

Exploring the Visual Tension between Concrete and Abstract in Cecily Brown's Flower Works

Xinyi Li

Harbin Normal University, Harbin, Heilongjiang, 150000, China

Abstract

In the context of contemporary painting, the relationship between concreteness and abstraction is constantly redefined, and artists construct complex viewing experiences through multiple visual languages. Cecily Brown, with her expressive painting style, interweaves concrete forms and abstract structures in the same picture, especially in floral themed creations, showcasing a unique visual tension. His works not only preserve the recognizability of natural images, but also create strong perceptual conflicts through the overlapping of brushstrokes and color flow, causing viewers to constantly switch between recognition and loss. This article takes Brown's floral paintings as the research object, analyzes the interactive relationship between concreteness and abstraction from the aspects of image structure, color language, and viewing mechanism, and explores the path of visual tension generation. Research has shown that this tension is not simply oppositional, but rather forms a composite expression through reconstruction and masking in the painting process, providing new visual experiences for contemporary painting.

Keywords

cecily brown; flower painting; concrete and abstract; visual tension; contemporary art

塞西莉·布朗花卉作品中具象与抽象的视觉张力探

李心怡

哈尔滨师范大学, 中国·黑龙江 哈尔滨 150000

摘要

当代绘画语境中, 具象与抽象的关系不断被重新界定, 艺术家通过多重视觉语言建构复杂的观看经验。塞西莉·布朗以其富于表现力的绘画方式, 将具象形态与抽象结构交织于同一画面之中, 尤其在花卉主题创作中展现出独特的视觉张力。其作品既保留自然形象的可识别性, 又通过笔触叠加与色彩流动形成强烈的感知冲突, 使观者在辨识与迷失之间不断转换。本文以布朗花卉绘画为研究对象, 从图像结构、色彩语言及观看机制等方面分析具象与抽象之间的互动关系, 并探讨其视觉张力生成路径。研究表明, 这种张力并非简单对立, 而是通过绘画过程中的重构与遮蔽形成复合性表达, 为当代绘画提供了新的视觉经验。

关键词

塞西莉·布朗; 花卉绘画; 具象与抽象; 视觉张力; 当代艺术

1 引言

在现代与当代绘画的发展过程中, 具象与抽象之间的界限逐渐模糊, 艺术家不再局限于单一表达方式, 而是在多重视觉层面进行探索。花卉题材作为传统绘画的重要类型, 在当代语境中获得新的表现维度。塞西莉·布朗的作品通过松散而富有力量的笔触, 将具象形态融入动态的色彩结构之中, 使画面呈现出不断生成的状态。其花卉作品并非对自然形象的再现, 而是通过视觉重组构建新的感知经验。围绕具象与抽象之间的张力展开分析, 有助于理解其艺术语言的内在逻辑。

【作者简介】李心怡(2001-), 女, 中国黑龙江肇东人, 在读硕士, 从事造型艺术研究(油画)研究。

2 具象与抽象关系的艺术语境

2.1 具象与抽象的历史演变

在绘画史的发展中, 具象与抽象曾被视为两种相对独立的表达路径。具象绘画强调对现实世界的再现, 通常通过准确的结构与比例来呈现客观形象。它在艺术创作中注重细节的还原与真实的再现, 目的在于通过形象的逼真性引发观众的共鸣。而抽象绘画则不同, 它关注形式、色彩、线条等元素本身的表现, 弱化甚至消解具体的物象, 更多地强调情感和思想的表达。随着时代的发展和艺术观念的变化, 这两种路径逐渐产生交集。20世纪的艺术家们开始在具象与抽象之间寻找新的平衡和表达方式, 突破了传统的界限。许多艺术家通过将具象与抽象融合, 创造出既具象征性又具视觉冲击力的作品, 从而为观众提供了更丰富的视觉体验和多重

意义。这种历史的演变为当代艺术提供了宝贵的视觉资源，并为艺术家提供了新的创造空间。

2.2 当代绘画中的融合趋势

在当代艺术语境中，具象与抽象的融合已成为一种重要的创作趋势。艺术家们通过打破传统形态的边界，使得作品呈现出流动性和不确定性，这种方式在视觉表达上给予了观者更多的解读空间。与过去的纯粹具象或抽象作品不同，当代绘画通过形式的交融，呈现出一种多维度的视角，使得画面不再是单一、静止的，而是充满变化和动感。观者在观看这些作品时，不仅需要识别图像的形态，还要在视觉和认知层面进行调整，以适应作品中复杂的结构和多重的表达方式。这种融合的趋势不仅仅是形式上的创新，它也反映了艺术家对视觉经验、情感表达以及认知方式的重新思考。当代艺术家通过具象与抽象的交融，表达了当代社会的复杂性与多元性，使得作品能够跨越传统的艺术界限，展现出更加开放的艺术面貌。

2.3 花卉题材的当代表达转向

花卉作为传统的艺术题材，经历了从装饰性到具象表现的转变，在当代绘画中，花卉逐渐脱离了其装饰性与再现性功能，转向了对视觉感知与情绪表达的探索。传统上，花卉常常被用于装饰画面，或者作为自然世界的一种静态再现，主要侧重于形态和色彩的呈现。而在当代艺术家手中，花卉成为了情感和观念的载体，通过对花卉形态的解构与重组，艺术家能够赋予其更深层次的象征意义。在这一过程中，具象形态与抽象结构相互交织，创造出新的视觉语言。艺术家通过对花卉的重新审视，突破了传统图像的束缚，将其作为情感表达的工具，使其既具有视觉上的美感，又充满了情感的张力和思想的深度。花卉题材的当代表达，不仅是对自然界的再现，更是对视觉与情感的双重探索，体现了当代艺术对传统文化题材的新解读与创新运用。

3 塞西莉·布朗花卉作品的视觉语言特征

3.1 形态模糊与图像重构

布朗的花卉绘画作品通过独特的方式打破了传统艺术对形态清晰边界的追求。在他的创作中，花朵的形象并非固定和明确，而是通过层层叠加的笔触表现出模糊和流动的状态。远观时，观者能够识别出花卉的基本结构和形态，但当视线靠近时，图像又被拆解为色块和线条的组合，这种对形态的模糊处理创造了一种不稳定的视觉效果。这种模糊与流动的状态不仅使具象与抽象之间形成了持续的转换关系，也增强了作品的开放性和多义性。布朗通过这种方式，强调了视觉感知的多样性与动态性，让观者能够在观看过程中不断进行自我解读和感知，从而赋予作品更深层次的互动体验。形态的非固化和视觉的不断重构使得作品在静态中具有了动态感，提升了艺术的表现力和思想深度。

3.2 色彩组织与情绪表达

色彩在布朗的作品中占据了至关重要的位置，并且其

运用方式突破了传统的色彩关系。布朗通过强烈的对比色与综合色调的交织，创造出丰富的视觉层次，使色彩在构建形态的同时，承担了情绪表达的功能。色彩不仅仅是为了呈现物体的外观，而是通过色块与线条的碰撞，传达了作品的情感氛围。在布朗的画面中，色彩的运用往往充满了冲击力，尤其是高饱和色块与低饱和色彩的碰撞，形成了强烈的张力，使观者的视觉体验变得更加鲜活和刺激。色彩的强烈对比与巧妙搭配，增强了作品的情感表达，使其能够在视觉上引发强烈的情感共鸣。这种色彩的情绪性不仅让画面充满了生命力，还使作品具备了更深的感知维度，能够在每次观看中给观者带来新的情感体验和思考。

3.3 笔触节奏与空间构建

布朗的笔触展现了明显的节奏变化，这种节奏感不仅表现在形态的构建上，还在作品的空间组织中发挥了重要作用。不同方向和密度的笔触叠加在一起，形成了复杂的空间结构，使得画面在保持视觉平衡的同时，展现出多层次的深度感。笔触在布朗的作品中不仅是形态的构成元素，更是记录绘画过程中的动态变化和运动的痕迹。每一笔触的起伏、粗细和方向变化，都为作品注入了流动感和生命力。在这种笔触的构建下，画面呈现出既具有深度感，又保持一定平面性的特征。空间的层次感通过笔触的叠加与分布展现出来，既有透视的深远感，也有平面的静态美感。这种双重特性使得布朗的作品既充满动感，又具有稳定的视觉结构，给观者带来了复杂的视觉体验和思维反思。通过这种笔触节奏与空间构建的结合，布朗在视觉上打破了传统绘画的静态与平面性，使作品具备了更强的张力和表现力。

4 具象与抽象视觉张力的生成机制

4.1 识别与模糊之间的视觉互动

布朗的花卉作品通过精妙的视觉设计，使观者的视觉体验处于识别与模糊之间的微妙状态。在这些作品中，花卉的基本形态提供了清晰的识别线索，使观者能够初步确定图像的内容。然而，布朗巧妙地运用抽象笔触和模糊处理，打破了这一直观认知，让花卉的形态在画面中不断变化和扭曲，迫使观者在确认与否定之间反复切换。抽象笔触的干扰不仅增加了视觉的复杂性，还增强了图像的多义性，使作品不再是单一、静态的存在，而成为一个动态的视觉体验。这种视觉互动构成了作品的核心张力，观者的目光在认知的断裂和重建中不断游走，带来了极具挑战性的观看体验。布朗的这种处理方式不仅使作品呈现出丰富的视觉层次，也引发了观者对图像意义的深度反思，展现了艺术家对视觉感知和认知过程的深刻洞察。

4.2 遮蔽与显现的结构关系

布朗的作品通过不同层次的笔触和色彩的相互覆盖，构建了一种遮蔽与显现的复杂结构关系。在画面中，某些形态在叠加的过程中被部分遮蔽，另一些则在色彩的对比中得以强化，这种层次感的变化使图像呈现出一种动态的深度。

观者的目光在画布上游走，逐渐发现被隐藏的细节，并在显现的部分中找到更多的线索。这种结构安排不仅增加了作品的复杂性和视觉张力，还延长了观者的视觉体验。每一次凝视都可能带来新的发现，图像的层叠和遮蔽使得观看过程充满了探索性和不确定性。布朗通过这种视觉策略让作品具有了深度和层次感，使观者在每一次凝视时都能够重新审视画面的内容与形式，进而激发对作品更加丰富的理解与解读。这种遮蔽与显现的交替构建了作品的动态生命，使每一幅画作都能在观众的不同解读下呈现出不同的面貌。

4.3 动态生成与时间性表达

布朗的绘画作品展现了明显的生成性特征，画面并非一成不变的静态结构，而是通过不断的笔触叠加形成的结果。这种生成性不仅表现为画面视觉上的层次感，也体现在作品的时间性表达上。笔触的重复与变化赋予了画面一种时间维度，仿佛记录了创作过程中的连续动作和变化。每一笔触的加添与修改都在视觉上创造了一种不断发展的动态感，展示了创作过程中时间的流逝与艺术家的即时反应。布朗的作品不再是单一的视觉呈现，而是一个承载着创作历史和过程的动态实体。时间性在视觉上转化为一种张力，使得作品充满了生命力和动感，观者不仅仅是在观看静态的艺术品，而是在体验一个不断演变、充满能量的创作过程。通过这种动态生成的方式，布朗的作品突破了传统静态艺术的局限，使作品具有了持续的生命力和深刻的时间意义，进一步提升了艺术与观众之间的互动感。

5 视觉张力的审美意义与当代价值

5.1 拓展绘画语言的表达边界

布朗的绘画作品通过具象与抽象的融合，突破了传统绘画语言的局限性，使图像的表达更加丰富和多样。传统绘画常依赖于明确的形象和细节描绘，但布朗的作品在此基础上进行创新，借助抽象的形式语言和具象元素的结合，营造出充满张力和层次感的视觉效果。这种创新不仅扩大了绘画语言的表现范围，还为观众提供了多维度的视觉体验。视觉张力作为连接不同表达方式的纽带，使布朗的作品能够容纳更多样的情感与思想，强化了艺术语言的包容性。这种探索为当代绘画提供了新的发展方向，使绘画语言不再局限于传统的艺术表现形式，而是变得更加开放，迎接了多种表达方式的融合与碰撞。布朗通过突破传统边界，推动了艺术创作

在语言和表现上的不断发展，也为当代艺术家提供了借鉴与启示。

5.2 重构观者的观看方式

布朗的作品不仅在视觉上呈现出丰富的层次感，还促使观者调整其观看方式。从单一的图像识别转向更为多层次的感知，观者不再只是被动地接受图像信息，而是通过主动探索，去解读作品背后的深层含义。在面对布朗作品中的复杂视觉结构时，观者需要摆脱传统的视觉习惯，进入一个更加开放的认知空间。在这种过程中，视觉张力起到了重要的引导作用，它促使观者在不确定性和模糊性中寻找意义。

5.3 回应当代视觉文化语境

布朗的绘画作品回应了当代视觉文化的复杂性，尤其是信息过载和图像叠加的特征。现代社会中，图像和信息的传播极为迅速且复杂，观众在日常生活中不断接受各种视觉刺激。布朗通过作品中的多层次结构与动态表达，反映了这一现代视觉经验的复杂性。在他的作品中，不仅有传统绘画的静态元素，还融合了更加富有动感和层次感的视觉语言，成功呼应了当代视觉文化的碎片化和多维度特点。布朗通过这种多样化的视觉语言，使得作品能够与当代文化背景产生更强的现实关联性与时代意义。

6 结语

塞西莉·布朗在花卉绘画中，通过具象与抽象的交织构建出富有张力的视觉空间，使传统题材焕发新的表现力。其作品不仅体现出绘画语言的多样性，也展示了视觉经验的复杂性。具象与抽象之间的关系在其创作中不再对立，而是通过不断生成的过程形成互动与融合。这种表达方式对当代绘画提供了重要启示，使艺术在延续传统的同时不断拓展新的可能性。

参考文献

- [1] 吕倩.分析塞西莉·布朗作品中抽象与具象语言的表达[J].艺术品鉴,2021,(29):153-154.
- [2] 张洛瑜.印象派与纳比派作品中的花卉表现研究[D].云南师范大学,2022.
- [3] 肖斯琴.现当代油画作品中花卉的意象解读[D].湖北美术学院,2022.
- [4] 王晓娜.花卉在油画作品中的表现研究[D].哈尔滨师范大学,2015.
- [5] 林凡丁.一花一世界—乔治亚·奥基弗花卉题材作品研究[D].青岛大学,2019.