论绘画的现代主义和 现代性

文/兰州理工大学设计艺术学院 卢微微

摘要:现代性首先是一种时代意识,在某种意义上又表现为生命的解放冲动。现代艺术是现代社会条件下产生的艺术,现代主义的特点是"现代性",现代性的特点是多样性。

关键字:现代性 现代主义 审美趣味 多样性

"现代性"一词是指伴随着整个社会的生产力突进和政治经济领域的现代化,而出现的人的心性结构的变化与特征。在现代现象中最为深刻的变化就是人的生存方式、精神气质以及心理结构的变化。现代性首先是一种时代意识,在某种意义上又表现为生命的解放冲动。现代艺术是现代社会条件下产生的艺术,现代主义的特点是"现代性",现代性的特点是多样性。现代主义就是对"现代性"的尊崇。

现代主义在绘画中的理论基础是源于哲学家康德的"自我批评"。康德从古典主义内部提出了对古典美学的质疑,他所提出的解决方案为现代主义美学提供了可能。在《判断力批判》中,他进行了美的分析,提出了审美的原则:"审美趣味是一种不凭任何利害比较而单凭快感或不快感对一个对象或一种形象显现方式进行判断的能力,这样一种快感的对象就是美"。康德的这种美是不涉及功利性的观点是很有启发性的。美国艺术批评家格林伯格认

为,"现代主义的本质在于用一个学科特有的方法来批评其学科本身。"就是艺术要用艺术的而不是其它学科的方法和标准来评论。艺术的自我批评的任务是从每类艺术的特殊效果中排除可能或是被其它艺术的媒介借鉴的效果,从而使每类艺术变得更纯粹。

古典主义艺术,或者说古典美学的模仿论,总是混杂着某种功利性,这种摹仿性艺术是为旧的贵族社会和教廷阶级服务的,学院和宫廷是古典主义的大本营。他们需要模仿艺术,是因为需要艺术家通过描绘历史、神话、宗教、当权者,为精英服务,也向社会宣扬社会精英的权威和价值。康德提出不涉及功利性的快感,实际上就否定了传统艺术的价值。现代主义艺术的诞生,是以反传统为目的的。传统艺术的目标是画家按照客观自然世界,表有模仿性。而现代艺术强调的是艺术家人客观的外部世界转向了艺术的内部

和艺术本身,开始注重了艺术的本体。因此,现代主义最大的一个特点就是非写实性。非写实的表现形式是"抽象化",其精神实质则是"自我表现",而其创作过程的心理实质则是"直觉"。直觉依靠艺术家的潜意识、心灵的对生活和自然的直觉感受以及形式语言动的意态,这必然要求艺术家压制自我,消除自我的痕迹,以服从服务他人的目的。现代艺术放弃了这种外在目的对策,以服力的有效,以服力的有效,以不是,以不是,以不是,以不是,以不是,以不是,以是通过自我表现曲折的传达时代精神。

现代主义的本质特征是反传统。从印象主 义开始一直到抽象现实主义,西方的现代艺术 不间断地完成了艺术内部的革命。印象派在对 传统的反抗中走向了另外一条路,就是外光写 生。外光写生意味着对传统绘画主题和叙事性 再现的完全放弃。现代主义绘画从马奈开始削 弱明暗和立体,转向追求平面化的绘画。而塞 尚则在绘画中牺牲了逼真性或准确性,强调了 艺术形式因素的独立性。从这里开始西方现代 艺术放弃和减弱社会形象的社会含义,放弃叙 事性,逐渐把兴趣转向绘画语言本身。到了20 世纪初西方现代主义就进入了一个流派更迭 的过程。在这个过程中发展起来的现代美术流 派,比如野兽派、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 等都表现了与西方古典主义的"叛离",无论 是马蒂斯还是毕加索,他们都将绘画语言转向 抽象化,这其中包括多方面的特征,如平面 化、单纯化、符号化等等。它们完全放弃绘画 中的宏大叙事,追求画面本身的形式因素,进 而达到绘画的纯粹性。现代主义绘画不仅是形 式语言上的解构,而且价值取向也主要表现为 批判和疏离。艺术家们不再为了某种外在目的 而进行画面的修饰以及内心的掩饰。他们开始 真实的表达对艺术单纯的追求和感受。现代主义艺术开始从自律性到艺术和生活界限的混淆,从对形式的创新到观念的主导,现代主义 艺术走向了后现代。虽然后现代的出现已经打破了绘画的平面限制,但其侧重点还是抽象的空间构成。它是对现代主义艺术的一种延续和发展,而不是完全的断裂。

中国在艺术领域的现代主义论述是从康有 为、陈独秀开始的,他们虽然并非艺术家,却 是最早的改革方案的提出者和倡导者。在它 们的引领下,提出了中国美术变革图强的各种 策略。20世纪初由于中西文化的交流,以徐悲 鸿、林风眠、刘海粟等为代表的一批留学生的 大量回国,对中国的现代艺术发展起到了重要 作用。这些艺术家采用中西融合的方式对中国 的传统绘画进行了改革。虽然林风眠、刘海粟 等艺术家将西方现代艺术推行到了中国,但是 由于中国的这种艺术改革建立在植入性的基础 上,只能在形式上进行融合,难以上升到精神 层面。再加上当时国家意识形态的影响下,现 代艺术并没有在中国以主流的趋势延续并发展 下去。而是在以徐悲鸿为代表的艺术家将西方 古典主义艺术以主流的形式推行到了中国,并 以此为主要路线对中国的美术教育进行了改 革。虽然中国的美术教育走向了系统化、理论 化和正规化。但随后苏联教学体系的确立,以 及与西方其它艺术的断裂,使得中国绘画艺术 在此后很长的一段时期内形成了一种单一的教 学模式。这种排斥其它艺术风格和创作方法的 学习,对于西方艺术在整体上缺乏全面认识, 不可避免的导致了创作思维的单一化、风格技 巧的模式化。到了文革时期,则成了激进和极 端的实践,既违背艺术发展的规律,也违背人 类文化的演进常识。造成了艺术表现的严重失 真,形成方法上概念公式化的虚假创作。

到了20世纪70年代末,随着的改革开放, 西方现代艺术对中国的影响才达到了新的阶段 并开始迅速发展。从吴冠中探讨"形式美"开 始,西方现代艺术强调艺术独立以及形式因素 至上的观念在中国进行了反思和探讨。同时出 现了以"伤痕"、"乡土"为代表的批判现实 主义的绘画潮流。艺术表达从虚假的掩饰开始 转向传达人丰富的内在精神实感,是一个重新 找回属于自我真实感受的起点。到了"85美术 新潮",艺术家们已经进入一个全身心投入对 "现代性"的诉求和对各种艺术语言的探索。 在"85新潮美术"运动中,艺术家以西方现代 主义作为模版,模仿西方艺术的图式和理念, 以批判和试验的形式从事艺术创作。构成了中 国现代艺术抽象化特征的第一次潮流。90年代 之后的艺术则进入了一个多极前卫的发展时 期。"新生代"、"政治波普"、"玩世现实 主义"等绘画潮流的不断涌现,使得中国现代 主义艺术逐渐从绘画的功利性走向单纯性。

然而,现今中国的绘画艺术仍然存在着两 种不同的生存状态。一种是游离于官方的以实 验艺术为主的自由艺术家。另一种则是全国以 及各省市政府领导下的美院、画院为基本组织 形式的艺术家,他们共同存在于中国的当代艺 术形式中。这两个圈子的区别也成为体制内和 体制外。他们有各自的话语权、评价标准和市 场,缺乏共同的话语平台。这就说明现代主义 艺术在中国的发展还不全面,在构成现代主义 绘画基础原理的过程中,由于之前的单一发展 造成的断层和局部的发展。今后中国现代艺术 要继续发展,走出不一样的路和拥有艺术评价 的话语权。就需要共同建立文化身份的认同。 既要避免民族的就是世界的这种固守传统的趋 势,也要避免全盘西化的这种轻视自身文化独 特性的趋同。任何一门艺术都是在相互融合中 发展,这既是自然的也是理性的。同时,保持 作品的格调和形式语言的素养,从而共同参与 多样现代性的建构。

参考书目

- [1]《判断力批判释义》 作者: 邓晓芒 ; 生活.读书.新知三联书店出版 2008年
- [2]《中国现代美术之路》 作者:潘公凯 2012年
- [3]《艺术与观念》 作者: (美)格林伯格 著;沈语冰 译 广西师范大学出版社 2009年
- [4]《中国当代艺术中的西方模版》 作者:于文学 人民美术出版社 2012年