

Zhou Documents

January 2024

超出女性之外 – 杨克勤油画作品小议 (Going beyond the feminine)

Ke-Qin YANG 杨克勤

Follow this and additional works at: <https://digital.kenyon.edu/zhoudocs>

Recommended Citation

YANG 杨克勤, Ke-Qin, "超出女性之外 – 杨克勤油画作品小议 (Going beyond the feminine)" (2024). *Zhou Documents*. 400.

<https://digital.kenyon.edu/zhoudocs/400>

This Review is brought to you for free and open access by Digital Kenyon: Research, Scholarship, and Creative Exchange. It has been accepted for inclusion in Zhou Documents by an authorized administrator of Digital Kenyon: Research, Scholarship, and Creative Exchange. For more information, please contact noltj@kenyon.edu.

超出女性之外

——杨克勤油画作品小议

文：高岭

杨克勤以她充满视觉张力和精神张力的巨幅油画而在近年引起了美术界的关注。在她93年创作的人物系列油画中，她就已开始将在中央美院油画系学习的绘画语言及技法，运用到对画面人物的衣褶、姿势、面部表情的刻划上，从中不难看出她创作时的绘画语言与心灵语言相互呼应、交融。情感的运动轨迹是直接的。值得一提的是，在这一年油画作品中，对表现对象进行有意识地截取，以造成内容冲出画框的心理效果，开始初见端倪。然而油画技巧和油画语言以及对画面截景的处理，并未完全明显地传达出杨克勤对油画这种语言形式之外的文化情境、并通过这种语言形式来与文化情景发出个体应答的充分信息。换句话说，对于既已掌握的油画语言风格，她尚未真正进入自觉地重新分解、组合、消化、吸收而熔铸成个性化的语言的阶段。

勿庸讳言，杨克勤所面临的课题，也正是现代主义与后现代主义之交在中国当代艺术上所存在的难题。一方面，作为外来语种的油画艺术，在西方已经结束由风格和样式为主要符号的现代主义层面上的原创性逻辑演进；另一方面，油画艺术在中国又遇到如何承应本土传统文化之精华而与当下社会文化情境相结合的问题。面对左右两方面的夹击和窘境，杨克勤陷入了较长时间的思考之中：追求艺术语言的原创性风格，通过对这种风格得以形成的主题性含意的解读，以期获得观众认同的创作模式，既然遇到了前所未有的巨大挑战，那么从自身周围所发生的经验和事件中反观艺术语言并做出自己的应答，显然是一种开放而多元的思维方式和艺术方式。

在这里，我们或许会用时下正流行的一位女性艺术家一定是从女性独特的角度入手选题材和语言技巧之类的观点，来解读杨克勤的画。可是，当94年她在中国美术馆举办第二回个展时，酒瓶、罐子、汽车、钥匙、门锁、水龙头这些极为平凡但却鲜为入画的题材，经过画框截景式的局部放大和背景与物象的空间透视关系和色彩关系的抽离，突兀在观众眼前，其形体结构和色彩结构以及空间结构的看似无意但却有意的组合、并置、扭曲和对比，对于不认识她的人来说，很难想到这竟是出自一位年轻女性之手。我不知道杨克勤是否并不了解何为女性，何为女性处理问题的方式，何为女权主义或者何为反女权主义，

何为后女权主义之类的学说和思潮，但我知道她不赞成那种以生物学差异来界定女性是肉体的、非理性的、温柔的、母性的、依赖的、情感的、主观的等等属性。她认为这种归纳具有普遍的概括性，但并非绝对的，她在自述中说：“我相信博伊于斯所说的‘人是未完成的进化中的生物’，男女两性都在‘进化’”。她甚至还在自述中批评道：“二元对立的思维方式（指对待男性与女性——本文作者注）纯然是西方式的，它往往将某种差异强调到不适当的程度，来激发其可能性。”

由此可见，对于女权主义，女性方式之类的主义之说，杨克勤并没有更多地作为她创作绘画的理由和目的，而倒是更多地投精力于从当代文化的情境中去撷取生活的经验和事件，锤炼自己对这些现象的表达方式的能力和力度。唯其如此，她用绘画摄取表现对象的角度以及表现对象本身开始了变化。日常生活经验层面的事与物尤其是静止状态的冷硬坚固的金属和玻璃器皿，成为她对绘画题材进行实验性探索的对象；唯其如此，表现性的油画技巧把这些入画题材表现得形体硕壮而扭曲甚至于痉挛，而这些工业社会的标准化产品的放大、扭曲，与画布底面上物体形象的黑色轮廓草图，形成强烈的对比，也益发使人感到更大的工业化和社会化压力。

杨克勤对于这类传统油画静物画题材的个性化的“颠覆”和“反叛”，除了来自于对一切艺术表现危机的反应，而且还来自于她的内心深处对艺术自由创造得以实现的生存环境的抗争，她说：“生命象似租来的，自己的肉身也象租来居用的，这正象我的灵魂，居用于艺术那样”。正因为她的个性化语言的形成是植根于她对生活经验和事件的切身感受，植根于她对个体生命不能承受之轻的睿智，所以她在95年10月举办的第三次个展上，以单黑色作为全部展出作品的基调色，而以黑色颜料肌理厚浅之不同勾画出的人体，来诠释她对世纪末人类所面临的各种生理的和心理的疾病的深切忧患，也企求在用黑色抵消彩色图象的语言实验中，改变人们对绘画艺术重形重色的既定认识模式，呼唤在既定俗成的艺术语言之外艺术与公众、自我与世界单纯而静默的沟通、契合。

她为我们绘制了宏篇巨制般的被扭曲了的但却色彩斑斓得几近魔幻般的工业产品图景，她又新为我们蒙上了一层唯有清醒者才能体味的单调、枯燥而又神秘恐怖的黑布，在这里女性意识是难寻踪影的，但一位艺术家的直觉、真诚和坚韧却力透画布直面而来，这就是杨克勤的品格所在。