

色块与情感的交响

——尼古拉斯·德·斯塔埃尔绘画艺术研究

吴 静

安徽财经大学艺术学院 安徽 蚌埠 233000

【摘要】：尼古拉斯·德·斯塔埃尔（Nicolas de Stael, 1914-1955）是20世纪欧洲抒情抽象绘画的杰出代表，被誉为“第二代抽象大师”。本文以德·斯塔埃尔的绘画艺术为研究对象，从色块构成的形式语言、色彩情感的精神表达三个维度，深入剖析其独特的艺术美学。研究表明，德·斯塔埃尔通过简化的几何色块、强烈的色彩对比和富有张力的画面构成，实现了形式美与精神性的高度统一；其艺术实践突破了抽象与具象的二元对立，开创了“具体的抽象”这一独特范式；而对厚涂与薄刷技法的交替运用，则展现了艺术家对油画材料可能性的持续探索。德·斯塔埃尔的艺术为当代绘画创作提供了重要的方法论启示，尤其是在如何处理形式与内容、传统与现代、东方与西方等辩证关系方面，具有深远的借鉴意义。

【关键词】：德·斯塔埃尔；色块构成；色彩情感；抒情抽象；绘画语言

DOI:10.12417/2982-3846.25.06.023

1 一位“失衡”大师的永恒魅力

1955年3月16日，法国南部安提布的画室阳台上，一位41岁的画家纵身跃下，结束了自己短暂而辉煌的生命。他留下的最后一幅作品《音乐会》——一幅长达6米、宽3.5米的巨制——永远停留在了未完成的状态：猩红的背景上，黑色的钢琴、黄色的大提琴、白色的乐谱散落一地，仿佛一场盛大演出后的寂寥现场。这位画家就是尼古拉斯·德·斯塔埃尔（Nicolas de Stael），20世纪欧洲抒情抽象绘画最具代表性的艺术家之一。德·斯塔埃尔拒绝被简单归类为“抽象画家”，他的创作始终在抽象与具象、理性与感性、控制与失控之间游走，形成了一种“具体的抽象”（concrete abstraction）的独特美学。^[1]本文拟系统梳理德·斯塔埃尔的艺术语言特征，揭示其形式背后的精神内涵，并探讨其对当代绘画创作的启示意义。

2 色块构成：形式美学的建构

2.1 色块作为独立的形式语言

“色块”是德·斯塔埃尔绘画中最显著的形式特征，也是理解其艺术美学的关键入口。与传统绘画中色块作为造型辅助手段不同，德·斯塔埃尔将色块提升为独立的艺术语言，使其同时承担造型、色彩、情感、空间等多重功能。这种转变并非一蹴而就，而是经历了从具象到抽象、从辅助到主导的长期探索。

德·斯塔埃尔早年接受扎实的学院训练，1932年进入比利时皇家美术学院学习古典素描，同时修习布鲁塞尔美术学院的建筑课程。^[1]这一背景使其对形式结构具有高度敏感。1941年，一次偶然的机会改变了他艺术的方向：从事油漆工的经历让他意识到，大片鲜亮的色块本身即具有独立的表演力，无需依附于具象描绘。由此，他开始与具象绘画决裂，正式步入抽象阶

段。德·斯塔埃尔的色块具有双重特性：一方面，它保留了与现实的关联，观者可以辨识出风景、静物、人物等主题；另一方面，它又高度抽象化，通过简化、变形、重组，形成独特的形式美感。这种“似与不似”的状态，使其艺术既区别于纯粹抽象（如蒙德里安的几何构成），又不同于传统具象（如巴比松画派的风景写实），而是开辟了一条中间道路。正如艺术史家贡布里希所评价：德·斯塔埃尔简单而微妙的笔触常常组合起来，构成令人信服的风景画，奇迹般地给予我们一种光线感和距离感，同时又使我们感觉到颜料的独特性质。

2.2 简化与概括的形式法则

简化是德·斯塔埃尔色块处理的首要原则。他摒弃了传统绘画对细节的迷恋，将自然景物概括为最基本的几何形态——长方形、三角形、圆形、不规则有机形。这种简化并非随意的删减，而是经过精心选择的提炼：保留最能体现景物本质的特征，去除干扰性的细节。

以《屋顶》（1952）为例，这幅200×150厘米的巨制将城市景观简化为两个主要部分：上方的天空与下方的屋顶群。天空以平缓的灰色块过渡，呈现阴霾的氛围；屋顶则以密集的蓝灰色小方块排列，形成强烈的视觉节奏。画面中“几乎找不到完全相似的两个形状”，但“略微地起伏、波动、歪曲给过分的理性带来了一些动感和韵律”。这种简化与变化的结合，使画面在秩序中蕴含生动，在稳定中保持张力。

《普罗旺斯的风景》（1953）展示了另一种简化路径。画面被一分为二：天空归纳为白色与淡蓝色的色块，模糊色块间的界限；地面则将薰衣草花田分割为大小不一、颜色不断变化的蓝色色块。一棵松树简化抽象为三角形的蓝色色块，成为画

面的视觉焦点。德·斯塔埃尔将"天气变化多端的普罗旺斯定格在冷风肆虐的时候",使画面呈现出清冷的氛围感。这种简化不仅构建了形式美感,更传达了特定的情感状态。

3 色彩情感:精神性的交响

3.1 色彩作为情感载体

德·斯塔埃尔被誉为"用色彩表现感情的诗人",这一评价精准概括了其艺术的抒情特质。他的色彩运用经历了明显的阶段性变化。早期(1939-1948),生活困顿、妻子病逝的阴影笼罩其创作,画面呈现"阴沉的棕灰色调",《困顿生活》(1946)是这一时期的代表作。中期(1948-1951),随着生活改善、艺术获得认可,色彩逐渐明亮起来,《沟盖路》(1949)标志着"彩色时期"的开启。晚期(1952-1955),精神危机的笼罩使色彩变得焦躁不安,未完成的《音乐会》(1955)以猩红为主调,预示着悲剧的临近。

这种色彩与情感的同构关系,使德·斯塔埃尔的艺术具有强烈的真实性和感染力。观者能够透过色彩直接感知艺术家的内心世界,体验其生命的起伏与波动。

3.2 色彩对比的情感张力

德·斯塔埃尔善于运用色彩对比营造情感张力。这种对比体现在多个维度:冷暖对比、鲜灰对比、补色对比、面积对比等。通过精心设计的色彩关系,他创造了或宁静或激荡、或压抑或昂扬的情感氛围。

冷暖对比是德·斯塔埃尔最常用的手段。《音乐人》(1952)将画面分为三个区域:冷色调的A部分(普蓝与钴蓝)、冷暖交织的B部分(橙色与钴蓝的冲突)、整体偏暖的C部分(黄色块)。这种由冷及暖的递进,形成强烈的情感波动,"冷暖色的冲突在这里达到顶点", "对观者而言是非常震撼的"。

鲜灰对比则用于控制画面的节奏。《地中海风光》(1953)以"平淡安详的蓝色调"为基调,"纯度、明度相近的蓝色色块表现海面与天空区域";前景的房屋与树木则以"鲜亮的白色、浅黄色相较深蓝色块形成明度对比", "为整体冷色调画面增添鲜活感"。这种鲜灰的节奏变化,使极简的构图"展现空间的虚实,充满视觉张力"。

补色对比创造强烈的视觉刺激。《Fleurs》(1952)中,"蓝与橙、红与绿、黄与紫补色关系穿插交错", "大小色块被安排得恰到好处"。补色关系"从视觉中心向外逐渐弱化的效果",既强调了焦点,又营造了层次,"形成明朗鲜活的气氛,增加情绪的调动性"。

4 技法探索:厚涂与薄刷的辩证统一

4.1 厚涂的质感表现

德·斯塔埃尔的厚涂技法,是其挖掘油画材料特性的核心方式,更是让色块摆脱平面束缚、拥有物质质感与重量感的关键路径。他偏爱选用高浓度纯油画颜料,凭借颜料本身的粘稠度,在画布上层层堆叠,每一笔都带着明确的力量感,绝非随意的颜料堆砌。他常用刮刀代替画笔,刮刀的坚硬质地能将颜料牢牢固定在画布表面,按压、刮擦间留下清晰的肌理痕迹,那些凸起的颜料堆积,不再是单纯的色彩符号,而是拥有了可触摸的物理厚度。在《帕莱塞城堡》中,城堡墙体的厚涂处理极具代表性,他用刮刀将深色颜料反复按压叠加,形成凹凸不平的粗糙肌理,光线照射下,凸起处折射出明亮高光,凹陷处则沉淀出深邃阴影,视觉上便传递出墙体的坚实与厚重。德·斯塔埃尔的厚涂,藏着他对物质本身的敬畏,每一块厚涂色块都承载着颜料的重量与温度,仿佛能让观者透过画面,触摸到颜料的粘稠与肌理的粗糙,让抽象的色块成为实实在在的物理存在,强化了画面的触觉维度,也让作品多了几分烟火气的厚重感。

4.2 薄刷的透明层次

德·斯塔埃尔的薄刷技法,与厚涂形成巧妙互补,专门用于捕捉空气的流动、距离的悠远以及光线的微妙变化,让画面多了几分空灵通透的质感。他会将颜料与松节油适度调和,褪去颜料本身的厚重感,使其变得轻盈而通透,再用软毛画笔轻轻晕染,笔触柔和得几乎看不见痕迹,却能让色彩自然渗透、相互交融,悄悄勾勒出画面的空间层次。《普罗旺斯的风景》中天空与远景的处理,便是薄刷技法的绝佳体现,他没有用厚重色块勾勒天空轮廓,而是用薄刷层层叠加淡蓝与米白颜料,每一层都薄得近乎透明,颜色的深浅差异细微到让人难以察觉,却精准还原了光线穿过空气的朦胧感,仿佛能让人感受到普罗旺斯郊外轻柔的风拂过天际。远景的薰衣草花田也采用薄刷技法,淡蓝色颜料轻轻晕染,与天空的色彩自然衔接,既拉开了画面的空间距离,又营造出虚无缥缈的朦胧氛围,让人一眼望去就觉得远方的花田藏在薄雾里,悠远又静谧。薄刷营造的通透感,让画面有了灵动的呼吸感,也为厚涂的厚重起到了很好的铺垫与衬托,让整个画面更显细腻有层次。

4.3 厚薄交替的节奏控制

德·斯塔埃尔对厚涂与薄刷的交替运用,藏着他对油画材料特性的深刻理解,更悄悄将自身生命中"控制与失控"的精神张力,融入画面视觉节奏的构建之中,每一处技法切换都透着独特的创作直觉与情感表达。他从不刻意生硬划分厚薄技法的使用区域,反倒顺着画面氛围的走向自然切换,往往先以薄刷铺就画面整体基调,用通透轻盈的色彩晕染出空间轮廓与

基础氛围,让画面先有了灵动的呼吸感,就像在《普罗旺斯的风景》里,他先用薄刷晕染出天空与远景的朦胧质感,为后续厚涂的前景做好铺垫,悄悄定下画面舒缓的节奏底色。待薄刷的底色干透,他便会将重心转向厚涂技法,把高浓度颜料用刮刀层层堆叠在画面核心区域,那些凹凸不平的肌理痕迹清晰可见,瞬间为画面注入扎实的重量感,与薄刷的轻盈形成鲜明反差。他对厚薄过渡的处理格外细腻,用刮刀轻轻打磨厚涂色块的边缘,再用薄刷蘸取相近色彩轻轻晕染,让两种技法自然衔接、毫无断层。其一,薄刷的轻盈晕染构成画面节奏的舒缓部分;其二,厚涂的厚重堆叠构成画面节奏的重音部分,二者的辩证统一,既让画面节奏张弛有度,更映射出他生命中理性与感性的拉扯。

5 当代启示:跨越时空的艺术对话

5.1 对中国油画创作的方法论意义

德·斯塔埃尔的艺术对中国当代油画创作具有重要启示。

在全球化与本土化的张力中,中国艺术家亟需探索既能融入国际艺术话语、又具有文化主体性的发展路径。德·斯塔埃尔提供了一种可资借鉴的范式:以抽象的形式语言为基底,融入具象的文化元素,实现普遍性与特殊性的统一。

6 结语

德·斯塔埃尔未完成的《音乐会》留下了大片的猩红,"一眼看过去,似乎有种震撼人心的力量,那抹红久久残留在脑海里"。这抹红色既是生命的绝唱,也是艺术的永恒。它提醒我们:真正的艺术源于生命的燃烧,形式的探索终将指向精神的深度;艺术的完成不在于画面的填满,而在于情感的充盈与思想的抵达。

在当代语境下,德·斯塔埃尔的艺术依然具有强大的生命力。他对色块构成的精湛运用、对色彩情感的深刻把握、以及在抽象与具象之间的灵活转换,为绘画创作提供了丰富的方法论资源,激励着后世艺术家不断反思绘画的意义与价值。

参考文献:

- [1] 金纾.创作的焦虑——失衡画家尼古拉斯·德·斯塔埃尔[J].湖北美术学院学报,2019(4):67-72.
- [2] 马新君.德·斯塔埃尔的色彩情感[J].艺海,2010(2):61-63.
- [3] 林可欣.德·斯塔埃尔油画色彩构成研究——对我《放学》系列创作的影响[D].杭州:杭州师范大学,2023.
- [4] 董骏骄.基于德·斯塔埃尔抽象风景绘画研究的创作实践[D].兰州:西北师范大学,2024.
- [5] 朱子璇.论尼古拉斯·德·斯塔埃尔绘画语言中的色块构成研究[D].上海:华东师范大学,2023.
- [6] 高小雁.意象与具象的交融——尼古拉·德·斯塔埃尔的画面构架[D].昆明:云南艺术学院,2015.
- [7] 李前.具象还是抽象——法国画家尼古拉·德·斯塔埃尔及其艺术特色[J].美术,2009(10):123-127.
- [8] 刘蔚.抽象与具象之间——评德·斯塔埃尔的绘画艺术[J].美与时代,2008(7):50-53.
- [9] 何政广.德·斯塔埃尔[M].石家庄:河北教育出版社,2005.
- [10] 蒋跃.绘画形式语言与创作研究[M].合肥:安徽美术出版社,2018.
- [11] 鲁道夫·阿恩海姆.艺术与视知觉[M].滕守尧,译.成都:四川人民出版社,2019.
- [12] 贡布里希.艺术的故事[M].范景中,译.南宁:广西美术出版社,2008.
- [13] 康定斯基.论艺术里的精神[M].吕澎,译.成都:四川美术出版社,1986.
- [14] 克莱夫·贝尔.艺术[M].薛华,译.南京:江苏教育出版社,2005.