

西部美学叙事的景观意象与崔岫闻作品中心灵景观互文 究——以《真空妙有》系列作品为例

宋茹茹

西安美术学院艺术人文学院, 中国·陕西 西安 710000

摘要:近年来“西部”意象在现当代中国美学叙事中愈发重要,但多聚焦于符号化视觉,缺乏对女性艺术家心灵投射有关的探讨。本文以崔岫闻《真空妙有》系列作品为例,通过符号学与视觉化的分析,揭示其如何将“荒原”“女性身体”等符号转化为心理与情感空间,从而实现地域符号与女性身份叙事的互文,呈现文化记忆与心灵自由的隐喻性表达。本文从女性视角切入,解析艺术符号与地域美学间互动的框架,为区域性美术研究增添新的维度。

关键词:西部意向;崔岫闻;女性艺术;心灵视像;符号学

Landscape Imagery in Western Aesthetic Narratives and the Intertextuality of Spiritual Landscapes in Cui Xiuwen's Art—A Case Study of the Vacuum and Wondrous Being Series

Song Ruru

School of Arts and Humanities, Xi'an Academy of Fine Arts, China Shaanxi Xi'an 710000

Abstract: In recent years, the imagery of the "West" has become increasingly significant in contemporary Chinese aesthetic narratives. However, existing studies have largely focused on its visual symbolism, with insufficient attention to the spiritual projections articulated by women artists. Taking Cui Xiuwen's Vacuum and Wondrous Being series as a case study, this paper employs semiotic and visual analysis to examine how symbols such as the "wasteland" and the "female body" are transformed into psychological and emotional spaces. Through this process, the works establish an intertextual relationship between regional symbols and narratives of female identity, presenting metaphorical expressions of cultural memory and spiritual freedom. Approaching the subject from a female perspective, this study elucidates the interactive framework between artistic symbols and regional aesthetics, thereby contributing a new dimension to regional art research.

Keywords: Western imagery; Cui Xiuwen; Women's art; Spiritual imagery; Semiotics

0 引言

崔岫闻是中国当代重要女性艺术家,善用符号与隐喻探讨性别、社会空间与心灵经验,其创作涵盖绘画、摄影与影像,呈现主体与客体并置的自我叙事。《真空妙有》系列将自然景观与文化符号融入现代女性精神体验,构建独特叙事结构,表达对自然、文化及女性心灵自由的思考。本文从历史语境、心灵视向及符号与美学风格分析其作品中“西部情结”与心灵景观的互文关系,探讨其当代表达及文化意义。

1 “西部”美学叙事的历史流变与心灵意象

1.1 “西部”美学叙事的历史流变

“西部”在中国文化中是一个特定的地理区域概念,更是一个充满象征意义的文化符号和心灵空间。它既是地理、文化边界,也是自我认知、身份表达的心理空间^[1]。

既指向地理与文化的边界,也承载着身份认同与心理投射的意义,其符号内涵涵盖边缘性、异质性与多元性,在中国美学叙事中具有独特的地位。

从早期看,西部首先作为自然地理空间被建构,荒漠、戈壁、草原与雪山等地貌塑造了“边疆”“边界”的象征形象,在传统诗画中转化为一种稳定的视觉意象。随着丝绸之路的开通,西部逐渐演变为文化与宗教交流的枢纽,佛教艺术与多民族文化在此交汇,使西部从地理空间转化为兼具宗教性与异域性的文化象征。进入 20 世纪,尤在抗战及新中国成立初期,西部作为民族“后方”与现实生活场域,被赋予民族认同与国家意识的意义,形成以现实主义为特征的西部美学叙事。20 世纪 80 年代以后,西部转向心灵隐喻,成为艺术家投射孤独、信仰与存在思考的精神空间,其自然意象被内化为心理与

生命象征。

现如今,在当代艺术创作体系中,西部意象的概念逐渐形成多重象征的符号体系,包涵历史、文化的“边界”;民族性与国家意识的“凝聚力”;心灵空间的“隐喻”这三重层次^[2]由此,我国西部美学大致经历了三次发展浪潮:古代以宗教与历史象征为核心的建构期;近现代以民族认同与国家意识为导向的重估期;以及当代在地域性、民族性与现代性之间展开的多元化阶段。

1.2 “西部”美学叙事的心灵视向及探索

“西部”的美学叙事在演变过程中逐渐由地缘概念转向意识与心灵表达,艺术家们会借自然景观与文化符号,将西部转化为隐喻个体情感与精神追寻的心灵空间。如陈丹青的《西藏组画》以沉静低饱和色彩描绘西藏景观与人文符号,营造神秘庄严的西部意象,将景观转化为心灵隐喻,引导观者思考人与自然、生命与信仰的关系,体现由外向内的心灵视向模式。

类似这种由外向内的心灵视向探索模式,在西部文化的叙事结构探索中,还有许多当代艺术家在其作品中有涉猎。例如女性艺术家崔岫闻。崔岫闻作为中国当代艺术杰出的女性代表人物,其成就获得了国际当代艺术权威机构的高度评价和深度认同。在《真空妙有》(图1)系列作品中,崔岫闻将符号化的自然景观与现代女性的精神体验相结合,构建出一种独特的艺术叙事,深化了对女性身份与心灵自由的表达。

图1 崔岫闻The Vacuum Is Wonderful No.1 真空妙有No.1, 2009, 摄影

她将荒原、雪山等具有“边缘性”的地理意象介入创作,用以探讨现代女性的身份认同与自我建构。不同于陈丹青以景观指向普遍精神经验的方式,她将这种景观意象融入女性叙事之中,呈现出的是现代女性在社会结构中的复杂情感与身份困境。这就形成了一种全新的互文式关系,“边缘性”性质的共鸣。地缘概念的边缘化和女性身份边界(边缘化)的身份的呼应。以表现现代女性在传统文化与现代社会中的自我认知和认同冲突^[3]。例如《天使》系列通过荒原与女性形象的并置,呈现女性身份的多重性,探讨其社会中的独立与疏离感,既彰显女性的内在力量,也映射出现代语境中的身份焦虑。

2 崔岫闻作品的符号特征与美学风格分析

2.1 崔岫闻艺术的阶段性发展

崔岫闻1970年生于哈尔滨,先后毕业于东北师范大学美术系及中央美术学院油画研修班。早期有油画《玫瑰与水薄荷》《舛》系列。从1999年开始,崔岫闻开始了摄影方面的创作,创作出了《2004年的某一天》《三界》《天使》和《真空妙有》等一系列的作品。她的作品以细腻心理描绘和深刻精神解析广受关注。“关注崔岫闻的艺术评论家、策展人和藏家几乎都是从以下的四个层面:生理直觉感受层面、心理过滤层面、社会批判层面和精神空间层面来分析和解读她的艺术图像符号的。”纵观其艺术职业生涯,发展大致可以分为三个主要阶段:

2.1.1 早期阶段:性别与身体的探索(1990年代中期—2000年)

早期她主要以油画为媒介,探索性别和身体的主题。代表作《玫瑰与水薄荷》系列和《舛》系列^[4]。在她所处的九十年代时期,是中国的女性主义艺术初步萌芽的时期。女性主义艺术批评家及批评活动的出现是有其独特环境的。九十年代初,中国的女性主义艺术初步萌芽。相较于八十年代女性艺术家对“出场”,能够参与当代艺术创作及展出机会的争取;九十年代的女性主义艺术家将目标转向“在场”,颠覆男性逻各斯为中心的艺术史书写,打破艺术体制规则。

在《玫瑰与水薄荷》系列作品中,崔岫闻以短促疾驰的笔触表现出画上主体的紧张氛围。表现出混乱与紧张来彰显不安。从观者角度看,能直观看到男性的身躯,她意图将被凝视的女性身份和男性互换。女性背对画面,目光所及,代替观者的目光。崔岫闻的方式强烈反对“男性凝视”“男性视角”。这是一种中国式的反“男性叙事”反“男性霸权”的手段^[5]。通过这些作品,隐喻的表达出女性的内心冲突和社会角色。这一时期的作品表现出她对女性身份和社会性别规范的批判与反思,使她的作品一经展出便引起了广泛关注。

2.1.2 中期阶段:社会空间与影像艺术(2000年—2010年)

2000年起,崔岫闻逐渐将创作重心转向影像艺术,探讨女性在社会空间中的身份处境。如代表作《洗手间》(图2),将女性私人空间作为切入点,通过隐藏摄像的方式记录女性行为,揭示现代社会中女性被物化与异化的现实,因挑战公共与私密空间的界限而被引发广泛争议。此后,她的影像创作进一步延伸至家庭与公共场域,呈现女性在家庭规训与社会凝视中的边缘处境,以及对独立主体性的

持续追寻。

图2 崔岫闻TOILET洗手间Video影像 2000

《洗手间》(图2)是以隐藏摄像的视角真实记录女性的行为状态的作品,后因题材和视角的尖锐,引发了广泛的社会争议。呈现出现代社会中女性的物化与异化状态。

2.1.3 后期阶段:精神与心灵探索(2010年-2018年)

后期,崔岫闻转向了内在心灵与精神探索。《真空妙有》(图1)系列就是将荒原、雪山与无垠天空等自然景观象征孤独、内省与自由追寻,静默坚韧的女性形象与空旷景观形成精神张力。自然景观超越了地理属性,女性形象成为普遍存在的隐喻,体现其早期社会关注“由外向内”的哲学性心灵探索的转向,以普以简约的视觉语言呈现孤独、自由与存在的思考。

2.2 崔岫闻作品中的景观符号与心理空间

“真空妙有”源自佛教核心概念,《佛学大辞典》释为“非有之有曰妙有,以对非空之空而曰真空”。在《真空妙有》系列中,荒原、雪山、草原等自然景观成为重要象征符号,女性形象被置于空旷而荒凉的环境之中,强化了个体在广袤世界中的孤独与疏离感,隐喻人类面对自身局限与未知的存在处境。其中反复出现的玩偶意象,可视为超越肉身的精神象征。

《真空妙有》有近似水墨画的超然意境,沉稳的黑、白、灰色调营造出理性而宁静的视觉秩序。黑白的对比强化了画面的明暗张力,白色的纯净与灰色的中和作用使整体层次在无色中显得丰富而深远。在《天使》等系列中,以高耸山峰、辽阔天空等自然意象营造崇高感,以人与自然的尺度对比引发对生命与存在的哲学思考。此类型空旷景观构成独立视觉空间的同时,更成为女性心灵投射的隐喻场域:女性的孤独与渺小象征其在自我追寻中的困惑,而无垠空间则指向心灵自由与主体觉醒,呈现出女性从边缘处境走向自我认同与精神成长的过程。

3 心灵景观中的符号生成:崔岫闻作品对景观意象的视觉再造

3.1 超越性与反叛性:景观符号中的女性解放

通过上述对崔岫闻作品中的“景观符号”与“心理空间”讨论,可以总结出其作品具有一种表现主义的风格以及性别语言私语化的逻辑,隐喻式的创作特征,建构起一个具有超越性与反叛性独属于女性的审美空间。

早期的《玫瑰与水薄荷》《舛》等作品是通过对男性形象的夸张、矮化与异化处理,色彩以蓝、绿等冷色调搭建情绪结构,使女性形象在视觉冲击中呈现出复杂而坚定的精神特质,并与观者形成情感共振。将主观意识融入人物塑造,借以触及更深层的精神指向,体现出对父权秩序的批判立场。作品中鲜明的色彩与张力的线条强化了动态感,揭示人物的内在心理状态。

私语化的创作中,则以女性个人体验和感受为核心的创作方式,大胆地揭示女性的身体和心灵。戴锦华曾指出:“个人化写作具有自传性质。在当前语境下,它具体表现为女作家通过写作个人生活、揭露个人隐私,以此挑战男性社会 and 道德话语,产生震撼效果。因为女性个人生活体验的直接表达,可能颠覆男性社会的权威话语、男性规范以及男性所期望的女性形象。”她对自身生存经验的内省式书写,将女性情感与主体意识转化为视觉表达,女性身体与边缘化景观在其作品中成为唤醒心灵自主的起点。女性形象直面欲望与情感,在两性关系中呈现出主动而直接的态度。

影像类创作揭示了女性在父权结构与消费意识形态中的多重压迫,关注遭遇暴力、规训与道德排斥的女性处境,体现鲜明而罕见的现实批判力度。由此,她是以私人经验回应社会结构,强调个体生存感受的价值,并将艺术视为源于直觉与生命感受的表达方式。

3.2 心灵空间中的“西部”情结:符号生成与女性身份的互文对话

上述的“西部情结”,主以20世纪50年代以来我国现代美术第三波“西部浪潮”的集中体现,既是西部意象的视觉呈现,也是叙事框架。长期的历史积淀为艺术家提供了独特的美学语境,并为崔岫闻的创作奠定了重要的文化基础,但同时也暴露出符号生成与女性身份建构之间的现实困境。

21世纪后,部分女性艺术家为避免被性别叙事固化,逐渐与“女性主义”标签保持距离,形成理论研究持续而艺术实践相对沉寂的张力。这一现象在一定程度上削弱了

女性主义艺术在当代文化中的整体能见度，其根源在于受众基础的有限与理论支撑的不足。而“西部”在历史演进中呈现出时间与空间交织的多重价值：既承载抗战时期的历史记忆，又延续并重构中国美术中的传统审美精神；其精神内核亦在西部与东部、外来与本土、传统与现代的互动中不断生成，使西部美术在民族性、乡土性的同时显现出鲜明的现代性。

在此基础上，女性艺术创作有必要超越“艺术—政治”的二元对立，将政治理解为艺术家心理真实的内在外化。崔岫闻正是通过“西部情结”的符号生成与女性身份的交织探索，实现了自我与社会、自然与文化的多重对话，构建出兼具心理深度与文化意义的艺术空间。

4 结语

本文以崔岫闻《真空妙有》等系列展开，以私语化的视觉语言挑战传统性别叙事，通过对身体与心灵的呈现，形成对既有权威话语的反思与超越；西部美学叙事中的景观意象与崔岫闻作品中心灵景观之间具有互文关系，从而

构建具有女性主体意识的心灵场域。崔岫闻的创作不仅拓展了西部意象的现当代美学内涵，也从女性视角为区域美术研究提供了融合心理维度与文化解读的新框架。

参考文献：

- [1] 杨庆祥. (2015). 世纪的“野兽”——由邓一光兼及一种新城市文学. 文学评论 (3), 6.
 - [2] 田伟霞. 论人的超越性与精神世界建构. (Doctoral dissertation, 山东师范大学).
 - [3] 芦坚强. 城市传记：城市记忆书写的表意实践[J]. 2021(2018-2):114-120.
 - [4] 梁容. 崔岫闻艺术图像符号研究[D]. 重庆师范大学, 2012.
 - [5] 张晓华. (2012). 论福尔斯小说《乌云》的女性叙事中的男性权威和女性自我的构建. 时代文学：下半月 (1), 2.
- 作者简介：宋茹茹（1995.04-），女，汉族，陕西西安人，西安美术学院硕士在读，研究方向：中西方美术史论研究。