

马克·罗斯科的抽象语言对当代纤维艺术作品的启示

刘芷毓

(鲁迅美术学院 学校 辽宁省沈阳市 110004)

摘要: 马克·罗斯科的大色域绘画表现出形成对自我意识与艺术本质的追寻。他以色彩、形状、平衡等形式因素构成的方形色域绘画为人们带来的视觉和精神感受。本文目的是解读罗斯科抽象艺术作品对当代纤维艺术的启发,采用形式分析的方法,从罗斯科抽象作品中的形式语言切入,分析大色域绘画的形式美感。罗斯科绘画产生的影响实际上反映出抽象绘画艺术带来的影响,而当代纤维艺术也受到抽象艺术的启示,材料与抽象形体点、线、面、色、形融合激发出更有创新性的作品。有象征性的抽象形式与纤维艺术结合出独特的视觉语言,抽象艺术家开辟了全新的创作思路,对当代的纤维艺术起到深刻影响。

关键词: 罗斯科色域绘画; 视觉语言; 纤维艺术

Abstract

Mark Roscoe's large color gamut painting shows the pursuit of self-consciousness and artistic essence. His square color gamut painting, which is composed of color, shape, balance and other form factors, brings people visual and spiritual feelings. The purpose of this paper is to interpret the inspiration of Roscoe's abstract works to the contemporary fiber art, and to analyze the formal aesthetic feeling of large color gamut painting by means of formal analysis, starting from the formal language in Roscoe's abstract works. The influence of Roscoe's painting actually reflects the influence of abstract painting art, and the contemporary fiber art is also inspired by abstract art. The combination of materials and abstract body points, lines, surfaces, colors and shapes has inspired more innovative works. Symbolic abstract forms and fiber art combine to form a unique visual language. Abstract artists have opened up a new creative thinking, which has a profound impact on contemporary fiber art.

Key word: Roscoe color gamut painting; visual language; fiber art

引言

罗斯科形成的独特艺术观念中,认为艺术是循序渐进而逐渐抵达清晰的过程,它作为交流的场域,消除一切阻隔。他把大色域绘画艺术观念作为一个整体结构,是一种对深度的体验,驱逐阻隔、抵达清晰,创作“交流性”的艺术。从罗斯科的感觉主义与构成主义切入,创作的色彩、空间、抽象等因素作为媒介抵达至精神世界,视觉语言表达出的隐秘维度启发着艺术家们,其形式也在影响着纤维艺术。纤维艺术不再拘泥于图案,材料与抽象形式成为作品的主要语言,抽象形式会更有力地在人们的心中产生思考,抽象并非简单,而是从复杂中思考后抽取的结果。结合心境和想象力,当作品视觉传达出的形式语言与欣赏者的视角融会贯通时,艺术家的与欣赏者的交流通过作品达成。罗斯科认为艺术作为交流、作为对话而存在,纤维作品中艺术审美也在欣赏者与艺术作品的互动关系中反映。就如他认为的那样,艺术不仅仅依赖于形式层面的布局,更多的是艺术作品里的精神含义。

一、马克·罗斯科的抽象形式语言

1. 罗斯科的大色域绘画语言

罗斯科用“戏剧性”和“交流性”赋予他的复合形式阶段的绘画作品,他曾阐释,他把自己的绘画当作戏剧,画中的形状都作为表演者而存在,而受尼采的影响,他改变了复合形式中不规则的形状。

在复合形式的探索中,罗斯科找到属于自己的表现方式,不规则形状开始转变为矩形形状,并将色块简化和放大,并在作品中加入了更多情感因素,仿佛把欣赏者从现实世界引入到精神世界,逐渐使矩形色面成为他典型的绘画特征。从他整体的思想观念与艺术形式之间的关系分析,半透明的、流动的、互相融合的块面彼此独立,又互相影响矩形的结构在画面中不断发生变化,画面简单而清晰。罗斯科给自己定义了一个有秩序的空间,结构平衡,形状分离的大色域绘画作品在视觉上追求着秩序与平衡,减少了视觉复杂感。作品构图形式积极地表现着内心的情感和精神力量,是罗斯科的深度——穿透事物不同层次的一种渐行渐远的体验。

罗斯科的作品中颜色是他表达的主要载体,他用色彩表现作品中的情感,层层重叠的色彩神秘而有感染力,典型的耀眼的红、黄、橘色结合着大色域形式极具视觉张力,有激情的色彩感染着观赏者的情绪。而后高饱和度的颜色转向深色系,并对形式上做了调整,空间感显现,又是视觉上的新高度。

《5/22号》

《栗色红》

受马蒂斯影响,色域作品中开始出现黑色,为了追求秩序和平衡,减少艳丽的色彩,用黑色绘制不同的色层。同时,色彩特征的变化也表现了他情感的变化,忧郁而平静、痛苦或伤感,黑色调系列的作品让色域绘画发挥到了极致。

《罗斯科教堂》

2. 抽象形式背后的精神内涵

米格尔在《艺术何为》导言中写到：“罗斯科重新定义了形式、空间、美、抽象、神话等观念，他认为绘画像音乐与诗歌一样，拥有着相同水准的强度和情感。”³罗斯科在他的大色域作品中，用他的特有的形式结合着色彩表达着情感和变化着的精神世界。书中罗斯科从精神层面对这些作品进行了解释：“漂浮于画面之上的那些稀薄的、隐晦的块面——其本质源于希腊诸神。”⁴他在色域绘画中运用形式、色彩、空间、构成等元素表达了在神话中的欢乐或悲郁感染欣赏者。对于罗斯科的作品，有人认为是一种冥想，有人认为是抑郁的世界，有人认为是宗教神话故事的解读，作品视觉呈现与欣赏者的思维创造性、想象力结合，才真正完成与艺术家的精神交流。

二、大色域形式语言在纤维艺术作品中的运用

以前的纤维艺术一直受传统绘画的影响，呈现着具象图案，直到受抽象艺术影响，创作纤维艺术用材料结合着象征性的元素符号的方式表达主体、转化情感，在视觉上创新了效果。材料与结构是纤维艺术的体现重点，材料、结构属性和色彩表现着作品。罗斯科的绘画在当代艺术中启发了艺术家对艺术及生命本质的思考，颠覆传统的表现性起到了指导作用，避免传统形式而是去挖掘新创作语言。罗斯科大色域绘画对抽象艺术的作用也在影响着纤维艺术，他在与威廉·塞茨的访谈中这样阐释画面：“那些块面的形状说出了象征符号所说的话。”具象形式的简化、符号化也同样在纤维艺术领域中运用着。常见具象或并非具象的事物通过简化或符号化，用符号象征激发观者们的幻想，情感意义融入内部符号，以材料为载体组合呈现出富有表现力的纤维作品。如图9 玛格达莲娜·阿巴康诺维奇的作品，《红色阿巴康》以巨大的、象征化的形式呈现，巨大的形式和鲜艳而凝重的色彩带来的是震撼和思考。

《红色阿巴康》

纤维艺术的美有种真实性，艺术家将情感投射在作品中。纤维作品中的颜色也是更直观的情感表达载体，鲜艳、温和或诡异的色彩或无色倾向感染着观众。日本艺术家盐田千春的丝线装置作品（图10），不同的颜色予人不同的情绪感受。强烈的红和黑结合着布满整个空间的线，或焦虑或压抑，都带给观者强烈的视觉体验，艺术家用色彩传递出情感，观赏者的视角与作品合二为一，完成了精神上的交流。

三、抽象形式对当代纤维艺术作品的启示

1. 形式上的启示

抽象结构是空间、结构等形构，具象或情感活动通过作品抽象结构中点、线、面、色彩等重要因素来演绎。抽象形式并非仅仅是简单，而是从复杂中总结或抽取的结果，反映了思维形式和作品中的本质与规律。

在纤维艺术创作过程中，形式是必然的，受抽象形式的启发，在作品中分离或概括、寻找共性打破规律，纤维艺术创作中抽象的结果即使我们思考的结果。点、线、面这些构成因素单独出现或组合、重复或放大，放在作品中都会传递不一样感受和形式语言，此时形式尤为重要。抽象形式在当代纤维艺术上启示了材料与秩序、空间、结构和平衡这些形构的融合，从而产生更好的视觉语言。

2. 精神传达中的启示

在抽象派艺术家的介入和现代抽象艺术的影响下，纤维艺术的材料和抽象艺术理想的融合，很多抽象派艺术家带来了全新的纤维艺术创作艺术理念，越来越多象征意味的作品出现，正如康定斯基认为：只有当符号成为象征时，现代艺术才能产生。

罗斯科艺术精神中重要的交流性影响着艺术家们，纤维艺术将情感倾注作品中，摒弃现实的具象，走向抽象主义。抽象的纤维艺术作品是独特而有意味的，肌理与写意结合，和谐的感觉、观念和色彩表达出作品情感。注入了生命力的作品通过形式展现的情感被观者所体会，抽象形式的纤维作品追求物质与意识形态的本质性。用纯粹直接的方式体现纤维艺术作品，形式结合材料的肌理，清晰明确的传达给欣赏者。

结语

马克·罗斯科的大色域绘画深刻的启发了抽象艺术，其作品和思想无论是从形式层面还是精神领域对艺术家们都有非凡的影响。纤维艺术作为独特艺术形式材料语言与视觉语言皆特殊而丰富，受到抽象形式的启示从结构上概括或抽离，作品更加有形式感、有生命力。不单单是作品的表面形式，抽象语言传达艺术家了思想和情感，观众们看到通过抽象手段表现出艺术家的思维和内心，这种消除阻隔的交流性是罗斯科艺术精神的重要部分。纤维艺术视觉语言特殊，不仅仅可以平面演绎，更多的是在一个空间内部所展示，更拉近的与欣赏者的距离，使他们多维度的欣赏、思考。抽象的启示使纤维艺术用材料去装载情感，这是纯粹的、并富有生命力的表达。

参考文献：

- [1][美]马克·罗斯科.艺术何为：马克·罗斯科的艺术随笔(1934-1969)[M].北京大学出版社,2016
 - [2]窦慧菊.例论马克·罗斯科抽象表现主义绘画中的艺术视觉认知变迁[J].美术教育研究,2018
 - [3]邹启华.现代纤维艺术视觉语言审美研究[D].苏州：苏州大学
 - [4]黄喆.现成品在纤维与空间艺术中的运用及当下意义[D].杭州：中国美术学院
 - [5]王晴.马克·罗斯科绘画主题及其表现形式研究[D].锦州：渤海大学
 - [6]美术网抽象表现主义艺术家马克罗斯科(Mark Rothko)专题网站
 - [7]《艺术何为》马克·罗斯科
 - [8]《红色阿巴康》艺术与女性主义的革命，中国新闻网
 - [9]微信公众号 eleven-ten-fashion
- 作者简介：刘芷毓（1997.9—），女，汉族，籍贯：辽宁沈阳人，鲁迅美术学院染织服装艺术设计学院，2019级在读研究生，硕士学位，专业：艺术设计，研究方向：当代纤维艺术语境研究与创作