

The background of the cover is an abstract painting with thick, expressive brushstrokes in various shades of red, orange, brown, and yellow. The composition is dynamic and textured, with some areas appearing more saturated than others.

美国藏 20世纪 艺术

祁海平 编
广西美术出版社

美国藏 20世纪

艺术

祁海平 编
广西美术出版社

美国藏 20 世纪艺术

编著 / 祁海平

责任编辑 / 苏旅 蓝薇薇

装帧 / 胡马

出版人 / 甘武炎

出版发行 / 广西美术出版社

中国广西 · 南宁市望园路 9 号

邮编: 530022

电话: 0771-5701356 5701357

经销 / 全国各地书店

制版 / 深圳彩帝毕升实业有限公司

印刷 / 深圳雅昌彩色印刷有限公司

开本 / 889 × 1194 1/40

2000 年 2 月第一版第一次印刷

书号 / ISBN 7-80625-780-2/J · 644

定价 / 69.00 元

匆匆的步履

——美国藏 20 世纪艺术之赏析

祁海平

1999年初，在华盛顿霍诗浩现代美术馆举办了一个名为纪念20世纪艺术(现代与当代)的展览，陈列了许多大师的经典作品。我选拍了部分作品和其他博物馆的一些作品，按照年代大致编排起来，从中便可以清楚地看出20世纪艺术发展的脉络。经过现代艺术的洗礼，西方今天的艺术更呈现出多元创造的局面。现在，就让我们在这里作一次漫步，来品评一下某些杰出的范例以及亲临现场的感受。

每次饱看了无数繁复沉重的传统油画之后，一进入现代艺术的展厅，总是令人精神为之一爽。单纯与简化可以说是20世纪艺术的显著特征之一。在马蒂斯的作品已明显地看到这种迹象。在纽约MOMA现代美术馆陈列的巨幅《舞蹈》堪称代表作，那纯净的蓝色在明亮的灯光下，显现出惊人的美丽。洗练的造型，大片平涂色彩，干净利落一次完成，显出画家驾驭巨幅画面的雍容气度。

毕加索的作品已不须要多作介绍，这里只选了几幅不同感觉的作品。

美国画家爱德华·霍伯的作品充满了都市生活的孤寂的诗意，《早上11点》是其优秀作品。色彩极为明亮，造型简洁，早晨的阳光更增添了寂寞的情调。对光线的敏感是其作品的重要因素，不同时间的光线渗透到旅馆、客房、办公室以及都市的各个角落，对主题起了重要的烘托作用。

如果说传统的雕塑是用材料表现客观物象的话，布朗库西的作品则更重视材料自身的内在含义。他不懈地追求绝对，把一切多余的因素删除得如此干净，以至于作品宁静得有一种隔世之感。

伊文思·唐格属超现实主义画家,《琥珀一瞥》是其海底式的作品,有着非常微妙的感觉,隐藏着微观世界的浪漫气息。《裸露的水》是在他1931年访问了非洲之后的作品,形式已经暴露在阳光下,空间变得宏大,天在无限地消失,奇形怪状的物体无目的地、不安地散置在空间中,预言着荒芜宇宙中原始生命的生存状态。

贾科梅蒂的油画更像素描的效果,随着画家不断生成又不断流变的感受,人物形象和环境空间被笼罩在了一片交叠的线条网络和孤独的气氛之中。

在《学习凡·高的画像》中,可以看出培根所受到的影响,那满地流淌的鲜红笔触所表现出来的激情,比起凡·高来可谓是有过之而无不及。培根喜欢畸形、变形和病态的主题,并用各种形式表现这个主题,反映人类和世界的困境。他常常将过去的经典绘画根据自己的内心幻象和痛苦加以改变,有些作品非常灰暗,有些又极度地鲜亮,制作上既富于激情又非常讲究。《三联画》可以看到其构成框架与色彩搭配都是经过严格设计的,色块的平涂、薄擦、点染以及主体挥写扭动的厚笔触,形成动静相宜的整体。培根的作品很注意装裱,多是配以玻璃和金色大边框,使他的作品增加了许多其他现代画家作品中所没有的贵重气息。

50年代抽象表现主义成为美国最有力的一股创新运动,其中一派是以德·库宁、波洛克等人为代表的行动画家。德·库宁以女性为主题,不断以各种手法进行探索,作品具有强烈的动势力量和运动速度,笔触疯狂,具有空前的野性,堪称行动绘画的杰出范例。然而后期作品《无题》却变得非常简洁流畅,大有绚烂之极归于平淡的意味。波洛克则从早期的平面图案发展成巨大的油漆滴淌的画面,来表达他所谓的“心象风景”。

抽象表现主义另一派是色场画家,他们以大片色形、色块和抽象符号来作为精神的隐喻和象征。罗斯科是重要代表画家之一。在惠特尼美术馆举办的罗斯科大型回顾展上看到了许多他的作品,那些彩色的巨大方块,是与他的精神相对应的符号,如同在与死神和天堂对话。这些画浓缩了他的深刻的人生经验,非常令人感动。他的作品高度地凝炼、极度地单纯,以最少的语言表述了复杂的内容。难怪一位讲解人员对许多观众说:“我可以在这幅简单的作品面前讲两个多小

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

时。”罗斯科的画都是用很稀薄的颜色画成，有着半透明的微妙变化，图形的边缘有种虚幻的感觉。

另一位色场画家斯蒂尔的作品多是画刀抹成，因而具有沉重的颜料质感。当我置身于那些巨大的红色色场空间中时，不同自主地联想，当初这些巨作刚问世时，将是何等地震撼人心。马瑟韦尔多以平涂黑白两色为主，一生画了一百五十多幅以哀歌为主题作品。《和谐的挽歌》作于1978年，具有格外恢宏的气度。

在美国大量收藏有法国画家杜布菲的作品，其中一类注重材料感，像墙壁涂鸦，粗犷狞厉且又天真烂漫；另一类作品勾勒各种自由形态用纸拼贴而成。他以儿童和疯人的绘画为典型，反传统、反专业，寻求野性、粗鲁、纯粹和原生的艺术。他的雕塑作品是用铁炉渣做成，粗野而充满感悟，令人产生化腐朽为神奇之叹。

波普画家利希滕斯坦和印第安纳创造了一种硬边绘画。前者是用油彩和丙烯颜料将连环画和广告画精确地放大，后者则迷恋于字的形象，用平涂的色形绘制而成。

忽然见到《乘公共汽车的人》这组雕塑，很是触动人心。也许是因为它们具有那种毫不修饰的真实感和几分陌生感的缘故。这是波普雕塑家西格尔的作品。他是从真人翻出石膏，残留着粗糙的痕迹，不做任何加工地与真实的生活道具结合在一起，放在现实的环境中，有一种孤独的神秘的效果。

英国的霍奇金是80年代出名的新抽象画家，他锻造出一种华丽而诗意盎然的绘画语文，并以为自己是在创造表现人们情感的具象画。《我们何时去摩洛哥》是其作品之一，色彩鲜艳并蔓延到画框边上，多层交叠的笔触可以看出波纳尔、维亚尔的影响。

从电梯缓缓下降到地下一层大厅，基弗的《书》赫然在目。其作品的内容多与二次世界大战有关，往往取材于文学诗歌，画面一般是空空的房间、建筑和巨大的风景。使用多种材料混合作画，近看酣畅淋漓，远看则呈现传统绘画般丰富的视觉效果。铅做的书像寓言一样凸现于画前，更增添了深厚沉重的历史感和史诗般的气息。

《挥锤的男人》是博罗夫斯基的典型符号，这个手臂可以上下活动的巨人经常出现在各种场所。本书选登的是一件手工纸拼贴的独幅作品。但他作品的主要特色还在于将巨人和整个空间的装置，试图给观众一种置身于作者大脑中的感觉。

我们逐渐发现，艺术发展到今天，传统绘画中那些曾经令我们着迷的技巧因素、审美准则和修饰成分在逐渐消退，取而代之的是更为单纯直接和极为个人的方式以及混合材料，多媒体、三维空间的表达。黑奇特的《瀑布》如同一张照片；拉斯卡的《11点过5分》像平涂的广告；威廉姆斯的作品就像一块花布；鲍克的作品则将插图画在大幅印刷的织品上。面对这些作品，我们无法再从以往绘画的角度来欣赏它们，因为它们更多的是观念带来的结果。克拉格的《城市》一串链形的方盒、木头桌子和一个关闭着门的柜子组成，刷成了白色，表示了现代环境的禁固贫脊和荒芜。

《洪水的歌》是件电视装置作品，大银幕上不停地放映着水灾后的景色，颇有些超现代实的梦幻感，对面墙上挂着几件实物，两边悬挂着多台电视机，里面同时播放着男女老少叙述当时的情景，这些声音汇成了一片滔滔的洪水之声。表现了人们在失去了许多有价值的东西后寻求着精神的平衡。

《拈指上的牛奶》有着绝然的逼真气息，又有突然缺失的心理感觉。将雕塑与墙上的画联系起来展出增加了全方位的感受。作者是以去掉头脚的部分人体，多义模糊的姿态，片段的对话来表达人的情绪和思想。他说：“我不是一个真正的画家，绘画是一种工具，一种表达观念的方式。”

一个世纪就这样匆匆渡过，却留下了无数艺术探索者不可磨灭的足迹。短短的篇幅不可能让我们深入探讨每一个深邃的灵魂，只能点到为止地做些片段欣赏。多种原因也使我无法拍下许多优秀的作品，只好留待以后去补充完善。

但愿这次漫步能给朋友们带来一些新的收获和有益的启迪。

HENRI MATISSE 马蒂斯 (法国 1869–1954)

1、裸女 (布上油彩 1901) 华盛顿国家美术馆藏



2、戴头巾和穿黄夹克的劳瑞特丽

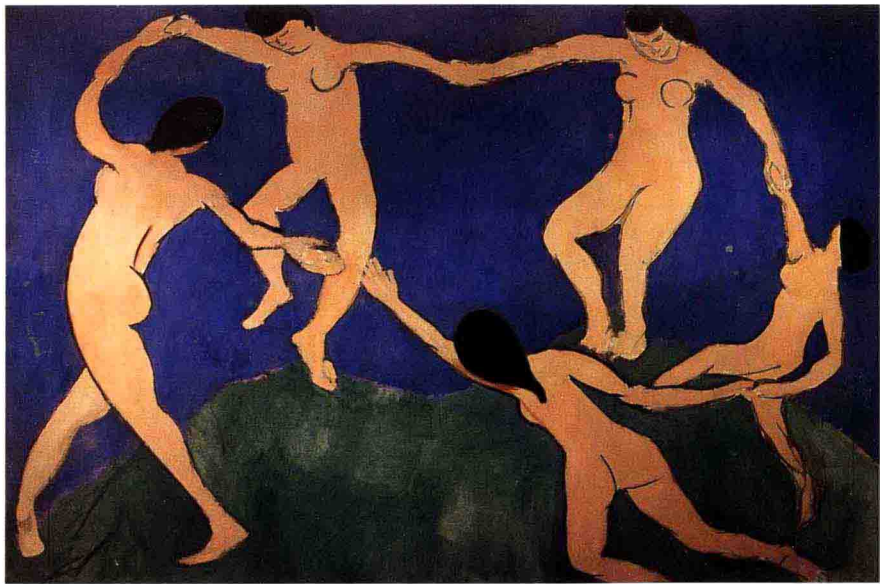
(油画在纸板上裱在木板上 1917) 华盛顿国家美术馆藏



3、早金莲与舞蹈
(布上油彩 1912) 纽约大都会博物馆藏



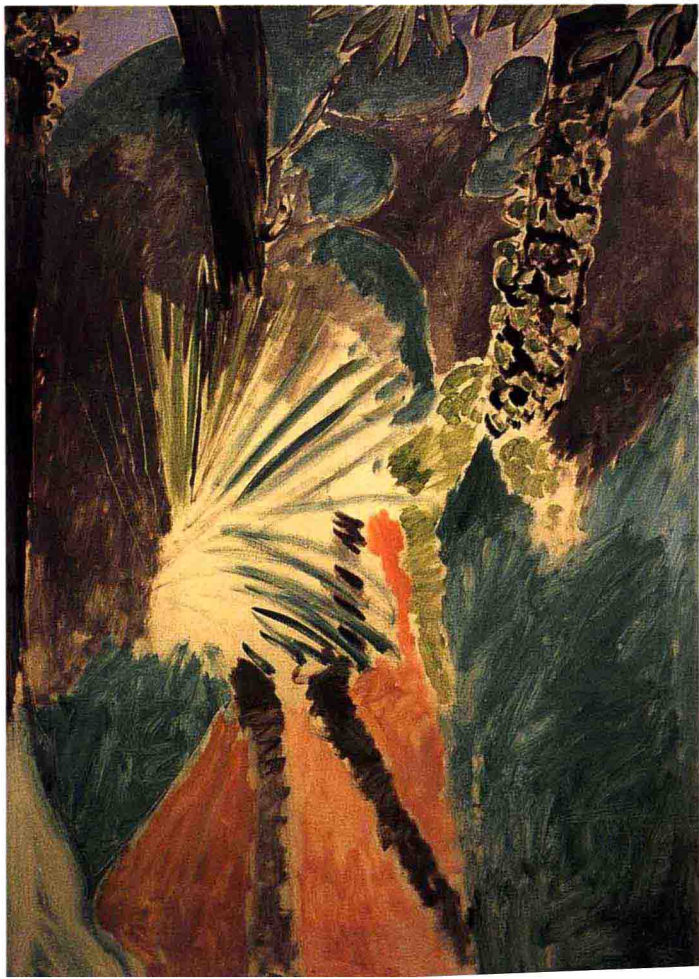
4、舞蹈（布上油彩 1909） MOMA 现代美术馆藏



6、红色的画室（布上油彩 1911） MOMA 现代美术馆藏



5、棕榈叶（布上油彩 1912） 华盛顿国家美术馆藏



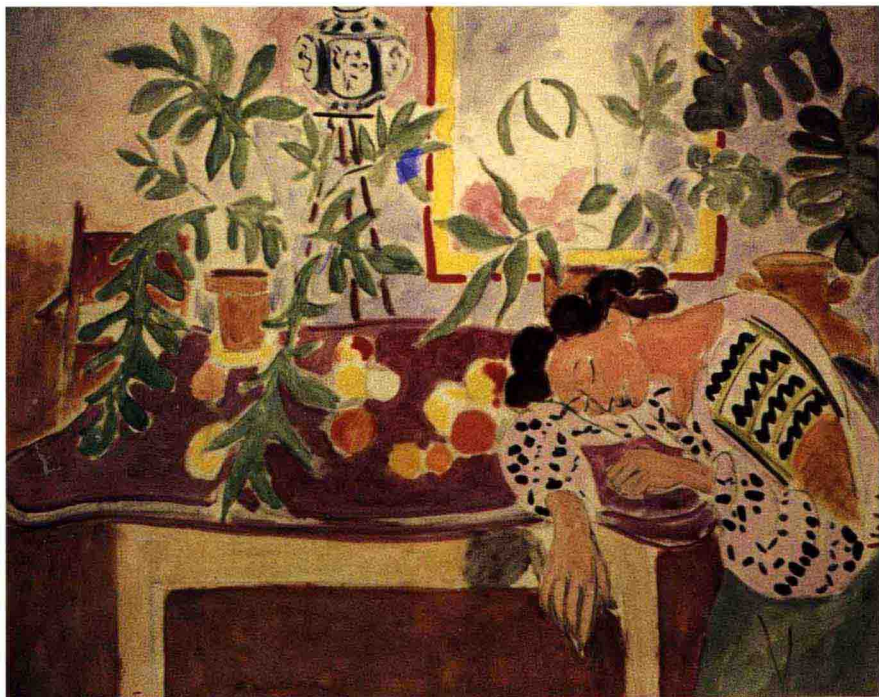
7、送葬人的戏装 (1919) 华盛顿国家美术馆藏



8、钢琴家和下棋者（布上油彩 1924） 华盛顿国家美术馆藏



9、静物与睡着的女人（布上油彩 1940） 华盛顿国家美术馆藏



AMEDEO MODIGLIANI 莫底格利阿尼 (意大利 1884-1920)

10、肖像 (布上油彩 1917) 华盛顿国家美术馆藏

