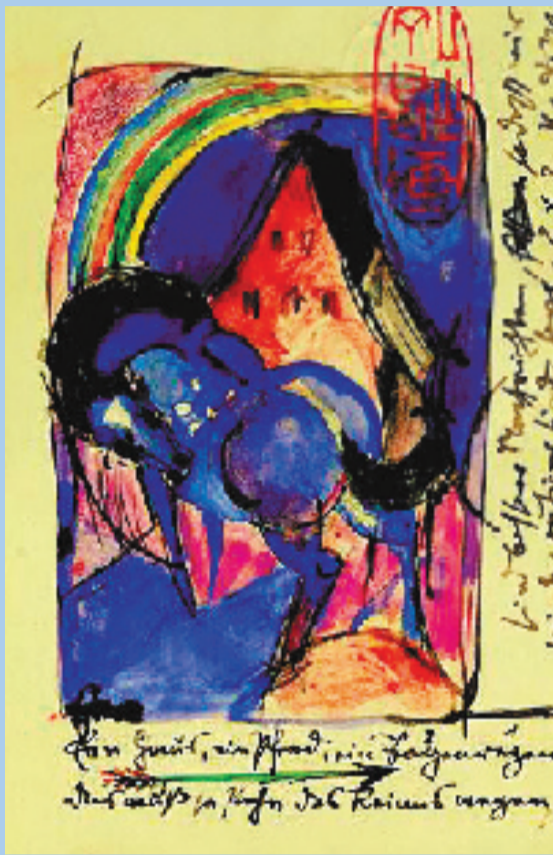
提到弗朗茨·马克,人们就会联想到他的“蓝马”和“蓝骑士”——他与康定斯基、加布里埃尔·明特等艺术家共同组建了“蓝骑士”社团,并因其描绘蓝色马的作品,迅速在这一运动中声名鹊起。《蓝马一号》这样梦幻般的画作,开启了对现实主义的新理解,这种理解超越了物理层面的相似性。正如艺术史学家加比·拉·卡瓦所观察到的,对于马克来说,“主题所唤起的情感才是最重要的”。

弗朗茨·马克于1880年2月8日出生于德国慕尼黑,父亲威廉·马克是一位业余风景画家。受父亲艺术熏陶,马克从小便展现出艺术天赋,但他直到服完兵役后,才决心投身绘画事业。1900年,马克进入慕尼黑美术学院学习,学院注重自然写实的教学方式让他深感不满。求学期间,他接触到新艺术运动,该运动流行的装饰图案、富有表现力的线条的运用,启发马克摆脱了学院严格的自然主义束缚。这一时期(约1902年)的早期作品,已展现出与学院风格截然不同的特质:大胆富有表现力的色彩、平面化的二维背景,与新艺术运动风格高度呼应。

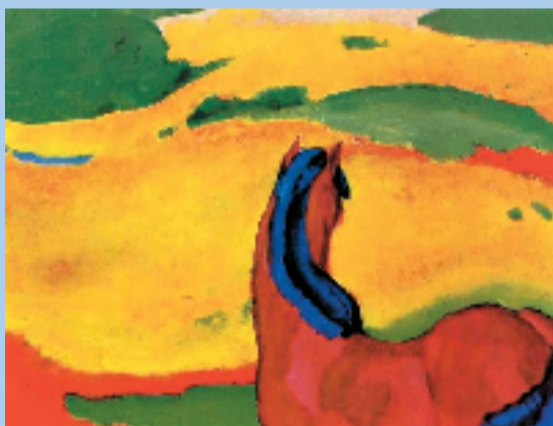
1903年,马克在巴黎待了6个月,研习现代绘画与印象派绘画,期间结识了擅长描绘动物的法国画家让·尼斯特,其柔和且富表现力的动物线条,或许启发了马克在1905年开始将动物纳入画作题材。1907年,在第一次婚姻前夕,他再次赴巴黎,希望在梵高的杰作中平复内心的痛苦与动荡。此后几年,他尝试过印象派、点彩派风格,却发现这些风格无法契合自己对色彩的独特追求——他渴望一种能与自身表现力线条相呼应的调色板。最终,马克转向野兽派,鲜艳夸张的色彩、对原始生活的记录以及对人与自然关系的描绘,都与他的创作目标高度契合。

尽管转向野兽派,马克的画作仍保留着学院派自然主义的忧郁与具象特质。回到慕尼黑后,他潜心研究动物解剖学;在柏林生活期间,更花费大量时间在动物园,从各个角度观察、素描动物形态。通过严谨系统的研究,他形成了对动物和人类形态的整体认知,动物形象在其作品中愈发突出,几乎完全取代人物形象。对马克而言,动物是描绘真理、纯洁与美的理想题材,他笔下的动物,是自然的映照,暗合了自然界形态出现的规律性。

1908至1909年间,马克将动物解剖学认知与野兽派的象征主义色彩相结合。他认同野兽派“梦境是现实最真实表达”的理念,坚信每一个幻想都根植于现实。1910年是他职业生涯与个人生活的转折点:他结识了康定斯基等志同道合者。康定斯基倡导的艺术精神主义,启发马克探索自己的色彩理论,以期更好传递主题情感强

弗朗茨·马克 蓝马、红房子和彩虹

弗朗茨·马克 风景中的马 1910年

弗朗茨·马克 蓝马一号 1911年

度。1910年底,他正式提出色彩理论:“蓝色代表男性原则,内敛而富有灵性;黄色代表女性原则,温柔、快乐而感性;红色代表物质,粗暴而沉重,总是被其他两种颜色所对抗和超越。”

1911年,马克与康定斯基共同创立“蓝骑士社”,该社团与“桥社”并称为德国表现主义两大分支。与“桥社”侧重共同艺术风格不同,“蓝骑士社”以创作自由为核心理念,艺术家可按自身方式表达个人愿景,色彩的象征意义与心理功能是其纲领的重要组成部分。马克秉持泛神论信仰,其作品常以动物视角审视世界,凸显对现代性特质的不认同。1912年,结识法国艺术家罗伯特·德洛奈后,马克的作品从具象明显转向立体主义,《老虎》(1912年)便是这一转变的生动体现,他运用色彩同时对比,营造出类似毕加索、布拉克早期作品的艺术效果。

1913年起,马克的作品逐渐染上末世色彩,他对动物的看法也随之改变,甚至认为动物几乎与人类一样不纯洁,这种紧张矛盾的情绪,在《动物的命运》《蒂罗尔》《蓝马之塔》等作品中清晰可见。尽管如此,他仍坚信战争有净化力量,能清除世界邪恶与腐朽,让自然获得重生。1914年,第一次世界大战爆发,马克的创作彻底走向抽象,《欢快的形式》《玩耍的形式》《战斗的形式》《破碎的形式》四幅作品,完整展现了他从具象到纯抽象的绘画历程。同年,他满怀热情加入德国军队成为骑兵,好友奥古斯特·马克的阵亡让他悲痛欲绝,而他本人也于1916年3月4日在凡尔登战役中牺牲,年仅36岁。

作为德国表现主义领军人物,马克将对神学与动物的热爱融入创作,以动物视角描绘世界,后期走向抽象,为下一代画家开辟了道路。尽管艺术生涯短暂,他富有表现力的线条与象征性的色彩运用,对抽象主义和表现主义产生了深远影响,杰克逊·波洛克、威廉·德·库宁等艺术家均受其启发,后续的色域绘画艺术家等表现主义继承者,也延续了他的艺术理念。

马克将自然世界视为现代生活的解药,因深感与现代生活的疏离,他的作品中动物题材占据重要地位,其中又以马的画作最为突出。在《风景中的马》等作品中,马象征着纯真、和平与自然的和谐统一。他运用大胆色彩与富表现力的形式,传递情感与纯粹,其笔下的动物形象,彰显着和谐、与自然的深厚联结,这些价值观在现代社

会常被忽视。马克在文章《马是如何看待世界的?》中问道:“对于艺术家来说,还有比想象自然如何在动物眼中呈现更神秘的想法吗?”他反对将动物置于人类熟悉的风景中,主张深入动物灵魂,想象它们的感知,这种“艺术的动物化”理念,正是他与“蓝骑士社”的核心理念。他一生致力于增强对万物有机韵律的感受,追求与自然生命之流的泛神论式共鸣,最终跳出对自然图像的忠实复刻,将绘画视为另一种现实观的象征,成为定义20世纪及以后现代主义艺术的关键人物。