

油畫語言的遺傳與變異

張傑

遺傳和變異是生物普遍存在的複雜生命現象。所謂遺傳現象，一般體現為生物前後代的相似。而變異現象則體現為生物前後代個體之間的差異。而油畫語言的發展進化同樣存在著遺傳與變異的矛盾，它是油畫語言不斷豐富、更新、發展的根源。

一、油畫語言遺傳中的不變原則

現代生物科學對遺傳和生長基因研究已經揭示：我們的地球從極原始的單細胞生物進化為高度複雜的人類生命。儘管經歷了千變萬化，其中都貫穿著一個不變的因素，那就是一定的“氨基酸”構成的“蛋白質”。從十五世紀到現在，油畫語言也經歷了很多演變，但都是語言的某些要素（基因）和“種子”經過長期的積淀，所產生的現代油畫語言的孿生兒。現代繪畫技法上的三大要素：“色彩造型”、“藝術變形”和“幾何程式”都可以從歷代的繪畫技法中找到原始的基因，並且在將來的藝術發展中也起著一定影響。遠在十六世紀威尼斯畫派的提香，就善於運用色彩來塑造形象，而恰好就是這種運用色彩塑造來處理構圖造型和光線的基因，被後代的畫家所繼承，如魯本斯、德拉克洛瓦、莫奈，他們對現代油畫語言的形成產生了巨大影響。

同樣，“藝術變型”和“幾何程式”也可以在原始人的岩畫中，在喬爾喬內的人物與風景的結合中，在安格爾的人體組合中，在塞尚的畫面結構中找到這一基因的不變原則。

二、進化是遺傳的變異，沒有變異就沒有進化

達爾文在關於變異的理論中指出：生物普遍存在著變異。變異有微小的變異和顯著的變異。變異大部份是能夠遺傳的，不遺傳的變異對進化沒有意義。雖然生物和文化進化有各自的遺傳和變異的方式，各自都有自身的特定法則，但兩者仍可併入一個整體進化的觀點。

初期的油畫，畫家都愛用赭石等加黑白，用膠粉的方法畫成。形成一種單色調的灰色畫，而這一技法發展到意大利的威尼斯畫派，就產生了一定變異。提香等畫家把這種單色調起稿變為復色調起稿，他們用冷暖色調的明暗調子和色彩對比方法，來構成變化豐富的色彩底子。再在上面加上鮮明的色彩筆觸的補筆來完成。從而形成與佛羅倫薩的線描派相對峙的威尼斯的色彩派的典型特征。

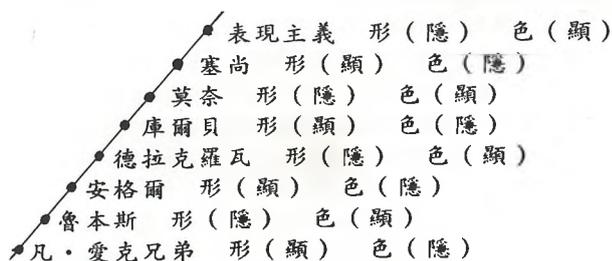
同一母體（即凡·愛克兄弟發明的油畫技法）就在這短短的時間裡，在同一民族的畫家作品裡就產生了變異。而且還引發了許多相關性變異和延續性變異。以後的畫家，更加注重色層之間的豐富變化、色彩與畫面構成、色彩與情感、筆觸與色彩以及顏色材料的豐富等一系列相關性變異；產生了畫家向色彩這一神秘領域不斷探索使之成為油畫語言中的獨特表現形式的延續性變異。以至於發展到後來的印象派對色彩的研究更加極端化、科學化、藝術化。這一切都是由威尼斯畫派的變異所引起的相關變異和延續性變異的結果。使本來用顏色來畫素描的油畫技法變為用色彩塑造形象，用色彩抒發感情的主要手段，給現代油畫語言很多啟示。這一連續的變

異，說明油畫語言的變異是普遍存在的，沒有變異就沒有油畫語言的發展；沒有威尼斯畫派的不引人注目的變異，就沒有後來的印象派、野獸派，也就沒有現代油畫語言。

如果一種變異與創新的成果對後代不產生影響，不能遺傳，那麼這種創新與變異對油畫語言的發展就毫無意義。從美術史上可以看到每一個大師，他所創造出的獨特油畫語言，都被後代的藝術家所繼承。他的語言已成為一種基因同許多以前和今後的優秀基因一道遺傳給後代，這樣不斷繼承基因，創造基因，優化基因，從而使油畫語言不斷進化。

三、油畫語言遺傳過程中的隱性基因和顯性基因。

油畫語言遺傳過程中的隱性基因和顯性基因，形成了油畫語言進化的系譜樹。如果我們可以把油畫語言的發展進化排出其它因素，規納為兩個相對的基因，即形和色的遺傳結果。那麼在整個油畫語言進化過程中，就有時顯現出重形輕色的基因，有時則顯現出重色輕形的基因。（見表）

這種顯性基因與隱性基因同時存在于任何畫家的任何作品裡，只是顯性基因決定著具體作品的風貌，而隱性基因是深藏在作品底層沒有表露出來而已。但作為遺傳基因，這兩者都會對“子一代”、“子二代”，以至以下無數代產生影響。所以在達·芬奇的作品裡，雖然色彩作為一個隱性基因而存在，但經過無數畫家和作品多次交配遺傳，隱性基因也可變為顯性基因，從而誕生出以色彩為其鮮明特征的威尼斯畫派之風格。

有些隱性基因在“子一代”或“子二代”就會呈現出來，而有些則要經過無數代的遺傳才能顯現出來。如倫勃朗對外輪廓的模糊處理技法，經過了幾百年才在印象派畫家莫奈和雷諾阿的筆下出現。

油畫語言中的隱性基因，是潛在的，往往是不自覺地隱含在畫面之中，古人畫上的一些無意識的因素，也可能被後代視為一種法寶，使之清晰化、強烈化、系統化。如塞尚主張，用幾何體來表現客觀物象，這是他的顯性基因，而他的隱性基因則是由于以上觀點的提出，必然導致脫離客觀物象的純抽象的幾何形式美。而這一基因在以後的抽象派畫家，特別是蒙德里安的繼承中給它明確化，極端化，形成了單純的畫面幾何色彩構成的油畫語言。這就是油畫語言繼承中的變無意為有意，變偶然為必然，變模糊為清晰的原則。