

现代主义视域下创造性与基础性之思辨

刘湘朝霞

天水师范学院, 甘肃省天水市, 741001;

摘要: 本文从现代主义视角出发, 探讨了创造性和基础性在艺术创作和教学中的关系和平衡。文章指出, 当前艺术教育实践中存在着“重创新轻基础”或“重技法轻思维”的困境。作者认为, 创造性需要以扎实的基础性为支撑, 而基础性也需要创造性来赋予其生命力。二者并非对立, 而是相辅相成、缺一不可的。通过深入分析当代艺术家徐冰的作品, 文章揭示了他如何将传统文化底蕴与创新思维巧妙结合, 创造出富有深度和内涵的艺术作品。这种创新与传统的辩证统一, 为当代艺术创作提供了有益启示。同时, 文章还指出, 在更广阔的社会发展层面, 找到创造性和基础性的平衡点, 对于推动教育改革、人才培养和社会进步具有重要意义。

关键词: 现代主义; 创造性, 基础性; 徐冰; 艺术创作; 社会发展

DOI: 10. 69979/3029-2735. 25. 11. 075

引言

在艺术的殿堂里, 创造性常常被视为神来之笔, 惊艳世人; 而基础性则更像是匠人精神, 需要日复一日的磨砺。二者似乎分属两个极端, 却又在优秀的艺术作品中融会贯通, 相得益彰。探寻创新与功底之间的奥秘, 是每一个立志于艺术的追梦人毕生的课题。现代主义思潮为这一探索开辟了崭新的视野。它打破传统桎梏, 革故鼎新, 却又强调艺术应扎根于对生活的深刻洞察。这种理念启示我们, 创造性与基础性之间并非简单的此消彼长, 而是一种你中有我、我中有你的辩证统一。

1 创造性与基础性教学现状

谈及美术教育实践中, 长期存在的基础性和创造性问题, 毋庸置疑会提取到两个教学困境, 一是空有奇思妙想而缺乏扎实技艺终究只是纸上谈兵, 二则是只顾技法精熟却没有突破常规的胆识而使得作品流于平庸。即: 长期存在“空谈创新却忽视基础积淀”或“重技法训练而轻思维培养”的教学困境。而现实主义是对传统观念、形式和审美标准的一种反叛和革新, 它是一种新的思维方式和方法论, 鼓励我们打破传统束缚和限制, 勇于探索与创新, 尽管现实主义有着许多优点, 却也同时饱受着争议和批评, 比如, 过分强调破坏和颠覆可能会导致虚无主义和相对主义的倾向。结合前面谈到的两方面困境, 笔者认为过分强调现实主义也极可能造成“空谈创新却忽视基础积淀”, 在学校教学的理论与实践, 现实主义占主可能会让学生在一条偏颇的道路上越走越窄。一个好的艺术家是思想型的人, 又是善于将思想转化为艺术语言的人, 基础性与创造性互补, 简单道理之下却有如此之多的人窄化概念, 模糊双眼前行, 但也有艺术家在正确的道路上践行着。

2 创造性与基础性的内涵

2.1 创造性的定义与内涵

创造性一直被视为现代主义艺术的核心概念之一, 也是文化的核心概念之一, 多角度多方面看到的创造性不尽相同, 如哲学角度看创造性是指对既定规则的超越, 对刻板模式的打破。而心理学上的创造性则是对传统风格形式以及主题的再突破。在艺术领域的创造性毋庸置疑是十分重要的, 包括对新材料新技术等等的探索。在教育领域, 创造性也称创造力, 是个体利用内外条件, 产生独特、具有社会和个人价值的产品的心理特征。

在现代主义视域下, 创造性不仅是对传统的反叛, 更是对自我和世界的重新认识。艺术家和思想家们通过创造性表达, 试图突破传统观念的限制, 探索人类存在的本质和意义。这种对创新的追求, 不仅是艺术和文化发展的动力, 也是现代主义精神的核心。

2.2 基础性的定义与内涵

基础性与创作性通常相对来说, 基础性是任何文化或结构的前提, 可以说基础性是创新性的强力支撑, 它较为稳定, 强调传统与传承的问题。在知识结构中的基础性通常是对已有知识的传承, 离开基础性的创作是不稳定的。同样, 基础性在文化、艺术等领域都有各自的体现。

以艺术为例, 基础性可以体现在对传统技法的学习和掌握上。无论是绘画、雕塑还是音乐, 艺术家都需要经过长时间的训练, 掌握前人积累的技巧和经验。这些传统技法不仅是艺术创作的基础, 也是艺术家表达思想和情感的重要工具。

在文化层面, 基础性表现为对传统价值观的坚守。

这些价值观是社会的道德准则和行为规范,是社会稳定和谐的重要保障。儒家思想中的“仁、义、礼、智、信”等价值观,历经千年依然在中国文化中占据重要地位。这些传统观念不仅为人们提供了行为的准则,也为社会的发展提供了稳定的基础。

2.3 创造性与基础性的对立与统一

谈及基础性与创作性的关系问题,时不难想到对立统一,创造性与基础性在概念上不尽相同甚至对立,但在具体的实践过程中二者却是相辅相成的。创作性以基础性为支撑,基础性反之需要创造性来改变其“死气沉沉”。该辩证关系在现代主义视域下较为明显,二者并非全然对立,要辩证地看待。

2.3.1 创造性离不开基础性

创造性是在已有知识和经验的深刻理解之下进行创新,并不是突然或莫名的出现的,在进行创作时也要适当掌握基础技能技法。例如徐冰的《天书》并非是凭空产生的,而是掌握了大量的文字的结构后去思考文字的意义、功能,从而进行的创作,《天书》是全新的文字形式,创作的成功离不开传统文字的厚实基础。

2.3.2 基础性同样离不开创造性这一“新鲜血液”

固守传统而不与时并进是不利于发展的,如果传统技艺或观念一成不变,甚至会有“失传”的风险,固步自封不可取,要在新时代下主动出击,散发出迷人的光彩。西方有艺术家用废旧物品组装起来,肉眼看似一堆垃圾,通过特定的光线投射,影子产生了独特的视觉效果,这让我们重新定义垃圾,垃圾也有了生命,这些创意表现在丰富传统绘画的同时,也使得其在新时代具有更强的生命力

在现代主义视域下,创造性与基础性的辩证关系尤为突出。现代主义艺术家和思想家们在追求创新的同时,也在重新审视和继承传统。他们试图在传统与创新之间找到平衡,既不完全抛弃传统,也不满足于现状。这种对创造性与基础性的思辨,不仅推动了艺术和文化的发展,也为现代社会提供了深刻的启示。

2.4 创造性与基础性思辨

我们强行将基础性和创作性进行拆分,看看会发生什么。

2.4.1 基础性

一直以来,我们对于艺术基础的认识都是十分偏颇的,重视绘画基础而不重视思维的基础,在前期花大量的时间去画素描,进行造型能力的训练,在短期之内进行素描训练能够有效提高绘画基础,是一种便捷高效的方式,但是在大量的时间里只是解决技术的问题,而没有课题的变化,只有难易程度的变化,学生很好的学会

了将三维的对象画在二维平面上,使得其看起来还是三维的,这样做的目的绝不是只学习素描本身,而是通过训练培养人观察事物的能力,简单来说也就是从一张白纸到完成工作的能力。

2.4.2 创造性

再谈到创造性的问题,徐冰在《我的真文字》一书中谈到西方教育的最大问题就是偏颇的强调创造性,艺术中,创造性思维的培养无疑是很重要的,但问题是把创造性思维的获得引入到简单的模式中,偏执的强调创造性,教给学生对待创造性的态度和渠道却是一样的,如此的结果就是学生创造的愿望十分强烈,但却在为了创造而创造的道路上越走越窄。如此分析可见基础性和创造性并不可单一而论。

3 现实主义实例分析

现实主义理论强调艺术作品应真实反映社会现实,揭示人类经验的深层结构。在徐冰的作品中,现实主义不仅是一种艺术风格,更是一种批判现实的工具,而不是偏颇的为了创造而创造,通过对现实主义理论的深入理解,我们可以更好地把握徐冰作品中的基础性与创作性如何相互作用,以及这种关系如何塑造其艺术实践,理解现实主义理论在当代艺术中的正确应用。

3.1 概述

徐冰是中国当代艺术界的重要人物,以其独特的艺术风格和深刻的社会批判而闻名。他的作品常常融合传统与现代,东方与西方,挑战观众对艺术的认知。现实主义理论提供了一个框架,用以分析徐冰作品中基础性与创作性的关系,以及这些关系如何反映现实主义的核心理念。

3.2 关系

基础性涉及艺术家对传统技艺和文化知识的掌握,而创作性则体现在艺术家对这些传统元素的重新解读和创新。在徐冰的作品中,基础性与创作性的关系表现为:

(1) 基础性作为创作的起点:徐冰深入研究中国传统文化和书法艺术,以此为基础,探索新的艺术表达方式。他的作品《天书》就是对传统汉字的重新解读和创新,展现了深厚的文化基础和艺术创新的结合。

(2) 创作性推动基础性的转化:徐冰不满足于仅仅复制传统,而是通过创作性地转化传统元素,赋予它们新的意义和生命。例如,他的作品《背后的故事》通过在透明薄膜上绘制,再将其置于自然景观之后,创造了一种新的观看体验,挑战了传统绘画的界限。

(3) 基础性与创作性的互动:徐冰的作品展现了

基础性与创作性之间的动态互动。他不仅尊重传统,而且勇于突破,这种互动关系使得他的作品既具有深厚的文化底蕴,又具有鲜明的时代特色。

3.3 深入分析

通过对徐冰作品的深入分析,我们可以更好地理解基础性与创作性如何在其艺术实践中相互作用:

(1)《天书》:基础性与创作性的融合。徐冰的《天书》是对汉字的解构和重构,他创造了数千个看似汉字但实际上无法解读的“伪汉字”。这件作品展现了徐冰对汉字基础性的深刻理解和创作性的大胆探索,同时也反映了现实主义理论中对现实进行批判和反思的要求。

(2)《背后的故事》:创作性的视觉革命。徐冰的《背后的故事》系列作品通过在透明薄膜上绘制,再将其置于自然景观之后,创造了一种新的观看体验。这种创作手法不仅展现了徐冰对传统绘画基础性的挑战,也体现了他对现实主义理论的深刻理解,即艺术应揭示现实背后更深层的意义。

(3)《凤凰》:基础性与创作性的社会批判。徐冰的《凤凰》是一件大型装置艺术作品,由建筑废料制成,象征着中国快速城市化进程中的社会问题。这件作品展现了徐冰如何将基础性的传统工艺与创作性的社会批判相结合,以艺术的形式对现实进行深刻的反思。

通过对徐冰作品的深入分析,我们可以看到他如何将基础性与创作性相结合,创造出具有深刻社会意义和文化价值的艺术作品。徐冰的作品不仅展现了他对传统艺术的尊重,也体现了他对现实主义理论的深刻理解和应用;不仅传承了传统,而且不断创新,从而在表现现实生活的同时,也展现了艺术家的个性化表达。基础性与创作性在徐冰的艺术实践中相辅相成,共同塑造了其作品的深度和广度,通过对徐冰作品的深入分析,我们可以更好地理解基础性与创作性如何在当代艺术中相互作用,以及这种关系如何影响艺术作品的创作和欣赏。

4 现代主义视域下创造性与基础性思辨的意义

4.1 对艺术创作的启示

现代主义视域下的创作性与基础性相关问题的思考为艺术创作实践打下良好的基础。在理解基础性并不只是绘画基础,还包括思维基础的基础上,正确处理两者的关系尤其重要,艺术创作并不是无缘之本,它需要对传统知识、技法、观念等进行充分理解后进行,此时的创作不会飘于空中,而是稳扎稳打,有着丰富的底蕴。同样以徐冰的《天书》为例子,他的《天书》通过对传

统汉字的解构与重构,展现了对文字和文化的深刻反思。这种创新并非完全脱离传统,而是基于对汉字结构和书写方式的深入研究。徐冰的作品表明,艺术家在追求创新的同时,不能忽视对传统的继承和理解。这种对传统与创新的平衡,是现代主义艺术创作的重要特征。

在当代艺术创作中,这种思辨具有重要的启示意义。艺术家们需要在继承传统的基础上进行创新,而不是盲目追求标新立异。通过深入研究传统技法和文化价值,艺术家可以找到创新的灵感和方向。同时,创新本身也可以为传统注入新的活力,使其在新的时代背景下焕发出新的光彩。这种对创造性与基础性的平衡,不仅有助于艺术家创作出更具深度和内涵的作品,也有助于推动艺术领域的发展和进步。

4.2 对社会发展的启示

社会发展需要在继承传统的基础上进行创新,以应对不断变化的环境和挑战。创造性与基础性的平衡,可以帮助我们传统与现代之间找到合适的路径,推动社会的可持续发展。

以教育为例,教育的基础性体现在对基础知识和技能传授上,而创造性则体现在对创新思维和能力的培养上。通过创造性与基础性的思辨,我们可以更好地理解教育的本质,找到传统教育与创新教育之间的平衡点。这种思辨不仅有助于提高教育质量,也有助于培养具有创新精神和实践能力的人才。

结束语:综上所述,在现代主义视域下,创造性和基础性并非对立的概念,而是相辅相成、缺一不可的。艺术家和社会发展都需要在二者之间找到平衡,才能实现持续的进步和创新。这种思辨不仅为艺术创作提供了新的路径,也为教育改革和人才培养带来了启示。在传承与创新的动态平衡中,艺术和社会才能焕发出更加绚丽的光彩。

参考文献

- [1]陈冉.后现代艺术设计中“重复”的美学形式探析[J].浙江工艺美术,2024,(14):154-156.
- [2]王春亮.传统文化与现代艺术创作的融合之思[J].新美域,2024,(04):49-51.
- [3]陈怡洁.浅析中国当代艺术思潮下徐冰的创作[J].极目,2024,(01):51-54.
- [4]刘慧.探究徐冰艺术作品中的“变”与“未变”[J].新美域,2023,(03):13-15.
- [5]杨朋朋.通过徐冰作品的独特感知来透析艺术的非理性思维[J].明日风尚,2022,(08):173-176.