

《出发》三联画的图画解读

Chun Luo

华中师范大学美术学院 湖北武汉

【摘要】《出发》是德国表现主义画家马克斯·贝克曼的第一幅三联画。虽然不是名家名作，但画面中表现出的世俗与阴暗沉静的双重冲突引发了作者的研究热情，作者在直觉理论和人生哲理的基础上，以抒情手法表现客观的外部世界是一个纯粹的精神世界，以客观再现现实作为认识态度，揭示事物的本质，画面浓烈的色彩、狂野的笔触也描绘出他内心最真挚的情感。文章从图像学的视角，结合泛图像学，在前人研究的基础上，从图像描述、图像分析、图像阐释三个方面对马克斯·贝克曼的《出发》进行研究，进一步探究“丑”这一艺术形式对传统审美倾向的颠覆与创新以及突破惯性思维审美心理模式的艺术价值。以及他对当代绘画艺术的影响。

【关键词】 贝克曼；出发；三联画；图像学；解释

【收稿日期】 2024年9月25日 **【出刊日期】** 2024年11月13日 **【DOI】** 10.12208/j.jlar.20240002

A Pictorial Interpretation of Beckman's Triptych on Departure

Chun Luo

School of Fine Arts, Central China Normal University, Wuhan, Hubei

【Abstract】 "Departure" is the first triptych of German expressionist painter Max Beckman. Although it is not famous masterpiece, the picture displayed the secular and dark quiet down double conflicts caused the author's study enthusiasm, the author on the basis of the theory of intuition and life philosophy, to lyricism of the objective external world is a pure spiritual world, taking the objective reproduction of reality as a cognitive attitude reveals the essence of things. The strong colors and wild brushstrokes used in the painting also depict the most sincere emotions in his heart. Article from the perspective of image study, combined with pan, the base of studying previous image description, image analysis, image interpretation from three aspects to study Max Beckman "departure", further explore the "ugly" to make the art form of subversion and innovation of traditional aesthetic tendency and break the inertial thinking aesthetic psychological pattern of artistic value. And his influence on contemporary painting art.

【Keywords】 Beckman; Departure; Triptych; Iconography; Interpretation

Max Beckman 是德国表现主义新客观派的代表画家之一，从他的许多艺术作品中我们可以看到人性的丑恶、社会的黑暗以及被政治掩盖的社会状况。这幅三联画（图1）创作于1932年，是贝克曼第一幅三联画形式的油画。

1 《出发》三联画的预画描述

三联画《出发》的先画性描述是指作品中可以直接观察到的人物和场景。潘诺夫斯基把自然意义载体的纯形式世界称为艺术母题世界，而对这些母题的逐一列举则是艺术作品的先画性描述（Qi Yinping & Fan Jingzhong, 2011年）。《出发》这幅画分为左、中、

右三幅。左侧面板描绘了四个人物，一个身穿蓝黑色横条纹的健壮男子，一个身穿粉红色衣服的男子，一个裸体白人男子和一个身穿红色吊带的裸体女子。中间部分描绘的是一名头戴尖顶帽子和项链的女子怀抱一名金发赤裸的小孩，画面左侧为一名身穿红布、头戴兜帽的男子，画面右侧为一名身穿蓝布、头戴金发冠冕、右手呈祈祷状的男子。右侧描绘了五个人物，中央位置有一个红头发的女子，身着白色长裙，手拿煤油灯，她左下方是一位穿黄色衣服的男子，她背后藏着一个裸体小孩，右侧画面右上角是一位穿蓝色制服，眼睛被褐色的布遮住的男子。

注：本文于2023年发表在 Journal of Humanities, Arts and Social Science 期刊 7 卷 1 期，为其授权翻译版本。

图1 出发（德国）Max Beckman

布面油画 1932-1935，中间版 215.3*115.2cm，左右版 215.3*99.7cm，藏于纽约现代艺术博物馆

图2 贝克曼《出发》中拿着油灯的女人与毕加索《格尔尼卡》中拿着油灯的女人的比较

图3 贝克曼的《出发》中的鱼的形象

2 出发三联画的图像分析

一些约定俗成的主题构成了图像、故事和寓言的世界，解读者需要把握不同的历史条件，用实物和事件来表达特定的主题和概念（Fan Jingzhong, 2007年）。

2.1 本作品中的艺术形式

不仅有类似毕加索的色彩运用，还有超现实主

义梦幻画面的构图（Hanlin Ju, 2018）贝克曼通过地狱梦魇构建起充满诡异虐待的场景，并通过夸张的造型、原始扭曲的笔触极力体现德国表现主义独特的艺术手法。画面中人物的动作设计得比较僵硬，有的动作甚至不符合人体的最大尺度，人物轮廓的刻画则更多地以写实的手法和缓慢的线条为主，表现出一种从人的灵魂深处迸发出来的对生命力的追

求。画面中间部分色彩明亮和谐，而画面两侧则阴暗浓烈，色彩对比强烈，痛苦、现实、平和、理想带给观者强烈的视觉冲击。

2.2 艺术内容

2.2.1 女性形象

贝克曼赋予了特定的动作或人物意义，手持灯的女人的形象与同一时期毕加索的《格尔尼卡》中手持灯的女人有异曲同工之妙——都是在黑暗中寻找方向的女人，是记忆中被统治者残暴邪恶的象征，是反抗失败的象征，就像行尸走肉一样，无法自拔（图2）。

2.2.2 鱼图像

根据早期基督教，鱼是一种基本象征和识别标记（Wang Baohua, 2017）三联画《出发》中，每一幅三联画都以看似不相关的部分展现了鱼的形象（如图3所示），在这幅画中，鱼是意志的象征，是信徒向上帝祈祷的象征 Christ。

3 《出发》三联画的图像解读

第三层次的阐释是更深层意义上的图像分析，又称图画分析，其对象是艺术作品的内在意义或内容。作品承载着创作主体的本质，而创作主体有着不同的经历，因此作品有其独特性（Huang Mei-ding, 2021）。《出发》这幅画是在贝克曼经历了政治排斥之后完成的，画中央那个逃亡的人物也与贝克曼的经历有某种关联，是他新生活、新思想的出发。画面中间的想象世界可以帮助人们短暂地逃离令人失望的现实世界。两面的图像都是暴力统治的隐喻，表达了贝克曼对暴力政治的抨击和反抗。

4 《出发》的审美倾向与艺术价值

贝克曼通过绘画表达了自己的人生体验，作品中融入了他对人性、社会的思考，作品作为他抒发情感、心灵的一个载体，传达着贝克曼本人的流派和贝克曼的艺术，贝克曼的舞台艺术思潮和艺术情绪具有与时代特征相一致的特征，在创作过程中，我们看到了《时代的共鸣》。

4.1 以“丑”颠覆与创新传统审美观念

贝克曼的作品中蕴含了大量“丑化”的意象，他通过造型符号的外在表象揭示事物内在的精神内涵，通过对“丑”的趣味来反映人类社会发展所遭遇的情感异化、精神缺失等困境。画面中对于“丑”的艺术表达，是对传统审美观念的颠覆与创新，美丽的外表下隐藏的阴暗面，让观众思考其中深意，及时

醒悟。

4.2 打破惯性思维下的审美心理刻板印象

贝克曼的画作模式关于“丑”的艺术表现形式，不是用废话、盲目的幻想来粉饰平庸与不足，而是通过对人的深度精神与思考来挖掘击中某些病态的、畸形的、不公的现实，批判精神与社会意义，从而实现自我救赎，忠于人性。它以其独特的艺术形式，打破了人们习惯思维的审美心理刻板印象，赋予这一领域全新的视角和体验。

5 结论

贝克曼的三联画不仅对客观世界的现状进行了批判、斗争和反思，而且在政治隐喻和人生悲剧的描绘中探索了人类的情感世界和心理状态。贝克曼一生生活艰辛，但仍然坚持艺术创作，在美术史上占据着无可替代的重要地位，并为后人留下了许多珍贵的研究和学习资料，对当代绘画影响深远。

参考文献

- [1] [US] Owen Panofsky: A Study of Iconography -- Humanistic Themes in Renaissance Art, Translated by Qi Yinping and Fan Jingzhong, Shanghai Sanlian Bookstore, 2011, pp. 3-5.
- [2] Fan Jingzhong. A Preface to the Chinese Version of "Research on Imagology", New Fine Arts, No.4, 2007, p. 412.
- [3] Hanlin Ju. A Preliminary Study on Max Beckman's Painting Style, Master's Dissertation, Shaanxi Normal University, 2018, page 16.
- [4] Huang Mei-ding. "Burst of Vitality" -- Exploring German Expressionist Painting ", Master's dissertation, Qingdao University of Science and Technology, 2021, page 7.
- [5] Wang Baohua. A Brief Analysis of the Symbolic Meaning of Chris-Fish in Western History, Popular Literature and Arts, No. 13, 2017, p. 33.

版权声明：©2024 作者与开放获取期刊研究中心(OAJRC)所有。本文章按照知识共享署名许可条款发表。

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

OPEN ACCESS