

浅析有意味的创作形式

王 佳

苏州大学, 中国·江苏 苏州 215123

【摘要】在如今丰富多样的艺术创作中, 艺术家们的艺术形式和表现手法更是层出不穷, 散发着它们自己个性而又独特的艺术魅力。在创作者的创作中, 在以点线面之间的不断变化组合, 让观者产生了独特的审美情感, 这种组合的形式变成了——有意味的创作形式。

【关键词】意味; 艺术创作; 形式语言

随着社会的发展, 艺术创作的不断丰富多变, 社会上对艺术的审美要求也在不断提升。对艺术语言形式的研究是古往今来众多艺术家和艺术工作者不断思考和研究的地方。克莱夫·贝尔、罗杰·弗莱、林风眠、吴冠中等等艺术家、哲学家都在致力于对其本质的研究。从符号哲学的角度来说, 艺术活动是人类的一种创造符号形式的活动, 艺术品表现为人类创造出来的一种特殊的符号形式^[1]。艺术是将人类的情感通过特定的形式在物质上表现出来, 艺术符号便是承载着情感的重要因素。

1 对艺术语言形式的认识

“形式”是艺术形象由表现手段所传递出的外在形态。“形式”即存粹的形式, 特定的形式安排和组合表达了创作者的情感, 传达了艺术家所感受的东西, 在克莱夫·贝尔看来, 每个人都必须经由形式来表达他的现实感, 同样, 每个人都必须经由形式来表达现实^[2]。“语言”则是人类用于传达情感的主要表达方式。因此艺术形式语言是艺术家对物质世界的情感表达再通过物质手段表现出来。

著名哲学家苏珊·朗格在《情感与形式》中说到: “艺术形式具有一种非常特殊的内容, 即它的意义。在逻辑上, 它是表达性或具有意味的形式。它是明确表达情感符号, 并传达难以琢磨却又熟悉的感觉”^[3]。若不具体研究, 很多人便将艺术形式语言认同为点、线、面、造型、笔触、色彩、构图等等, 其实这只是艺术形式语言的表面。艺术形式语言是基于艺术创作者对生活的感悟, 对世界的情感所呈现出来的载体。其内容和作者透过内容传递出来的情感达成高度统一, 从而形成一个具有一定审美形态的作品。故而一个具有艺术审美感受的艺术品是一个载体, 它能够很好的体现出艺术家对生活、对世界的感悟和情感。

2 艺术家的艺术形式语言——有意味的创作形式

十九世纪, 克莱夫·贝尔提出著名的美学命题“有意味的形式”, 在他的观点中“有意味的形式”即是真正的艺术。在他《艺术》这本书中对“有意味的形式”做出来恰当的阐述, “在每一件作品中, 线条和色彩以一种特殊的方式组合起来。在一定的形式和形式之间的关系, 激起了我们的审美情感, 这些关系这些线条和色彩的组合, 这些美的运动, 称之为有意味的形式”^[4]。在创作过程中, 点、线、面、造型、色彩等形式依据特定的表现手法, 构成独有的形式。在这形式的排列过程中, 融合创作者对形式排列组合的独特情感, 在观者看来既有独特的形式, 在某种程度上能够激发出观者的审美情感。这样的形式语言便有了“意味性”, 艺术作品才有了自身的“生命力”。在贝尔认为, 在艺术创作中“简化”是必备的。简化能够让有意味的形式在众多复杂的情感中提取出来。艺术形式就是以抽象手段表现人类情感的符号, 艺术符号的性质在于其象征性而不在于信号性^[5]。

徐冰是我国当代著名的艺术家, 他的作品《天书》, 运用一种“伪汉字”的表达形式, 以汉字为表达形式, 但汉字的笔画又是拉丁文。看不懂的天书很好的传达出了作者在日常生活中的对现存文字认知的遗憾。“伪汉字”具有独特的审美形式, 不具备“汉字”作为语言工具的属性, 但它“伪”的特性却有比汉字更加独特的艺术审美价值和情感价值, “伪汉字”给

人一种真汉字的视觉效果, 作为作者表达的抽象艺术符号, 让观者感受到独特视觉审美的同时, 也能让观者意识到, 作为新一代的文化传播者, 对文化的学习保护传承很重要, 切不可忽视、遗忘。《天书》这幅艺术品所表达出来的有意味的创作形式给我们展示了独特的审美感受!

3 艺术创作形式语言在个人创作上的应用

点、线、面是构成艺术形式语言中最基础, 也是最重要的因素之一。正是这些基础的点、线、面的结合让画面富有节奏感。任何事物也都是有最基础的点线面构成起来。点虽然是不起眼的, 但有时却能成为整幅画的点睛之笔。点动成线, 线能够很好的表达导向, 脉络等。线动成面, 色彩、明暗、体积等等表达皆是由面传达!

在每个人艺术创作的过程中, 情感都是很重要的因素, 没有情感的投入创作出一个具有审美价值的艺术作品就好像天方夜谭。在创作过程中其他因素和情感的结合可以碰撞出更多的可能性。以形式与情感的结合最为重要基质, 任何审美创造都离不开这两个方面, 即使是再冷静的作品, 艺术家的主观判断与相应的情感也是隐藏在作品中可以仔细琢磨出来的^[6]。不光有情感, 作品最终呈现的形式语言能够被观众所读懂甚至能产生共鸣, 这种审美情感变化让创作的形式产生了“意味性”。具有审美价值的作品中, 存在着情感与形式的相互集合构成的“有意味的形式”, 也真是“这种有意味的形式”才让作品有着自身的价值和生命力。

4 结语

在贝尔的观点中, 认为简化是艺术家创作必备的。所以他认为相对于印象派的画家来说, 塞尚要伟大的多, 塞尚并不是对大自然意味的复制, 他追求平静永恒的艺术, 为此他有时牺牲透视, 选择无透视的画面对事物的形式简化到自己满意的程度, 他追求自己的形式意味感得到了贝尔的充分肯定。除了画家的简化, 观众的参与也在这其中扮演了十分重要的角色。创作者在形式中情感的牵引, 以及观众在欣赏时的接受。激起了观众产生审美情感, 这些颜色、线条等形式的组合才有了生命力。用心才能感受到艺术中存在的美, 这些美、情感源自于艺术家对作品形式组合的独特想法, 这便让艺术品的形式有了独特的“意味性”!

参考文献:

- [1] 王志炜. 论艺术符号与有意味的建构——以徐冰作品《天书》为例[J]. 美与时代(下), 2018(12): 97-99.
- [2] 高红辰. 品析克莱夫·贝尔“有意味的形式”[J]. 美与时代(中), 2018(08): 87-88.
- [3] 苏珊·朗格. 情感与形式[M]. 刘大基等, 译. 北京: 中国社会科学出版社, 1986.
- [4] 克莱夫·贝尔. 《艺术》中国文联出版公司, 1984.
- [5] 张静. 论艺术中的情感与形式的关系[J]. 大众文艺, 2011(08): 100.
- [6] 贾力庸. 艺术创作中的形式与符号语言[J]. 林区教学, 2007(21): 227-228.

作者简介: 王佳(1997.10—), 女, 汉族, 江苏盐城人, 苏州大学艺术学院, 19级在读研究生, 硕士学位, 专业: 艺术设计, 研究方向: 平面设计。