

现代艺术和科学中的抽象化趋势

张明凯

(辽源职业技术学院 吉林 辽源 136200)

【摘要】研究现代艺术，其抽象化的创作手法作为一种艺术言说方式的转向是无法回避的要素。现代艺术抽象化的原因可以规约为两个层面：社会现代性的“他律因”和艺术自身发展细密化的“自律因”。现代艺术诞生以来，抽象化的“元叙事”在一次次短变中最终达到了形式的“透支”，即一种所谓的“艺术的终结”。然而，脱开“艺术进步论”的拘囿，艺术并未真正的终结：它只是创造着属于自己时代的文化标志，进而实现其“泛宗教”化的文化意义。

【关键词】现代艺术；现代性；抽象化；艺术的终结

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2020.12.062

自十九世纪末、20世纪初开始，西方现代主义艺术发生了一次大的转向：表现形式从具象转化为抽象。艺术逐渐摆脱了文艺复兴以来把科学理论引入艺术创作中来追求艺术具象写实的桎梏；开始把抽象的视觉元素和内在的情感表达作为艺术创作中的主要关注对象，以抽象的表现形式来说一种独特的体验与感悟。不论是抽象艺术中纯情的流派系谱或是充满诗意的艺术家和作品，学者对其都有着特殊的偏爱，涉及的相关研究也不在少数，但仔细梳理便可发现：似乎没有一个研究者系统、明晰地回答了——究竟现代艺术为何会走向抽象化？现代艺术的抽象化与艺术的终结之间有何关系？因此，对于这些问题的梳理和探究变得十分必要。

一、“他律”的转向：艺术的抽象化与社会现代性

自现代主义以降，两次世界大战的冲击、大工业生产和高速发展的科技，显示出了西方文化对传统观念的全面冲击和否定，而现代大工业的批量生产和流水线作业，造成了人性的异化和个性的消解，这就要求艺术能够以适当的形式来承载和宣泄人类的情感、意趣、思想，成为主观世界和客观世界沟通的媒介，“抽象化”则为艺术家们提供了难得的艺术转向。

然而，艺术从来不是凌空蹈虚的自足存在体，而是文化集合和社会语境的产物，它是时代内涵和审美精神的表征，蕴藉着对意识形态和社会现状的反思和批判。英国的文化批评家雷蒙德·威廉斯(Raymond Williams)曾就20世纪以来的艺术文化发展做出概括和预测：“艺术问题方面，第一个阶段不仅强调艺术的独立价值，也强调其所体现的特质对共同生活的重要性。随之而来的是反抗的放逐者进入的第二个阶段，重点在于强调艺术自身的价值，有时甚至公开强调把这种价值从共同生活中分离出来。第三个阶段在我们这个时代，考虑的重点是试图把艺术与共同的社会生活重新结合起来。现代艺术有其文化意识的内驱动力，它具体体现为一种价值观、一个时代或一个文化区域的整体表征——这就是现代性。而现代性可以具体地区分为审美现代性和社会现代性，社会的现代性主要体现在一种依托机械生产的工具理性；而审美现代性就是反驳工具理性的一种时代精神诉求。

西方现代派艺术家生活的时代，是以工业革命为契机所带来的生产力飞速发展、经济直线上涨的时代。艺术家们受其客观环境影响很深：科学与技术的力量推动和刺激着自然科学的成形；自然科学的发展同时也对人文学科如社会学、艺术、哲学、人类学产生极大的冲击。特别是达盖尔发明照相机之后，绘画中关于“表现”与“再现”的矛盾变得尤其突出，其“再现”的意义随着科学技术的发展而消解。生产力的提高使得世界工业生产成倍数地上涨，资本的不断积累以及资本自身对最大利润的不断追逐最终产生垄断，自

由竞争的经济形式也随之被打破，破产的人成为无产者，他们为资产阶级所控制和支配。资产阶级和无产阶级的对立，虽然初始力量对比悬殊，但是随着矛盾的不断扩大，进而产生出阶级之间不可调和的对立。各国继而发生群众的罢工，阶级革命暗流涌动，这一切都造成人们正常生活秩序的混乱，心灵也受到创伤和压抑。

二、“自律”的内驱力：艺术嬗变的本体逻辑

如果说上一章是现代艺术抽象化的他律性因素，那么从艺术的自律性来说，抽象化的走向则是艺术本身对其表现形式的反思性超越，是艺术对其自身规定性的一种全新思考和设立。

玛格丽特·米德(Margaret Mead)曾在她的《文化与承诺》一书中提出了关于文化发展的三个阶段性：第一个阶段为前喻文化阶段(postfigurative cultures)，人们主要的知识来源于前辈的传承，前辈的过去就是他们的未来；第二个阶段为并喻文化的阶段(cofigurative cultures)，前辈无法向后辈提供符合时代要求的文化社会模式，因此人们要依靠自我的探索和相互的交流来实现文化的再生；第三个阶段为后喻文化阶段(prefigurative cultures)，人类将自己与熟知的世界相疏离，生活在一个陌生化的世界里，新兴的一辈将前辈的规则否定，重新为世界设立新的准则。而现代艺术的抽象化走向则正好是并喻文化的开始并逐渐向后喻文化的转向，也是艺术自身理性批判的一个形态表征和艺术自身细密化发展的一个必然结果。

从文艺复兴时期开始，艺术的发展摆脱了中世纪经院哲学、神学的束缚，从而彰显出一种人性主体的光辉，并以此作为现代审美意识的起点。现代性的审美文化慢慢向着“脱魅”和“合法化”展开，理性取代了宗教成为社会、文化、艺术的基石。文艺复兴的特征在于理性与信仰的冲突中确立了世俗生活的意义和价值，肯定了人的主体性。理性，一方面作为衡量一切事物存在合法性的尺度与根据，并以此作为艺术创造的标准，另一方面又要对感性、自由意志加以节制。

结束语

所以从这点进行判断，艺术并未终结，而是以一种新的形式来实现艺术自身的元功能——给人一种陌生化的体验，借以启发人性中对于超越、永恒的诉求，从而慰藉、净化心灵，使人生达到一种和谐、完满的状态，培养一种新的意识和文化感受力，而抽象艺术则正好以它的方法和形式满足了人类在这一特定时代的需求。

参考文献

[1] 克莱夫·贝尔《艺术》，薛华译。南京：江苏教育出版社，2005年。