

只占几分钟的时间,却能将一场秀变得高级、时尚感更强。

四、舞蹈的专属性

舞蹈的形态就是舞蹈在表演中的形与态。形所传递的是舞蹈的技巧、动作是否标准,态所传递的是舞蹈的姿态与神情。形与态是不可分割的,一段舞蹈有形无态或有态无形都不能称之为舞蹈,两者是相辅相成的。

舞蹈的形式和状态是舞蹈者的语言,但舞蹈艺术与其他艺术形式的区别在于语言表达的不同。在舞蹈这门艺术中,每个舞者、每个民族、每个国家的舞蹈都千差万别,这却构成了舞蹈语言的多样性,比如动作、姿态、节奏之间的不同与变化。舞蹈强调视觉化和个人化。要求舞蹈演员具有丰富的情感和审美感受,必须生动、鲜明、具有独特的个性。

人的理念和情感是促进人类在艺术中发展的一种拓展方式,在生活中,舞蹈以最原始的方式让人在潜意识中与舞蹈对话。舞蹈的魅力是其他艺术无可比拟的,她既感性又理性,感性需要特殊、敏锐、丰富的感觉能力,理性需要舞者自发的运用协调能力。在舞蹈表演中,舞蹈形态与舞蹈有着密不可分的联系,舞蹈表演的形式种类繁多复杂,舞蹈形态与表演是相辅相成的,舞蹈形态是塑造一段表演的基础,而表演则是体现舞蹈形态的一种方式。因此,舞蹈功底固然重要,而舞蹈呈现出的形态和传递出的情感则更为重要。

(责任编辑:张贵志)

一、风格的转变与形成

早期蒙德里安的作品其实并不是我们所熟悉的“蒙德里安风格”,也就是所谓简约理性的红白蓝格子。在十七岁之前,蒙德里安跟随他的叔父福尔兹·蒙德里安学习绘画,福尔兹是一位海牙画派的画家,因此蒙德里安得到写实浪漫的真传。1892年蒙德里安进入阿姆斯特丹的国立艺术学院,正式接受学院派的训练,这也奠定了他深厚的写实能力。使他拥有细腻的观察、严谨的构图能力和准确的色彩判断。但从1905年之后蒙德里安画的树中我们已经可以观察到,他在试图抹去具象的边界,有了几何概括的影子,色彩也越来越主观化,色块与黑色线条在画面中出现的频率越来越高。那种静谧、理性、超越世俗的冥想感,也离“风格派”和“新造型主义”更近了一步。

我认为正是蒙德里安画面中表现出的这种超越现实与人性的与生俱来的艺术个性,才使得他后来接受了神智学与新柏拉图主义的思想并受其影响。

抽象绘画理念主要由两个元素构成,一是尼德兰哲学及通神论,二是当时西方现代艺术流派对浪漫主义、结构主义、立体主义的研究。因此,蒙德里安几何抽象的形成与自我信仰的哲学观念与周边的自然环境都有着十分密切的联系。

二、蒙德里安抽象绘画的思想特点

蒙德里安抽象绘画和传统写实绘画的特点有所不同,其更加重视创作理念的展现,绘画语言的表达以及色彩的应用,而非复杂的画面内容或故事表达。蒙德里安以内在需要原则为基础,提出了绘画不仅要体现自然,而且还要展现出宇宙的内在秩序。

蒙德里安将二元论应用于绘画创作。在蒙德里安绘画创作当中,他利用自己赋予想象力的画作完美地展现了将两个极端控制在相同范围内的艺术理念。在大自然里,我们也可以感受到世间万物的存在与冲突,这种合理的冲突集中体现在了极端对立的事物和对立的状态上。在抽象艺术当中,许多抽象造型就是在集中展现这种对立的关系。

对立面的充分表达诠释了蒙德里安的基本艺术思想,其以全新的艺术表现方式来创建一种全新的秩序。在手法方面,蒙德里安通常将自然中积极的事物和消极的事物简化处理,以水平和垂直的线条来概括事物的“形”。以白黑灰为主色调,用以展现事物的本质以及事物的内在秩序。

抽象绘画主要体现的核心思想就是事物内在永不改变的本质,这也让我联想到了“一生二二生三三

关于蒙德里安艺术风格的思考

■ 袁 可 西安美术学院

〔摘要〕蒙德里安所出生的 20 世纪前叶是世界艺术快速发展的时期，也是欧洲最为重要的转型期。受宗教与社会变革的双重影响，蒙德里安开始追寻绘画艺术中纯理性的回归。蒙德里安认为，“艺术必须超越现实，必须超越人性，否则，它对人毫无价值。”“生活本质上是简单的，他可能会变得越来越复杂，但它不能失去这种简单性。而那种复杂性需要被完善，简单是人类的完美境界”。因此，他试图从繁杂的社会表象中抽离出来，以最均等最本真的方式简化所观看之物，形成了独有的蒙德里安艺术风格。其艺术创作也在设计与建筑等方面有着广泛的应用。

〔关键词〕抽象；哲学思想；蒙德里安

生万物”的思想，正如蒙德里安的画作一样，“万物本质”的那个“一”，就是宗教与哲学一直在探讨的问题。而蒙德里安的这个“一”，就是“直线”。

蒙德里安认为艺术既是对自然的表現，也是对人的表現，人按照自己的意願對自然進行了加工和處理。這與黑格爾學說當中的，美是理念感性的體現思想也是不謀而合，蒙德里安在藝術上最大的追求就是身處黑格爾學說當中所描述的理想世界，即英雄時代。黑格爾所提出的英雄時代當中，人物自由且獨立，人與自然是和諧與平等的關係。在與人與社會的關係中，英雄時代中的社會道德觀還沒有被完全固化，而且社會階級關係也并不十分明顯。人們可以依據自己的意志和判斷，確定自己想要完成的目標和想要做的事情，在該時期，人們實現了真正的自由。

另外，環境變化也會使人們在生活中與環境產生較大的矛盾，人們感受到外部世界的紛繁複雜後，會產生一種對外部世界不確定的惶恐情緒。在複雜的塵世之中無法獲得內心的安寧，因此人們也對客觀事物進行了簡化和虛擬的處理。蒙德里安藝術的核心思想剛好與這種思想相吻合。二者均提倡以簡單純粹的方式來展現事物的內在本质，從而給人以內心的平靜。

三、蒙德里安色彩形式的純粹性

蒙德里安採用最為簡單的色塊與黑線構成了《紅黃藍構成》這幅作品。蒙德里安的作品色彩主要採用三原色，在他的作品當中提倡使用最簡單的外形和最簡單的色彩。矩形是數學圖形中最为簡單的圖形，三原色也是美術色彩中最为簡單的色彩。且在創作的過程中其也規避了幾乎所有個性化的要素，採用扁平的筆觸將色彩均勻地應用於畫面當中，從而展現出最為簡單和質樸的美感。這種美感是在理性規則下構建和形成的。紅黃藍是單純色彩當中的基本色，其無法再繼續分解為其他的顏色，蒙德里安又將這三種顏色用直線分割，形成了一種極端平衡的狀態，穩定性達到最高。這種看似沒有任何變化的色彩組合，沒有任何個性化的改變也沒有刻意製造的矛盾與衝突卻構成了蒙德里安獨有的色彩個性，這也是蒙德里安始終追求本真之美。

這種沒有主題的畫面效果與中國繪畫存在著十分明顯的差別，蒙德里安抽象繪畫全部被黑線分割為不同面積的矩形色塊，這也符合老子以及莊子的道家哲學思想。但是其也與中國道家的思想有一定的差別，這種思想與西方的文化充分融合，從古希臘哲學家到柏拉圖和黑格爾美學的建

立，都是对客观世界的客观分析与解读。黑格尔思想中，哲学可以在普遍逻辑范围内推演万事万物，这也充分证明了事物的必然性。人们的认识是范畴和感性材料相结合的产物，这也是现象世界的主要来源。蒙德里安三原色也充分展现了黑格尔的思想，真实世界的色彩均由三原色衍生，世界永远都在发展和变化。

四、蒙德里安的笔触形式

在艺术创作中，笔触的多样性发挥着十分重要的作用，其也是区分艺术风格的一个重要因素。在东西方绘画发展史当中，笔触从绘画产生开始就是绘画造型和形式中不可或缺的表现因素，不论是中国水墨画中的泼墨还是西方油画作品中的堆积法，都是作者在创作过程中融入了丰富的个人意志的表现方式，它是凌驾于自然参照之上的个人意志的产物，不论是计划之中的画面构成还是下意识的情绪抒发，笔触都成为艺术家与作品之间直接的桥梁。于观者来说，笔触的“平仄起伏”也直接传递着画面的情绪。

蒙德里安主要应用平涂法完成绘画创作，笔触较为平顺，无明显的起伏、凹凸和刮痕，其画作笔墨色彩均匀，而且画作中毫无情感的流露与表达，显示出了极为纯粹的理性秩序。在西方美术史发展中，文艺复兴时期的表现也是如此。笔触的痕迹也不是十分明显，这一时期，艺术家在创作中为了彰显画作中高贵的气质和深度思想内涵，着重刻画了主体的体积感、整体的空间感以及画作的协调性。整体画作在画面效果上也更加重视笔触的隐藏，虽然使用了笔触，但是将笔触展现于无形，从而增强造型的整体性。浪漫主义画家在绘画创作的过程中更加重视多种笔触色彩的应用和别具一格的构图，以此展示出更为夸张的视觉效果。

欧洲传统绘画主要将重点放在对笔触和新媒介的控制上，从而充分发挥出作品的张力，为了彰显画面优美和谐的特征使其能够更好地从属于绘画的主题。浪漫主义绘画主要的任务是再现上述绘画形式，从而更好地展现出这种绘画特有的气质，其用笔主要是为了更好地展现静态外形之中的内在张力，从而深度挖掘作品内在的美学价值。

笔触对于艺术创作者而言犹如标记和符号，与此同时，它也是画家与客观事物联系并区别于其他事物的一种重要的媒介，而且该手法也充分表达出了绘者对客观世界的某种感受。一幅画作当中除了色彩和造型的关系之外，笔触对所展现的功能也不可忽视，笔触是对人类审美情感的一种十分抽象的表现形式，油画笔触会给人视觉上的美感和享受，同时其也是人类长期实践发展中的重要产物，是知识进化和积累的结果。

蒙德里安在艺术成长的过程当中，不断探索形与色的简化，希望通过最为简洁的方式表现我们所观察的这个世界，通过艺术体现宇宙万象的内部规律。也正是这种追求本真的艺术性格一直吸引着我。有话说艺术的更高层次是哲学，哲学的更高层次是宗教。我在蒙德里安的作品当中看到的不仅是对世界的概括，更是对探寻世界本源的启发。

（责任编辑：牧鑫）

参考文献：

- [1]孙群.论蒙德里安的新造型主义美学思想[J].西南农业大学学报(社会科学版).2010(04)
- [2]兰雪.永恒的和諧——彼埃·蒙德里安美学精神探析[J].美与时代(下). 2018(06)
- [3]杨光.蒙德里安艺术性格探究[J].美与时代(中). 2017(09)
- [4]杨菲.蒙德里安抽象绘画语言探析与研究[J].艺术教育.2015(02)