

西方现代艺术的主要创作原则及背景解析

吴春风

(安徽师范大学 美术学院,安徽 芜湖 241000; 黄山学院 艺术系,安徽 黄山 245041)

摘要:通过对西方现代艺术发展历程的简要回顾,从中揭示西方现代艺术产生于现代工业文明、科技发展的背景之下。西方现代哲学思想是艺术创作的直接源泉,在创作中西方现代艺术呈现出个性化、融合、实验、批判等原则。

关键词:现代艺术;反叛;创作原则;背景

中图分类号:J04

文献标识码:A

文章编号:1672-447X(2009)02-0132-04

美术自古希腊产生摹仿说开始就把再现自然作为美的标准,经历不同时代的发展和完善,到文艺复兴时期再现型的写实艺术达到顶峰,把艺术当成科学,以理性的精神指导美术创作的思想一直延续到人类社会进入资本主义发展阶段,现代主义艺术开始走向反叛与超越传统之路。现代艺术是以具有较高文化素养的知识分子为主要创作群体的精英艺术,现代艺术以崇高的社会理想为己任,在对传统和现实进行批判的过程中,创造了多样化的艺术形式,一次又一次地更新了人们对艺术的审美标准和本质的认识,同时,积累了现代艺术创作的一些基本原则,深刻地反映出西方现代化进程中科技、思想观念的变革对艺术创作的影响。

一、西方现代艺术的诞生

西方艺术是从反对架上绘画、对艺术本质的质疑中开始的。西方架上绘画作为一种独立的艺术类型分化出来,大致要从文艺复兴时期算起。从那时起,绘画走下教堂的祭坛和神殿的墙壁,逐渐成为一种可以移动和交易的,同时具有多种文化审美功能的物品。自文艺复兴后期,美术学院体系的逐步形成使绘画成为统治阶级意识形态的一个重要组

成部分,在绘画的主题、题材、风格、样式上都受到学院正统的官方美学体系和价值观的约束。同样,西方艺术博物馆体系的确立也把一种如何看待艺术品的态度强加给了社会公众,从而进一步强化了传统绘画样式和大众的欣赏习惯,再现自然的写实主义原则变成了金科玉律,架上绘画也变成了主流的艺术形式。自19世纪末到20世纪初以来,随着社会环境的改变,人们对经验事物的思考和视觉方式的深入发掘,引发了对架上绘画艺术的思考。艺术家们从反对架上绘画开始逐渐走到质疑艺术本身。质疑的同时,艺术的宗旨由摹仿现实转向发现现实,乃至重造真实。自此,西方艺术不可避免地迈入到现代阶段。

首先站起来与传统观念决裂的是印象主义。印象主义的出现可以说是西方艺术发展划时代的里程碑。印象主义艺术家们为了表现自然界丰富的瞬间即逝的光和色的变化,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,形成了20世纪西方现代美术多元化的创作局面。^[1]19世纪80年代,法国的后印象主义、新印象主义和象征主义画家们提出艺术语言自身的独立价值、绘画不作自然的仆从、绘画摆脱对文学、历

收稿日期:2009-03-12

作者简介:吴春风(1977-),安徽涡阳人,安徽师范大学2006级美术学院高师硕士,黄山学院艺术系讲师,研究方向为油画创作。

史的依赖、为艺术而艺术等观念,这些观点都逐渐成为现代主义美术体系的理论基础。

二、西方现代艺术主要流派及创作原则

(一)西方现代艺术主要流派

虽然现代美术流派众多,从艺术的风格来看主要走向有:由塞尚提倡物体的坚实结构,万物由圆球体、圆柱体构成的绘画理念和实践而引导出的形式主义方向,^[1]由凡高的绘画风格引导出的表现主义方向、由高更的原始主义和象征主义引发并后来受到弗洛伊德精神分析理论影响的形而上画派和超现实主义画派。除此之外,出现了机器美学影响下的未来主义和反艺术的达达主义艺术。

众多流派的产生与当时的社会发展状况密不可分。1945年以后,由于欧洲受到战争的严重破坏,而远在大洋彼岸的美国在战后则迅速崛起,现代艺术发展的中心和主力则由欧洲转到了美国。在美国产生的抽象表现主义几乎是西方现代主义美术各种风格形式的集大成。自20世纪60年代到70年代,波普艺术登上画坛,首先风行美国,它使艺术与现代商业文明互相渗透,与现代人的生存息息相关,让艺术成为更为普及的交流手段。这一时期出现的偶发和行为艺术企图模糊各种艺术形式之间的界限,探索人和环境之间的关系,而观念艺术的出现则把艺术推向“终结”,标志着西方的现代主义艺术开始向后现代艺术转变。20世纪80年代,新绘画艺术思潮在欧美各国的兴起,预示着后现代艺术正式登场,自此,西方现代美术完全进入一个多元化的格局,艺术家在更广泛的层面上探索艺术和艺术表现,西方当代艺术发展到今天已经呈现出多元并存、纷繁复杂的局面。

(二)西方现代艺术的创作原则

西方艺术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。而西方现代艺术家们则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。至此艺术的价值观与传统彻底决裂了。因此现代艺术家们必然要创造和选择新的艺术语言去表现自己所认识的世界。同时,现代艺术在反传统艺术,排除艺术的文学性、情节性、叙事性的思想内涵、内容,排除以空间透视、明暗、解剖为基础的再现美学和艺术方式中,倡导并形成了宽泛的现代艺术的创作原

则。

1.实验性原则

英国当代著名艺术史家贡布·里希在他的《艺术史话》中指出,20世纪西方前卫艺术的最主要特征就在于它们的实验性。就绘画和雕塑而言,则是在多方位多层次上自由地实验各种各样的观念计划和材料运用的可能性。西方现代艺术正是这样一场轮番上演、轰轰烈烈的艺术大实验运动。我们也已看到,从野兽派和立体派到构成主义和超现实主义,从抽象表现主义到波普艺术到极简艺术和观念艺术,一个接一个的艺术运动和流派的相继出现,探讨和尝试了诸如绘画艺术的纯形式语言、绘画与雕塑以及表演艺术的界限、艺术与非艺术的界限、绘画与其他视觉艺术(摄影、录像、电脑虚拟图像等)的关系、绘画形象与象征图像及语言符号的关系等问题。20世纪的西方现代艺术创造了大量新的前所未有的视觉形式,这些形式极大地丰富了整个人类的视觉经验。

2.批判性原则

从西方现代艺术的发展历程来看,深厚的哲学基础和批判精神共同形成了西方现代艺术的开放式文化品格。“破坏—创新—破坏—创新”的循环运动已成为艺术发展变化的内在动力。^[2]不断地反思艺术的本质,不断地自我否定,对艺术本身(或对人本身)的司空见惯的法则、见识、规律和信念自我反省,自我批判,自我否定和自我清除,每一个艺术流派和艺术家既互相批判,相互否定,也自我批判和自我否定,以求在更为深刻的层次上实现创造的价值,已成为西方现代艺术的一个最基本的原则。

3.主观性原则

西方现代艺术强调艺术的直觉与情感、非理性和无意识(超现实主义和达达艺术),从而否定了艺术创作对客观世界的理性把握。艺术家把视角转向人类自身,转向生命个体,深入到本能,深入到潜意识、无意识当中去。苦苦地求索和追问:人类的精神实质到底为何物?以自动性的直觉进行艺术创作,企图打破艺术史上的所有程式和惯例。

4.本体性原则

现代艺术认为形式、材料、媒介本身具有独立的审美价值(抽象主义,波普和装置艺术)。艺术家想尽各种办法去拓展物质材料的范围和意义,作为艺术语言的载体,艺术家们在实验材料无限可能性的同时,丰富了艺术语言的选择范围,也进一步开

拓了艺术观念。

5. 融合性原则

即在本门类之外(如在绘画中加入立体,在雕塑中加入声音),或本文化之外(如西欧艺术家借用非洲艺术,美国白人艺术家借用中国书法)找到异类因素作为参照,实现突破性创造。现代艺术尝试以现成品和自然物来代替艺术品的客体本身(达达和现成品艺术),从而取消了艺术与非艺术(物品)的界限。另外,现代艺术强调“每个人都是艺术家”,^{[4]12}主张艺术与生活的融合。

6. 个性化原则

现代艺术中只有独立的创作才能受到承认并记入历史,所以无论是形式还是观念上每一个艺术现象的成立,都必须明确地表明其与有史以来的所有艺术现象和同时代的其他艺术现象的差异。艺术创作产生于个人的想象力,在艺术发展中是独特而不可重复的,表明人对自身本体意识的宣扬与尊重,在作品中以张扬个性和自我为己任,所以在创作中,对立于其他现象而独立创作成为一种法则。

总的说来,20世纪以来西方的现代美术适应了现代社会人们的需要,创造了一批可以列入人类经典文化的作品,正是现代艺术的这些原则与特征,使它们具有不可忽视的社会的、历史的和审美的价值,因为它们为西方现代社会和现代精神生活重要方面的写照。西方现代艺术从某种意义上说,是现代政治、经济和社会制度并不完善和成熟国家的思想家和艺术家们对于现代政治、经济社会的一种反叛、批判和刺激下的产物。

三、西方现代艺术产生的背景分析

英国哲学家赫伯特·里德曾经说过,“经济和社会的趋势决定每个时代广泛的思想舆论运动,并给予这些运动以起伏不定的种种影响。艺术作品不能逃避这种无形影响的环境。”^{[4]15}西方现代艺术众多流派的出现也是有其政治的、经济的、文化的、哲学的历史渊源,是与现代西方社会的进程紧密相连的。新技术革命、社会结构以及人的思想、意识、价值观念、人与人之间的关系等等的改变、摄影技术的日益成熟以及日本版画为代表的东方艺术和非洲艺术的传入;康德、黑格尔、叔本华、尼采、萨特等人的哲学思想,弗洛伊德、荣格的心理学,贡布里希、海德格尔符号美学的影响,以及西方现实社会

的种种矛盾和弊端,都促进了现代美术的形成。

首先,现代工业文明对现代艺术发展起了重大作用。

现代工业文明的出现、科学技术的突飞猛进、市场经济的建立、消费社会的形成,改变了人与自然、人与人、人与社会之间的关系,也改变了传统的生活方式,改变了人们的价值观,人们的审美理想也随之发生了变化。现代社会的艺术家们对待现代科学和机械文明的心理和态度是复杂的。他们在对待社会、人、自然与自我的关系上失去了平衡,关系是扭曲的。在有些艺术家的实践(如立体主义、未来主义和构成主义)中,试图反映社会的这一深刻变革,而在大多数美术家的作品中,对工业文明采取回避和超然的态度。他们对工业社会人性的贬值、机械的升值表示不满。他们不直接描写社会和人生(少数艺术家例外),但他们的作品影射着社会和人生,采用的语言是荒诞的、寓意的或抽象的。在他们的作品中,可以感觉到这些艺术家表现了现代人(包括艺术家们自己)的精神创伤和心理的扭曲,感觉到他们对现实生活的消极、悲观和失望的情绪,感觉到他们思想上强烈的虚无主义。但这并不意味着现代主义美术的主流与工业社会的进程相反。事实上,工业、科技文明剧烈地改变着现代社会的面貌,从精神上有力地推动了现代艺术的迅速变化。

其次,现代哲学直接影响了西方现代艺术的创作。

现代艺术最早从康德的先验唯心主义文库中汲取了养料,同时又受到现代哲学思潮影响,特别是尼采、弗洛伊德、柏格森、荣格、萨特等人的哲学、心理学的成果对现代艺术创作影响最大。叔本华的唯我主义的本体论思想、唯意志论观点导致认识上的直觉主义,这使艺术家的天才和灵感升华为艺术创造的根本;尼采的学说,不仅对德国的表现主义运动起过推动作用,也对整个现代主义的文艺运动产生很大影响。尤其是他否定权威,主张发挥以人的意志、本能为基础的创造力,蔑视中产阶级的文明和虚伪道德,对无意识和本能的推崇,对世界前途的悲观主义,在现代主义的各个流派的理论和实践中,都有所反映;弗洛伊德的潜意识学说,他的“无意识才是精神的真正实际”,^{[4]179}是超现实主义运动的理论支柱,是现代艺术创造的另一个源泉;荣格的原型说、萨特的存在主义理论进一步把艺术推向主观世界的表现;柏格森的非理性主义哲学是对

现代工业文明带来的负面和传统价值观的彻底否定和背叛……。深厚的哲学基础成为西方现代艺术发展变化的内在动力,不断地促使艺术走向创新。

四、结 语

在西方现代艺术发展的进程中,似乎可以看到,艺术中的主观与客观、理性与感性、个性与共性、风格特征的加强与消失。人性与机械性、阳春白雪与下里巴人、艺术的审美与反审美,永远是使艺术家困惑并驱使他们去不断探索的课题。新的原则体系不断地创立,又不断的被打破,艺术观念也随着时代的发展不断的被更新。每一种艺术思潮在某一个时期,常常会产生此长彼消或彼长此消的状况,这种变化与整个时代的社会变革又紧密联系在一起。尤其在工业化社会和后工业化社会,这种状况更是常见。现代艺术是一个新的艺术表现体系,它有别于传统的现实主义,是与现代工业社会的时代节奏相吻合的。它不可避免地反映了这个时代政

治、经济和精神文化生活的重要变革,反映了这个时代人们极其复杂、丰富的思想感情和极为深刻的哲学思考。

西方现代艺术仍处于发展与演变之中,“艺术”概念的历时性动态变化和不确定性正反映了人们对艺术形态与本质认识的不断深化。

参考文献:

- [1]常宁生.反叛与超越[M].上海:东方出版中心,2000.
- [2]孙志宜.失落与超越:西方后现代艺术现象研究[M].合肥:安徽美术出版社,1998.
- [3]葛鹏仁.西方现代主义与后现代主义[M].北京:人民美术出版社,2001.
- [4](德)海纳尔·施塔赫豪斯.艺术狂人:波依斯[M].赵登容,译.长春:吉林美术出版社,2001.
- [5](英)赫伯特·里德.现代艺术哲学[M].朱伯雄,曹剑,译.天津:百花文艺出版社,1999.
- [6]李璞珉.心理学与艺术[M].北京:首都师范大学出版社,1996.

责任编辑:高 焕

An Analysis of the Major Composing Principles and the Background of Modern Western Art

Wu Chunfeng

(Art Department, Anhui Normal University, Wuhu241000, China;

Art Department, Huangshan University, Huangshan245041, China)

Abstract: Through a brief review of the development of modern western art, this paper attempts to reveal that modern western art originates from modern industrial civilization and the development of science & technology. The contemporary western philosophical thoughts are the direct sources for artistic creation. In the process of creation, modern western art follows the principles of individuality, assimilation, experiment and criticism, etc.

Key words: modern art; rebellion; composing principles; background

西方现代艺术的主要创作原则及背景解析

作者: [吴春风](#), [Wu Chunfeng](#)
 作者单位: [安徽师范大学, 美术学院, 安徽, 芜湖, 241000; 黄山学院, 艺术系, 安徽, 黄山, 245041](#)
 刊名: [黄山学院学报](#)
 英文刊名: [JOURNAL OF HUANGSHAN UNIVERSITY](#)
 年, 卷(期): 2009, 11(2)
 引用次数: 0次

参考文献(6条)

1. 常宁生 [反叛与超越](#) 2000
2. 孙志宜 [失落与超越: 西方后现代艺术现象研究](#) 1998
3. 葛鹏仁 [西方现代主义与后现代主义](#) 2001
4. 海纳尔·施塔赫豪斯, 赵登容 [艺术狂人: 波依斯](#) 2001
5. 赫伯特·里德, 朱伯雄, 曹剑 [现代艺术哲学](#) 1999
6. 李璞珉 [心理学与艺术](#) 1996

相似文献(9条)

1. 期刊论文 [王拥军 反叛和否定: 现代艺术的美学精神 - 思想战线](#) 2004, 30(2)
 现代艺术是个混杂的概念, 它本身反对被归纳和定义. 现代艺术是在传统发生断裂、经典模式失去典范效应、共有的理想和目标丧失后, 作为艺术的后来者以否定为武器而渴望进入经典艺术殿堂的努力. 现代艺术创作具有明显的针对性, 诉诸理性的沉思而非直觉的领悟, 更需要理论的解释和阐述.
2. 期刊论文 [文静 荒诞之类——浅谈现代艺术的反叛 - 滁州师专学报](#) 2001, 3(4)
 现代主义的荒诞是建立在古典主义的基础上的, 它是利用变形、抽象等手法实现对古典主义的解构. 进入二十世纪艺术变理性为荒诞, 变和谐为扭曲, 其原因在于科学的促进和对美的反叛等.
3. 学位论文 [陶文婕 反叛与围困——有关西方现代艺术的一种理解](#) 2003
 整个艺术史就是一部关于视觉方式的历史, 关于人类观看、认识世界的不同方法的历史. 现代艺术在这一点上与古典艺术有了极大的差别, 不论是外在的现象还是内在的精神意蕴都给作者以强烈的震撼. 作者只是客观的分析作者所理解的现代艺术有哪些特点: 为什么会呈现这样的特点; 局限性何在. 现代艺术相对古典艺术并没有发生进化论意义上的前进, 只是在形态上对古典艺术进行了全方位的反叛: 从写实走向抽象表现(或者说从客观的描摹世界到用抽象的形式表现艺术家的情感及宇宙的本质精神); 终于越来越远离现实的生活和广大的观众, 于是艺术中又出现了将艺术与生活趋同的潮流; 后来充满活力的人体的加入, 开始了更加令人瞩目的艺术狂欢. 相对古典艺术来说, 现代艺术抽象、主观、寓意晦涩、多解、不确定、抛弃对美的终极追求走向对创造本身的强调, 对过程的迷恋, 取消美对艺术的统治地位, 表现艺术家的内心要求, 让创造和过程成为艺术的坐标. 不论是抽象表现还是干脆让生活本身成为艺术, 让艺术成为过程, 都还体现了人的肉身的觉醒, 主体意识的张扬, 人体的方方面面得到了尽情的开掘——人体本身、人的种种活动(生理的与心理的).
4. 期刊论文 [贺军 反叛——超越——回归 - 科教文汇](#) 2008(3)
 通过对先锋派艺术的发展过程的叙述而揭示出传统艺术中, 艺术是高于生活的理想化、典型化、和崇高化, 而早期现代艺术对传统艺术的反叛, 大都是将艺术家的主体精神和形式, 语言的探索推向极致, 但仍然维护的是高雅艺术的精英性质. 而“后现代主义”的兴起是以一种更加激进方式, 以一种反叛现代主义的态度, 而彻底颠覆了恒古不变的艺术真理, 但在“后现代主义”的反叛中却体现出一个结论: “后现代主义”是“现代主义”一定程度的回归, 即现代与传统的一种调和, 在这种调和中也存在着反思的缺陷.
5. 期刊论文 [周计武, ZHOU Ji-wu 从范式转型看现代艺术的张力 - 徐州师范大学学报\(哲学社会科学版\)](#) 2006, 32(1)
 现代艺术是一种包含否定性力量的艺术, 它的自反性以它的对立面为前提. 这种包含矛盾的整体性就是张力. 必须通过范式理论, 分析现代艺术的多重张力结构, 考察它得以发生的内在和外在的机制. 所谓现代艺术的自反性, 源于社会的危机和对危机的反叛; 它对主体内在性的强调, 对现实与大众的疏离, 人为缔造了破碎、荒凉的世界, 有被现实重新整合的危险.
6. 期刊论文 [姜波 跋涉中的选择——面对现代艺术的中国当代陶艺 - 郑州轻工业学院学报\(社会科学版\)](#) 2002, 3(3)
 中国当代陶艺起始于20世纪80年代中期的新文化启蒙运动, 它的“反叛意识”为中国当代陶艺进入90年代末期的后现代主义观念的发展, 提供了无限的可能性. 中国当代陶艺的发生和发展包容了强盛的根土意识, 并且成为现代艺术的有力载体. 它的媒介状态具有强烈的现代主义艺术品格, 在全球性文化的背景下, 中国当代陶艺着力架构和诠释出对当代艺术的批判和文化语境.
7. 期刊论文 [崔玉琴 图案·符号——原始艺术对现代艺术的启示 - 美术大观](#) 2008(12)
 19世纪后半叶, 西方美术的发展趋势发生了重大的变化, 即现代主义的兴起. 在现代艺术中反叛传统和常规, 抛弃传统的绘画法则, 追求单纯和质朴无华是其共同的目的和重要特征.
8. 期刊论文 [薛扬 “文人画”与现代性 - 南京艺术学院学报\(美术与设计版\)](#) 2003(2)
 文人画是中国传统艺术中的一个重要画派, 其独特的绘画美学观却在现代社会中越来越显示出了它的现代性一面: 反叛精神、个性的张扬以及对艺术创作中技术因素的否定, 这些特征都与现代派艺术的美学观念有着共通的地方. 探讨文人画的现代派艺术特征, 可以看出艺术流派产生和艺术创作的一些规律, 从而可以看出, 在艺术创作中最为根本的要素还在于基于人类本性基础之上的审美个性.
9. 期刊论文 [胡鹏 在“反叛”中“继承”——也谈后现代艺术 - 淮北煤炭师范学院学报\(哲学社会科学版\)](#) 2005, 26(3)
 后现代主义的态度是反叛的, 后现代主义艺术运动呈现出一种狂欢、非理性和不确定的景象. 就其实验性、激进性、解构性而言, 是对西方现代性的一种“反叛”, 但实质上后现代主义是现代主义的巅峰状态, 它是对现代主义的“继承”. 后现代主义作品在注重技巧的精深细腻方面, 与传统也是一脉相承的.

本文链接: http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical_hsyxb200902032.aspx

下载时间: 2009年10月23日