

现代设计中的抽象美

李克

一、抽象美的客观性及审美启迪

具象美和抽象美是人们在认识客观世界过程中的两种不同美感。抽象美往往从具象形式中发展、演化而来,并常常与具象美结合在一起。

我国抽象美的早期表现,可以追溯到半坡文化陶器上的鱼纹几何图案及欧洲、亚洲其他国家的史前岩洞艺术,甚至更早。在西方美术史上,独立的抽象因素从“后期印象派”作品开始出现。沃林格提出“抽象与移情作用”(参见沃林格《抽象与移情》)说,认为原始美术和东方美术是从抽象冲动出发的,其风格特征在于空间效果被压抑,超越对象世界而表现单一形态。康定斯基等发起抽象主义绘画,主张艺术创作可以离开可视的客观现实,以抽象的造型语言如点、线、面、色彩等表现艺术家主观情感和内心世界。如泰山的桃花溪的形象、色彩是美的,同时潺潺流水所产生的曲线也能给人韵律美感。这是由于感受方法的不同而对同一事物产生不同的美感,一是被事物的外观形态吸引,一是为事物所蕴含的精神状态感动。但是无论用何种方式感受,所获得的体验都是来自于客观事物的。

何谓抽象?抽象一词通常是指人类思维活动的过程,即将事物表象因素舍弃和将本质因素抽取出来并上升到理念形态的过程。作为抽象美的抽象并非是虚无缥缈的单纯理念,如果仅是理念的想象,“美”也就无从谈起。抽象美不表现具象形态的信息,也不表现事物的外在形态之美,它所表达的是客观存在的某种特性对人类精神世界的影响。

纯粹的形态要素所组成的画面,能给人以新鲜的美感,这可以从开创纯抽象绘画一派的康定斯基的描述中找到论据:“有一天已是快到黄昏的时候,从野外写生回来,脑中却仍在思考绘画,这时突然在眼前看到一幅为内在的光辉所照又无比美妙的画而震惊,在画面上只看到彩色和形状,却不知画的是什么。当最初震惊过去之后,仔细一看原来那是自己的画,只是横着靠在墙上而已。第二天在白天的光线

下,再仔细看那幅画,可就没有头一天那么迷人的力量了,那所画的对象是什么。那非常美丽的眩感,色彩的光辉,形状的新鲜感都已消失。”(参见陈正雄《抽象艺术论》)康定斯基从真实体验中觉察到了抽象绘画和具象绘画的不同,抽象的绘画可以给人们带来一种新奇的美感,从而开辟了造型艺术的新天地,把视觉艺术引向新的精神世界。

在丰富的精神世界中有很多东西是具象形态所无法充分表现的,但却能在抽象形式中得到很好地体现。例如,热情奔放的情感,冷静而理智的思维,以及在二度空间中突破时空的局限等。正如中世纪阿拉伯的伊本·西那认为的感悟是人类认识真主和世界的一种最高能力。因此,除去外壳的抽象概念才是知识的最高形式,因为人的精神目光应从“粗糙”的物质显示、从一些具象的事物和现象上移开,去追求抽象的精神表达。伊斯兰艺术之所以能够把几何纹样发挥到极致,正是这种崇尚抽象思维智慧的结果。由此不难理解阿拉伯书法在装饰艺术中担当的重要角色。伊斯兰教不仅视书法为智慧的象征,更是真主圣意的象征,在装饰空间嵌入《古兰经》经文、圣训或箴言,与信徒无碍地交流,书法几乎成了真主的替身。而在视觉上,这种宗教符号式的书法因素的楔入,进一步强化了设计艺术的抽象特征。与其他艺术形式一样,抽象艺术也有其不足——它不能表现重大的题材。但是作为反映人类对客观世界的审美感受的一种方式,只要其确实能够带给受众以美的感受,无疑会受到人们的喜爱。

抽象美能激起审美感受,有助于拓展艺术表现领域和表现手段的多样化,它留给人们的印象是广阔而又朦胧,能使人联想、体味、补充,从而使人们在有限的艺术空间里获得无限的艺术享受。

二、抽象艺术对现代设计的审美提示

现代抽象艺术产生于20世纪初。机械化大生产的发展,高科技产品源源不断地流入普通家庭,改变着人们的生活方式、价值和审美观念。机械化生产的

特点及科学技术的进步,使产品形象更为简洁,但简洁并不意味着单调,其所表达的视觉感受则更为丰富多彩。这一切促使绘画、雕塑等艺术去寻找与变化了的社会环境相适应的新的表现形式。由此艺术界进入了一个大变动的时期,在这时期,大部分抽象派画家的创作态度是严肃、有所发现、有所创造的,并非单纯地为新而新。虽然其中难免夹杂着一些创作态度不严谨的画家,创作了一些单纯为了视觉刺激而胡乱涂抹的作品。但绝大多数作品健康向上,并为大多数人所接受。康定斯基起初也是一位写实的画家,他从1910年开始抽象绘画的探索。他用强烈的原色、具有速度感的线条画出充满激情的作品,他认为色彩和形象应表现作家内在的感情,那是潜在精神的必然产物,是一种内在美。另一位抽象派的代表人物是蒙德里安,他的作品表现为形态分析的单纯化结构和秩序,是一种几何学的抽象美感,显示了近乎极致的理智美。

就现代设计而言,由于受到康定斯基思想的影响等原因,更注重精神的描绘和表现理性化的美感,因而它的视觉语言和抽象艺术在很多方面是一致的。

对于产品设计而言,虽然其形态受到功能、结构、材料、工艺等方面的限制,但还是有其相对独立的外在形式之美。只要与上述各方面相适应,其外观形态的体量、线型、材质、色彩的表现力就足以表现一定的形式美感和精神美感。现代建筑也是如此,弗兰克·劳埃德·赖特设计的美国宾夕法尼亚州乡间的泉水别墅,横缝毛石墙和悬壁光面阳台之对比统一,长方形体的厚薄、高低、上下、进退错落,构成生动活泼的效果。更为成功的是把整个别墅十分大胆地架在瀑布之上,使之动静结合,别有一番情趣。他的另一作品纽约古根海姆博物馆,主体是六层螺旋形向下逐层收缩、层高渐变之圆塔。不仅新颖美观,而且能满足博物馆之功能要求。博物馆原名“非物体绘画博物馆”,其中的“非物体”是强调馆藏绘画作品的抽象性。建筑设计很好地配合了这种抽象美的内涵,给人留下深刻印象。

现代艺术设计要求简洁明确,往往采取一系列假定手法,删繁就简,突出重点,把不同比例、不同环境的事物组合在一起,并运用抽象手法,启发人们的想象。因此,它要求构思奇特、构图概括集中,形象简练夸张,要以鲜明生动的色彩强烈渲染所要表现的事物,赋予作品更广泛的涵义并使人们在有限的形

象中产生更丰富、更深刻的联想。

三、现代设计中抽象美的审美价值

绘画、雕塑作品的存在依赖于其审美价值的体现,设计作品则偏重于其实用价值。一方面,对于外在美感,不同的地区、不同的文化观念、不同教育程度的人有不同的要求,设计者要满足多层次的审美需要。另一方面无论什么样的设计,总是依赖于时代的科学技术和物质生产的进步。

设计作品的形象应具创造性,如何创造美的形象?这要抽取构成形态的各基本要素进行重新组合,形成具有抽象意味的形象。无论是自然还是人造形态,都是如此。必须说明的是,这种创造并不是也不可能是脱离客观世界的主观臆想,它依赖于客观形象,只是不直接运用写实手法表现,而是抽出客观事物的精神内涵,以形态要素构成新的形象。

各形态之间或形体之间的组合,会表现出一定的形式美感——节奏与韵律、对比和协调、尺度和比例、统一与变化等。但形式美不是现代设计的审美价值的全部,更为重要的是,以形态要素构成的表现力能给人诸多抽象的美感,这种美感更为深刻且更为丰富。

之所以论述抽象形态的表现,是因为现代设计的大部分作品都是以抽象形式表现的。然而本文无意排斥具象形式,它们也是视觉传达设计中的重要组成。

现代设计已成为现代生活的一部分,种类繁多且意义巨大。不但在人们物质生活领域起着重要的作用,在精神生活方面,其审美意义丝毫不比绘画、音乐、电影等其他艺术形式逊色。必须进一步重视设计在精神领域的作用,从而改变我国设计形式单调、产品面目雷同的现状。现代人类生活在大量人造形态的包围之中,不断地被这些人造形态的形色刺激着,人们也在不断寻求将内心的感情表现在人造形态中的形式,从而进一步改善人类的生存环境。

总之,抽象美的艺术表现形式,在现代艺术设计中被广泛运用,随着科技的发展,这种艺术表现形式将会更加完善,为丰富人们的物质和文化生活,提高人们的审美情趣,起到越来越重要的作用。

(作者单位 山东大学品牌传播与设计研究所)

责任编辑 韦平