

现代派艺术的概念感知

王美艳, 管 晨^①

(湖南工业大学, 湖南 株洲 412008)

摘 要: 现代派艺术是艺术发展史上一个重要的转折, 呈现出迥异于前代的艺术面貌。这急剧的变革根源于艺术家们的深层观念, 特别是他们的自我感知、社会感知、时间感知和空间感知的深刻变化, 这些变化使艺术家挣脱了传统的束缚, 给艺术带来形式上的革新和自由。

关键词: 现代派艺术; 自我; 社会; 时间; 空间; 感知

现代艺术运动始于 19 世纪末 20 世纪初的西方, 以法国为中心。所谓西方现代派艺术, 是指西方国家从 19 世纪末 20 世纪初发展起来的现代艺术中某些艺术流派的统称, 例如野兽派、立体主义、未来主义、达达主义、表现主义、超现实主义、抽象主义、波普艺术等等。这些流派是随着现代科学的进步而发展起来的, 特别是摄影技术的日益成熟, 颠覆了一向视模仿自然为全部目的绘画信念, 促使人们对艺术创新逐渐采取比较开放的态度, 艺术家竞相在艺术观念和表现形式如色彩、构图等形式上进行革新, 很多艺术流派借鉴东方艺术和非洲原始艺术的创作方法, 从异域寻找艺术革新的灵感。现代派艺术还受到康德、黑格尔、叔本华、尼采等人的哲学思想和弗洛伊德心理学的影响, 注重潜意识、直觉和内心世界的表现, 同时致力于反映西方现实社会的种种矛盾和弊端, 反对理性的压抑和传统对人性的束缚, 呈现内在的自我表现。

在艺术向现代转化的过程中, 文艺复兴以来所确立的再现性艺术传统受到强烈冲击, 反传统的变革之风, 是世界艺术的主流。艺术家纷纷投入创新的激流中, 进行着一种似乎永无止境的竞赛。他们注重自我表现和感情宣泄, 追求美术自律和形式探索, 强调观念和想象的影响。艺术家们的种种革新深深根源于他们内在的观念认知, 包括对自我、对社会、对时间、空间等的新理解。这些新理解使现代艺

术具有了崭新的风貌。

一 自我感知

现代派艺术的自我感知主要体现在“主体性的张扬”。“主体性的张扬”有深厚的哲学基础, 从尼采对自我意志和欲望的极度宣泄与张扬、叔本华的唯一意志论、马克思主义对人的本质力量的强调, 随后的人本主义思潮如非理性主义、表现主义、精神分析学、存在主义等也都在某种程度上反映了现代社会对人的主体性的重视。这些人本主义思想深深地影响了艺术家的价值取向和艺术使命感, 促使他们以各种艺术手段, 充分表达主体的自我感受与欲望以及人的地位与价值, 关注与批判现代社会人的生存状态, 发掘、剖析人性的深层面。审美内容上, 主体的存在已经成为一个最显著的表现因素。

传统艺术家对于主体精神内涵或者不予表现或者通过文学性、宗教性内容予以委婉曲折的象征性表现, 而在现代派绘画中, 艺术家在人本主义思想影响下强调自我价值的表现、自我情感的张扬。古典绘画都在写实的大框架下, 所以风格的差异没有现代派那么明显。^[1]现代主义者崇尚自我表现的主体性信念, 主体性信念主要通过艺术家个性化风格、独创风格表现出来, 导致现代派绘画风格、样式的丰富多彩。现代派画家构筑起来一个既有个体价值又有普遍价值的精神世界, 艺术活动也因此成为一种具有永恒价值、追求完美和纯粹的行为。

① 收稿日期: 2008-09-02

基金项目: 湖南省教育厅科研基金青年项目“西方现代派绘画对平面设计的影响”(07B016)

作者简介: 王美艳, 女, 湖南株洲人, 湖南工业大学包装设计艺术学院副教授, 清华大学美术学院博士后, 主要研究方向为艺术设计史论; 管 晨, 女, 山东高密人, 湖南工业大学硕士研究生, 主要研究方向为艺术设计史论。

二 社会感知

艺术与社会发展之间的关系颇为密切。19世纪末20世纪初,一方面资本主义各国原始积累完成,工业化进程加速,资本主义创造了前所未有的社会财富,但是同时也充分暴露出种种社会矛盾、社会病症,如几次经济危机和两次世界大战,猛烈地冲击了传统的价值观,社会文化整体的发展趋势因此发生了剧烈转折,人们对社会的认知也发生了巨变。^[2]如文艺复兴以来构建的启蒙理想和集体认知的价值信念被怀疑和否定的价值观念所取代,文化危机与精神危机在整个社会弥漫着,这种危机感深深影响着艺术家的思维取向与情感认同,通过他们的作品直接或间接地予以传达,时代和社会给个人生存境遇带来的庇佑与灾难都通过作品表现出来了。

现代派艺术家所感知的社会是一个分裂的、不和谐的、丑恶的社会,这个社会呈现出乖戾、破碎、荒谬的状貌,所以现代派以与传统迥异的艺术方式表现这个腐朽的、异化的现实世界。现代派艺术,作为社会中一种独立力量,它以批判和否定的姿态切入社会现实,去掉伪饰,正视现实的本质。^[3]所以现代派艺术从传统的审美转向审丑,将社会现实中的丑抽离出来,以不调和的艺术形式加以展示,这样,艺术的颠覆和否定力量被发挥到极至。伴随着这种内容,现代艺术的艺术语言因而发生了翻天覆地的变化,从过往的和谐、优雅、甜美发展到尖锐、刺眼、怪诞,把人类生存境遇中的种种体验、感悟表达于画中,彻底冲破了“美的艺术”信条,因此,这种特有的艺术语言长时间以来被观众抵制,得不到人们的认可。总之,现代艺术的形式与它要表现的内涵紧密相连,它不仅仅是形式的翻新,而是以形式的不和谐不完美来对应社会现实的异化,以对立的姿态批判社会,艺术的独立价值也因此得到展现。

三 时间感知

进化论形成以前,中国、印度以及埃及这些古老的 国家都认为时间是轮回的,因为周围世界各种现象向我们昭示时间的轮回运转:春夏秋冬的四季更迭,太阳和月亮的起落,黑夜和白昼的更替,人的生老病死,都以自身的节奏韵律运转轮回。而到了近代,达尔文的生物进化论的发表,改变了人类对时间的感知,伴随着生物进化论,相继出现了社会发展进化论、文化、精神的进化论,史宾塞和达尔文为这些观念提出了强而有力的科学依据和实证参照。在黑格尔把人类的历史描述成一个精神进步的历程之

后,马克思批判继承黑格尔的观点,并进一步发展这种线性史观,详细描述和界定各个历史时期的特点。^[4]发展史观认为时间在持续进行中,永不回头,未来将一直保持着未知且前进的状态。线性发展史观极力推崇运动、变化和速度,认为进步和发展有着“动态”的含意,代表从一种落后或者较差的状态,进入一种先进的境况,而且进步又常常被他们赋予积极的色彩,显现出强烈的崇尚科技,追求平等、财富和资产的唯物色彩。

现代社会大多数人们都认可了线性时间观,马克思进一步结合线性时间和轮回时间观,形成“螺旋式前进”的观点,认为有的时候社会发展有倒退,但总的趋势是前进的。现代派绘画就是在这种时间感知的氛围中发展起来的。^[5]现代派各种主义在时间图表中常常以革新创造的姿态出现,以线性方式表达出各自在艺术史中的发展位置。在风云变幻的风格变化后面,现代派艺术的先锋精神在于:让人们以新的时间感知方式来认识世界。时间并不是静态的,时间也不是孤立的放飞想像,世界在我们感受行为中流动起来,当我们的视线从一个物体移向另一个物体,视觉以连续性为媒介,视线的运动开拓视域,留下运动的轨迹,这是时间的轨迹,把敞开视域中各种东西连接、聚集起来。在新的时间感知观念引导下,现代派艺术获得新的视觉经验和视觉表达方式。

四 空间感知

感知空间的不同方式会创作出完全不同的艺术作品,因为空间观念的改变导致新的空间构成方式,带来全新的体验,感知能力会因为丰富的景象而敏锐起来。二维平面的绘画艺术,始终是丰富空间形象的载体。空间的存在与人的生活感知紧密相联,现代生活所赋予的生活感知丰富性,已远远地超越了二维、三维的空间范畴,孤立的、简单的、静态的表达方式不再能够充分表现它。

在平面艺术中,“空间”是关键,空间的走向、关系、尺度等的组织,能够成就一种整体而又奇妙的感知。历史的发展与科学的进步使人们感知空间的宽容度增大,这是人脑发展的结果。同时也与艺术家们不断丰富自己,对已有空间表现方法进行比较和研究,开拓新的绘画空间的结果分不开。现代派绘画的空间表现,新花样层出不穷,方法上也不择手段,甚至让有些人觉得怪异。其实,无论何种空间形式,都只是一种手段,使艺术家更真切地表达艺术家内心情感,使艺术家更好地达到预期目的。现代派艺术的空间感知方式从被动体验转到主动体验,这

是一个质的飞跃。主动体验空间,使空间不再隐匿在物象后边,而是成为艺术家独立表现的内容和观赏者欣赏感知的部分。在传统二维平面和三维立体空间的基础上,还出现了四维视动空间和多维变幻的主观心理空间。^[6]

视动空间就是在三维的基础上加入时间因素,将事物的运动过程转化为可视形象,速度和运动因而成了重要的表现内容,未来主义艺术就是这种空间表达方式的重要代表。未来主义艺术,颂扬运动、速度和机械构造的力量,他们的最终目的是用分解物体的方法把力量和运动融进绘画,充分表现出当代工业的“速度与力量”之美。他们在运用动点透视组合画面空间上达到了极至。

文艺复兴之前,画面上的内容在一切平面中都尽可能不产生矛盾冲突,象古典的许多作品看起来像某一瞬间快速拍摄的照片。而主观心理空间则是按照艺术家自己的意志任意地组织空间,使空间表现具有随意性、偶然性和幻想性。主观心理空间中的物象是夸张、变形、肢解、综合或抽象的,其中色彩和造型不再屈从于客观物象。体块、线条与其所指代物体的逻辑联系被阻断,它们与真实空间的关联被切断,来营造一种幻觉空间。这种新的幻觉具有隐喻的特征,要表达的意义隐含在非真实空间中,让观众进入画境中去感受体会,有思考、品味的余地,而非一目了然。例如超现实主义艺术家的作品,他们不再利用透视法刻板地再现现实空间,而是对透视法进行自由的改变,用它们表现某种特殊的意义。例如达利利用各种能够引起错觉的艺术手法,创造出极端丑陋的梦中恶魔般的形象,表现出离奇的形象和内容。他还经常采用一些互不相容的单位进行构图,把实际上是残缺不全的物体描绘成似乎是物理空间中的真实存在,其目的在于用一种令人无法觉察的手法去摧毁观看者对现实的信任感。例如达利《服食迷幻药的斗牛士》一画,近似的维纳斯像、古罗马竞技场和放大的苍蝇组合在一个非逻辑空间中,以突出画家性心理隐喻的偏好,在平面化形式中不时传达着对精神所处空间的恐惧。可见,物体形象以什么样的形式占据画面,就会产生什么样的空间效果。^[7]

现代派艺术不断探索绘画构成因素,打破传统空间观念,形成多样的空间感知方式,给艺术带来多样的形式和风格,使绘画艺术得到惊人的发展。空间感知的发展,导致了我们能看到艺术界最让人眼花缭乱的景象。可以说西方美术发展到现代主义,

在对绘画空间的认识和表现上得到了很大解放,使绘画空间得以大大扩展。

以上我们从基本的自我感知、时代感知、时空感知出发,反省了艺术发展的“关注点”。现代主义艺术告诉我们,要进入画境中去感受体会,对于主体才是真实的。只有冲破现实表达的局限,才能令我们接近对事物的真实感知,具备良好感知的艺术表达应当成为自觉的要求和根本的创作目的。因为现代派艺术自我感知、社会感知、时间感知、空间感知的变化和革新,极大解放了传统的束缚,给现代主义艺术带来形式上的革新和自由。不同的主义和风格,由于新的感知方式,都变得更为生动。

对于正在寻觅新形式表达语言的平面设计,现代派艺术打破常规的感知方式和众多新奇的表现手法,无疑给它提供了最好的表现手段。大量采用给传统绘画带来极大冲击的照片,应用综合材料进行组合拼贴,将直觉与幻想转化成视觉语言,版面设计中无政府主义的非理性和杂乱无章……大胆创新的设计师们纷纷采用这些前所未有的新手段,对传统设计进行了全面的革命。^[8]改变了艺术发展方向的现代派艺术,不仅深刻地影响了20世纪初期的平面设计观念,甚至在20世纪80、90年代离经叛道的反传统设计中仍然能够看到其踪迹。

参考文献:

- [1] [英]哈德史·奥斯本. 20世纪艺术中的抽象和技巧[M]. 成都: 四川美术出版社, 1978: 87.
- [2] [英]尼古斯·斯坦戈斯. 现代艺术观念[M]. 成都: 四川美术出版社, 1988: 70.
- [3] [美]A·Huyssen. After the great divide: modernism, mass culture, postmodernism[M]. New York: Indiana University, 1986: 36.
- [4] [美]Norman F. Cantor & Mindy Cantor. The American century: Varieties of culture in modern times[M]. London: Harpercollins, 1998: 76.
- [5] [美]D·Friedman. Radical Modernism[M]. London: Yale university, 1994.
- [6] [美]P·Auslander. From Action to Performance: Essay in Modernism & Postmodernism[M]. New York: Routledge, 1997.
- [7] [美]J·E·Canady. Mainstreams of Modern art[M]. London: Holt Rinehart & Winston, 1981: 11.
- [8] 程为宝, 刘建国, 等. 包装经济学[M]. 南昌: 江西美术出版社, 2005: 132-133.

(责任编辑: 王友良)

Key words Jinggangshan revolutionary base labour movement Chaling Li county

(11) Spiritual Dove and Spiritual Jane——A Tentative Analysis of the Dove Images in Jane Eyre

MA Hong-wei(066)

Literature Department Wuhan University Wuhan Hubei 430072 China

Abstract In Christian culture, the Dove is the holy spirit which symbolizes the pure and free soul and maintains close relations with the human society. The Dove in "Jane Eyre" is the incarnation of Jane who has Christian spirit and always pursues happy love. The Dove manifests the harmony between reason and emotion, the individual and the society, the human world and the God's world. The writer emphasizes the heroine's subjectivity and portrays a perfect feminine image.

Key words Jane Eyre spiritual belief human emotion

(12) A Study on the Strategy of Zhuzhou's Industrial Development During the Rising Industrialization

WANG Run-qiu XU Bei LU Yun-cai WANG Jing Wang Man-li XIAO Zhi-yun(084)

Hunan University of Technology, Zhuzhou Hunan 412008 China

Abstract Industrial structure, the framework of economic structure, greatly affects the changes of the economic structure and the rate of economic growth. To help Zhuzhou achieve better and faster economic development, we should take modern industrialization as driving force, look on cyclical economy as a direction, stick to the road of industrialization with Zhuzhou's characteristics supported by the "two types of industries"; we should further adjust and optimize Zhuzhou's industrial structure, see clearly the strategic objectives and priorities of the adjustment and the optimization. We should handle correctly the relations between basic industries and pillar industries, adjust rationally three industrial structures. We should use high technology to transform traditional industries, and take the resource-saving and environment-friendly road of industrialization. We should build better park economy to promote the Leapfrog development of Zhuzhou's high-tech industry and make good use of information technology to drive industry optimization.

Key words Zhuzhou industrial structure development strategy

(13) Perception of Modern Art

WANG Meriyan GUAN Chen(108)

Hunan University of Technology, Zhuzhou Hunan 412008 China

Abstract Modern Art, as an important transition in the history of art, manifests a different look from traditional art. The deep origins of the shape change are the artists' new perception on themselves, the society, time and space, which make them free from the trammels of tradition and bring more change and freedom to the artistic form.

Key words modern art ego society time space perception