

巨大的精神力量

——浅谈抽象表现主义绘画

宁 静

身份证号码：5101841984****0025

摘要：二十世纪40-60年代美国出现的抽象绘画，在现代艺术流派中有着很重要的地位，艺术史上通常把纽约画派的抽象绘画称为“抽象表现主义”。它结合了抽象形式和表现主义的画风，直观强烈的反应艺术家的情感。抽象表现主义绘画画风多为粗犷、夸张、画幅尺寸巨大、画面色彩强烈。本文试图通过对抽象表现主义的几位代表性艺术家的分析来研究抽象表现主义这一多后世绘画艺术影响深远的艺术风格。

关键词：抽象；抽象表现主义；绘画

虽然抽象绘画在当下已经不那么红火尤其在当下国内火热的当代艺术中，但是抽象绘画并没有灭亡，在影响了国内一代艺术家的德国艺术家哈德·里希特（Gerhard Richter）的最重要的代表性作品，就是模糊性风格的抽象绘画，只是他已经不是世界艺术的主流角色。但是艺术并不以流行与否，题材等论高低，艺术应该是多元化的，各种艺术都应该有它存在的可能性。

一、抽象表现主义的概念和源起

只要一提起抽象绘画，我们就会想起康定斯基，蒙德里安，马列维奇，库普卡等艺术家，然而我想在这里讨论的则是二十世纪四十年代以来的抽象绘画，以美国纽约为世界艺术中心的兴起和在这一时间段兴起的抽象绘画以及对它之后的世界艺术的影响。

20世纪40-60年代美国出现的抽象绘画，在现代艺术流派中有着很重要的地位，艺术史上通常把纽约画派的抽象绘画称为“抽象表现主义”。它结合了抽象形式和表现主义的画风，直观强烈的反应艺术家的情感。抽象表现主义绘画画风多为粗犷、夸张、画幅尺寸巨大、画面色彩强烈。抽象表现主义是战后风格实验的开端，标志着新的时代的到来，从此之后，西方艺术中心从法国巴黎移到了美国纽约。美术史学家把，霍夫曼、德·库宁、波洛克、戈尔基、马瑟韦尔、罗思科等人被归为了抽象表现艺术家。

二、抽象表现主义的代表艺术家

有评论家认为抽象表现主义可以分为两种，“一种是以波洛克、德·库宁和克莱因为代表，强调力量和动态，也很重视形式构成；另为一则以马克·罗斯科为代表，是更纯粹的抽象，最终归于宁静。”抽象表现主义的大部分画家对原始艺术都怀有特别的感情，原始艺术中广泛运用的单纯的生物形态来表达思想情感这种表现手法对抽象表现主义有很大的影响。抽象表现主义艺术家戈特利布曾说过：“如果说我们的艺术体现了一种与原始艺术的情缘关系，那是因为

原始人所表现的情感在今天也还是很实用的。在这个充满暴行的时代，任何人对色彩和形体的细微变化的迷恋多时不合时宜的。所有原始人的情感都揭示了那种对残暴力量的永恒的认识，直率的表达了恐怖和畏惧，意识的自然的威慑力量和生命的永久不安全感。今天，所有这些情感业已为全世界大多数人所体验，这是一个很不幸的事实。对我们来说，掩饰或回避这些情感的艺术是肤浅的和毫无意义的，这就是我们为什么要坚持主体的重要性。”抽象表现主义艺术非常注重精神意义，艺术家简化了创作时多余的修辞，把创作的中心移在了对精神意义的表达上。

提到抽线表现主义，不能绕开的认为当属杰克逊·波洛克，他的出现可以说是对绘画艺术一次颠覆性的改变。绘画不再只是存在于笔、颜料、布或纸张的一种形式。他将画笔从绘画中解放出来，艺术家作画不再只是用画笔在画布或纸上描摹。波洛克利用引力作画，让颜料随着他身体的运动无意识的在画布上挥洒。他可以称得上是抽象表现主义代表人物，在波洛克看来，绘画史一种自由的情感的宣泄，他说：“我需要更坚硬的平面所具有的抗性。我感到在地板上更加轻松，因为这样一来，我便能在画的周围走动，从四面去画，简直可以说是置身画中。这样，我觉得与画更接近，更感到自己是画的一部分。”他的创作是他个人情感的宣泄，同时看他作品的观者也会受到他画面精神力量的震撼。

其实早在二十世纪20年代中期，超现实主义的画家们就曾经实验过滴洒和泼溅颜料的方法，但没有人去发展和将其扩大，波洛克在偶然中发现了这种挥洒泼溅的画法并将其不断的深化提炼成为独特的风格，看波洛克的作品我们可以发现，他在作品中其实在追求总体均衡的美，色彩在画上的不同质的流动富有节奏，持续变动的色彩堆砌早成了丰富多变的组合，挥洒颜料时所考虑的层次感非常明显。通常画家都是站在画布或纸张面前用笔作画，笔在画面上运动，而波洛克的绘画时时将画布平铺于地面，人在画面前四周走动，

画笔悬浮于画面，颜料随着他身体的运动在画面上挥洒。这种画法颠覆了早期绘画的单一性，可以说是绘画走向多元的分水岭。

抽象表现主义人们最熟悉的往往是波洛克，波洛克固然重要但如果我们只是去通过对他的研究去了解抽象表现主义那是远远不够的。其中汉斯·霍夫曼也是这一时期抽象表现主义的代表人物，甚至有人称他为“抽象表现主义之父”。霍夫曼的作品色彩饱满艳丽，特喜欢在画面中运用平涂的大色块来表达情绪，他画面中的平涂并不是真正意义上非常工整的色块平涂，而是具有饱满情绪的笔触色块，同时在他的画面中也出现了犹如波洛克式的挥洒自由充满情绪的喷溅的色彩。可以说霍夫曼的作品完美的诠释了抽象表现主义的两个分支：一种是以波洛克为代表的，强调力量和动态，也很重视形式构成；另为一则以马克·罗斯科为代表，是更纯粹的抽象，最终归于宁静。在霍夫曼的画面中我们及看到挥洒喷薄的力量也同时拥有纯粹的静谧。霍夫曼是30年代到美国的德国移民，在他的作品中我们任然可以看到他欧洲人血液里对艺术的敏感的素养，特别是他在色彩和绘画结构以及精神层面上的贡献。

在这么多为抽象表现艺术家中罗斯科是我非常喜欢的一位，可以说罗斯科的绘画那种纯粹直击心灵的力量时在所有绘画作品中及其少见的。正如前面我们提到过的，抽象表现主义的两个分支：一种是以波洛克为代表的，强调力量和动态，也很重视形式构成；另为一则以马克·罗斯科为代表，是更纯粹的抽象，最终归于宁静。罗斯科的绘画作品看似仅用了简单的几个色块在画布中平铺去极具情绪的张力。他的绘画属于色域绘画，艺术家试图将绘画从以前绘画的形式中解放出来，是其成为更纯粹的体验。这一特点在罗斯科的作

品中达到了极致的体现。观看罗斯科的作品，观者不需要艺术背景，不需要人讲解作品的含义，你只需要静静的站在作品面前，自己去体会作品当下带给你的感受。他的作品带给人的心灵震撼时无以言喻的，往往很多观众站在他的画面前就会落泪，这种艺术纯粹又有力量表达在罗斯科的作品上可以说达到了极致，就像前面所说的，罗斯科作品给观众带来的心灵震撼时所有绘画作品中登封着急的。这就是罗斯科作品的魅力，在那些巨幅的色域画面前，艺术的精神力量彻底释放。

三、结语

抽象表现主义豪放、楚狂、自由的画风背后其实隐含了现代人内心焦虑和苦闷的悲剧情调。虽然抽象表现主义在二十世纪50年代末走向了衰落，但是它对后来艺术的影响是很深远的，接着这种具有深层精神力量的艺术过后不断涌向楚了极少主义艺术等等，在艺术的发展上更探向了极端。在抽象表现主义过后的这么久时间再回头看，其实我们可以发现，如今抽象艺术的范围已经如此的广泛，它渗透在很多艺术当中，即使你的创作不是抽象艺术但在其中的某一部分也找的到抽象艺术的影子。

参考文献：

- [1] 心灵的宣泄——美国抽象表现主义画家波洛克与中国山水画[J]. 王葱葱. 美与时代. 2004(04):56-59
- [2] 前所未有的自由，并且强大——抽象表现主义画家J·波洛克评介[J]. 阿三. 西部广播电视. 2008(03): 125-129
- [3] 抽象表现主义发展而来的——杰克逊·波洛克艺术[J]. 吴鑫. 中国民族博览. 2019(02)
- [4] 《美国抽象表现主义绘画的当代价值研究》杨青 湖南科技大学硕士学位论文 2017.12-19