

略谈当代艺术语言呈现的多样性

Talking about the Diversity of Contemporary Art

李伟力 Li Weili

当代艺术彰显观念化、个性化等现代艺术特性，为其艺术活动的展开扩大了领域、为其艺术家进行创作拓展了思维空间、为其艺术家充分挖掘潜能、构建自己的语言属性创造了条件。艺术家徐冰在谈到当代艺术语言时说：“进入当代以来，人们提倡写不同的艺术史，似乎每个人都可以写艺术史，但是，写作艺术史还是有标准的。我更看重严肃探讨艺术语言的艺术史。”艺术语言是抽象感性的，它与人类的语言不同，但都具有表达的作用。艺术语言告诉我们客观事实的存在和意义，是一种精神层面上的表达方式，也是判断一件艺术品价值的主要依据，在当代艺术作品中，艺术语言可以说是丰富多样的，具有很强的时代性特效，是影响时下大众转变观念、解放思想的视觉哲学。下面就从传统架上绘画艺术语言、数字媒体艺术语言、行为艺术语言、材料、观念与艺术语言的演变等四个方面探讨艺术语言的多样性。

一、传统架上绘画艺术语言

在探讨传统架上绘画的艺术语言中，有四篇较为代表性的文章论述绘画语言所关注的问题和探讨范围：张弘的《关于绘画语言的思考》、王光新的《艺术·语言·情感》、张省的《略谈艺术语言的应用》、中央美院部分中青年教师谈话。其中最后一篇从主体创作者的角度评述了绘画语言所面临的问题和思考。

张弘的《关于绘画语言的思考》从艺术家情感方式的角度说明了绘画语言本身就是具有审美情感功能的。如何界定和纯化绘画语言，作者总结了两种观点：一种观点认为绘画语言的形态是独立存在与发展的，通过自身的线条、色彩、造型和构图等构成一个自律系统，形成画面的完整性。对绘画语言的研究应使各种形象语汇之间达到和谐，构成一个既定的语言规范模式。以熟悉材料和精通技巧为突破口，画家不应该与观念纠缠，站在技巧的角度

纯化语言，把它们作为绝对和唯一的目标，这种观点不免有重艺术表现形式，轻内容的看法。另一种观点认为，绘画语言是一种精神的东西，应基于主体意识的确立。否认绘画语言研究中的技巧和形式方面的因素，认为语言本身就是观念的活动。要用观念来支撑绘画，绘画表达了某种观念，就找到了确切语言，它已是这一观念最恰当的语言。否则就缺乏意义。

在这篇文章中，作者认为绘画语言并不仅归结于技巧或观念，而说语言是技巧和观念的中介。绘画语言实质上是指运用语汇来实践所依据的法规，实际上就是一种内在的、精神性的东西。绘画语言不仅包含着精神、技巧和观念两个方面的因素，而且二者是互相渗透，互相制约的有机整体。绘画作品必须具备这两个层面才能获得完整的艺术价值和美学意义。^①

张省的《略谈艺术语言的应用》则有不同的看法，认为艺术语言可以作为单纯对于艺术观念的表示，象达达主义、概念艺术等；也可以是一种对于特定创作媒介的选择，从对某种创作题材的偏好中体现艺术追求；或是一种与众不同的工具、材料、制作方法的采用等等，艺术语言与观念、具体的手段相关。

在当今的艺术作品中通常会遇到缺乏鲜明、独特艺术语言的作品有三种：

1、以传统的法则为规范：它过于完整性使得它往往成为一种独立、封闭的体系。在现实中更多的是对传统的方式缺乏把握能力的作品，那么它反映出来的艺术语言就更模糊；2、新的艺术语言的向往与追求的过程中出现的问题，较多的作品是将标有现代、民族、本土、世界等等符号的艺术元素掺合在一起，未经过充分的加工合成，缺乏水乳交融的“化合反应”。3、经历了一次艺术震荡之后尚未从混乱中清醒过来，往往被动追随时尚，不知道自己艺术的路该怎么走。

作者基于以上三种问题，认为艺术家要找到一个独特的艺术表达方式，离不开对于人类文化艺术作整体的审视，只有在这个过程中完成对“预定图式”的修正，产生出真正具有创造性的完美的艺术，才能有真正意义上的具有鲜明性的艺术语言。^②

王光新的《艺术·语言·情感》主要观点在于绘画语言本身具有一定的审美因素在里面。绘画中的语言包括色彩语言、材料语言、造型语言等，是按照不同的艺术方式构成的传达主题的不同情感体验。艺术语言具有一定习惯性和经验性，语言的运用是以传达情感为目的的，所以作品是情感强烈冲动的产物，画家情感的投入是一件艺术作品视觉语言形成的基础。就油画的绘画语言来谈，只有艺术家融入自己的真实情感才能实现语言的再创造。作者从主体情感方面论述了决定绘画语言的因素。^③

中央美院部分中青年教师谈话中更是直接提出了艺术语言所存在的问题：

现阶段架上绘画的艺术语言讨论的问题包括：当下境遇中的艺术发展该确立怎样一种话语体系？该追求民族文脉的连续性吗？在艺术语言分流的多元格局中，出于对话和交流需要，该达成怎样的和怎样达成一种语言的共识或规范？以至在什么前提下，凭什么来判断一种艺术语言的价值？“纯化艺术语言”作为一种目标或策略的实质和关键是什么？怎样从掌握艺术语言的意义上认定“艺术家”这一身份？……有些艺术家认为艺术语言是纯正、特有的美感和表现力，在欧洲各时期、各大师的油画作品上都体现得特别充分。杨云飞认为：“画家不是把语言问题规定在前，自己的情感和内心所想，表达应该自然地围绕它而来。有些画家总想发现一种没被表现过的样式，变来变去，不能坚持一种东西并把它做到一定高度。”刘晓东则认为绘画语言只是一种技术。纯化语言的问题，通常被理解为技术问题，即你的“活”做得怎样是否地道。画家谈语言，实际不单纯是怎么画，他个人的素质、品格和整个人的风格都融到了里面。艺术上两点很重要：一是人的感情不能代替，无论用什么招式，只有以自己

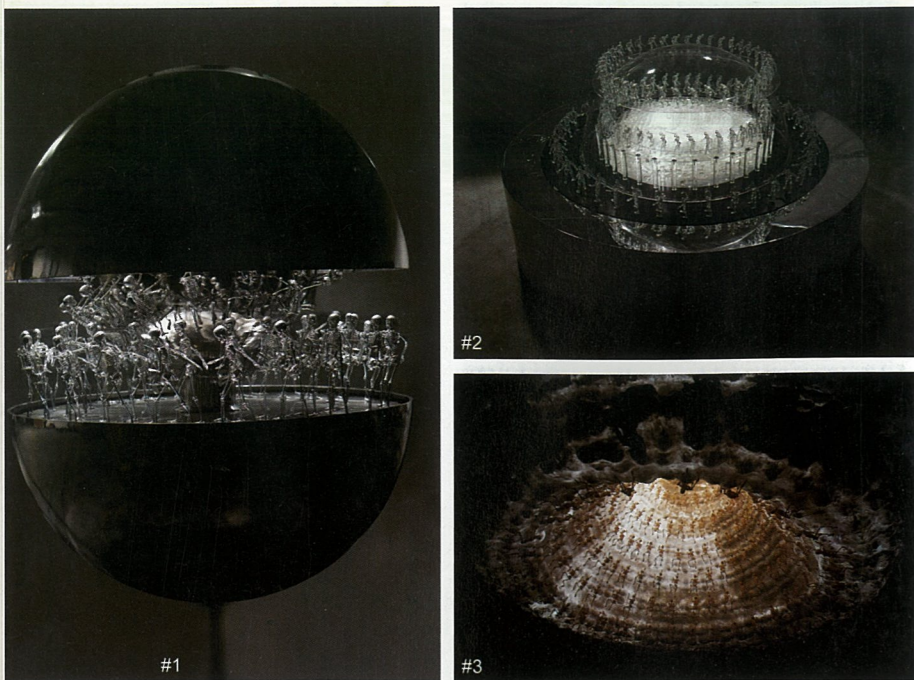

的感情来体验才用得顺手和有效，一是视觉感受上直觉的空间不能代替，不管作怎样的处理，只有自己感觉到的那个空间才对构成画面有直接作用。在中国，语言的纯化不是明确追求就能做到的。它需要人们沉下心来，很仔细地去研究和发现。语言是路子的问题，只有走出自己的路子，才能形成有特色的语言。语言问题有两点，一是它的前提，即在什么标准下讨论语言的价值；另一是，语言与文化批判的关系。^④

二、数字媒体艺术的绘画造型语言

新技术的出现对绘画语言的变化也产生了影响。其中有三个方面的特点：造型的人性化、具有时效性的造型和虚拟现实性。通过新媒体产生了新视野科技的发展，数字媒体艺术不仅是模仿而是另一种真实的世界，用3D软件做真实性的画面效果就是绘画语言的一种巨大突破，在《浅析在数字媒体艺术下的绘画造型语言》一文中作者指出数字媒介的几点优势：能通过“真实再现”的数字手段将透视学、人体解剖、投影法等西方写实主义绘画技法在虚拟三维环境中发挥到极致。同时，数字媒体艺术将头脑中的世界再现于电子屏幕上，这也是绘画图像中的一个新的跨越。数字媒体艺术通过编程的方法将基本技法、技巧和效果输入电脑，省去了现实中材料工具所带来的麻烦，提供方便又可以像在真实环境中创作一样。数字媒体艺术画面语言的可视性给单一的绘画造型语言添加了活力。从时效性上讲，新媒体的兴起和艺术设计的数字化意味着艺术世界数码时代的到来，数码影像、网络、平面等的出现是艺术的传播在空间中解脱出来，在网络中传播自己的作品提供了轻松、便捷自由的艺术交流形式。最后一点是这种新的艺术形式给我们提供了一个全新的世界，什么都可以被复制并传播出去，网络提供虚拟的世界，体验一种新型的视觉感受。绘画造型语言和数字媒体艺术绘画语言都是

#1 无题 图片 余极
#2 浓夜2008-2# 油画 刘芯涛

一种视觉艺术，艺术是人们情感和想象力的反应，迈向数字化时代数字媒体艺术在冲刷着艺术形态，也被传统艺术过滤，数字媒体艺术是重要的绘画造型语言，它也是艺术的表现形式之一。^⑤

三、行为艺术的艺术语言

王杰鸿的《行为艺术语言论》探讨了行为艺术的语言形式。行为艺术从艺术语言的角度切入，行为艺术大体可析出材质语言、修辞语言和审美语言三个层次。其中第一个是对“身体”的认识，行为艺术中艺术家常用的语言是以身体作为一种媒介。行为艺术家是一个反对对艺术概念作本质主义界定的松散群落，但在“身体至上”上却是一致的。依靠身体试验以挑战架上传统，从而在事实上扩展了艺术的既有边界，但所有用身体投入作品的不一定都具有艺术性。第一，身体不能仅仅作为新的艺术语言和替代性媒材，他应该是具有革命性，带来一种更加丰富的阐释性；第二，行为表演不是迷恋于快感的身体，而是被转换的、整体性的和具有艺术规定性的身体。不能停留于身体形式的“惟一呈现”，也不能定格在观念内涵的“直接出场”，而应在艺术辩证法的规约下把过于自由的形式和观念纳入到必然的范畴中来，否则“行为艺术”所指的就不是艺术，而是身体或观念这另外两个实体了，艺术实质上被取消了。另外一种“传奇”与观念强迫症：视觉艺术语言的修辞层次，是要把客观的、被发现的物质材料纳入到艺术家主体的整体性观念、修辞性力量传达的轨道上来。行为艺术家很注重对身体“陌生化”、“奇异化”的观念赋义，他们视这种智性的语言游戏为“传奇”，说那“是在历史与现实之间出奇制胜，解释社会欲望的灵丹妙药，”用的如挪用、并置、戏拟、转喻等，并且效果大多非“震惊”无可形容。而对于具体的行为主体，一种材质或手法往往因为“重复”又成为相对固定的风格，“传奇”是震惊、惊人的，但同时是焦虑、强迫的。中国行为艺术试验存在着与西方同样的强迫性选材、赋义以及强迫性重复自我“自由风格”等问题。

中国行为艺术家既要西方的思想资源和表述方式再语境化，以确立自己独立的文化身份，同时还要提防叙述本身可能会给这种身份带来异化性；既要反抗西方中心主义的文化压迫，同时还需警惕坠入民族主义的意识形态陷阱……在本土与西方、传统与现代等话语力量的夹击中求生存。最后一

点，形式主义和语言的没落。作为艺术语言的最高层次，行为艺术的审美语言可落实到对其审美观的考量，看它是否真的洞见到了新的审美境界的可能。首先，行为艺术沿袭了观念艺术的基本理念：去对象化、反形式主义、崇尚智性和观念游戏、强调艺术的批判性与当下性……行为的暴力“似乎”承载了语言转换中必须承载的美学典范意义，表现出以下三条强烈的审美现代性追求：观念化、生活化和过程化。“观念化”希望艺术成为纯粹概念的游戏。它对材质的要求是“极端减少”，“除非它们是信息、隐喻、象征和有意义的形象的容纳物”。体现在创作中就是用最简洁的肉体传达最贴近人性的涵义。行为艺术是反美学、反艺术的姿态。^⑥

四、材料、观念与艺术语言的演变

上面论述了三种主要的艺术领域中语言的表达，从宏观的角度看，无论哪种艺术形式，艺术从观念到形式的演进与艺术材料的变革都紧密相连。绘画从岩画到纸上铅笔、钢笔、粉笔画，从墙上到画布上的蛋彩画、蜡画、油画，再到20世纪初新兴的丙烯画；从单纯运用绘画材料的架上绘画到使用各种生活和工业材料甚至人的身体创作出的装置艺术、大地艺术和行为艺术……证明着艺术材料的变革对艺术的发展变革具有重要意义，材料的变革中呈现出的观念变革对艺术发展具有重要意义。《材料·观念·艺术语言》正是从材料、观念的角度阐述了艺术语言的演变。

某种意义上，整个人类艺术发展的历史，也是一部关于材料——艺术的材料——变革和发展的历史，人们习惯于通过对艺术语言的分析来阐释艺术的演进。在艺术语言的演变和发展上，艺术材料及其观念的变革起着至关重要的作用。每一种新的艺术材料被发现、发明和应用，都意味着一种新的艺术语言的被创造和应用。印象主义对色彩的本质认识和运用，达达艺术和波普艺术对现成的、废弃的工业和生活材料的新诠释即是证明。对材料的观念性认识，是艺术语言乃至艺术视觉形象演变的重要原因之一。对艺术材料语言能力的不断开发，导致了艺术视觉形象的不断刷新。在人们对材料的观念性认识从材料的外部形态转向材料内部蕴含的同时，艺术语言在材料上的实现，也因之经历了一个从材料代语艺术家（用材料说话）到材料自语（艺术家让材料说话）的过程。“艺术家的创作是艺术家在用材料说话”。因此，当材料在艺术中只是艺术家的表达工具时，艺术创作的结果是材料消解着自己，被艺术家创造的艺术形式所吞没了。理论的演进和发展，不仅引起了社会科学中观察问题角度的深刻变化，也引起了艺术中关于艺术语言

的构成、艺术视觉形象的构成、艺术材料的构成和作用的观念变化。因各历史时期不同观念的影响，人类艺术语言还经历了一个由社会性语言向个体性言语、由语言的有意结构到有意解构（即有意拆除结构）的转变和发展。艺术材料有着十分丰富的文化性，正是这种文化性，使材料具有了特殊的语言意义。艺术语言创作的解构意识颠覆了传统的结构意识，强调社会性语言的“一种语言”和“中心话语”观被瓦解。艺术语言的发展由单纯走向了丰富，“艺术”的概念被重组。20世纪后半叶以来，艺术思想、观点、题材、技法的个体性，艺术语言的无中心性、“无政府”性，被艺术材料的反传统、生活化和现成化运用得淋漓尽致。现代主义以及继之而起的后现代主义各流派它们标幟立论，以至艺术流派纷呈、风格林立。这些是艺术语言体系的解构在材料上的呈现。

综上所述，在不断演进着的艺术史中，材料的变革演绎着观念的更新，而观念的置换则决定着材料在艺术中的语言价值和意义。显然，材料和观念的变革是艺术演进和发展的主体，是它们的变革带来了艺术语言的演变和发展，从而带来了艺术视觉形象的演变和发展。^⑦

从以上几篇文章中，可以看出在不同艺术领域中所探讨的艺术语言问题也各有侧重点。艺术是一种语言，技巧固然重要，但更为重要的是重视艺术语言的个性和情感的表达。随着艺术创作实践的发展，艺术语言也在不断地发展更新。熟练地掌握并运用本门类艺术的艺术语言，是对一个艺术家起码的要求。

引文出处：

- ①《关于绘画语言的思考》张弘《理论研究》
- ②《略谈艺术语言的应用》张省《艺术百家》1997年第2期
- ③《艺术·语言·情感》王光新《美术观察》2007年02
- ④《当下艺术语境中的油画语言》中央美院部分中青年教师谈话《美术观察》
- ⑤《浅析在数字媒体艺术下的绘画造型语言》马丽《艺术与设计》
- ⑥《行为艺术语言论》王杰鸿《美术研究》2006年第1期
- ⑦《材料·观念·艺术语言》陈璐《现代艺术与设计》2006年148期

- #1 蛋形No.2 机械装置 许仲敏
- #2 转山No.2 机械装置 许仲敏
- #3 云No.2 机械装置 许仲敏
- #4 迷 Lost No.18 布面油画 伍刚
- #5 码头 布面丙烯 陈联庆