

从日常到部分图景

——当代油画创作中的生活实践与艺术转译

王乐

昆明传媒学院, 云南 昆明 650000

DOI:10.61369/EDTR.2026020004

摘要：在当代油画语境中，日常生活已突破传统“静物再现”的框架，升格为艺术家重构视觉秩序、介入社会现实及投射个体认知的关键领域。本文以梅尼科·格诺利、伊西·伍德、约瑟夫·耶格尔的创作为例，探讨其如何通过局部物象的陌生化处理、身体感知的心理延展以及社会文化符号的挪用，将碎片化的日常经验提纯为具有视觉张力与心理深度的隐喻。这不仅揭示了“物”与“我”在当代语境中的共生关系，也为理解绘画如何从平庸日常中挖掘“当代崇高”提供了新的视角。

关键词：创作实践；日常经验；心理图式；物象转译

From Daily Life to Partial Visions— Life Practice and Artistic Translation in Contemporary Oil Painting Creation

Wang Le

Communication University of Kunming, Kunming, Yunnan 650000

Abstract: In the context of contemporary oil painting, daily life has transcended the traditional framework of "still life representation," evolving into a crucial domain for artists to reconstruct visual order, engage with social reality, and project individual cognition. This paper takes the works of Menico Gnoli, Issy Wood, and Joseph Yaeger as examples to explore how they refine fragmented daily experiences into metaphors with visual tension and psychological depth through defamiliarization of partial objects, psychological extension of bodily perception, and appropriation of socio-cultural symbols. This not only reveals the symbiotic relationship between "objects" and "the self" in contemporary contexts but also offers a new perspective for understanding how painting can excavate the "contemporary sublime" from mundane daily life.

Keywords: creative practice; daily experience; psychological schema; object translation

一、日常经验的亲密化转译与焦点重构

在当代油画创作中，日常生活已从传统的背景与陈设，逐渐转变为承载高密度情感的视觉主体。多梅尼科·格诺利、伊西·伍德与约瑟夫·耶格尔等艺术家，通过对生活碎片的截取与再造，将看似平庸的日常瞬间升华为蕴含复杂心理暗示的视觉场域。这一创作取向并非停留于表面写实，而更接近于一种“亲密化”的视觉处理——艺术家借助极近的视角与凝练的构图，定格寻常之物，从而揭示出碎片表象之下隐匿的精神景观。

（一）物性的陌生化

格诺利借由对日常“凡庸之物”的极端放大，完成了一场视觉上的疏离革命。他摒弃传统的叙事语境，采用类似特写镜头的构图，将纽扣、桌布一角或领带结从原有的功能语境中剥离。正如他所言：“关注本身即是创造，平凡物象内部蕴藏着比形象更引人注目的真实。”在《心理鞋子》等作品中，局部细节被放大

至近乎抽象的程度。这种“近距离凝视”消解了物象的工具性，使其在静默中生成一种带有忧郁色彩的诗意。从原有意义链中脱落的物象，反而映射出某种缺席的身体性与难以言喻的空缺。

（二）情绪的图像转译

耶格尔的创作侧重于对“影像记忆”的心理重构。他从电影残片或碎片化记忆中筛选图像，通过高度写实的技法对身体局部进行心理化描绘。在《希望这封邮件找到你》中，递出药丸的手不仅是解剖学意义上的肢体，更是紧张情绪的具象化。耶格尔擅长采用影像化的取景方式，如《迷失在原创》中对眼睑的极端聚焦，将隐藏在日常经验下的恐惧、焦虑或不安予以视觉固化。这种处理使日常碎片从流变的时间中凝结，转化为具有强烈情绪冲击力的心理切片。

（三）行为的私密档案

相较于耶格尔对心理影像的侧重，伊西·伍德则更深入个体行为的私密内部。她的创作带有一种内在的日记性，画面常定格

于梳发、进食、烹饪等琐碎而私人的瞬间。通过小尺幅与满幅构图，伍德在视觉上营造出一种压迫与亲近并存的挤压感，将观者引向一个看似日常却极具个人化的场域。在《无题（三明治）》或《整30复发》等作品中，粗粝层叠的笔触与类似特写的镜头视角，共同捕捉了饮食行为中近乎本能的情绪张力。这种内省式的视觉记录，将日常生活中普通的生理动作，提炼为既亲密又隐约不安的心理图景，使画面成为个体内在经验的沉默见证。

二、物品的重构与消费时代的视觉转译

在当代油画领域，日常器物早已挣脱了传统“静物”的范畴。它们不再是画布上沉默、温顺的客体，而是演变为承载着多层密码的视觉信物。艺术家们有意悬置其日常功能，并刻意放大或扭曲其尺寸，通过这种视觉上的“陌生化”处理，器物便从具体的物质存在，转化为一种意义漂浮的媒介。它如同一座桥梁，将观者私密的、瞬间的生命经验，与宏大、系统性的消费文化及时代情绪悄然连接。最终，画面中的器物获得了某种自主的“叙事性”，其诉说力量，远超过了它作为一件物品本身的物理存在。

（一）尺度的游戏与物质性的陌生化

在格诺利的画布上，物品的“去功能化”往往始于一场尺度的叛变。作为这条路径的先行者，他惯用一种近乎侵入式的近距离视角，将一枚纽扣、一道衬衫领口或一缕发际线，从其原本的、为人熟知的整体中“切割”出来。他像一位使用画笔的微距摄影师，将这些微不足道的细节骤然放大至纪念碑般的巨幅尺寸。这种尺度上的剧烈错位，强行扭转了我们的观看逻辑：物品脱离了被使用的宿命，其纯粹的物理形态——一道弧线、一处阴影、一片肌理——被无限凸显，从而获得了一种静默而肃穆的仪式感。更关键的是触感的赋予。格诺利在颜料中有意掺入沙粒，塑造出粗砺、厚重、仿佛可触碰的质感。这种技法不仅让物体以一种不容置疑的“肉身”存在于画面，更在超现实的静谧氛围中，为这些平凡的碎片注入了一种令人屏息的神秘张力。于是，一个日常的角落，便成了一个需要重新凝视和叩问的陌生领域。

（二）消费语境下的符号挪用与批判

与格诺利追求“本质真实”不同，伊西·伍德更倾向于征用当代消费社会视觉废墟中的物品符号。她的画面充斥时尚单品、营养补充剂、名车内饰等具有明显阶层标识的工业制品。消费文明的症候：伍德将维生素片、化妆品等私人消费品加以凸显，折射出现代个体对身体管理与健康焦虑的集体性偏执。符号的碰撞与解构：受网络截图与拼贴文化影响，她常将“廉价”糖果与“昂贵”奢侈品并置。在这种冷峻而略带怪诞的视觉修辞中，物品不再是中性商品，而是转变为一种关乎身份认同与欲望投射的文化隐喻。

（三）记忆驻留与心理痕迹的物质化

在格诺利、伍德与耶格尔的笔下，物品从不甘于沉默。它们悄然变形，成为刺探个体精神世界的探针。这条隐秘通道的掘成，奥秘全在于画家对画面“痕迹”的独特经营——那才是他们真正的签名。格诺利避开了眼睛的即时性，转而向记忆的深井中

汲取。他的画布是时光的压模机，物品在其中被缓慢压印成“记忆化石”。那些厚重到几乎触手可及的颜料肌理，并非物体的表象，而是经年累月的内心凝视、迷恋乃至一丝畏惧所沉淀下来的情感岩层。伍德则把绘画当作一场公开的私密仪式。画布上那些看似随意的潦草文字，绝非装饰或说明。它们是咒语般的私人符码，强悍地将一个水杯、一片面包从公共意义的洪流中打捞出来，重新囚禁于自身家族史与身份认同的特定经纬之上。她的图像，因这些文字而获得了一份无法伪造的出生证明。耶格尔更像一位冷静的现场勘探者。他虔诚地收集创作现场的“遗迹”——画室的尘埃、颜料的痂皮、偶然的污渍。这些“生活残留物”被他不加修饰地镶嵌入画面，并非失误，而是最诚实的宣言。它们证明了艺术家的身体曾在此处呼吸、劳作、犹豫。因此，他的作品从未“完成”，始终弥漫着一种“正在发生”的紧张感，如同一份始终打开、持续记录的心理现场笔录。

三、身体碎片化与自我经验的本能投射

在当代油画中，身体的概念已经发生了根本偏移。它不再是那个被理性审视的解剖学客体，而是蜕变为一种介于肉身现实与心理图景之间、充满张力的媒介。

格诺利、伍德与耶格尔三位艺术家，不约而同地从宏大、完整的人体传统中抽身。他们的目光投向更隐秘的角落：或许是一片被极度逼近的皮肤，一个正在进行日常私密动作的局部，抑或是一个仅由物品暗示存在的缺席身影。这种对身体局部的聚焦，使得最私密的生理瞬间（如进食、梳理）或最平凡的物质痕迹（如压痕、尘埃）都被赋予了精神性。画面成为一个缓冲地带，一边连接着艺术家或画中人物的生存经验，另一边则通向观看者自身的情感记忆与心理联想。

（一）物质化身体与缺席的在场：格诺利的静观

格诺利对于身体的处理，体现了一种彻底的“去主体化”倾向。在他的画布上，身体局部——一片头皮、一截后颈、一只耳朵——被从完整的人像中剥离出来，不再承载个性或灵魂，而是被当作一种具有冰冷、精密美感的物质对象来进行审视。他将这些局部从具体的人身上割裂开来，使其成为纯粹被凝视的客体。

这种倾向在作品《男性发型》中尤为明显。画面中的头发被梳理、描绘成极具均衡性的几何纹理，每一根发丝都经过工业标准的校准，严丝合缝，秩序井然。这种近乎冷酷平静的处理方式，消解了人体与生俱来的生命感，传递出一种被工业文明所规训的异化状态。格诺利还常以“缺席”来暗示身体的“在场”。作品《前方的鞋》中，一双被精心摆放的鞋孤立于画面中心，人物却始终没有出现。这种对物品的专注凝视，反而比直接描绘身体更能唤起一种强烈的失落感以及对人的联想。格诺利正是通过这种方式，使我们得以窥见在日常状态背后，物的静默中所悄然浮现的危机感与怀旧情绪。

（二）行为日记与情绪自画像：伊西·伍德的肉身自省

伊西·伍德作品中的身体始终缠绕着强烈的自传色彩。她的画面常常带有一种自我观看的意味，无论是进食、编发还是静

坐，这些私密的生理行为都被赋予一种“被窥视”的紧张感，仿佛演员在空荡的剧场里进行的日常演出。伍德画中的窥视感，总会聚焦于身体的某个局部——一张无意识张开的嘴，或一缕被手指绞紧的头发。这种极近的身体凝视在此成为直接的战场，所有难以启齿的焦虑、渴求与社会植入的规训，都在她粗砺而决绝的笔触中相互撕扯。颜料的堆积与刮擦，就是搏斗的痕迹。于是，一个私密角落被放大为一幕内心戏剧，它不再描绘生活，而是要求观者直面自己通常避开的内在真实。

（三）影像化切片与心理荒芜：约瑟夫·耶格勒的视觉考古

耶格勒作品中的身体，散发着一股手术室般的冷冽。他挪用了电影特写的语法，使画布上的身体局部如同被截取和固定的物证。在作品《迷失在原创》里，一双眼睛成为全部。那目光并不向外寻求交流，而是向内坍缩，将平凡的瞬间拖入一片心理的真空。耶格勒的技艺核心在于一种冰冷的并置：他以照相写实般的耐心描绘皮肤上最细微的纹理与毛孔，却将这具精密的“肉身”抛入一片毫无解释、抽象而广阔的留白。这种处理剥离了身体的温度与叙事，使其转化为一个关于当代生存状态的冷峻切片——它关乎化学物质的调节、虚拟连接后的倦怠，以及弥漫的焦虑。在他笔下，每一处身体局部都像一个被放大检视的生物信号，一个从连续生活中被剥离出来的沉默样本。

四、创作与日常关系的整体理解与未来展望

将日常经验确立为绘画创作的核心，实则源于一种内在的美学自觉与逻辑必然。格诺利、伍德与耶格勒三人的实践都通过对微观细节的极端放大、对个人记忆的主动重构、对物品及身体符号意义的持续赋形，使那些在生活惯性中被滑过的片段重新获得凝视的重量与言说的价值。在此视野下，格诺利所呈现的“日常”是一种高度提纯、去情境化的视觉结晶——服饰与家具一旦被剥离实用功能，便蜕变为荒诞、静默且具有压迫感的异样存

在；伍德的“日常”则是一种不断流动的私密叙事，她以绘画为基底，杂糅文字、音乐等媒介，拼贴出情感与记忆的鲜活碎片；耶格勒的“日常”则更具层次与悬疑，他将影像的闪回与画室内实在的物质痕迹交织叠印，营造出游移于现实与梦境之间的视觉诗学。这种种转化，本质上是对平凡之物持续的诗性聚焦，是在现实的边缘地带建构一种高度浓缩的观看语法，借此剥开日常生活的光滑表面，揭示其下往往被遮蔽的内在结构与情感真相。

说到底，绘画从来都在重新定义我们眼中的“日常”。长久以来，日常生活总被当作背景噪音——单调、重复，缺乏被郑重审视的价值。但格诺利、伍德与耶格勒的画布，却让人不得不驻足。他们将我们目光滑过的角落骤然放大，迫使我们去凝视，从而证明了日常并非贫瘠的荒漠，而是一片布满情感沟壑与形式可能性的丰饶之地。那些最普通的纽扣、一顿私人早餐的狼藉、或记忆中一个模糊的片段，被他们从原有的生活流中打捞出来，置入画布这个全新的“场域”。绘画不再是一座高于生活的圣殿，它变成了一座桥梁，或更准确地说，变成了一间将日常经验进行提纯、转化与曝光的实验室。因此，现当代绘画的一项重要使命并非要创造一个远离现实的乌托邦，而是为我们提供一套全新的感官语法，去破解那些潜伏在平凡表象之下的密码——关于我们如何被秩序规训，关于亲密关系如何留下痕迹，关于记忆与真实如何交织。它通过聚焦于“微不足道”的事物，最终揭示的，恰恰是塑造我们存在的、那些“至关重要”的结构与力量。

我们总以为绘画关于日常的一切已被说尽，但其实，画布前的战役刚刚进入新的阶段。如今，日常的质地已然剧变——它不再是窗台前的静物或街角的偶遇，而是由闪烁的屏幕、弹窗广告、点赞通知和虚拟身份交织成的混合现实。这些新型日常，与其说为画家提供了新的素材库，不如说发起了一场根本性的挑战：当经验本身变得碎片化、影像化且永远在线，绘画要如何捕捉、如何言说？

参考文献

- [1] Gnoli, D. 绘画日常物件 [M]. 米兰: 现代艺术出版社, 2015.
- [2] Wood, I. 2018-2022年作品集 [M]. 伦敦: 现代艺术出版社, 2022.
- [3] Yaeger, J. 日常生活中的身体 [M]. 柏林: 当代艺术出版社, 2020.
- [4] William, A. 当代艺术中的城市生活 [M]. 纽约: 美术出版社, 2019.
- [5] Andersson, M. 室内场景 [M]. 斯德哥尔摩: 现代博物馆出版社, 2017.
- [6] 丹尼斯·卡顿·多梅尼科·格诺利的日常细节特写中令人不安的静谧 [J]. 克里斯蒂拍卖行, 2021.
- [7] 詹育杰. 后网络的女权绘画如何在艺坛中运动 [J]. ARTouch, 2025.
- [8] Gordon, L. 约瑟夫·耶格勒: 现实主义电影的魅力缔造者 [J]. Art Plugged, 2024.
- [9] LVH Art. 新兴艺术家描绘亲密关系的狂喜 [EB/OL]. 2022.
- [10] 王圣鸿. 紧邻在日常旁侧的(小)物件战术 [C] // 伊通公园论文集. 2017.