

中西抽象绘画的比较

吴 为

中西抽象艺术处于两个不同的艺术系统,由于中西文化和社会语境形成的差异,二者的出发点、创作动机、历史使命、历史语境、表达方式、抽象语言等方面,都有着显著的差异。

1. 西方抽象艺术的本质

抽象艺术在20世纪50年代的欧洲和美国,曾经成为绘画的主流,占据绝对领导地位。20世纪的西方绘画从塞尚开创的现代艺术革命开始,它的逻辑终点、最终目标就是抽象,抽象艺术以点、线、面、色彩为造型语言,超越了具象的个体形象,排斥对自然的模仿、再现,运用抽象元素来表现艺术家内在心灵的感受。抽象艺术具有比具象艺术更自由、更广阔的表现空间,抽象艺术并不是艺术家主观的臆造,是对客观世界的真实呈现。抽象绘画在西方自成体系,已经成为西方主流的绘画语言之一。

在抽象艺术里,根本问题是艺术的主体性问题,即主体如何在不受任何约束——既不受任何观念的约束,也不受它要表达的客体的约束——的条件下,自由地表现人的情感世界。抽象艺术不是糊涂乱抹,而是人类经验与认识的最高艺术表达,表现了艺术的精神纯粹性与超越性。抽象艺术的出现,拓展了人们对艺术的认识,扩大了艺术的范畴。可以说,抽象绘画是20世纪现代绘画的集大成者。

抽象艺术在西方曾经长期处在经典的和主流的位置,即使在当下后现代艺术日趋主导艺术话语权的态势下,抽象艺术仍然对当代艺术的生成和发展有着重要影响。严格来说,抽象艺术并不是一个画派或一种风格,而是一种思潮,一场改变人们视觉经验和艺术观念的具有里程碑意义的艺术革命。

2. 中国抽象艺术的价值

抽象绘画被中国绘画界全面接受,是在20世纪70年代末80年代初,至今有二十余年。

20世纪80年代,前卫反叛。80年代初的中国抽象艺术主要有两种功能:一种是追求语言上的本体独立,从而创造出一种不同于官方和学院艺术的新范式。艺术家选择抽象绘画,实际上就是表达“反叛”的姿态。抽象艺术对传统绘画模式的背叛,对官方主

流审美趣味的拒绝,给抽象艺术增添了一种精神的附加值——反主流的边缘身份,也正是这种身份,增加了抽象艺术的前卫性。抽象绘画的出现,与当时整个社会的思想解放和文化反思思潮同步,在文化批判的层面,表现出它的当代性和前卫性。对于这一时期的抽象绘画,美术批评家易英认为,不管从哪个角度来看,抽象艺术都不是一个艺术问题,在80年代的中国抽象艺术,首先是作为意识形态而产生的,抽象艺术本身是否纯粹,抽象艺术的构成与表现,抽象艺术的教育与实践等等都不重要。抽象艺术在当时,显然是被当作反叛与颠覆僵化艺术体制的工具,抽象在大多数情况下只是手段,而不是目的。

20世纪90年代,特立独行。80年代末和90年代初,由于更加前卫、更加先锋、更加反叛的中国当代艺术的出现,与政治波普、玩世现实主义、艳俗艺术等当代艺术相比,在画框内、画布上进行形式探索的抽象艺术要“温柔”得多,这也是主流艺术很快接受抽象艺术的一个重要原因。90年代以后,抽象艺术很快被主流所接受,被整合进体制内,但同时也丧失了“前卫性”。抽象艺术不再具有80年代那种“反叛性”和前卫价值,仅仅只是艺术家手中的一种语言表现方式——在多元艺术的发展形态中,抽象艺术只是一种不同的艺术形态而已,艺术家选择抽象,就像选择使用摄影、装置、行为等语言方式来表现一样。这一时期的抽象艺术,在中国的官方大展中仍然是难以入围的品类,在中国艺术品市场中不受追捧,然而其意义正在于此。这种特立独行的品格,使其具有了可贵的独立性和学术价值。

3. 中西抽象艺术的差别

抽象艺术在中国具有双重意义:一是恢复艺术家的创作自由,重塑艺术的本体价值;另一个是,由于西方抽象艺术自身所具有的精英主义、个人主义和文化反叛精神,因此中国抽象艺术在艺术目标和美学追求上,与西方现代主义阶段的抽象艺术有一致之处:艺术形式的自律和艺术家精神的独立。

然而二者之间的区别才是最主要的,虽然中国当代抽象绘画从产生之初就曾得益于西方抽象艺术

的滋养,然而却有着显著的差异。中国和西方的抽象艺术存在的不同点,表现在以下几个方面:

(1)中西抽象艺术的语言来源和抽象方式不同。抽象艺术在西方的产生和拓展,一方面是艺术自律的逻辑结果;另一方面应是西方文化精神中的纯粹形式思维和抽象思维所赋予的。而中国当代抽象艺术的根源仍是中国传统意象艺术的延续,仅从语言图式的角度看,就鲜明地区别于西方抽象艺术。如果说西方的抽象多为形式抽象和结构抽象,那么中国的抽象艺术基本上可以归结于“自然的抽象”方式(意象可以说是从自然抽象中生成的)。

(2)中西抽象艺术的目的和手段不同。西方抽象艺术要追求的“艺术本体”和“绘画主体”的独立,因为只有真正实现了语言的转化,才能进一步捍卫主体的自由。而中国抽象艺术要实现中国传统艺术向现代形态的转型。中国抽象艺术的目的及手段如下:对传统写实绘画和现实主义风格,以及深陷意识形态泥潭的厌恶与反思,构成了抽象艺术重新确立价值取向的起点;对西方现代主义的借鉴与学习,成为建构抽象艺术的主要方法;对艺术本体的回归,成为艺术家捍卫精神独立的重要手段。

(3)中西抽象艺术的出发点和艺术史的叙事话语不同。中西抽象艺术处于两个不同的艺术系统,因此其出发点和叙事话语也截然不同,西方艺术家选择抽象的形式,是为了追求自我表现和个性自由,而中国的许多艺术家并非为抽象而抽象,也不是从形式出发,而是从社会学的观念出发,从事抽象艺术。在某种程度上,许多中国抽象艺术作品蕴含着具体的叙事性,这是中国抽象艺术区别于西方的特征。

(4)创作抽象艺术的动机和表现方式不同。西方抽象艺术的特征,是从抽象出发,归结于表现,而中国抽象艺术家的创作动机更多出于表现的愿望,其次才是抽象语言的使用,因此中国抽象艺术的主要特征,是从表现出发,归结于抽象,是一种表现性抽象主义。

(5)中西抽象艺术的历史语境不同。在西方,抽象艺术从早期康定斯基的抽象主义、马列维奇至上主义的几何形绘画、塔特林的构成主义、蒙德里安新造型主义,到美国的抽象表现主义等等,都是根植于工业文明及其矛盾的历史语境。抽象艺术从某种程度上来说,是工业文明的产物,最大限度地代表了机器文明的特征。它没有具体明确的规范限制,并旗帜

鲜明地反对一切既定的标准范式。而中国没有西方的历史情境,启蒙尚未完成,因此中国的抽象艺术从一开始,就带有强烈的社会政治性,在中国,抽象艺术不光是艺术,而是作为社会革命的一个目标来追求的。

(6)中西抽象艺术在艺术史上的发展线索和地位不同。从20世纪初的立体主义开始,一直到格林柏格主张的抽象表现主义,西方的抽象艺术有一个理论上的发展逻辑,可以找到很完整的发展脉络,抽象艺术成为西方和美国的主流艺术形态,但“中国的抽象艺术从来未能建立起以‘形式’、‘审美’为核心的艺术运动、风格和流派”,中国抽象艺术在形式和内容上,没有明确的发展线索,呈现非连续性。目前中国的抽象绘画仍然没有摆脱边缘化的存在状态,从未具有主流艺术的号召力。

(7)中西抽象艺术的历史使命不同。西方抽象艺术的使命是重建艺术主体性,颠覆观念对艺术的控制,消解具象对艺术想象的限制,强调艺术语言的自律,表现艺术的精神纯粹性与超越性。而中国的抽象艺术是利用抽象的形式,冲击当时一元化的现实主义,表达艺术家建构文化现代性的决心。由此可见,中国抽象艺术从一开始,便与西方抽象主义运动肩负着不同的历史使命。

已有百年历史的抽象绘画,在许多发达国家早已成为主流艺术、经典艺术、传统艺术,因此虽然抽象绘画问题在西方艺术史中、在世界艺术的发展潮流中,早已不再是热点问题(事实上在今天的西方,不管是抽象还是具像,绘画已经全面退居二线),然而在中国却还是一门当代、前卫艺术。如果说在20世纪80年代,抽象艺术家们还在边缘和夹缝中争取自己的身份认定,从意识形态的角度来认识抽象绘画的价值的话,那么20世纪90年代以后的抽象艺术,则更多地从艺术本体、从视觉语言和形式角度出发,重新构建抽象绘画的价值。可以说,作为中国现代主义艺术实验的一个重要部分,抽象艺术在中国当代艺术生态中,长期处于边缘和非主流的地位,其学术价值和市场价值一直被低估。因此,总结中西抽象艺术的差异,研究中国抽象艺术的特点,可以进一步明晰中国抽象艺术的价值和未来取向,具有积极的现实意义。

(作者单位 安徽艺术职业学院美术系)