

表现主义艺术家与抽象表现主义艺术家

and

ABSTRACT EXPRESSIONISTS

墨瑞丽恩·霍尔姆

圣布里奇克·麦肯齐

蕾切尔·巴尔内斯 / 著

吴静 / 译

图书在版编目(CIP)数据

表现主义艺术家与抽象表现主义艺术家 / (英) 霍尔姆, (英) 麦肯齐, (英) 巴尔内斯著; 吴静译.

—天津: 天津教育出版社, 2008.1

(艺术家传略丛书)

ISBN 978-7-5309-5041-8

I. 表... II. ①霍...②麦...③巴...④吴... III. ①表现主义—艺术家—列传—世界—青少年读物②抽象表现主义—艺术家—列传—世界—青少年读物 IV. K815.7-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 167453 号

EXPRESSIONISTS © Reed Educational and Professional Publishing Ltd 2002

ABSTRACT EXPRESSIONISTS © Harcourt Education Ltd 2002

This edition is published in Great Britain by Heinemann Library, Halley Court, Jordan Hill, Oxford OX2 8EJ, part of Harcourt Education. Translated by Tianjin Education Press from the Original English language version. Responsibility of the accuracy of the translation rests solely with Tianjin Education Press and is not the responsibility of Harcourt Education.

天津市版权局著作权合同登记

图字: 02-2006-80 号

表现主义艺术家与抽象表现主义艺术家

墨瑞丽恩·霍尔姆
圣布里奇克·麦肯齐
蕾切尔·巴尔内斯 / 著
吴静 / 译

选题策划 / 袁 颖
责任编辑 / 刘 香
装帧设计 / 王伟毅

出 版 人 肖占鹏

出版发行 天津教育出版社

天津市和平区西康路 35 号

邮政编码 300051

经 销 新华书店

印 刷 天津泰宇印务有限公司

版 次 2008 年 1 月第 1 版

印 次 2008 年 1 月第 1 次印刷

规 格 16 开 (787×1092 毫米)

字 数 68 千字

印 张 9

定 价 22.00 元

艺术家传略丛书 Artists in Profile

表现主义艺术家与抽象表现主义艺术家

☆ 天津教育出版社
TIANJIN EDUCATION PUBLISHERS

Expressionists
and
Abstract Expressionists

A 卷 · 表现主义艺术家

什么是表现主义? /6

马克思·贝克曼 (Max Beckmann) 1884~1950/13

詹姆士·恩索尔 (James Ensor) 1860~1949/16

瓦西里·康定斯基 (Wassily Kandinsky) 1866~1944/21

恩斯特·路德维格·基尔希纳 (Ernst Ludwig Kirchner) 1880~1938/26

保罗·克勒 (Paul Klee) 1879~1940/31

奥斯卡·科柯施卡 (Oskar Kokoschka) 1886~1980/36

凯绥·柯勒惠支 (Käthe Kollwitz) 1867~1945/41

奥古斯特·麦克 (August Macke) 1887~1914/46

弗朗茨·马尔克 (Franz Marc) 1880~1916/49

保拉·莫德索恩-贝克尔 (Paula Modersohn-Becker) 1876~1907/52

爱德华·蒙克 (Edvard Munch) 1863~1944/55

埃米尔·诺尔德 (Emil Nolde) 1867~1956/60

马克思·佩克斯坦 (Max Pechstein) 1881~1955/65

埃贡·席勒 (Egon Schiele) 1890~1918/68

新生代/71

B 卷 · 抽象表现主义艺术家

什么是抽象表现主义? /76

海伦·弗兰肯萨勒 (Helen Frankenthaler) 1928~ /83

阿希尔·高尔基 (Arshile Gorky) 1905~1948/88

弗朗兹·克兰 (Franz Kline) 1910~1962/91

依莲·德·库宁 (Elaine de Kooning) 1918~1989/94

威廉·德·库宁 (Willem de Kooning) 1904~1997/97

李·克拉斯 (Lee Krasner) 1908~1984/102

罗伯特·马瑟韦尔 (Robert Motherwell) 1915~1991/105

巴尼特·纽曼 (Barnett Newman) 1905~1970/112

杰克逊·波洛克 (Jackson Pollock) 1912~1956/117

阿德·莱因哈特 (Ad Reinhardt) 1913~1967/124

马克·罗思科 (Mark Rothko) 1903~1970/129

克里福德·斯蒂尔 (Clyfford Still) 1904~1980/134

新生代 /139

A 卷·表现主义

〔英〕墨瑞·丽恩·霍尔姆

圣布里奇克·麦肯齐 著

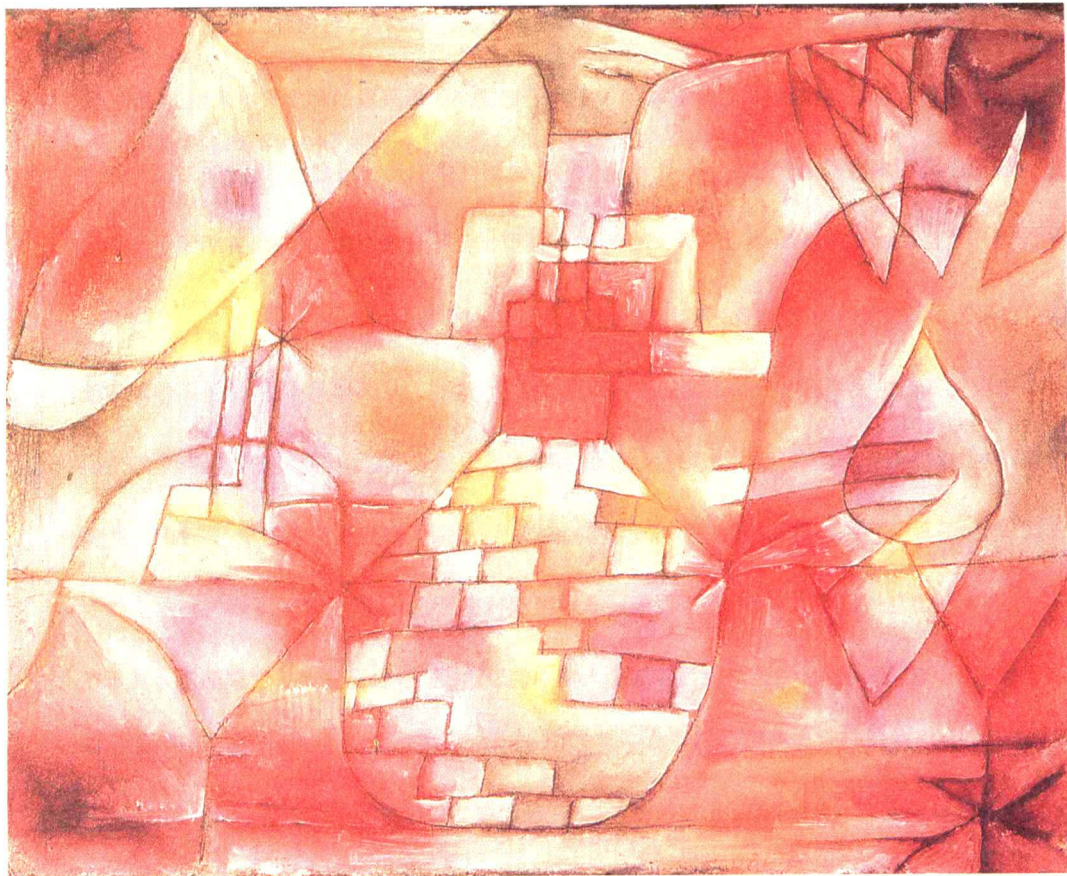
吴静 译

什么是表现主义？

表现主义艺术家们从丰富多彩的现实生活中提取素材，创作了大量优秀的艺术作品。虽然表现主义涵盖的范围很广，但本书中所提到的这些表现主义艺术家是1905年至1920年间活跃在德国表现主义运动舞台上的那部分群体。书中其他被提及的作家，有的是用作品影响了表现主义画家的创作，有的与表现主义画家有着共同的创作理念。在理念上，表现主义强调反传统，反对保守，要求变革。受凡·高艺术的影响，在创作上，不满足于对客观事物的摹写，而要求进一步表现事物的内在实质，突破对人的行为和人所处的环境的描绘，揭示人的灵魂和内心的感情世界，引起观众的强烈震撼和共鸣，给人们提供了看待周围世界的全新视角。表现主义的这一创作观点与野兽派亨利·马蒂斯的观点有所不同，后者认为艺术应该能给人带来内心的祥和与平静，起到抚慰的作用。

表现主义的创作受到民间艺术和原始绘画艺术，如非洲艺术的启发。其作品大都色彩鲜艳，轮廓粗犷，虽然在其间也能看见具体的形象，但绝不写实。它们直接、纯朴、直觉地表达了画家的情感。表现主义与野兽派的技法较为相近，它擅长运用扭曲的线条，或是粗犷的色彩轮廓。

表现主义不仅仅是一种绘画风格，其创作理念在戏剧、电影、文学以及建筑领域中都有所体现。表现主义艺术家的生平也有着许多共同之处，比如为了讨好父母，他们大都从学习应用工艺美术起步，如家具设计等。尽管他们后来也有了自己个性化的创作，但这些实用技巧仍会在他们的作品中有所体现。表现主义由于试图通过新的创作方式向传统而保守的社会观念发起挑战，而受到艺术评论家的公然嘲笑，并引起了公众的极度不满。不过，随着时代的发展，表现主义逐渐被人们所接受，甚至成为年轻人崇尚的对象。

★《花园建筑》，保罗·克勒（1920年）

表现主义画家在创作过程中改变了以往以写实为主的油画传统，注重通过作品来表达画家个人的真实情感。

第一次世界大战对表现主义艺术家影响很大。战争期间，他们有些人逃离了德国，过着流亡的生活；有些人从此就再也未能回去。他们中大部分人参了军，有的在战斗中不幸牺牲。参战之初，他们对战争抱有幻想，期望它能使这个腐化的世界变得更美好，但是战争爆发后不久，这个幻想就破灭了。在亲眼目睹了无数人流血牺牲、流离失所、痛苦挣扎的情景之后，这些艺术家的精神受到了极大的摧残，战后他们纷纷在作品中对当时所经历的恐惧和伤害进行了刻画。

一战结束后,表现主义在德国风靡一时,成为主流艺术。1933年,希特勒上台后情况随之发生了变化。在表现主义作品中,希特勒看到了不利于德国当时所采取的种族灭绝政策的倾向,便宣称表现主义艺术家都是“堕落分子”,迫使他们在德国社会中无立足之地,纷纷失去工作甚至被迫离开了祖国。1937年,纳粹当局从德国博物馆搜罗出上千件表现主义作品,并组织了一场名为“堕落艺术”的大型展览,以此来宣扬这种艺术形式的腐朽和颓废。

表现主义艺术家都过着放荡不羁的波希米亚式生活。这些人从来都闲不住,总是不停地四处奔波,寻找新的创作理念和志同道合的人;他们还经常出国去欣赏其他艺术家的作品,尤其是到法国,那里的凡·高、马蒂斯和德洛内都是他们的偶像。这些人大多上过艺术学校,受过良好的教育,本身就是出色的思想家和作家,但他们还非常喜欢社交,因而结识了很多国外的艺术工作者和思想家。很快,表现主义的范畴就超越了个人情感的表达。很多表现主义艺术家都成为其所在艺术团体中的活跃分子,他们经常举办集体作品展,有时还会公开发表一些令人震惊的言论。这才是纳粹当局压制他们的真正原因。

虽然表现主义艺术家有着相同的创作理念,喜欢集体行动,但是总的来说,表现主义关注的

温森特·凡·高 (Vincent van Gogh) 1853~1890

凡·高是后印象派的著名画家,他的艺术对德国表现主义和法国野兽派都有重要的影响。他用生动的色彩和夸张的、旋涡般的笔触来表达自己对自然的独特理解。他笔下所描绘的一切事物都蕴含着强大的生命力和令人眩目的动感。凡·高曾宣称,“我对客观事物的摹写不感兴趣,我要表达的是内心的感情,因此,我对色彩的使用更为随意。”1888年,这位荷兰画家搬到了法国南部的阿尔居住。在这个风景如画的地方,凡·高在两年时间里创作了二百多幅油画。但由于间歇性疯病的困扰,他于1890年开枪自杀。

野兽派和马蒂斯 (Matisse)

1905年,在巴黎举办的一场“秋季沙龙”引发了20世纪第一场先锋艺术运动。马蒂斯、戴朗、弗拉曼克等画家在这里展出了他们用色生动的新作。整个画坛很快便为这种醒目而粗犷的绘画风格找到一个代名词——“野兽”。野兽派对德国表现主义影响很大。

亨利·马蒂斯是野兽派的代表人物。他曾说过:“我所追求的是一种均衡、纯粹和宁静的艺术,它避开令人烦恼或沮丧的题材,对每个人的心灵都产生安抚和慰藉的作用,如同一把舒适的安乐椅,让您在身体疲乏的时候可以坐下来休息。”这句话将马蒂斯与其他表现主义艺术家区分开来:与马蒂斯明快欢乐的创作风格不同,表现主义认为艺术应该体现人类的一切真实情感,哪怕它是丑陋的或是残暴的也无所谓。

还是个体的内在力量。他们认为在绘画中,个人的内心情感起到了决定性的作用,它不该被压抑。他们同时认为人们的眼睛总是受到情感的左右,仿佛戴上了有色眼镜,于是会以各自的独特视角来看待同一个世界。

“桥”社

在德语中,Brücke是“桥”的意思。从这个团体的名字我们可以看出,“桥”社的艺术家想通过艺术创建一座通往未来的桥梁,同时他们也试图在美术创作和实用设计之间搭建一座沟通的桥梁。这是一个由一群热爱绘画的建筑系学生1905年在德累斯顿组建的艺术团体。发起人是恩斯特·基尔希纳,成员包括弗里茨·布莱依尔、恩里克·黑克尔和卡尔·施密特-鲁特勒夫。他们认为画家应该摆脱传统固有的价值观念和风格的约束,尽情地表现内心的感受。

他们在1906发表的“宣言”中说:“我们相信进步,坚信我们是极具创新性和鉴赏力的一代

年轻人。我们是未来的希望。年轻人,请站出来,把我们从顽固的旧势力中解放出来,让我们自由地创作、自在地生活。”

“桥”社创作的作品主要集中于描绘裸体人物和不经修饰的大自然景象。同“蓝骑士”相比,“桥”社的作品更为粗犷,棱角分明,明亮调子和深调子形成了强烈的色彩冲撞。因为没有受过专业训练,有些人认为他们的作品非常粗糙;但也有些人认为这样正好可以真实反映内心的情感。除了油画,他们还创作了大量的木版画。在他们看来,这种黑白对比强烈的德国古典艺术形式同样适合表现主义的创作。他们还复制了很多他们的作品,以便能有更多的人看到或是拥有他们的作品。

“蓝骑士”

在德语中,“Der Blaue Reiter”的意思是“蓝骑士”。它其实并不是一个艺术团体的名字,而是一本杂志的名称,其内容主要涉及艺术、音乐和戏剧,刊登了许多民间艺术、中世纪艺术和埃及艺术作品。儿童的涂鸦以及野兽派、表现主义艺术家的作品也被收录其中。它是1912年由瓦西里·康定斯基、保罗·克勒、弗朗茨·马尔克、奥古斯特·麦克、加布里埃尔·明特和亚里克西·冯·雅夫伦斯基共同编撰的。这些艺术家当时都住在慕尼黑或是慕尼黑近郊,他们对非具象画都非常感兴趣。在他们看来,艺术不必做自然的反射镜。“蓝骑士”的作品总是色彩丰富,极具抽象性(尤其是康定斯基的作品),比“桥”社的作品更具装饰性,也更具吸引力。德国民间艺术和俄罗斯民间艺术中的传奇故事、简洁的木刻风格以及直白的构图都对他们有直接的影响。

包豪斯建筑艺术学院

包豪斯建筑艺术学院可以算得上是现代主义的摇篮。它是沃尔特·格罗佩斯在1919年创建

★《男性头部》，卡尔·施密特-鲁特勒夫（1917年）

施密特-鲁特勒夫是“桥”社的创办者之一，他曾经也是建筑系学生，埃米尔·诺尔德就是经他介绍进入这一团体的。

的。为了能把美术创作与实用设计结合起来, 格罗佩斯当时雇用了包括康定斯基和克勒在内的一大批画家作为授课老师, 培养建筑和设计专业学生对于色彩和形式的敏感性。典型的包豪斯式设计是非常讲究几何对称的, 与表现主义风格有所不同, 它强调简洁明了。战争期间, 该校虽然三次转移办学地点, 但最终还是于1933年被纳粹当局关闭。

★《蓝骑士》, 瓦西里·康定斯基(1912年)

这本杂志是由康定斯基和马尔克共同编纂的, 其中收录了许多表现主义和野兽派画家的作品。康定斯基于1930年回忆道: “当时我和马尔克正在新德尔斯多夫公园里喝咖啡。我们都喜欢蓝色, 马尔克喜欢马, 我喜欢骑马, 这本杂志的名字就自然而然地诞生了。”

马克思·贝克曼 (Max Beckmann) 1884~1950

- 1884年2月12日生于德国中部城市莱比锡
- 1950年12月27日在纽约中央公园散步时,突发心脏病去世

主要作品

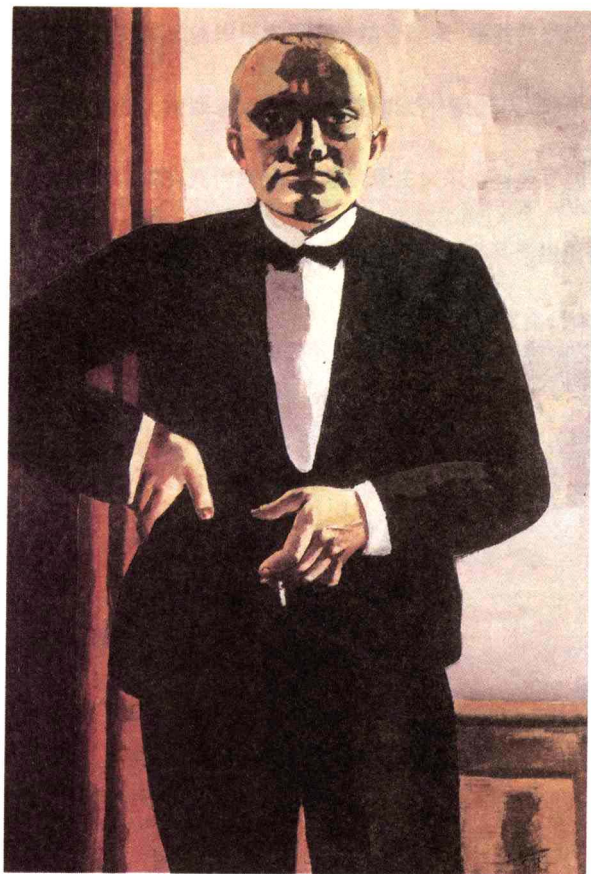
《戴着红丝巾的自画像》(1917年) 《夜》(1918年~1919年) 《犹太会堂》(1919年)

《狂欢节》(1920年) 《假面舞会之前》(1922年) 《出发》(1932年~1935年)

1938年,贝克曼在谈及自己的作品时说:“我在作品中试图体现隐藏在所谓‘现实’背后的真相,从而寻找出一条能够从有形过渡到无形的途径。”

马克思·贝克曼1884年出生在德国中部城市莱比锡,他是家里的第三个孩子。父亲是一位面粉批发商。1894年父亲去世后,他们从莱比锡搬到了布伦瑞克,贝克曼也到了上学的年龄。贝克曼从5岁时就开始画画,甚至因此而荒废了课业。但在母亲的支持下,年仅15岁的他休学后考取了魏玛美术学院,在那里学习了三年的人物素描,为今后的创作奠定了良好的基本功。1903年贝克曼有机会去巴黎参观。隔年因为获奖,他又留学意大利,在佛罗伦萨美术学院学习了六个月。在那里,贝克曼亲眼看到了许多向往已久的早期宗教艺术作品。1905年他来到德国的文化和政治中心——柏林。

贝克曼的早期作品表现出巴黎印象派和后印象派的风格。1906年,他因作品《海边的年轻人》,在德国艺术家协会的评选中获奖,随后加入“柏林分离派”。同年,他与明娜结婚。明娜也是一位画家,两人在魏玛学院时就已经相识。婚后,贝克曼的作品转向了法国早期绘画和荷兰绘画

★ 《穿着晚礼服的自画像》，马克思·贝克曼
(1927年)

奥托·迪克斯 (Otto Dix) 1891~1969

奥托·迪克斯和贝克曼还有乔治·格罗茨是20世纪20年代“新客观派”的三位代表人物。迪克斯在1927年发表了这样的观点：“对我来说形式总是先于内容，我们总是先看到客观事物，然后才会赋予它不同的内涵。”他还参与了达达主义运动。这一运动诞生于一战后的欧洲，反对战争和暴力，在艺术创作上主张荒谬和偶然性因素。迪克斯和贝克曼一样，行为较为激进，在德累斯顿艺术学院任教授期间，他仍公开表明自己的政治主张，因而受到纳粹当局的迫害而失去了工作。他的作品也被打上了“堕落艺术”的标签。1939年他甚至因为计划刺杀希特勒而被送进了监狱。

★ 《狂欢节》，马克斯·贝克曼
(1920年)

贝克曼的绘画风格在第一次世界大战后有了转变，与早期的宗教场景不同，他此时的创作色彩阴沉，形象恐怖。