

盐田千春作品中的女性潜意识研究

□ 邓雅懿 (云南大学艺术与设计学院, 云南 昆明 650500)

【摘要】 作为一位著名的当代艺术家, 盐田千春近年在中国的影响力逐步提升。其大部分作品都明显地包含了女性潜意识特质, 展现出区别于男性艺术家以意识为主要创作动力的艺术风格。文章将从分析女性潜意识概念入手, 结合盐田千春本人的艺术作品进行分析, 探寻其艺术价值与意义, 试图总结出一些独特的创作经验与方式以供参考。

【关键词】 盐田千春; 潜意识; 装置艺术

一、“潜意识”概念的提出与分析

1、潜意识的概念

潜意识也称前意识和无意识, 最早由弗洛伊德提出, 它包括了“个人原始的盲目冲动、各种本能以及出生后和本能有关的欲望”, 所以它具有原始性、冲动性、非理性等特点。在弗洛伊德看来, 潜意识始终保持着十分活跃的“潜伏”状态, 由于一些因素(道德、法律、习惯等)被长期压抑或排挤到意识阈(指能否意识到的分界线)之下, 受到刺激后会积极浮现到意识表面上来。这一过程借引弗洛伊德的举例, 即人的心理活动可以被看作是一个接待室与一个大前方, 两者毗连。前者为意识停留之地, 后者有各种兴奋、冲动精神(即潜意识)拥挤至此。两者之间的门口有一守门人(即意识阈), 考察前方内的冲动精神是否有资格进入接待室以面对现实, 或是将入侵的冲动精神拖回迁房。

2、潜意识与艺术的关系

那么潜意识会在何时能够活跃并得到满足? 艺术创作是其中的一个答案。与梦境、现实相同, 艺术创作与社会活动之间的距离让艺术家拥有一定的自由发挥空间, 并促使他们的潜意识得到释放。这些个人的、主观的、真实的潜意识也让艺术作品更为独特, 拥有极强的冲击力与感染力。

纵观历史长河, 可以发现艺术家的创作思维方式经历了一个由意识向潜意识转变的过程。艺术家对自然有意识地模仿部分逐渐减少, 转而看重作品的表现形式与内在表达, 更注重遵循自己主观的内心世界, 将心中最直接的情感与潜意识里的影像投放进现实作品中。

3、女性潜意识的特点

在以男性为主导的现实社会中, 女性总是处于一种“失语”的附庸状态。在身体结构方面, 女性缺乏更多的力量感与爆发力, 这让她们常常缺乏安全感, 潜意识中充满了大量的不自信。这种不自信让女性更注重自己

感性的感觉, 她们的感官比男性强烈许多, 情感也更加丰富。临床研究表明女性的触摸感比男性强烈许多, 对疼痛的反应也比男性更加敏感, 感官上的敏锐让女性拥有更多的共情力与包容力, 所以她们的潜意识中拥有更多关怀与直觉的特征。

女性艺术家更关注自己与他人的差异, 进行自我叙述、分析与关照相较于男性艺术家更偏向于关注他人、他物的创作主题, 女性艺术家则更多地去挖掘内心资源, 从自身经验与身边事物中获得灵感, 关注平淡与具体。除此之外, 女性潜意识中的特质让艺术家拥有更多感性的经验, 呈现出对事物更多细腻关怀。她们通常运用直觉去认知事物、寻找规律, 在色彩、结构、材料等方面的选择上常常能够作出敏锐的判断, 进而创造出细腻、敏感, 易与观众产生共鸣的艺术作品。

本文探讨的艺术家盐田千春的作品与上述特征联系紧密。她用细腻的触角去感悟生活中的人性、生死与命运, 并通过宏观与微观事物相结合的方式去追求艺术的真诚与自然。

二、潜意识对盐田千春创作的影响

1、直觉运用的羊毛线

线已经成为了盐田千春的作品中的一个标志性元素。其作品中所自然、精准使用的羊毛线这一材料自带纤细而有韧性的特征, 可塑性强, 它能够为艺术家由潜意识主导的直觉提供充分的自由发挥空间, 是进行直觉表达的优选媒介。

同时, 线是可以将不同事物串联成一个整体的, 使之产生奇妙的联系。《手中的钥匙》里, 盐田千春通过连接钥匙的方式探索人与人之间的联系, 她在潜意识里人与人之间联系的存在, 而这些千丝万缕的线便是她潜意识的外化与可视化, 通过对线的剪断、打结、缠绕等方式去表达心目中的那种复杂繁复的人生历程。

此外, 线的排列组合与情感也是有联系的, 点线面

的不同形态可以让人产生不同的联想，进而产生不同的感情。二维平面上的一条线、两条线与多条线给观者带来的视觉感受是大不相同的，到了三维空间中，线条的重复与重叠会让这一现象更为突出。如盐田千春本人所述，当线因重叠而消失，也就是当她感受不到是在编织线还是在编织空气时，作品便完成了。这些放空状态下手工缠绕形成的缝隙，悬浮着作者游走意识，也承载了被作品笼罩下的沉浸式体验的观众的感受——观众被编织进了作品。

一味的重复将会消解主题的中心，使作品没有意义与内涵。盐田千春则以使用毛线构建出作品确定外形的方式表达了内容与情感。

2、直觉选择的旧物

除了使用毛线构建出一定的形态外，盐田千春常用旧物来表现自己的思想感情。如上文所述，女性潜意识中常具有更多的感知力，他们对周遭事物的关切使得她们与身边的许多物品都拥有着密切的情感联系，使用过的小物品总能唤醒她们心中对相关事物的回忆、情绪与感受。

《在沉默中》里，盐田千春精准地选择能够表现其潜意识的黑色钢琴再现了其儿时所受的惊吓、创伤。《一个记忆的房间》中，废旧窗户拼装出的房子述说了人们远离家乡的恐惧、迷茫。《在沉睡中》内，白色医床上的人们被黑色线网分割、吞噬，这种洁白与晦暗、简约与杂乱、祥和与焦虑的画面冲突将观者拽入到对归属感与安全感的渴望中。

这些物品的选择都集中在了承载回忆与情感的旧物上，都是盐田千春对自身内心资源的挖掘后的精准选择。这些选择多半是源于其潜意识中直觉所发挥的审美判断力，这种感性而不自觉的觉察方式能够帮助艺术家捕捉与其潜意识相适应的艺术形象，以确保艺术作品内容的精确表达。

《连接小回忆》是一个涵盖了大批旧物的作品，盐田千春将各种玩具使用红线连接在一起，形成了一个内容更为复杂的装置。其中每一个玩具都被赋予了一定的故事、情感与意义，正如其作品名称所言，这是一个个回忆的载体。在所有玩具中，钢琴、床、椅子是盐田千春经常使用的元素，她在早年留学期间四处奔波，常常需要更换住所，那些供人休息的床位不是固定的，那些在人疲惫、脆弱时最能提供舒适与安全的家具也是不确

定的，这种感受与常识背离，许多固定之物因艺术家的个人经历而被赋予了特殊的含义。所以，盐田千春在潜意识里会寻找久违的熟悉感、归属感与安定状态，人生本就蕴含着许多的无常与无奈，只要保持洁净与圆融，希望诗韵犹在。

3、自我治愈的色彩

盐田千春的艺术作品主要以黑、红、白三色构成，其中每一种色彩都具有一定的象征含义：黑线代表死亡与恐惧、红线代表忧愁与不安、白线代表梦境与新生，她喜欢用带有色彩的毛线去探索时间和空间，当线条累计形成一个面，她也同时创造了无数空间，她在自己编织的宇宙中发泄了情绪，也通过艺术这一窗口得到了自我治愈与逐步成长。

除了1999年的《Dreaming Time》外，盐田千春的早期作品大部分以黑色为主，黑色的大型装置悬在半空中，笼罩在观众的头顶与四周，令人感到强烈不安、混乱、恐惧与压迫。盐田千春潜意识中有着不可用语言完整表述的痛苦，而那些如同紧张神经元状的羊毛线便是艺术家情感的外化、可视化。在心理学中，创伤记忆储存于右半球大脑，也就是“非语言”区域，这种难以用语言表达的情绪也因此受到压制。所以若想克服它，就可以通过非语言的艺术方式来呈现自身无法承受的痛苦，将恐惧再现，便能够较好地面对并穿越恐惧。《From in Memory》能够突出其“黑色时期”的创作特点，作品中的材料几乎全部用到了黑色，作品中的黑色羊毛线占据了从地面到天花板的全部空间，可以感受到盐田千春本人潜意识中膨胀到不受自身控制的恐惧与抑郁。

而在2009年之后，盐田千春开始使用红色羊毛线进行一系列创作，从最初的《缺席的对话》，到更为人知的《手中的钥匙》，再到最新之作《离开我的身体》，都能归纳进她的“红色时期”。这种夺目的、带有警示性的颜色令人联想到生死与命运。显然，盐田千春不再局限于自我世界，开始思考起一些哲学层面的问题，转向了现实生活与自我、外部之间关系的探讨，与周遭建立起更为紧密的联系。2017年以来，《海洋记忆》、《我们去向何方》（等以白色为主的作品整体氛围变得更加轻松，白色这一象征着纯洁的色彩令人联想到梦境，而作品中帆船的意象也似乎是盐田千春潜意识中希望与动力的寄托，不断向未来追问“我们将去向何方”？至此，从色彩角度纵观盐田千春作品的变化，能够看见她本人

对于自我的内心探索与治疗过程，富含了艺术家的个人经验。

三、盐田千春作品的意义与价值

1、思想上的启发

意识是人类心理状态的最高形式，它统治着艺术家的精神世界，使其动作协调。潜意识是人类精神中最深处、最原始、最活跃的部分，它对艺术创作尤其是女性艺术创作起到了尤为重要的作用和影响。随着艺术不断的发展，女性社会地位的提高，长期以来被忽视的女性精神世界开始受到大家的关注，女性艺术家们的出现推动了整个艺术行业的发展，而盐田千春对自身潜意识的发掘与表现，让女性的价值得到了更多的认同。

女性是平等的、独立的，她们不再需要通过男性的视角来审视自我，而是回归女性本身。女性生理和心理上的独特性让她们的潜意识更有利于艺术创作，许多理性思维无法深层解答的生命密码，潜意识操控下的直觉往往能够找到最深处的共鸣。所以，直觉是艺术创作的重要工具，直觉的释放可以让作品充满灵动，女性在直觉方面比男性更为敏锐，她们在感受生活的同时能够深入发掘生命的本质，既关注了自我，又诠释了感受。盐田千春的作品让我们看到了一种截然不同的女性世界，那些编织的线网如同梦境一般的虚幻，又如现实一般的真实，观者身处艺术家潜意识精心编织的宇宙中，读取她的记忆，也加入自己的感受，他们对生死有了新的想法与灵感，这一来一往间，盐田千春的装置艺术也就变得更加拥有灵气与生命感，那些标志性的线条也有了意义。

或许艺术家们在创作的过程中也应更多地关注自身深处被压制的潜意识，给予自身直觉一些信任，不要让缜密的思维逻辑与庞大的知识储备占据整个创作过程，最终导致艺术创作成为单纯的科学实验。

2、形式上的革新

潜意识为盐田千春提供了灵感与创作的欲望，独特的个人经验所带来的潜意识也让盐田千春拥有着与他人截然不同的创作风格、产生新的作品形式。上个世纪60年代雕塑家伊娃·海瑟对盐田千春的影响很大，无论是其后极简主义的作品风格，对柔性材料的灵活运用，还是通过作品中暗含的女性主义特征都是两者的相似之处。但区别于伊娃·海瑟作品中清冽的少数几根线条显露出的冷峻利落，盐田千春大量重复的羊毛线更带有一

种温暖的包裹感，缠绕纠结的线也让事物之间的连接更为突出，观众与作品之间更为亲近而不感到自己被排斥，更加容易激发共鸣。

女性拥有更加敏锐的洞察力，能够更轻松地通过对自我潜意识的培养与掌控，将自身的情感、特质与思想充分合理地表达出来。这是一种个人化的表达方式，是带有突破性与创新性的，在这个表达过程中艺术的形式与内容都能被扩宽，艺术家也能获得更多思考万物的视角与方式。在艺术创作中，大部分以纤维材料为主的艺术家其创作往往局限于二维平面与肌理变化之间，或是局限于单个材料之内，不与三维空间或元素发生联系与碰撞。而盐田千春创作上的革新是将羊毛线在三维空间中构建出一个立体的、与观众互动性高的沉浸式空间，这种极具冲击力与张力的视觉盛宴正是由女性艺术家所特有的感性与直觉带来的。同时盐田千春革新地精准选取拥有具体形象的、有寓意的物品加入其作品当中，与羊毛线有机结合后共同构建出一个整体。这种材料碰撞的思维方式是艺术家必备的重要素养，也是艺术家创造力的一个体现。

3、对人与世界的思索

可以看出盐田千春的作品主题大部分是从现实生活中的事物生发出来的，其敏感的知觉促使她经常对自己精神世界与现实物质世界进行思考。其思考生死的区别、存在的意义、命运的真伪与时间为线性还是轮回，在迷惘的状态下寻找与探索，憧憬路程与远方。这些思考的价值在于让她的作品不只是对自身感受的肆意宣泄，而是如布洛克所述：“所谓情感的外化，不是情感的涌出或释放，而是改变他的性质。从一种非理性的冲动变成一种艺术的理解。”内在情绪与感受是个人化的，这让观众无法实现完全的感同身受，若将情绪与感受转变为一种思考后的理解，将潜意识产生的影像捕捉记录，其创作的艺术作品便能够令人产生共鸣，进而成为他们灵魂的栖息之地。

【参考文献】

[1] 郝敬习. 弗洛伊德精神分析理论及其人性观[J]. 湖州师范学院学报, 2009,31(3):4.

[2] 潘 鹏. 潜意识在当代女性油画创作中的影响[D]. 福建师范大学, 2013.

[3] 早 辰. 封存记忆, 不确定的自己[J]. 东方艺术, 2010(21):6.