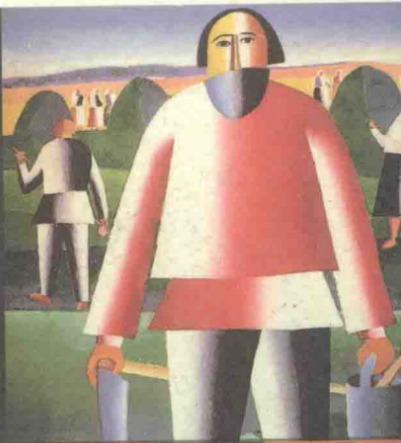
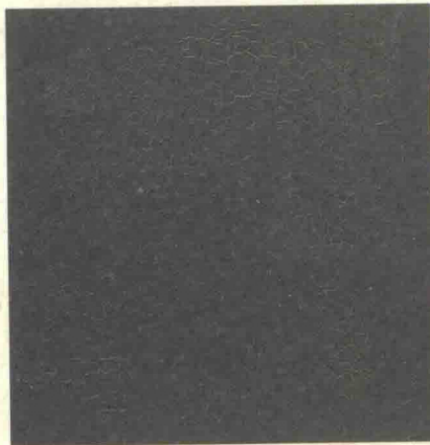

俄罗斯先锋派艺术

陈瑞林 吕富珣 编著
广西美术出版社

责任编辑：刘 新
封面设计：旧 洲
版式设计：何 洁

责任校对：林志茂

ISBN 7-80625-848-5

9 787806 258484 >

ISBN 7-80625-848-5/J.712
定价：35.00 元

俄罗斯先锋派艺术

陈瑞林 吕富珣 编著

广西美术出版社

版权所有 翻印必究

俄罗斯先锋派艺术

编 著：陈瑞林 吕富珣

出 版：广西美术出版社

(南宁市望园路9号 邮编 530022)

发 行：广西美术出版社市场部

(电话：0771-5701356)

印 刷：广西水电天湖彩印厂

(南宁市园湖路11-16号 邮编 530023)

开 本：850mm×1168mm 1/32

印 张：19.5

版 次：2001年3月第1版

印 次：2001年3月第1次印刷

书 号：ISBN 7-80625-848-5/J·712

定 价：35.00 元

(本书如果出现印装质量问题，请直接向承印厂调换)

【内容简介】

20世纪初年，俄国现代主义艺术在美术、建筑、戏剧、音乐、舞蹈、电影、文学和设计等领域都取得了巨大的成就。十月革命后，众多先锋派艺术家积极为苏维埃政权服务，随着“社会主义现实主义艺术”原则的确立，到30年代俄罗斯先锋派艺术消声匿迹，不少艺术家移居国外，极大地推进了西方现代艺术的发展。

近年世界艺坛越来越重视俄罗斯先锋派艺术，重视对于俄罗斯先锋派艺术的研究。俄罗斯先锋派艺术家在努力学习外来艺术的同时，积极从本民族的艺术当中吸取营养。俄罗斯先锋派艺术家立足民族和自我，大胆变革、勇于创新的精神，正是他们取得巨大成就的原因。

《俄罗斯先锋派艺术》是中国第一部介绍俄罗斯先锋派艺术的出版物。此书力图通过丰富的资料，比较全面、系统地展示俄罗斯先锋派艺术的历史，通过俄罗斯先锋派艺术家的成败得失，从中吸取经验和教训，可以为中国现代艺术的发展提供借鉴和启迪。《俄罗斯先锋艺术》的出版对于推进中国对外国美术的介绍，推进中国现代美术的发展，都具有积极的意义。

【编著者简介】

陈瑞林，1944年出生，毕业于中央美术学院美术史系，现为清华大学美术学院（原中央工艺美术学院）副教授、硕士研究生导师（在此书中编译、撰写全书除第5章以外的全部章节和年表）。

吕富珣，1964年出生，毕业于清华大学建筑系，后选派赴苏联留学，获莫斯科建筑学院建筑学博士学位，回国后在清华大学建筑学院博士后流动站作博士后研究工作，出站后留校任教。现为清华大学建筑学院副教授（在此书中撰写第5章《俄罗斯先锋派艺术与现代建筑》）。

目 录

前言:世纪回眸——俄罗斯先锋派艺术与 西方现代艺术	(1)
第一章 19 世纪后期的俄国艺术:从“巡回展览画派” 到“阿布拉姆采沃群体”	(25)
第一节 “巡回展览画派”与 19 世纪俄罗斯民族 艺术的形成	(25)
第二节 俄罗斯现代艺术与“阿布拉姆采沃群体”	(33)
第三节 从谢罗夫到弗鲁别尔	(55)
第二章 “艺术世界”——19 世纪末期的俄罗斯现代艺术	(82)
第一节 别努阿与“艺术世界”	(82)
第二节 佳吉列夫与“艺术世界”	(101)
第三节 鲍利索夫-穆萨托夫与前期 “艺术世界”的终结	(115)
第三章 从 1905 年到 1917 年:两次革命之间的 俄罗斯现代艺术	(124)

第一节	后期“艺术世界”与西欧现代主义	
	艺术的传播	(124)
第二节	“蓝玫瑰”与《金羊毛》	(144)
第三节	“原始风格”与“立体-未来主义”	(166)
第四节	“红方块王子”画家群	(190)
第五节	“驴尾巴”与“光辐射主义”	(208)
第六节	马列维奇与“至上主义”	(228)
第七节	塔特林与“构成主义”	(258)
第八节	十月革命前夜的俄罗斯先锋派艺术	(276)
第四章	苏维埃时代的先锋派艺术	(314)
第一节	十月革命后的先锋派艺术：“大型艺术与纪念碑雕塑”	(314)
第二节	艺术组织和艺术院校中的先锋派艺术家	(341)
第三节	从“抽象绘画”到“生产艺术”	(379)
第四节	“生产艺术”与“构成主义艺术”	(389)
第五章	俄罗斯先锋派艺术与现代建筑	(424)
第一节	十月革命前后俄罗斯现代建筑风格	
	的探求	(424)
第二节	梅尔尼科夫与俄罗斯前卫建筑	(444)
第三节	“理性主义”建筑：拉多夫斯基	
	与克林斯基	(465)
第四节	构成主义建筑和构成主义建筑家	(475)

第六章 俄罗斯先锋派艺术的沉寂与再响	(506)
第一节 30年代俄罗斯先锋派艺术的沉寂	(506)
第二节 60年代至80年代俄罗斯先锋派 艺术的再响	(534)
 余论:俄罗斯先锋派艺术对于中国现代美术 发展的启示	(551)
 俄罗斯先锋派艺术大事年表	(566)
 主要参考和引用书目	(604)
 后 记	(605)

前言：世纪回眸——俄罗斯 先锋派艺术与西方现代艺术

20世纪西方艺术经历了巨大而深刻的变革，可以说这一变革是人类艺术发展史上已经发生的任何变革都无法比拟的。西方的现代艺术家所面对的世界、所认识的世界，都与以往任何历史时代的艺术家所面对的世界、所认识的世界大不相同，他们用以表达对于现实世界的认识所采用的艺术样式和艺术语言，也不可能再与以往历史时代艺术家所采用的艺术样式和艺术语言相同。由于西方资本主义的扩展，全球经济和文化联系的日益紧密，西方世界的文化也受到了植根于希腊—罗马传统文化的西欧文化以外的许多异质文化的影响，像古老的东方文化，绚丽的伊斯兰艺术，神秘的非洲、大洋洲、拉丁美洲原始艺术，都给予西方现代艺术以丰富的营养。长期被欧洲传统文化视为具有异端倾向、荒诞不经，因而受到排斥的一些艺术作品，像与罗马文化相冲突的蛮族艺术、与文艺复兴古典艺术相对立的北欧艺术、与17世纪巴洛克风格迥异的西班牙艺术……也都在西方现代艺术家面前展现出夺目的光彩。这些异质的文化艺术，以它们所具有的非理性哲学倾向、与西方传统艺术迥然不同的表现方式，进一步激发出了西方现代艺术家创造的热情。

西方现代哲学直接地影响了现代艺术的发生和发展。早在19世纪上半叶,叔本华^①在他的著作《作为意志和表象的世界》中,便提出了“唯我主义”的本体论思想。叔本华把人的本质解释为“生命意志”,客观世界即叔本华所称的“表象世界”只是人的生命意志的客体化。这种“唯意志论”的观点导致认识上的直觉主义,从而将艺术创造的根本归结成为艺术家的天才和灵感。从这一基本观点出发,叔本华把艺术的对象、艺术的来源和艺术创造的目的,都归结为“理念”,而“理念”的体现又必须通过纯粹直观的观照方式才能够达到,只有这样才能使艺术超越于观照自然对象,达到观照人的生命意志的更高的境界。艺术作品使人能够达到物我两忘的境地,从而摆脱现实生活中的痛苦,以获取生命的极致。叔本华的哲学思想,开启了20世纪西方现代主义艺术观念的先河。继叔本华之后,尼采^②、克罗齐^③等西方哲学家对于现代哲学、包括现代美学的观点有了更新的发展,而弗洛伊德^④的精神分析学说更深入到人们的精神领域。弗洛伊德对于人的意识、潜意识、无意识、梦境、幻觉、性冲动、自我、超自我等精神现象的研究,对于文学家、艺术家有着极大的启示作用,使文学艺术创作的范围得到了空前的扩展。

按照西方艺术史学者赫伯特·里德^⑤的观点,尽管叔本华、尼采、克罗齐等人对于西方现代艺术产生了巨大的影响,但

① 叔本华(A. Schopenhauer 1788—1860) 德国哲学家。

② 尼采(F. Nietzsche 1844—1900) 德国哲学家。

③ 克罗齐(Benedetto Croce 1882—1956) 意大利哲学家、历史学家。

④ 弗洛伊德(Sigmund Freud 1856—1939) 奥地利精神病医生,心理学家,精神分析学派创始人。

⑤ 赫伯特·里德(Herbert Read 1893—1968) 英国诗人、文艺评论家。

是这些影响还是比较间接的,真正给西方现代艺术带来直接影响的哲学家是柏格森^①。赫伯特·里德认为,柏格森才是“在一个统一的宇宙观中给予现代艺术变革以适当地位”,并且对于“引起现代艺术变革的思想变革作出了最精辟说明”的西方哲学家。柏格森哲学思想的基本出发点是对于理性的批判,因而柏格森哲学也被称为“非理性主义哲学”。柏格森所强调的创造性、非理性、无意识等等,正是现代工业社会给人们精神生活带来深重威胁的反映。艺术已经不再只是像以往那样,作为客观世界的反映方式,而必须像他所主张的那样作为艺术家主观精神世界的观照方式存在。艺术家以艺术创造的自身为目的,而不像以往那样负载众多的功利性,艺术语言由共同的欣赏走向个人独自的直觉宣泄。柏格森的哲学观点导致了在艺术本质的问题上从“再现”到“表现”的转化,在艺术对象的问题上从“客体”向“主体”的转化,在艺术的方法问题上,从“反映”向“直觉”的转化……形形色色的西方现代哲学流派对于西方艺术的影响,是使西方艺术从传统向现代转换的重要原因。

20世纪前半期是西方现代主义艺术发展最重要的历史时期。关于现代主义艺术的发端,不同的研究者具有不同的看法。有的研究者将印象派画家在1862年举办的“落选作品展览会”和马奈^②创作《草地上的午餐》和《奥林匹亚》两幅作品作为现代艺术初见端倪的历史事件,因为马奈以《草地上的午餐》和《奥林匹亚》在观念上向传统绘画提出了挑战,证明“艺术家的感觉才是主题,不再需要别的存在物”。有的研究者更追

---

① 柏格森(Henri Bergson 1859—1941) 法国哲学家。

② 马奈(E. Manet 1832—1883) 法国画家。

溯到 1885 年库尔贝^①举办的反对学院主义艺术的“大席棚展览”，甚至认为古典主义艺术家达维特^②和安格尔^③的某些作品当中已经具有现代艺术的因素。但是比较普遍的看法则是在 1886 年塞尚^④、高更^⑤和凡·高^⑥这 3 位画家脱离了印象主义的影响，也就是所谓“后印象主义”艺术产生以后，才真正是西方现代主义艺术的开端。

19 世纪晚期在西欧艺坛广泛流行的象征主义艺术影响了西方的现代艺术，尤其是在法国，象征主义文学和艺术更是大行其道。1886 年 9 月 18 日，巴黎的《费加罗报》发表了《象征主义宣言》。宣言反映出当时一批年轻的文学家、艺术家对于将文学艺术限制在描摹自然的写实范围内的不满。在美术领域，象征主义艺术家主要反对的是印象派和写实主义的艺术。象征主义运动的参加者寻求在文学艺术创作当中解决物质世界和精神世界之间的矛盾，象征主义诗人将诗歌视为内在生命的象征表现，而象征主义美术家则希望通过视觉形象来表达神秘和隐蔽的精神感觉。这种注重美术创作的精神表现的要求，在 20 世纪的现代主义艺术创作中得到了极大的发展，而后印象主义画家高更便被认为是象征主义的精神领袖。继承并且发扬了后印象主义艺术的现代艺术精神的是称为“纳比”派的一群艺术家，他们的作品具有鲜明的象征主义倾向。正因为象征主义注重主观精神的表现，所以尽管在 19 世纪末年作为文

---

① 库尔贝(Gnstave Couybet 1819—1877) 法国画家。

② 达维特(Jacques - Louis Davits 1748—1825) 法国画家。

③ 安格尔(Jean - Auguste - Dominique Ingres 1780—1867) 法国画家。

④ 塞尚(P. Cezanne 1839—1906) 法国画家。

⑤ 高更(Paul Gauguin 1848—1903) 法国画家。

⑥ 凡·高(Vincent Van Gogh 1853—1890) 荷兰画家。

艺运动便已经趋于沉寂,影响却一直延续到了 20 世纪,成为西方现代主义艺术运动的先声。

20 世纪初年,巴黎画坛出现的最重要的现代主义艺术运动是以马蒂斯^① 为代表的野兽主义。作为与毕加索^② 齐名的 20 世纪重要的现代主义艺术家之一,马蒂斯与马尔凯^③、鲁奥^④、弗拉芒克^⑤、德朗^⑥、勃拉克^⑦、杜非^⑧ 等青年艺术家进行现代绘画的试验,从 1905 年巴黎“秋季沙龙”的第一次展出到 1908 年以后逐渐各自分散,共同活动的时间虽然不过 3 年左右,但是野兽主义绘画却在西方画坛产生了爆炸性的作用,尤其是马蒂斯的艺术更具有划时代的重大意义。1908 年以后,野兽派画家已经很少共同活动,到 1913 年野兽主义艺术运动偃旗息鼓,像马蒂斯这样的画家却仍继续进行现代艺术的探索,勃拉克后来成为立体主义的重要人物,鲁奥则参加了德国表现主义艺术家的活动。野兽派艺术对于西方现代艺术产生了极其深远的影响,像德国的表现主义绘画便明显具有来自法国的野兽派绘画影响的痕迹。

表现主义是指在创作中强调艺术家的主观精神和强烈的主观表现,从而在表现形式上采用夸张、变形乃至种种怪诞的手法的艺术思潮。从这种意义上来看,野兽主义也可以看成是一种表现主义。表现主义艺术在 20 世纪初年的西方绘画领

-
- ① 马蒂斯(Henri Matisse 1869—1954) 法国画家。
  - ② 毕加索(Pablo Picasso 1881—1973) 出生于西班牙的法国画家。
  - ③ 马尔凯(Albert Marquet 1875—1947) 法国画家。
  - ④ 鲁奥(Georges Rouault 1871—1958) 法国画家。
  - ⑤ 弗拉芒克(Maurice de Vlaminck 1876—1958) 法国画家。
  - ⑥ 德朗(Andre Derain 1880—1954) 法国画家,雕塑家。
  - ⑦ 勃拉克(Georges Braque 1882—1963) 法国画家。
  - ⑧ 杜非(Raul Dufy 1877—1953) 法国画家。

域、尤其是北欧各国画坛颇为流行。在德国,表现主义艺术家最为活跃,影响也最为强烈。德国表现主义不仅具有北欧诸国传统艺术中表现主义的渊源,更由于第一次世纪大战前后德国军国主义势力急剧膨胀所带来巨大的社会危机和精神危机,促使表现主义艺术家在自己的创作当中努力反映出时代的特征。德意志民族是一个具有高度哲学思维能力的民族,西方现代哲学如尼采的主观唯心主义哲学、弗洛伊德的精神分析学说等,都给予了表现主义艺术家以巨大的影响。德国表现主义艺术运动主要体现在德国北部以德累斯顿为中心的“桥”社和德国南部以慕尼黑为中心的“青骑士”俱乐部画家的活动当中。“桥”社的代表画家有凯尔希纳^①、赫克尔^②、诺尔德^③等人,“青骑士”的代表画家有康定斯基^④、马尔克^⑤、保罗·克利^⑥、亚夫伦斯基^⑦、费宁格^⑧等人。此外,像乔治·格罗斯^⑨、奥托·迪克斯^⑩和马克斯·贝克曼^⑪等人为代表的“新客观现实派”画

① 凯尔希纳(Ernst Ludwig Kirchner 1880—1938) 德国画家。

② 赫克尔(Erich Heckel 1883—1970) 德国画家。

③ 诺尔德(Emil Nolde 1867—1956) 德国画家。

④ 康定斯基(В. В. Кандинский 1866—1944) 出生于俄国的法国画家。

⑤ 马尔克(F. Marc 1880—1916) 德国表现主义画家。

⑥ 保罗·克利(Paul Klee 1879—1940) 瑞士画家。

⑦ 亚夫伦斯基(Alexei von Jawlensky/A. Явдонский 1864—1941) 德国画家。出生于俄国。曾师从著名的“巡回展览画派画家”列宾,1896年迁居德国慕尼黑,与康定斯基关系密切。1905年他到达巴黎,接受了野兽派画家的影响。1911年参加“青骑士”的活动。1917年以后他尝试创作抽象形态的人物画。1924年,他和康定斯基、保罗·克利和费宁格组成了“蓝色四骑士”,实际上取代了“青骑士”集团。

⑧ 费宁格(L. Feininger 1871—1956) 美国画家。曾在“包豪斯”任教,1933年“包豪斯”被关闭后,他与康定斯基、克利和亚夫伦斯基组成“四青骑士”继续活动,1937年回到美国定居。

⑨ 乔治·格罗斯(George Grosz 1893—1959) 德国画家。

⑩ 奥托·迪克斯(Otto Dix 1891—1969) 德国画家。

⑪ 马克斯·贝克曼(Max Beckmann 1884—1950) 德国画家。

家,像活跃在德国和奥地利的画家柯柯式加^①、雕塑家巴拉赫^②,以及中国读者熟悉的女画家柯勒惠支^③,都在表现主义艺术运动中起到了重要的作用。

在巴黎,野兽主义以其强烈的冲击力震撼艺坛,正如当时有人所形容的那样,是一阵“痉挛式的爆发”,继之而起的立体主义艺术家所关注的问题,则是如何实实在在地进行现代主义的艺术试验,如何在两度空间的画面上画出具有三度、甚至四度空间的立体形态。现代科学技术的发展,使传统的时空观念面临着巨大的挑战,立体派画家要求采用适应现代科学技术发展的方式来表现自然对象,按照结构来重新组合物体的形象。毕加索和勃拉克是立体主义运动的代表人物,在1907年至1911年间,他们采用“分析立体主义”的手法,打破传统绘画中只能按照一个固定的视点来作画的法则,把物体的不同的面,按照不同的视点去表现,然后安排在同一个绘画平面上。到1912年他们提出“综合立体主义”的观点,不去描绘客观物体的外表形态,而是将客观物体本身引入绘画,使表现具象的物体本身和表现抽象的结构形态结合在一起。立体主义艺术家不仅从事绘画的试验,并且从事立体主义雕塑的创作。1909年毕加索参照非洲黑人雕刻,创作出最早的立体主义雕塑作品,此后不少立体主义艺术家步其后尘,大胆地进行立体主义雕塑创作的试验。在20世纪第一个10年当中,立体主义艺术

---

① 柯柯式加(Oskar Kokscha 1886—1980)奥地利画家。

② 巴拉赫(Ernst Barlach 1870—1938)德国雕塑家。

③ 柯勒惠支(Kathe Kollwitz 1867—1945)德国画家。

风靡西欧各国。像格里兹^①、梅占琪^②、莱热^③、德劳内^④、杜尚^⑤、毕卡比亚^⑥、以及后来成为世界著名建筑家、原名让·内列的柯布西埃^⑦等人,都是立体主义艺术运动的重要成员。他们的作品在巴黎、伦敦、莫斯科、柏林、里斯本、阿姆斯特丹等城市展出,产生了极大的反响。到20年代中期,立体主义艺术运动进入尾声。1925年,毕加索开始从事超现实主义的试验,从而标志立体主义艺术运动的终结。

与立体主义几乎同时出现的未来主义,不是一个单纯的艺术运动,它广泛地涉及政治、经济、文化、艺术各个方面,甚至形成一种社会思潮,引发出了社会生活中的一场观念革命。未来主义影响了绘画、雕塑、建筑、音乐、戏剧、电影、诗歌,乃至服装、装饰、饮食,甚至语言、礼仪和风俗习惯等等。未来主义最早在意大利出现。1909年2月20日,意大利诗人、文艺批评家马利奈蒂^⑧在巴黎的《费加罗报》发表《未来主义宣言》,讴歌现代工业文明,主张文学艺术应当反映现代机器生产所带来的速度、力量和竞争,反映“宏伟的世界获得了一种新的美——速度的美”,主张彻底扫荡一切传统文化。1910年3月8日,画家勃乔尼^⑨、卢索洛^⑩、卡拉^⑪在意大利发表《未来主义画家

① 格里兹(Albert Gleizes 1881—1953) 法国画家。

② 梅占琪(Jean Metzinger 1883—1956) 法国画家。

③ 莱热(Fernand Leger 1881—1955) 法国画家。

④ 德劳内(R. Delaunay 1885—1941) 法国画家。

⑤ 杜尚(M. Duchamp 1887—1968) 法国画家。

⑥ 毕卡比亚(Francis Picabia 1878—1953) 法国画家。

⑦ 勒·柯布西埃(Le - Corbusier 1887—1965) 法国建筑家。

⑧ 马利奈蒂(Filippo Tommaso Marinetti 1876—1944) 意大利诗人、文艺批评家。

⑨ 勃乔尼(Umberto Boccioni 1882 - 1916) 意大利画家。

⑩ 卢索洛(Luigi Russolo 1885—1947) 意大利画家。

⑪ 卡拉(Carlo Carra 1881—1966) 意大利画家。