

抽象艺术理论及其艺术表达形式研究

肖秋根

(河北大学 河北 保定 071002)

[摘要] 抽象艺术的发展和不断被运用,开辟了艺术抽象化发展的先河。基于康定斯基的抒情抽象艺术的表达形式,就是我国抽象化艺术的产生体现。抽象派艺术的主旨是对于艺术作品的物质和精神层次的描绘和表达,把艺术的主旨情感,经营还原,丰富展现艺术作品的本真性。本文主要分析探讨了抽象艺术理论及其艺术表达形式,以供参阅。

[关键词] 抽象艺术理论;表达形式

1 抽象艺术的理论基础

在二十年代初期,西方的艺术史上出现了抽象主义,它的出现对于之前艺术理论中的视觉经验以及视觉印象都产生了很大的冲击。那在随后西方艺术的发展进程中,这三者相辅相成,相互渗透和影响,也就是我们常说的幻想、表现主义和抽象。但是在西方的传统艺术中最具有颠覆性影响的就是抽象,它颠覆了西方自文艺复兴之后长期以来形成的传统绘画艺术,使得绘画逐渐走向抽象。艺术史上的第一幅抽象画是康定斯基在一九一零年创作的,受到梵高的表现主义倾向的影响非常之大。在随后的两次世界大战中,西方各国的艺术家们对于抽象艺术不断开始接纳,并且在前人的基础上不断作出创新,也就使得抽象艺术被大众广为接受。而今天抽象艺术作为绘画艺术中最为普遍的一种绘画形式,其创新和发展还具有非常大的可挖掘空间。作为一种艺术的表现形式,抽象艺术的出现和发展其实和西方绘画艺术的发展在逻辑上是相辅相成的。从文艺复兴开始到十九世纪初期,纵观西方的艺术史,我们不难发现,虽然之前的西方绘画中采用的主要还是写实的艺术形态,但是艺术家们对于绘画的技法已经出现了探索的萌芽,不断通过绘画语言来凸显绘画的魅力,体现了对色彩以及画面感的追求。

2 抽象艺术理论及其艺术表达形式

2.1 康定斯基抽象艺术理论及其表达形式分析

康定斯基一是抽象艺术形式的创始人。年出生于莫斯科年去慕尼黑学习绘画放弃了法律专业年加入“青骑士”年担任重要的学术职位在俄国年在德国的包豪斯任教年去世在法国。他是抽象派最早和最有影响力的画家之一,抽象艺术形式由此走向成熟。抽象艺术最基本的定义是色彩与形状本身就具有艺术价值,艺术不模仿,不直接表现真实客观物象,它是一种被感受的艺术形式。抽象主义的鼻祖是康定斯基、马列维奇、克利及蒙德里安。俄国是抽象艺术的发源地,其产生与这里有一个艺术家名字不可分割,那就是康定斯基。从形象的激烈转向,抹去了的物质世界,康定斯基创造了绝对的形式。他的作品反映出他强有力的表达能力和他的才华横溢,这种艺术冲动如同瓦格纳的声音,充满了热情的感染力,绘画是人与自己内心世界的对话,这是一种形式上的纯粹与绝对“共鸣是形式的灵魂。只有通过共鸣,形式才得以生存,并且由里向外产生作用。”康定斯基突破和粉碎了传统绘画的境界。

2.2 马列维奇的至上主义理论及其表现形式

马列维奇也是俄国抽象主义绘画的代表之一,年生于基辅,年去世,他将立体主义的几何结构、未来主义的动力感和俄罗斯人的宗教观念融为一体,创立了一种自称为“至上主义”的极度简化的几何抽象风格。马列维奇在自传里讲述了自己在最初创作中进行过各种艺术形式的探索,起初对农民形象进行粗朴的描绘,随后学习列宾的现实主义创作方法。他借鉴过巡回展览画派的现实主义创作传统,也用过印象派创作方法进行一段较长时间的创作尝试。后来,从事俄罗斯前卫派艺术创作活动。马列维奇在他写的一本叫作《非客观的世界》的书里,称至上主义是

“有创造性的艺术,纯感觉至上”。他写道“对于至上主义者而言,客观世界的视觉现象本身是无意义的,有意义的东西是感觉,因而是与环境完全隔绝的,要使之唤起感觉。“所谓至上主义,就是在绘画中的纯粹感情或感觉至高无上的意思。很显然,就是一种摒弃描绘具体客观物象和反映视觉经验的艺术。”

2.3 毕加索和立体主义理论及其表现形式

在现代绘画中,人们最看不懂和最不能接受的是立体主义和抽象主义。世纪第一个新艺术晕的就是立体主义,立体主义是世纪最具颠覆性的绘画流派,它完全背离了文艺复兴以来的关于完美的人体比例的教条,同时也抛弃了在二维的画面中表现三维立体效果的手法。我们知道它的存在有八十年的历史,已成为“古典艺术”,但仍有不少人对毕加索和勃拉克的立体主义风格不知所措。然而,立体主义艺术家从未摆脱客观物象,毕加索和勃拉克从未真正画过抽象绘画。但是,立体主义用客观物象打散重构的做法的新方法来表现绘画中的形体,实际上已经使艺术走到了抽象的边缘,是艺术史上的一个转折点。

2.4 蒙德里安的抽象艺术理论及其表达形式分析

立体主义的影响很快就跨越了法国国境传播到了欧洲其他国家如在意大利出现了未来主义、俄罗斯出现了立体未来主义,而在荷兰,最具代表性的现代艺术流派就是以彼得·蒙德里安为领袖的新造型主义或称风格派。如果说伦勃朗表现出舞台艺术般的光影效果和深邃博大的气质凡高体现出西绪弗斯般的悲剧精神蒙德里安展示的则是一个充满平衡和理性的世界,与众不同、耐人寻味。荷兰风格派的主创者之一,世纪伟大的艺术家蒙德里安,在他的艺术生涯中,不但涉猎到现代艺术的许多领域,并且他的艺术在设计领域中产生了巨大的影响和贡献,推动了现代设计的发展。

结束语

总而言之,艺术表现正因为秉承这种形式的被构建特征,它才会引领人类的精神不断克服有限与无限、此岸与彼岸、感性与理性、现象与本体、自由与必然的普遍分裂,从而使生活世界和理想世界的尖锐对立转化为指向未来的生存性。所以,抽象艺术还原了理想世界的精神色彩和具有内在生命的形式。不可否认,抽象艺术形式的诞生,也是完全符合人本身所具有的扬弃、否定、升华的精神内蕴。对抽象理论的把握,我们兼而会发现艺术的无限可能性与开放性。人惟其自由,才受到限制,惟其受到限制,才不断超越。人正是在不确定中求取确定、在不完备中求取面发展,人不断追索,在改变对象的同时改变自己,在实现目标的同时塑造自我,从而使自己永远保鲜。

参考文献

- [1] 张自缘. 关于抽象艺术理论及其艺术表达形式研究[J]. 大众文艺. 2016(23)
- [2] 张玉苗, 孙明. 抽象艺术理论及其艺术表达浅析[J]. 天津美术学院学报. 2017(02)
- [3] 涂妍嫣. 抽象艺术理论及其艺术表达形式的探讨[J]. 读写算(教育教学研究). 2015(05)