

Challenging the Boundaries of Mural and Easel Painting: Expansive Painting—A Case Study of Katharina Grosse

Yang Wu

Central Academy of Fine Arts, Beijing, 100020, China

Abstract

This paper uses the creation practice of German contemporary artist Katharina Grosse as a case to explore the reconstruction of murals in the contemporary context. The article first analyzes the academic characteristics of traditional murals in religion, culture, and art; then sorts out the development context of “expansive painting” and its intrinsic connection with the spatial structure, painting techniques, and style of contemporary easel painting; finally demonstrates through Katharina Grosse’s experimental creation how painting breaks through traditional boundaries, reconstructs spatial narratives, and provides new possibilities for the transformation of traditional painting forms. Through a case study of Katharina Grosse’s works, this paper aims to explore the dialectical relationship between murals and easel and to provide theoretical references for the transformation of murals in the contemporary multicultural context.

Keywords

Mural; Easel Painting; Katharina Grosse; Expansive Painting

挑战壁画与架上绘画的边界：扩展性绘画——以卡塔琳娜·格罗斯为例

吴杨

中央美术学院，中国·北京 100020

摘要

本文以德国当代艺术家卡塔琳娜·格罗斯（Katharina Grosse）的壁画创作实践为案例，探讨壁画在当代语境下的重新构建。文章首先分析了传统壁画在宗教、文化和艺术上的学理特征；而后梳理了“扩展性绘画”的发展脉络与当代架上绘画在空间结构、绘画技法及风格表现上的内在联系；最后通过卡塔琳娜·格罗斯的实验性创作，论证绘画如何突破传统边界，重构空间叙事，并为传统绘画形式的当代转化提供新的可能性。通过对卡塔琳娜·格罗斯作品的个案研究，本文旨在探讨壁画与架上绘画之间的辩证关系，并为壁画在当代多元语境下的转型提供理论参照。

关键词

壁画；架上绘画；卡塔琳娜·格罗斯；扩展性绘画

1 引言

千百年来，壁画作为一种传统的艺术表现形式，其创作目的和题材一直在发生着变化：历史、宗教、政治……创作形式也随着时代更替延伸至不同的方向。艺术家们从不同的视角中寻得灵感，使壁画的精神以这样或那样的方式从遥远的过去复活，弥散至当代艺术的各个维度。

在这其中，出生于1961年的德国当代艺术家卡塔琳娜·格罗斯，就是一个既与传统壁画有着联系又从中发展出独特个人艺术风格的典型范例；另一方面，“扩展性绘画”也为不断寻求语言创新、渴望在各种艺术创作手段间建立联

系并发展自身独特性的艺术家们带来了启示。通过对以格罗斯一辈为代表的当代艺术家的艺术语言及其与公共空间之间联系的研究，我们或许可以为绘画在当代语境下的发展和转换找到更多可能性。

2 从壁画到架上绘画

从中世纪到文艺复兴，宣扬宗教和教育世人的需要使得壁画盛极一时，遍及各大教堂与修道院。同时，新兴资产阶级的出现也为架上绘画创造了市场需求；由于宗教与神话题材的大型壁画不能满足市民阶层对室内装饰的需要，更加小巧且可以随时取下并移动位置的架上绘画便应运而生。在中世纪就已经出现的画在羊皮纸上的细密画、画在木板上的圣龛画（随后发展为独立的木版画）以及文艺复兴时期盛行的祭坛画中，架上绘画已初现端倪，可被视为绘画开始脱离

【作者简介】吴杨（1997-），男，中国内蒙古赤峰人，硕士，从事具象绘画的当代转换研究。

墙壁的早期案例。相比于湿壁画要求的“一气呵成”和对创作地点的种种限制，可以随时随地作画并能反复修改润色的架上绘画越来越受到画家们的青睐。

壁画与架上绘画的区别除了在尺寸和题材方面，还体现在审美期待层面，或者说观众在欣赏画作时的心理预期和欣赏状态层面。壁画，由于其普遍庞大的作画面积，观众站在画前往往不能将整张画尽收眼底，在一定程度上失去了对画面整体的把握，因而更容易将注意力弥散在画面的局部和细节中，而这种“沉浸式看画”便会导致观众不由地将自身置于某一种情境、情绪和氛围内。不仅如此，大多数壁画画家还会想方设法加深这一情感体验。相比于架上绘画，壁画与建筑或者说室内空间的关系往往更加紧密，一面壁画的边界并不是画框，而是墙壁本身的边界。因此有很多壁画画家雕梁画栋，对教堂的拱券等结构也进行装饰和刻画，将其融入画面之中使其成为壁画的一部分。更有甚者，充分运用透视原理并经过精密的计算，用精湛的技术在画面中制造空间幻觉，营造出一个通往他处的新的空间：达·芬奇的《最后的晚餐》，拉斐尔的《雅典学院》等等，这一类型的壁画可以追溯到庞贝时期的建筑风格壁画。

如果说欣赏壁画更像是在欣赏一种情境、一种氛围，而在欣赏架上绘画作品时，更多的则是把其单纯地视为“画”来看待，即更加独立于室内空间的装饰元素。在这一意义上，架上绘画与雕塑作品的关系甚至要比其与壁画的关系更加密切——毕竟画框或木板本身的厚度加上外框的“封锁”，已使其与墙壁不再在同一个维度了。现在我们看展时有时也会有类似的感受：当一幅画足够大、可以模糊画与真实空间的边界时，我们欣赏它便更像是在欣赏一幅壁画，体验到的更多是一种震撼与沉浸感；而面对尺幅较小、能够更为“游刃有余”地去把握的作品时，我们则更多的是带有一种“玩味”的态度。因为在后者的情况中，我们能更清晰地认识到或者说告诉自己，我们在看一张“画”。时过境迁，如今的很多画家并不希望有意去提醒观众这一点，他们不再给画安装外框，甚至想尽各种办法打破画框的边界。比如像安塞姆·基弗等艺术家，运用各种综合材料强化画面的物质性、让材料冲出画面，甚至让画与雕塑和装置直接联系在一起成为一个整体。如果说壁画的使命就是成为建筑内空间的一部分，与雕塑和建筑本身的外显结构一同组成一个整体的话，那么在这个意义上，现当代很多的艺术家在做的便是让作品“壁画化”：画也好，雕塑、装置也好，都是这个从墙壁扩展到天花板、地面乃至展览空间各个角落的巨大且无形的壁画的一部分。

3 扩展性绘画

3.1 概念

“扩展性绘画”（expanded painting）可以简单地定义为“绘画加上其他东西”。因此，它是一种超越画架和图像

的物理限制的绘画，旨在探究绘画在空间和时间维度上能走多远。通过从墙壁上向外扩展，它与周围的物体和环境产生互动，同时与雕塑、装置、视频和几乎所有其他媒体混杂在一起。扩展性绘画始于一百多年前，当时艺术家开始挑战绘画的有限存在，逐渐摆脱平面性和基于工艺的规则，转而支持空间和概念扩展。一个世纪以来改变绘画本质的努力导致了范式转变，其重大性不亚于从洞穴墙壁到便携式画架绘画的先前发展，它涉及了对绘画图像的存在和绘画基于对象的性质的重新构想。

现在有很多艺术家，倾向于在绘画和其他媒介之间建立对话，而有一些则致力于一种语言“正统”，除了在画布上画油画（或丙烯画等）外，不能接受其他实践。事实上，绘画确实是一种基本价值，但必须在更大、更复杂的关系和情境中找到自己的位置，这些关系和情境也涉及雕塑、现成品、装置、建筑等。因此，绘画一词的界限比以往任何时候都更加灵活。当国际策展人探讨绘画这一主题时，他们往往也会将扩展性绘画这一主要组成部分纳入其中。

3.2 起源与发展

二十世纪最初几十年，先锋派艺术家开始像关注作品内容一样关注作品形式，开始用另一种绘画形式超越架上绘画，他们开始将注意力从画框内部发生的事情上转移开，开始考虑画框本身的性质。同时由于图像和表现形式可能局限于表面的平面性，因此这些形式很快被分离出来作为一般原则，并应用于具体的材料和情况。艺术家们试图通过挑战战画架和表面，将整个架上绘画的体系拆除。

毕加索的《吉他》（Guitar）是最早出现的扩展性绘画作品之一。这幅作品标志着他与传统绘画技巧的重大背离，代表了他对立体主义探索的最极端。毕加索的《吉他》不仅仅是一幅画；它是一个三维结构，模糊了绘画和雕塑之间的界限。这种方法为艺术表达开辟了新的途径，允许将不同的材料和形式融入绘画领域。在这之后毕加索很快就回归到了二维绘画，然而他在扩展性绘画领域的短暂停留对艺术界产生了持久的影响，激励了一代又一代的艺术家。例如，弗拉基米尔·塔特林于1915年创作的《绘画浮雕》（Painterly Relief）就可以看作是从毕加索《吉他》的传承而来。20世纪60年代，卢西奥·丰塔纳的切割画布将扩展性绘画的概念提升到了另一个层次。通过切割画布表面，丰塔纳挑战了绘画作为平面二维物体的概念。他的作品强调了媒介的物理性，并引入了一个空间维度，让观众思考画布之外的空间。

3.3 卡塔琳娜·格罗斯与扩展性绘画

卡塔琳娜·格罗斯，1961年出生于德国弗莱堡，自幼习画，以其90年代开始的“现场绘画”而闻名，她将颜料用喷枪直接喷洒在室内或建筑外墙等周边环境上，将创作实践视为一种沉浸式的主观体验，注重作品与空间的结合以及创作过程的偶发性。

包含格罗斯在内的德国艺术家无疑是最早发现和探索

这种“伪造、混合和污染”风格绘画的群体之一，他们发现将两种以上看似相互冲突的传统可以很自然地重新结合起来。当代艺术家们在不断地、刻意地追求远离以前的中心风格，拒绝像之前那样尝试与他人达成共识，并从图像叙事转向对表面和纹理、空间和视角的复杂审视。现今的诸多绘画也从图像学的角度或者从艺术家的存在本身就是充满诗意的空间占用的角度（就像安塞姆·基弗那些绘画与装置的组合一样）来看待它与建筑或其他媒材的关系。绘画证明了它能够为自己提供新的可能性和进一步的生命力。

从这个意义上说，卡塔琳娜·格罗斯的作品非常有趣，她将抽象表现主义的姿态与某些女性作品中众所周知的元素相结合，是扩展性绘画最令人信服的例子之一。格罗斯较早期的作品呈现出色域绘画的特质，但相较于罗斯科厚重且更平整的色块，格罗斯画布上的颜料更薄更轻盈，笔刷的痕迹被保留下来，使作品具有更强的书写感。在1998年，由于好友的推荐她开始尝试使用喷枪进行创作，这一批作品在其绘画实践中可以被视为里程碑的存在，格罗斯第一次意识到一件艺术作品可以超越建筑结构原有的边界，而喷枪则正好赋予了这种可能性。

格罗斯的《人造岩石》（Faux Rocks）（图1）则更进一步，因为在这件作品中，她将经典湿壁画技术解构为各种材料的组成部分：作品中各种大小的石头可以看作是高度放大的砂浆颗粒，相互叠加的色层与这些不同形状和大小的石头相结合。格罗斯对壁画的诠释摆脱了纯粹的表面，在此展现了其在二维与三维变换方面前所未有的可能性。石头的排列方式显然旨在营造一种运动的假象，它与环境的关联清楚地将壁画的空间幻觉扩展并与大地艺术联系起来。我们见证了壁画被解构成纪念碑式的单个部分，壁画的颜料被放大为大块的石头，这体现了壁画的雕塑品质，室内空间也由内而外地转变成了室外空间。

图1 《人造岩石》，250x5000x350cm，2006年

在那之后，格罗斯的现场绘画的规模不断扩大，从墙面到地面，从室内到室外，鲜艳强烈的色彩被喷洒至各个地

方，带来了与传统壁画作品有异曲同工之妙的主观沉浸式的体验感。她的首次个展于2009年在意大利摩德纳市政美术馆举办：大型画布、石头、气球、土壤、墙壁、天花板和地板……这些是格罗斯作品的图像支撑，她将美术馆转变为一个全新的色彩容器，在这里，我们看到了当代艺术与传统建筑和传统壁画的新的融合，以及由此生发出的扩展性绘画的极佳范例。展览的标题“另一个用画笔滴洒着的人”（Un altro uomo che ha fatto sgocciolare il sui pennello）也隐含着对马克斯·恩斯特和杰克逊·波洛克等人的批判性敬意。在这段时期，格罗斯受邀对很多知名公共空间进行改造，也从而迈入了公共艺术的领域（图2）。

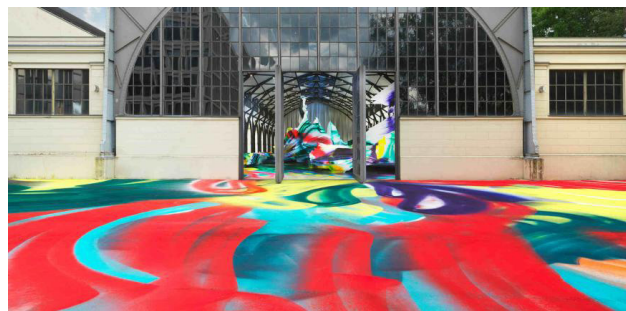

图2 《这不是我们》，700x2550x5600cm，2020年，德国柏林 Für Gegenwart 博物馆的汉堡火车站

4 结语

绘画长期以来一直占据着博物馆、美术馆和画廊的平面空间，现在这一传统的艺术语言试图扩大它的版图，进一步侵入展览空间。有限的画布再也无法完全托举绘画之重量，它渴望挣脱束缚，摆脱被预先定义的边界，超越二维性质的限制。绘画有勇气，它不会只甘于躲在薄薄的一层颜色后面，而是寻求向三维物质的转换，挑战视觉艺术的古老准则。扩展性绘画模糊了壁画与架上绘画甚至其他艺术表现形式间的边界，是艺术家对当代绘画解读的一个重要观察点，而卡塔琳娜·格罗斯则为我们提供了一个独特的视角和可行方案。

参考文献

- [1] Susanne Pfeffer, GERMAN WALL PIECES (Deutsche Wandstücke: Seven Senarios of New German Painting, 2007).
- [2] Mark Titmarsh, (Expanded Painting-Ontological Aesthetics and the Essence of Colour, 2017)
- [3] Elkins, James. What Painting Is: How to Think about Oil Painting, Using the Language of Alchemy. Routledge, 2000.
- [4] Henderson, Jane. "Katharina Grosse's Retrospective in St. Louis." St. Louis Post-Dispatch, September 29, 2022.
- [5] Danto, Arthur C. After the End of Art: Contemporary Art and the Pale of History. Princeton University Press, 1997.