

浅谈现代艺术与后现代艺术的区别和理解

邢开源, 李 洁

(西昌学院 艺术系, 四川 西昌 615022)

【摘要】现代与后现代艺术思潮源于西方,对当代各艺术领域有着广泛而深刻的影响。本文通过对现代艺术与后现代艺术的主要精神的简要分析,从内容表达、作品的持久性、艺术标准这三方面来论析了这两个时期艺术的区别。

【关键词】现代艺术;后现代艺术;自我中心;多元化;规范

【中图分类号】J110.95 **【文献标识码】**A **【文章编号】**1673-188X(2005)04-0055-03

我们生活的时代是一个资讯飞速传播的时代,先进的通讯设施模糊了地理的界限;日渐国际化的文化交流,模糊了文化的国界。现代艺术自身的开放性又模糊了各艺术门类的界限。当代,艺术风格及流派的发生不是局限于某一地区和国家,影响已是全球范围的,所以,对当下文化状态的研究是从事艺术教育的工作者必须要做的事情。尤其在当代的艺术思潮具有全球化倾向的今天,我们更应对当代的艺术趋势有一个理性的、客观的把握。同时,由于现代及后现代主义思潮在建筑艺术、造型艺术、平面设计、工业造型等领域有着广泛而深刻的影响,所以高校美术教育中,对学生进行现代艺术史的教育是非常有必要的。然而,在我们的学院教育体系中,很少有学校把现代艺术思潮的研究作为一个重要内容引入到设计课程安排中来。如果只重视设计风格更替的研究而没有从其产生发展的文化背景中,从其风格产生的来源里去做深入探讨,那么我们的设计教育只会沦为一种技艺的教育,只会沉入无源之水的死潭中去。

当传统艺术淡出艺术主流之后,艺术作品便呈现出纷繁复杂的表象,“看不懂”、“艺术已死”之说早在上个世纪初已有开始,然而时间是能证明一切的,从20世纪初形成的现代主义运动和20世纪70年代后日渐成主流的后现代主义艺术思潮经过百多年的发展,艺术没有死亡,他正在成为一种精神,影响着我们生活的各个方面。现代主义的设计如包豪斯所倡导的国际主义风格的平面印刷品、摩天大楼;毕加索的绘画到后现代主义的建筑……这两种艺术风潮影响之大之深,是以往艺术领域里从未发

生过的,那么他们之间的传承关系是怎样的?区别何在?在这里,主要从造型艺术的方面来谈谈现代主义和后现代主义的区别,以此对这两种艺术思潮做出理性的把握。

一、对艺术品本位含义的不同

建立在工业文明基础之上的现代艺术和工业文明的实质是相同的——以自我为中心。艺术是自由的,个性的,自我表现(这里的自我是指艺术作品本身而言,而非艺术家个人)是现代主义艺术的基本原则,艺术品的存在只因其自身的体积、明暗、线条、色彩等的组合而有意义。在现代主义那里,意味从社会的逃离,从人和世界的相互关系中逃离。——现代艺术从塞尚开始,在此之前,人们认为一件艺术品应该是另外一个东西的模仿,通过它看见另外的东西(客观的外在物象),塞尚和其它印象派画家一道,使画成为自我完整的结构,画面根据自身的需要而建构,没有史诗性的描绘,没有神话的传说,只有中产阶级有闲的日常生活描绘,使绘画迈出了脱离文学性的第一步,随其后的修拉、高更、梵高等人更进一步的在语言的表现性和色彩方面作了贡献。“美术是对自然的模仿”的观念被根本动摇。这是现代主义对传统艺术的第一回合;第二回合就是毕加索和立体派使用分解的绘画语言让画面的形象完整性不再存在,他们认为画面的每个部分并不都是为塑造形象服务,每个形体的不同的面都应有自己的性格,是每个块面的自我呈现。并且在综合立体主义时期采用

收稿日期:2005-06-08

作者简介:邢开源(1976—),男,四川西昌人,助教,主要从事美术的教学与研究。

了拼贴方式进一步打破了架上绘画的束缚和纯粹二维平面空间的视觉语言探索,从而使绘画摆脱了对完整形象的依赖。第三回合,康定斯基、蒙德里安、马列维奇的纯粹抽象的绘画,强调绘画的精神性方面和画面的构成形式独立,使绘画的各个因素成为独立的成分,单一使用这些成分一样可以用来表达画性。摒弃了物象描绘的现代艺术更加自由了;“艺术意味着无用(没有实际用途,比如成为教化的工具),因而它不应该寻求满足物质需要。”——(马列维奇)也更加以自我为中心,抽象的块、面、线是作者感情的表达;在设计领域中这些理念被包豪斯引为设计教育的基础,直接导致建筑的国际主义风格出现;第四回合乃是杜尚的出现,他对传统艺术观念进入了完全的反叛的阶段。使艺术摆脱了过去艺术的全部固定的观念,绘画摆脱了架上的形式的限制,也摆脱了艺术家画地为牢的狭隘的艺术观。艺术是一个自由的东西,就如他首创的“ready made”(也有翻译为现成物作品)一样,随手拈来的小便器签上他的笔迹便是《泉》。从此,自由和叛逆成了一面旗帜高高飘扬在现代艺术的上空。同时也开启了反现代主义的先河。现代主义的主要精华部分,是对客观物象精致模写的传统艺术(fine arts)的反叛开始,再使各种形式语言独立于形象成为独立表现的内容。当然,这个时候,美依然是艺术家们主要探讨的内容之一,无论是波罗克的随手的点滴画还是马克·罗斯科的大方块都对其中美的形式场作了自我阐释。

后现代主义中,艺术的精神气质变了,艺术开始一百八十度地转向接受社会,关心生活、缩短艺术和现实的距离。艺术全心全意地想和社会合作、参与,并且附和、混同。当代艺术再不能完全满足康德提出的公式结构了:“无条件给人带来欢愉的东西就是美,”或者如弗朗西斯培根所说:“我宁愿说艺术家有能力打开或松开感情的阀门,并极力将观众拉回到生活之中。”于是,后现代主义从西方人对自己生存立场的反省中开始了。以前否定的东西开始得到接受。都开始试着用联系的整体观念来代替孤立的个体观念,一些非西方的观念,特别是东方的禅宗观念在后现代主义者那里得到了体现。如解构主义认为事物从来是处在流动的状态里,它们不断地在旧的意义关系链中解脱,并被结合到新的关系链中。现代主义艺术的自我中心性质当然就很难被容忍了,所以后现代更多表现为对人文社会的关注,这和现代主义完全注重艺术本身的形式和语言的独立是不同

态度。波伊斯把艺术完全变为一种社会行为、“社会雕塑”,让艺术渗透到人生和社会的各个方面(如果说杜尚先是把艺术变成顺手抓得到的任何俗物,那么波伊斯则是把艺术变成了社会生活甚至政治事件。)对社会的、人性的思考重回到艺术家的创作中。波普艺术将日常生活的东西、工业社会的表象符号一并混杂交杂,在自嘲中折射出在这个高度机械文明的社会中人的位置与价值的思考。

二、对作品永恒性的认识不同

现代主义的艺术家们在作品具有永恒性这一观点上和古典主义画家没有什么不同。他们一直努力企图通过艺术品努力地超越生命的极限,无论是作品的材料还是尺度,还是艺术家对待自己作品的观念上都是如此。现代主义的艺术家们或许都有一个想法,他们的作品都像毕加索、马蒂斯的作品一样放在博物馆精致的像框里作永久的珍藏。即或如抽象表现主义画家罗斯科那样反对自己的作品成为墙面的装饰品的画家,最终还是建立了罗斯科教堂,将他的超大尺寸的画永久存放。

而后现代主义的特点之一,就是艺术家们已经接受了自己作品是没有持久性的观点。所以他们在材料的选择上便无所顾忌了。大地艺术家用包裹自然的方式追求短时的视觉冲击。可以是转瞬即逝的行为,也可以是事物的某一部分展示。行为艺术家谢德庆将自己与一名女子捆绑在一起,不与之做任何交流地生活一年。一年是作品的时间,也是作品消亡的时间。垃圾艺术将拾来物堆放并置在一起,展出后清除,同样消解了艺术品的持久性。

三、建立规范和对规范的超越

后现代艺术与现代主义区别除此之外还在于:现代主义艺术热衷的是建立规范与标准,追求完美与超越。艺术史上还载有一段立体主义画展拒绝杜尚的《下楼的裸女》参加的史话,理由是不合立体主义的“标准”,带有未来主义倾向。(以现在的眼光来说,那几乎是要当作一个笑话来看的事件。)可见当时,现代主义的画家对自己的风格标准是多么计较,看得多么崇高。这一点在设计中体现的尤为明显,从国际主义开始倡导的“装饰即罪恶”;“形式服从功能”的标准几乎成了现代设计的唯一标准。而后

现代主义却实际多了,务实多了,怀疑标准的建立,怀疑有普遍图式的存在,后现代主义不再讲一个观念,一种共同的体认,一种统一的好恶、一种共享的兴趣。它要打破公式,承认多样化。后现代主义是什么?我曾在王瑞云的一篇文章中读到这样一个比喻:打个比喻说后现代主义的态度像一个男人爱上了一个有相当有学识教养的女子,因此男人很难开口对她说这样的话:我发疯般地爱你。因为他了解这位女子会知道这话是从一位作家——比如说芭芭拉——的作品中来的,这位男士无法瞒天过海,用别人现成的句子来对这位博古通今的女子表述爱情,他的解决办法是干脆说明了:“啊,正象芭芭拉所说的那样:我发疯般地爱你。”——这也是后现代主义面临的尴尬的局面:话都已经被人说过了,传统的也好,现代的也好,都把自己语言发展得很完备了。后现代主义只能借用它们的语言来表述自己的感情。所以,也就没有了规范而言。现代主义力图让事物以新的面貌出现,无论在内容上还是在形式上,而在后现代艺术中,完整的风格没有了,精致的形式也没有了,艺术变得怎么样都行了,艺术可以像生活,也可以不像生活,可以抽象也可以具象,可以涉及现实,也可以不涉及现实,所有框护艺术的原则都可以丢开,同时也都可以利用。热拉尔·里什太说:“艺术是工具,是手段,用来消化我们伸手可及的或是不可及的东西”。这个所谓的“东西”又是什么呢?是规范、意识,是制度、是传统。自约瑟夫·伯伊斯宣称“人人都是艺术

家”之后,艺术成了一个人人,事事都可以出入的地方,权威感已丧失,复制也好、重复也罢、混杂、交配、解构全挤在一起。商品可以进去如以安迪·沃霍尔为代表波普艺术、讨论道德的可以进去如约瑟夫·伯伊斯,沉湎于自我心灵感受的当然也可以进去如伊夫·克莱因,总之,现在你可以拿艺术来表现任何事情。甚至隐私,如杰夫·孔斯和色情明星的妻子妾巧林那娜把赤裸裸的性行为也弄到了美术馆。艺术还有什么不能表达?艺术还有什么规范?艺术不再属于精英的领域,它大张双臂欢迎所有的观众,没有一元的规范,后现代主义走向了多元化、折中、混杂化。标准的缺失和艺术的自由度的进一步增大,非西方的文化也不断地被吸收融合,后现代以一种无所不包的姿态进入我们生活的空间。后现代的艺术自由度比与以前任何时期都大。这或许是现代艺术与后现代艺术的本质不同。

四、结语

现代艺术与后现代艺术的准确含义现在还是史学家们争论不休的问题,特别对后现代艺术而言,它现在还属于发展时期,给出定论还为时尚早,但我们身处此时代,唯此只有用一种积极的态度,而不是消极的状态去判断识别艺术的本真,这才是我们从事艺术教育的目的。

注释及参考文献:

- [1]《后现代主义与大众文化》。(澳)约翰·多克著。吴松江、张天飞译。沈阳:辽宁教育出版社,2001。
- [2]《当代艺术》。(法)伊沙贝尔·德迈松·鲁热著。罗顺江、李元华译。成都:四川文艺出版社,2005.1。
- [3]《通过杜尚》。王瑞芸著。广西师范大学出版社,2005。
- [4]《没有人是艺术家,也没有人不是艺术家》。朱青生著。商务印书馆,2003.3。

Brief Talk On the Difference Between Modern Art And Post Modern Art

XING Kai-yuan , LI Jie

(Xichang College , Xichang , Sichuan 615022)

Abstract : The thoughts of the Modern Art and the Post Modern Art are born of the Western , which influenced all fields of art extensively and deeply today. This paper analyses the main spirit of the Modern Art and Post Modern Art , and discusses the difference of art in two periods from three aspects—the expression of its content , persistence of its works and the standard of it.

Key Words : Modern Art ; Post Modern Art ; Egocentric ; Diversification ; Standard ; Persistence

(责任编辑:周锦鹤)