

里希特抽象绘画研究

李德嘉

西安建筑科技大学 艺术学院 陕西 西安 710055

摘要:二战后的德国百废待兴,在艺术复兴领域,涌现了诸多优秀的艺术家,也诞生了诸多优秀的艺术的艺术作品。其中,格哈德·里希特就是在当时历史时期涌现对的艺术大师之一,他的画作兼具具象与抽象,创作技巧与对艺术的理解独较为独到,创作了诸多优秀的作品。他终身的创作都在彰显着“无风格化”创作对的艺术理念,他的画作难以被任何一个流派所定义。而本文也将以里希特的抽象画作品,探讨他在抽象画创作过程当中的绘画艺术及绘画精神。

关键词:抽象绘画;格哈德·里希特;艺术观念

一、格哈德·里希特抽象绘画历程

1.1 早期艺术风格

里希特年少时期在“东德”度过,收到当时特定的历史时期和政治因素的影响,里希特的一些家人参与过一定的纳粹活动,如被参军的父亲、被纳粹迫害致死的叔叔等。同时早期的生活经历也反映到里希特的艺术创作当中。因此在这样的生长环境下,使得里希特的艺术创作一直抵制与政治相关的作品创作,并且以追求艺术的纯粹作为毕生的艺术创作目标。

在1963年,里希特在接触到了波普艺术,也为他的艺术创作带来了一定的影响,他受到安迪·沃霍尔的影响,自称为“德国波普艺术家”,并在杜塞尔多夫举办了一场名为“波普中的生活——资本主义现实主义对的一个范例”的画展,展出了他早年的《死亡》、《教皇》、《新天鹅堡》等绘画作品,他也因此受到关注。

其中《死亡》这部作品,是将杂志上剪下来的一个碎片,用具象化写实的绘画方式,将其再现到画布上。且此阶段他的绘画大都以黑、白、灰为主要色彩基调,

在结束了杜塞尔多夫美术学院的学习之后,里希特成为了职业画家,在面对六十年代各种艺术潮流时,里希特尝试过新达达主义、波普艺术、激浪艺术等,最终里希特通过绘画、电影、摄影等艺术风格的影响,确定了自身的早期艺术风格——模糊图像化。

如《楼梯间的女人》这幅绘画作品,他对绘画的“精准再现”提出了质疑,他这一时期的绘画更像是将一幅写实的照片在画布上进行再现,并加以模糊化处理的方式进行呈现。通过大号的笔刷对绘画作品轻轻刷动,让画面逐渐模糊掉边缘与细节,以达到创作目的。通过模糊掉画面内容和主题,也同时体现了里希特“去风格化”的创作理念。

里希特回到德国之后,他的绘画风格再次出现了转变,他不再关注“照片画”的主题与内容,而是更多将绘画方向放在了色彩与形式的处理上。在经过《帘窗》系列作品的创作后,他创作了《色卡》系列作品。也正是又这一系列作品的出现,标志着里希特对“无主题”、“去风格化”的艺术创作理念的笃定。

1.2 抽象艺术风格演变成熟

首先是“风景画”,里希特并没有像其他抽象派艺术家一样,将风景画作为自己对抽象艺术研究的过渡阶段,而是借由自然环境的“无目标性”,来表达自己对艺术的“去风格化”与“纯粹性”

的坚守。在里希特初期的风景画作品中,无论是《海景(多云)》还是《云的研究(逆光)》,作品中都不具备拥有主题或标志性建筑作为参考对象的特点,画面内容简单、冷静,是里希特“模糊具象照片画”的代表性作品,也是其“去风格化”艺术理念的一种具象表达。此时里希特的作品还能看出写实绘画的风格,其另一幅作品《阿尔卑斯高山II》则可以说是其在具象绘画向抽象绘画跨越的里程碑作品,通过不同明度的灰色笔刷在画布上勾勒出阿尔卑斯山的风云变幻,但却无法区分画面中具体的山脉、天空、植物,这一类型的风景画标志着里希特由具象绘画逐步走向抽象绘画。

里希特抽象艺术的重要演变阶段,以1971年的《片段(马卡尔特)(288)》为标志性作品,画面中的颜色完全摆脱了形式与形体的束缚,在画布上肆意混合和流淌。同样与1971年创作的《片段(291)》中,通过大面积的橙红色与蓝青色的对比与反差,形成了极为强烈的视觉冲击,并在画面中呈现了以“红黄蓝”三原色为画面的主要色彩构成,这一系列作品都被里希特称为“片段”,说明这一阶段的作品并没有完全达到里希特的艺术追求,是其正式进入抽象绘画领域前的实验作品,通过不断的探索与尝试,在1972年的作品《红-黄-蓝》系列开始,里希特正式进入了抽象绘画领域。

里希特的“红-黄-蓝”系列以完全形式化的作品特点,标志着其在抽象绘画艺术中的追求方向。同时也使里希特开辟出了一条属于自己的绘画语言——笔触,在这个过程中,里希特通过逐渐简化传统绘画步骤,放弃传统的绘画工具,找到了一条全新的抽象绘画表达方式。

二、格哈德·里希特抽象绘画艺术分析

2.1 抽象绘画的表现形式

里希特的绘画表现形式与传统绘画在表现手法上两点不同,第一是舍弃了绘画的传统工具——画笔,里希特的“画笔”来源于现代工业中的机械材料物品。第二是在欧洲传统绘画中,通过画笔进行信息传达,而里希特则是通过工具将画面原有的内容进行“破坏”,里希特的这一颠覆性表现形式,也反映了身为德国人的里希特对于欧洲传统艺术的热爱,只有对欧洲传统艺术有及其浓厚的兴趣和刻苦的钻研,才能通过具有“反叛”思维的视角对传统艺术进行解构与重塑。从表现形式上看,里希特与波洛克有相似之处,但也有着明显的差异,波洛克的“行动画”依旧是建立在传统绘画手法的基础之上,而里希特的抽象绘画则更像是工业文明下,有机

械质感的作品。

里希特作为一名身处时代变革潮流中,同时拥有极强的创新思维与自省能力的艺术家,除了表现形式上的创新外,将绘画材料自身的特征展现在画面中,这一艺术手法,也是里希特抽象艺术的另一个明显特点。在拥有大量写实绘画经验的基础上,里希特对于物质材料的理解极为深刻,在绘画中将材料的本质展露于作品的外观之中,使其成为作品的重要组成部分。在里希特的画中,画面最开始的状态于最终的呈现效果有很大不同,在逐渐刮去原始画面的同时,不仅是对画面的重塑,同时在这个过程中,颜料与颜料之间也得以再次混合,将自身的本质“暴露”出来,呈现在画面之上,让材料自成主题,无疑是里希特抽象绘画在表现形式上的另一大特色。

2.2 抽象绘画的创作方法

里希特曾再一次采访中提及自己对于抽象绘画的理解:“在当时,抽象画实际上是为了覆盖原先失败的画面,但是在实践的过程中,画家们逐渐发现,这种‘覆盖’所呈现的艺术效果,与画家自身的艺术追求不谋而合,于是这种‘覆盖’的手法便逐渐被广泛应用并不断创新”。在里希特的“油彩涂抹相片”系列中,我们也可以看到这种由偶然性缔造出的艺术创新,里希特通过颜料随意的涂抹各类照片,这种涂抹虽然看似随意,但实则包含了作者的创作理念,通过大面积的颜料涂抹以及对原始照片的覆盖,使得画面中充满了强烈的现实与艺术的冲突,引发观众对于现实与艺术交融的遐想。这种偶然诞生的创作方法,让里希特兴奋不已,不仅做了一系列照片与颜料混合的艺术创作,同时还将自己曾经的诸多具象艺术作品拿来重新覆盖、刮擦,在油画上的创作让里希特再次看到了全新的可能性,在这种看似破坏的行动中,逐步启发了里希特对于抽象艺术的个人风格。

在个人风格的确立后,里希特逐步改进自己的创作方法,从最初的“橡皮刮板”也逐步升级为生活中的各种工业材料,如木条、玻璃板、金属材质的刮板等逐步走入里希特的创作之中,这些材料都有这一个共同的特点,在拥有较高硬度的同时拥有平直的线条,也正是这种特性,使得里希特的绘画工具带有浓厚的工业风格,使其抽象作品拥有了工业文化的气息。

三、格哈德·里希特抽象绘画精神探微

3.1 坚持绘画的纯粹性

里希特独具一格的绘画风格,以及其作品高度的艺术成就,使其在世界艺术领域久负盛名,但这一切并没有改变里希特的创作初衷,里希特曾说:“艺术从不是商品,即使艺术仅仅是一个无人问津的词汇,我也愿意穷尽毕生去窥探它的魅力”。正是这种对于绘画纯粹的热爱与执着,使其作品往往能带人进入一个,将最大的反差与矛盾激烈的碰撞在一起的,真实、纯粹的世界。里希特生于1932年,今年以90高龄,也是迄今唯一在世抽象艺术家享受在纽约现代艺术博物馆举办大型回顾展的个人艺术家。这也证明里希特对于绘画创新纯粹性的坚持与实践,得到了世界范围内的高度认可。

里希特在自己的艺术生涯中,不断的追求绘画风格的变化和创新,不满足与现状,同时害怕自己被某一种绘画风格禁锢,使自

己停滞不前。基于对传统绘画的热爱,里希特希望自己的作品能够改变20世纪以来绘画、历史画已死的观念,就像里希特写给朋友的信中所说的那样:“绘画是反抗绝望、反抗空虚、反抗混乱的示威”,里希特一直在以实际行动践行自己的诺言,坚持在绘画领域,以不断创新的形式追求绘画的纯粹性与自己对于艺术热爱的纯粹。

3.2 探寻抽象艺术的当代意义

绘画作为一种经典艺术形式,其内核并非空洞虚无的创作,而是作者希望以一种手法向观众传递一种坚定的精神力量,这种力量正是创作者内心世界的具象化表达。里希特生活在数字化、影像化快速发展并达到高度发展水平的时代,依然坚守绘画,因为其深刻意识到只有在抽象艺术中,发掘出艺术对于社会冷静、理性的力量,才能使当代绘画远离通俗化、商品化的漩涡。里希特的绘画看似自由、冲动、毫无章法,但在创作过程中确实经过十分缜密的推敲与清晰的思考。

里希特很早就察觉到摄影技术的日趋成熟与快速普及,会使图像、视频在艺术领域中占据一席之地,因此在很早以前,里希特便在探寻一条抽象绘画与工业发展相结合的道路。里希特通过发挥绘画中一切构成要素的自发纯粹性与物质性,使画面不受作者主观意识的影像,进而达到一种趋近于工业生产状态下所形成的绘画效果,在这种认知与创新的手法下,其抽象绘画作品往往表现出一种机械式的形态,也是如今工业化时代与抽象绘画相交融的产物。

结语:

里希特作为闻名世界的抽象绘画艺术大师,始终坚定的认为,艺术不应是通俗的大众娱乐商品,作者与其创作的作品应当承担起为社会发声的责任,这也使得里希特的作品在绘画艺术愈发冷淡的今天,可以与众不同、勇往直前。

本文通过对里希特抽象绘画从早起发展阶段,到逐步形成成熟的艺术风格,到其绘画表现形式与创作方法、绘画精神的分析,对里希特的抽象艺术做出总结与归纳,即艺术创作的纯粹性与作品的无风格化,在艺术这条路上,他不属于任何流派,以一人之力,在艺术的世界中纯粹的开辟出自己的道路。

在如今的抽象画作品拍卖中,里希特是在世抽象绘画中拍卖价格最高的人,虽然不能将艺术品的价值与价格画上等号,但从这方面也可以看出世界对于里希特艺术的高度认同与其在艺术领域的重要地位。

参考文献:

- [1] 赵静. 浅析格哈德·里希特的抽象绘画 [D]. 辽宁师范大学, 2021.
- [2] 邹正伟. 浅析里希特具象绘画与抽象绘画中蕴藏的理性与狂放 [J]. 艺术品鉴, 2017(07):169-170.
- [3] 李沛航. 偶然性装饰: 解读格哈德·里希特的抽象作品 [J]. 世界美术, 2012(03):36-43.
- [4] 蒲鸿. 格哈德·里希特的抽象画 [J]. 东方艺术, 2012(01):114-119.
- [5] 季方. 绘画与摄影: 从历史前卫到新前卫—本雅明·布赫洛批评中的格哈德·里希特 [D]. 中国美术学院, 2016.