

抽象艺术中非理性的表现研究

◎张栋

摘要：优秀的艺术作品能够展现出艺术家的思想、造诣与素养，能够赋予作品生命力。其中能够在艺术作品中展现出艺术家的个性，艺术家的非理性思维，尤其是抽象艺术更需要艺术家具备非理性表现。本文主要对艺术中的非理性进行概述，分析非理性在不同艺术创作中的体现，包括思维形式与表现内容，并探讨非理性在艺术创作中的影响与意义。

关键词：抽象艺术 非理性 表现研究

与现代艺术的功利性、世俗性相比，抽象艺术更纯粹。抽象艺术的形成不会受到艺术以外因素的影响，而是为创造艺术而发展。在研究抽象艺术理论时，可以发现抽象艺术主要是对人类直观视觉审美的展现，以此来激发人们对艺术精神的需求。人们想要通过艺术本质表达出生命的意义，是对崇高艺术的追求与评价，而此种表达形式大多数是抽象的，也是非理性的，同时也是对生命纯粹与深刻的思考。

一、艺术中非理性概述

（一）概念

艺术与人类的生命方式相同，艺术本质主要是展现出人类的本质，人类本质则是展现出人类的性格特点。因此在探索抽象艺术时应当从人的本质出发，与从艺术史出发相比更为直接，也更加具有权威性。人的生存方式包括理性与非理性，因此抽象艺术研究途径为理性与非理性的生命方式。理性与非理性指的是人类生命状态，与生命之间不可分割。在人们的日常生活、学习、工作中，无一不是展现出理性的生命方式，而生命中不需要我们思考的直观感受，包括：嗅觉、味觉、听觉等等，才是真正属于非理性的生活方式。

从艺术的角度出发，理性艺术的表现形式都是将现实作为基础，以此来客观现实地展现出社会形态，作品创作的主要题材包括政治、文化、经济、道德、故事等多项题材，而这些艺术创作形式也就是现实艺术。艺术来源于生活，人们需要展现出生活、工作、思考等艺术手段来反映出理性社会，是对现实社会与生活社会的展现。理性社会具有功利性特点，间接展现出了社会价值的统一标准，这也是为什么人们能够与现实艺术之间产生情感共鸣。

无论艺术在哪一发展阶段中，都离不开对现实社会与人类生活的影响，也不能忽视理性的实际作用，这也就是非合理性艺术与现实艺术相比，发展更为优秀的原因。

非理性艺术与理性艺术不同的是，主要将现实生活作为表达基础，那么非理性艺术如何而生？非理性艺术主要将生命中非理性思考的视觉、听觉、嗅觉作为主要出发点，目的在于直观展现出实际所感所想，其目的在于满足人们生存与发展的本体需求，属于对生命价值的展现。抽象艺术与理想艺术的诞生是为了人们理想生活方式而服务，而非理性艺术则是为了人们非理性生活方式而服务。非理性艺术是实现深刻发展人类本质的想象力创造力，突出展现文艺特征，但要想使得艺术作品达到最高层面，就不必要超过生活中所谓的理性。

（二）含义

现代非理性主要来源于德国理性至上的古典哲学之中。德国理性哲学家康德在《纯粹理性批判》书中曾提到过非理性思维的重要性。非理性主义的思想渊源与康德提出的哲学思想，执行理性以及自主意识等之间有着必然关系，而哲学家叔本华也从另一角度对其进行解读，并形成了当前独特性的非理性主义哲学。自然本就是客观存在的，而不是随着人类的意志而出现转移，但自然认识与人类思想之间密不可分，这主要是由于人类具有主动性，对不同事物都有着自己独特的看法，看待事物所选择的角度、深度都大不相同，而人类的心情也会影响对事物的理解与认同，因此事物的发展特点与人物之间息息相关，自然界在人类的介入下出现差异，虽然在对事物描述时都存在着人非理性思维的认知。而对于艺术作品而言，能够激发

人类的审美感，这主要是由于在作品中蕴藏着丰富的人类思想，也满足着观赏者的理念与美，并不是局限于外形中，而是能够满足审美者的思想观念。如：美是多种多样的，整齐划一与形态各异，都是美；五颜六色与纯色统一也是美，而这些美的表达中都具有独特主观性。人们在观察事物时本身就具有选择性，人们会对不同的事物反映出多种看法，并且非理性思维会受到心理与生理因素的影响。

抽象艺术的非理性就是让生命能够感受到不同艺术，但感受只需要基本理解即可。从这一角度出发可以发现，抽象艺术在理解与阅读时可以抽象地了解。但是，非理性并不是要求人们不依靠理性去自主生活，而是要在非理性条件下积极生存，这是人类的基本本能，也正是在此种本能的依靠下，人们的生活更加丰富多彩，在本能依托下才能真正感受到生命本质与生命的快乐，从而享受抽象艺术。当然，对于非理性抽象艺术而言，可以从理想的角度去欣赏，这主要是由于在享受非理性艺术时，如果缺乏理性证明，是无法传递非理性艺术的情感。就对于动物界与生物界而言，他们也有快乐，也有主观意识，但是我们无法掌握他们之间的情感感受与交流方式，也无法体会他们的喜怒哀乐，只能够依靠自然规律去进行猜测，而此种猜测方式大多数较为片面，这也是理性与片面性之间的关系。

二、非理性在不同艺术创作中的体现

（一）思维形式

1. 直觉

在直觉的引导下，才能够设计出有意思的物品。直觉并不是通过控制意识来实现思考，它又代表着与人类职业、阅历

相关的思维形式，同时也能够作为心理现象贯彻到日常生活之中。直觉并不是最终的思考结果，而是人类在无意之下的本能反应。专业人员具备基本的专业直觉，而专业直觉则是在长期的工作经验上积累而来，并长期储存于人类的大脑之中，熟悉展示出事物的特征，也正是在特征的影响下，专业人士能够在信息不对称的基础上不断丰富想象力，并不需要对整个事物进行还原与思考，但能够将生物的特点全面展开，事物的演绎更具趣味性。设计师在直觉思维的促使下，能够使得创意点更加创新，并在此基础上设计出更为优质的作品。比如，著名日本设计师深泽直人，则更注重设计的直觉感，并将工作室直接命名为不假思索，在丰富设计经验的积累下，能够在设计某一事物时，不假思索地出现创意内容与事物特征。比如在设计果汁包装时，他就联想到了水果的图形与色彩，并在此基础上开展包装设计，而在食品包装设计时，对传统立方体形状进行了软化，使得包装设计与实际水果之间十分贴切，让消费者有强烈的消费欲望。

2. 灵感

设计作品要想一气呵成，就应当有灵感的支持。灵感就是指在开展文学活动或

创作艺术过程中，在刻苦练习与经验的积累下，通过实际行动开拓出更具创造性的思维想法。灵感能够让人们在困惑中豁然开朗，但灵感却不是长期存在，而是可遇而不可求。设计师在创造艺术时，冥思苦想深陷其中，却难以达到最终的设计效果，或者设计作品缺乏创新性，但如果在此时一个不经意的动作或者一句话都会使其茅塞顿开，获得灵感并打开思路，所设计的作品更具趣味性与创新性，一气呵成，并达到最终的设计效果。

3. 顿悟

顿悟能够实现为作品带来生命力。顿悟最早来源于禅宗思想，属于突如其来的直觉感受，具有快速性、无中生有的特点。顿悟超越了人类的思维想法与逻辑表达，属于一种无法通过言语而表达的想法，与人们常说的心有灵犀之间有着异曲同工之妙。万物都具有灵性，人们会对旧物难以忘怀，这也就表明将物品视作有灵魂，艺术与禅宗之间也有着异曲同工之妙，需要设计师顿悟。设计师除了要对作品的造型与功能更加关注以外，同时也要让作品的灵魂展现出来，赋予作品生命体。当作品拥有灵魂的后，才会让使用者、观赏者更加用心去感受其情感，唤醒其价值观念。

(二) 表现内容

艺术境界来源于对生命境界的领悟，而不同生命对艺术的表现都大不相同，因此，在探索抽象艺术时就应当从生命本质入手，进而获取最为准确的结论。从世界抽象艺术史的角度出发，抽象艺术与社会学、心理学之间都有所交涉，而抽象艺术在艺术学领域中的地位也难以确立，只有将抽象艺术与生命之间相连接，能够在艺术中确立抽象艺术的特点。人类具备天生的欣赏抽象的能力，而不是由抽象画家带来的，属于人类的天赋。早在一百年前抽象画诞生以后，抽象艺术具备自己的特点，拥有了属于自己的名字，越来越多的人对抽象艺术有所了解，并享受抽象艺术带来的美好感受。

中国古典艺术拥有虚空境界，同时也能够展现出宇宙的本质，与无声胜有声有着异曲同工之妙。就像老子曾说“道生一，一生二，二生三，三生万物”等等，而这些思想都展现了老子对生命的理解与认知，并认为生命的过程与生命的结局相比更为重要。死亡并不是生命的终结，死而不亡才是生命的真谛。这是对生命的自我想法，也是对生命生活的自信，是在人文精神的感悟下，展现出中国抽象艺术的特

点,并表现出生命的艺术。

生命的非理性会给人类带来无与伦比的享受,而抽象画作与音乐相同,都是艺术表现的最高形式,能够让人们感受到艺术纯粹美,也能够让人们对音乐境界有所感悟。例如,叔本华曾认为“世界是我的表象”,这也就是在表达直观认识时,理性达不到的认识。非理性直观审美观念是直观的表现形式,并不是依赖人类的逻辑思维与经验对具体事物进行自主判断,而是在经验与逻辑的基础上去判断事物本身。叔本华认为音乐的艺术形态,并不完全依赖于现实世界,而是对人类意志的直接体现,也是表达自然事物的语言。叔本华对艺术与音乐理论的认识,是最早的非理性审美理论,它将非理性当作暂时忘记的理性,而非时时刻刻印在人们的脑海中。

赵无极也曾表达过:抽象画虽然对于读者来说是属于抽象的,对于创作者而言却是更为具体的,具体是指艺术家在创作抽象艺术过程中,创作所产生的实际动作,都需要在线条色彩的勾勒下完成艺术作品的创作,而这些因素都是具体存在的,而不是抽象本身。抽象对立的为具象,赵无极先生在创造抽象艺术时,借鉴了中国山水画的基本元素,展现出宇宙的风景与自然,最后在此基础上对各个细节进行描绘,使得各个作品能够展现出抽象特点。他的艺术创作与自然山水之间相连,艺术语言强烈地展现出了自然风光痕迹,从某种意义角度出发,它的绘画过程既抽象又具体,是对心灵、风景与自然的展现,但不一定全属于抽象。但对于观赏者而言,他的画在真实自然界里也并不存在,十分陌生与抽象。但创作者与观赏者都能够从作品中找出自己的审美点与实际感受。

三、非理性在艺术创作中的影响意义

理性与非理性都是生命中的重要组成部分,理性更强调人们必要的生活物质条件,而非理性则是展现出人们生命中的组成与目的。理性艺术往往从服务人们的理性出发,而非理性则是从服务人们的非理性出发。二者之间属于平行或者相交的关系,而非理性艺术可以在理论角度赋予人

们精神需求,增强人们的精神感受。理性的世界一般十分有限,与人们对宇宙世界的掌握之间有所关联,人们对生命理性的了解也较为有限。但对于非理性世界而言,非理性艺术下面对着诸多未知,并为人们提供了多种未知前提。因此,非理性世界更加无限。当代社会生活中存在诸多文艺点,而这些文艺往往在消费人们的情绪,人们也并不会将自己放置于文艺的伪装之中,但是却缺乏基本的自然态度。每个时代的艺术家都是孤独的,在艺术的辅助下,能够孤寂地对生活进行探索,但此类艺术并不需要文艺装饰,是人类灵魂真正寄托,也能够让人的生命更加可贵。从这一角度来看,生命的意义与抽象艺术表达之间都十分可贵。但非理性与无理性不可一概而论,它表现的是人类逻辑思维的另一境界,拥有独立的语言表达形式,只是人们在日常生活中更习惯于理性表达,让人们觉得非理性更加抽象与缥缈。因此,如果人们具备非理性思考形式,就更可深入了解抽象艺术的想法,更好地解读艺术颜色与节奏,实现艺术作品与境界的和谐统一。

四、结语

综上所述,非理性艺术形式的表达方式更为纯粹直接,并不需要人们在理性思维的支持,而是需要通过直观接触,让人们感受到抽象艺术带来的魅力,并感受艺术带来的力量。而艺术家在创作艺术作品时,不仅赋予了作品个性,同时也在非理性思维的支持下赋予作品生命力,在非理性思维的影响下,艺术家不再为世俗所困扰,而是通过对想象力的充分开发,展现出抽象艺术的独特性。

参考文献:

- [1] 刘海明.论非理性主义美学对理性主义美学的批判——从绘画艺术到建筑艺术[J].建筑与文化,2021(11):39-40.
- [2] 詹妮.抽象艺术中非理性的表现[J].艺海,2020(9):155-156.
- [3] 郑思嘉.从戏剧和绘画看现代艺术的非理性[J].北方文学,2019(36):132-133,136.

- [4] 雷鸣.用“非理性”思维解读科学——艺术与科技专业发展方向的探讨[J].文艺生活(艺术中国),2019(6):118-119.

作者简介:张栋,男,汉族,1989年生,河南辉县人,研究生在读,朝鲜大学,研究方向:艺术绘画,美术鉴赏。

作者单位:朝鲜大学