电话010-58884122
投稿邮箱:Lw9075@126.com

如何观摩和赏析西方抽象画

□ 曾睿洁

西方艺术进入19世纪，艺术家很大程度上摆脱了政治、宗教及赞助人的控制。艺术家开始自由地选择绘画题材和风格，同时他们也意识到，通过艺术表现自我并以此抛弃写实传统、进行艺术革命的重要性。在这些革命中，从来没有一个画派像抽象派那样以如此简化的形式语言呈现自我意识。他们认为具体的物象会影响他们在绘画中呈现个人的精神因素，在抽象艺术中真正起作用、真正能展现自我意识的是点、线条、块面、色彩、肌理。

因此，在观看西方抽象艺术时，到底要看什么？

首先，要能读懂点、线条、块面、色彩、肌理这些形式语言。这其中有一部分涉及形式心理学的问题，另一部分涉及特定文化中特定的象征或表现传统的问题。比如，马蒂斯晚期设计的教堂彩色玻璃窗，为了营造心灵庇护所的氛围，他把窗子设计成蓝、黄、绿三种颜色，蓝色是让人觉得宁静的色彩；黄色则让人想起阳光，觉得温暖；绿色是平和。宁静、温暖和平和，正是宗教能够给予信众的精神力量。与马蒂斯常有的愉悦不同，蒙克在《呐喊》中用扭曲的线条表现焦虑的情绪，而毕加索在《格尔尼卡》中用黑白灰、支离破碎的形象以及尖形的细节表现战争带来的痛苦和灾难，可见不同的形式传达的情绪是不一样的，这部分应该是观者能产生共鸣并且最容易理解的。此外，还可以通过形式的象征获得更深层次的认知。马蒂斯设计的玻璃窗虽然在形式上与传统教堂相异，但这仍然是宗教范畴的设计，因而他采用了在传统的西方宗教画中象征圣母或神圣的蓝色。而蒙克和毕加索的绘画比较彻底地抛弃了以宗教画为中心的传统表现方式，因此没有在画中呈现明显的象征性。通过这种思考，观者大致能够把握作品的情感或思维倾向。

其次，作品的形式语言不仅是理解作品的关键，同时也是了解艺术家创作过程以及创作时心理状态的媒介。这也是欣赏艺术时观看原作远比观看照片或印刷图片获得的信息更多的原因。特别是当某些抽象作品带有比较明显的笔触时，这些笔触就是艺术家创作时的状态显现。例如20世纪抽象大师约翰·麦克林的作品，他似乎先画出了左上角的浅绿色，然后以轻松的笔触画了几个彩色的圆圈，之后他又用黑色覆盖了空白处的背景。在彩色圆圈的四周，特别是红色圆圈的四周，能够明显看到他用黑色且水分较多的颜料流畅快速地覆盖了彩色圆圈的边界区域。而在接近浅绿色块的边界时，笔头的颜料变得更加干燥而且笔触变得缓慢。这些笔触就是告密者，它们显示出麦克林并不是完全以冷静和理性的状态工作，他工作时可能有各种情绪的变化。

抽象艺术通过形式呈现艺术家的意识、观念和个人化经验。要进一步理解作品，就不得不了解艺术家的生活经历以及这些经历对艺术家思考这个世界造成什么样的影响。这些观念很可能对艺术作品的形式造成潜在的、深层的影响。蒙德里安的父亲是清教徒，但蒙德里安却受到通神论和新柏拉图主义中的神秘主义的影响，他追寻对世界本质精神的纯粹表现，而他认为世界的最高本质应该是秩序的组成，特别是二战之后，他对“秩序”的追求表现得更加强烈。因此从1917年开始，他偏向于运用三原色以及黑白这几种构成万物色彩中最原始、最基本的色彩来创作边界清晰、色块方正的作品。当然，他也有意通过这种形式，引发艺术形式的革命。康定斯基在某种程度上也与蒙德里安一样，用形式表现某种纯粹的精神。甚至他们两者都对抽象与音乐之间的联系和表现感兴趣，这两位最有代表性的抽象艺术家却以完全不一样的方式呈现了对相同事物的表现。这就是他们的意识、个人经验以及看待世界方式的差异所造就的。因而，当我们在美术馆中欣赏抽象画时，最好能提前查阅关于艺术家的相关资料，或者通过阅读展览前言和展场的作者简介来了解作者的经历或创作意图，以此找到通往形式背后的途径。但这种解读有时也很容易过于主观，最好能通过多方面的“证据”和联系来综合把握作品的深层含义。

“实际上并没有艺术这种东西，只有艺术家而已，他们是那些对形状、色彩、构成极其敏感的人。”贡布里希道出了视觉艺术的本质，大概没有人会义愤填膺地觉得自己也能做抽象画家了，大多数人对于用视觉形式表现自我意识一窍不通，同时也没有以此掀起艺术革命的想法。更重要的是，不管如何训练，恐怕我们中的大多数都很难拥有艺术家对形式天生的敏感。

内心真实的西方现代主义艺术

□ 东北农业大学 杜 冰

西方艺术由“外”入“内”的艺术情感表现形式根源于西方美学审美意识嬗变，对客观物象的再现转化为对内在需要精神与内在真实情感的表达。此美学思想基于现代艺术审美认知与审美取向变革形成内在美学精神，即“内外化一”与“自由精神”美学思想。艺术情感问题一直是西方现代美学首要问题。追求自由精神的表现主义美学，也称为人本主义美学，是西方现代美学重要流派，其将情感问题看作人类基本精神活动。表现主义美学家科林伍德在《艺术原理》中提出艺术是表现情感的活动，克罗齐认为“艺术即直觉”，朗格以情感为中心说明艺术本质，托尔斯泰将艺术、情感与美紧密联系，柏格森生命哲学认为生命直觉即直入客观对象内部与心灵交汇的纯意识体验过程，黑格尔认为美即对自由的追求，这些哲学情感说对现代艺术产生深刻影响。

19世纪浪漫主义代表画家德拉克罗瓦认为：“没有感情，就不会有艺术家，更不会有观众——这是一种共鸣的产生，它是以悄然的方式渗入人心的，使人们心灵得到愉悦。”

艺术家内化情感及特质风格体现艺术内涵与品质，是全部艺术精神的集中呈现。艺术家内在情感与外化精神通过艺术作品形式表现，经典艺术作品是由“外”而入“内”的融合化一的情感表现结果。

20世纪康德美学开启人本主义，以先验论方法提出美与美感为本源的美学思想，强调人本主义美学中艺术与本质、艺术与形式问题，系统研究本体情感对美的认识与创造，从直觉、潜意识、意志、存在等方面研究美之本体。以克罗齐为代表本体主义终结传统模仿说，提出“艺术即直觉”，强调艺术与表现、艺术与美的同一性是人本内心情感的直觉反映。沃林格《抽象与移情》中认为“艺术意志”是艺术现象本质要素，是最内在、深层内因，即“形式意志”。他认为形式是内心情感需要，决定艺术现象。真正的艺术表现内在、深层次心理需要，成功艺术作品最美特质即满足人类心理需要。沃林格审美抽象活动中“形式意志”与阿恩海姆形式符号视知觉在美学精神上内在倾向一致。西方现代艺术绘画经过马奈、塞尚、高更、修拉、西涅克、马蒂斯、夏加尔、梵高、贝克曼、蒙克等表现主义之后，抽象主义成为主流，抛弃外在具象形态，秩序性、重复性、节奏性体现内在抽象结构与思维形式符号，此抽象符号语言即内在情感需要。康定斯基是具有此情感符号的直觉和自由精神艺术家，在《论艺术的精神》中阐述艺术本质即艺术精神，艺术是净化人心灵的精神本质产物，用抽象形式语言表现内在精神世界。康定斯基抽象作品表现音乐式韵律感与节奏感，是一种即兴与抒情，是构图与符号内在、本质的情感表现，内在情感因素决定作品表现形式。因此，抽象艺术形式语言更具有表现内在精神的境界，是内在需要产生的艺术形式，能够充分表现内在张力的视觉强度和具有审美效果的内在美。

西方现代美术

西方现代美术，是指从19世纪后半叶印象派开创现代美术开始，发展至今的各个流派，如野兽派，立体派，未来派，达达派，表现派，超现实主义，抽象主义，波普艺术等派别所呈现的西方现代绘画、雕塑、建筑的美术面貌的总称。

产生和发展

现代美术的产生和发展是沿着必然规律运行的，西方艺术自远古产生始就注重实用、物质性的再现，经历不同时代的发展和完善，到欧洲文艺复兴时期已达高峰。当照相术发明，再现的写实主义绘画已被摄影部分取代，绘画必然另择其路，由再现走向表现，由写客观物质的形态走向表现画家自我内在精神为追求。绘画自产生起就以为别人服务为宗旨，原始社会为实用，后来为神、为人的生活、为政治斗争等服务。西方艺术家宣称他们不再为谁服务，艺术就是为完善艺术自身而独立存在。因此艺术的价值观与传统决裂了。所有这一切都是随着社会发展、思潮的演变，缓慢地由量变到质变的。现代美术的发端是从印象派开始的。

流派分类

印象派

印象派的出现是西方艺术划时代的里程碑。为了表现自然界丰富的瞬间即逝的光和色的变化，它忽视或否定了客观事物的内在本质，更是破坏或放弃了西方几千年完善起来的严谨造型，因此衍生出后来一系列的反叛画家、画派。首先起来与传统决裂的是塞尚，他要创造一种绝对的绘画，它不再是客观事物的模仿，而是注入画家主观解释的永恒性的形体和坚实的结构。同时还有画家高更，他从强烈的主观出发，对客观事物获得的印象和感觉加以分析、综合，创造出一种突破时空制约的具有象征意义的绘画。而荷兰人凡·高用明亮的色调与颤动奔放的线条传达了炽烈的思想，他们共同开创了西方现代美术之先河。从他们的理论派生出尔后的众多现代流派。

立体派

一部分追随塞尚的画家们确认画面的经营构造是画家的能力和权利，画家是画面的创造者，应该像上帝一样任意去安排画面，形成了以毕加索为代表的立体派。认为绘画不应该作自然对象的奴隶，也不应仅是画面的精心构造，而必须表现画家的心情意志，必须是画家内在情感的外在图像，从而诞生了法国的野兽派和德国的表现派。俄国人康定斯基纵览了这一画坛变化之后认识到，绘画已不是靠着物象的支持，而是靠色彩、线条与形状主宰整个画面，是这些绘画的元素赋予了画面生命与美，是他第一个创造了抽象绘画。上述几个流派都是对艺术作出思考后的探索表现。

达达派

当艺术家面对社会和现代物质文明进行思考后，得出的结论是传统已经过时，现代是不完整不健康的，产生了破坏一切、打倒一切的达达派，他们希望在纯粹空白的基础上建立一种新文明。当艺术家面对人生时，人的意识被过多的概念装饰得已经不真实了，唯有潜意识领域才是最真实的领域，这个领域从未被表现过，画家着意于这个精神世界，创造了超现实主义绘画，这种绘画以表现反逻辑常理的物象组合展现一个鲜为人知的潜意识世界。