

了如指掌

如何一眼识别并理解艺术的本质？

4 | 安排 / 主编

[德] 哈乔·迪希廷 / 著
姜传秀 / 译

什么是大师级作品 II

- ◎ 像小说一样好读
- ◎ 像百科一样好用
- ◎ 像画册一样精美

© 2008 Chr. Belser Gesellschaft für Verlagsgeschäfte & Co KG, Stuttgart
Original title: Wie erkenne ich? Meisterwerke der Moderne

吉林省版权局著作权合同登记 图字：07-2010-2596

图书在版编目(CIP)数据

什么是大师级作品. 2 / (德) 迪希廷著; 姜传秀译.
—长春: 吉林出版集团有限责任公司, 2010.11
(众流沧海通才馆. 了如指掌; 4)
ISBN 978-7-5463-3960-3

I. ①什… II. ①迪… ②姜… III. ①艺术评论—世界 IV. ①J051

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第205993号

什么是大师级作品 II

作者	[德]哈乔·迪希廷
译者	姜传秀
出品人	周殿富
创意	吉林出版集团·北京汉阅传播
策划编辑	安 忤
责任编辑	宋 春 奚春玲
特约编辑	黍 离 刘 晨
装帧设计	SDDoffice.com
开 本	720mm×980mm 1/16
印 张	8
版 次	2011年1月第1版
印 次	2011年1月第1次印刷

出 版	吉林出版集团有限责任公司
发 行	北京吉版图书有限责任公司
地 址	北京市宣武区椿树园15-18号底商A222号
邮 编	100052
电 话	总编办: 010-63103398 发行部: 010-59443533
网 址	http://www.jlpg-bj.com/
印 刷	北京画中画印刷有限公司

ISBN 978-7-5463-3960-3

定价: 38.00元

版权所有 侵权必究

投稿热线: 010-58480099

了如指掌

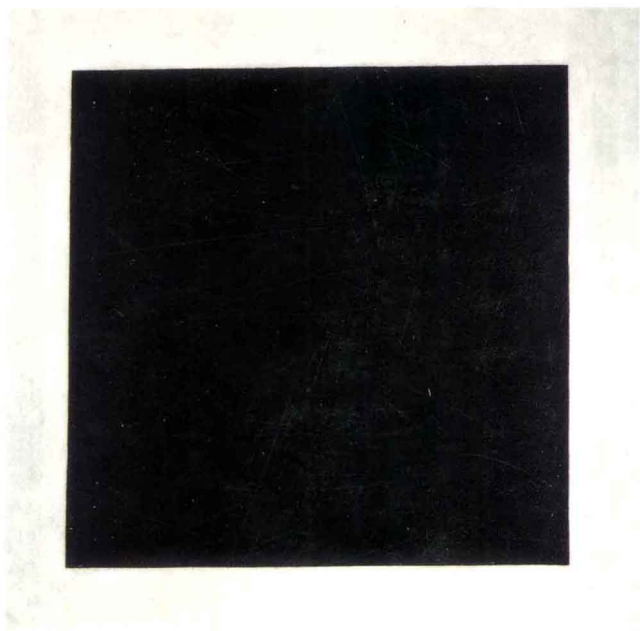
如何一眼识别并理解艺术的本质？

4 安排 / 主编

[德] 哈乔·迪希廷 / 著
姜传秀 / 译

什么是大师级作品 II

- ◎像小说一样好读
- ◎像百科一样好用
- ◎像画册一样精美

如何一眼识别并理解艺术的本质？

“真是一件大师级作品！”面对黑方块放在白底儿上的画，艺术史学家给出了这样的评论，这是为什么？

从 1880 年开始，欧洲和美国经历了一场世界史上最大规模的文化实验运动。无论名称是“现代主义”还是“后现代主义”，直到今天，她没有被任何一个艺术家大胆地结束掉也没有被任何一位评论家判处“死刑”。

我们如何一眼识别并理解现代艺术作品的本质？本书通过讲解现代艺术的各个阶段及其作品来回答这个问题。

众流沧海 020 context 009

上架建议：艺术·文化·经典 定价：38.00元

 context
探寻知识与思维的乐趣

◎像小说一样好读
◎像百科一样好用
◎像画册一样精美

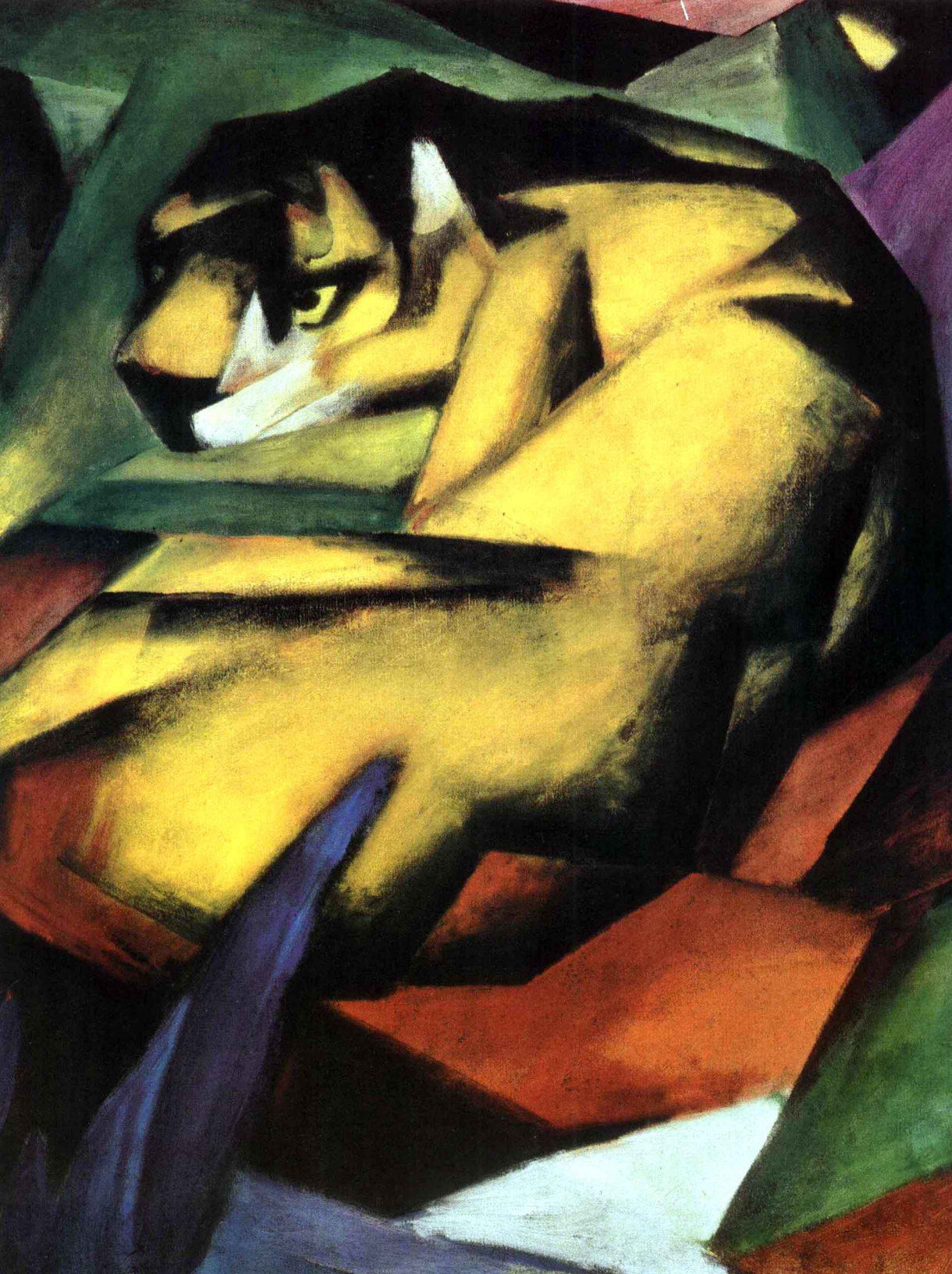
ISBN 978-7-5463-3960-3

了如指掌

Wie erkenne ich? Meisterwerke der Moderne

了如指掌⁴

什么是大师级作品 II

【德】哈乔·迪希廷 / 著 姜传秀 / 译

NLIC 2970723624

吉林出版集团有限责任公司

目 录

引言..... 8

什么是现代？	8
艺术和科学技术的进步	11
现代主义的萌芽	12
通往抽象艺术之路	20
现代主义的危机——1945年以后的艺术	21
后现代主义和第二现代主义	24

融合与重组..... 26

巴勃罗·毕加索：	
《阿维尼翁的少女》，1907	29
乔治·布拉克：	
《水瓶、小提琴和静物》，1909/10.....	32
翁贝托·博乔尼：	
《街上的噪音刺入房间》，1911	36
费尔南·莱热：	
《穿蓝色连衣裙的女人》，1912	39
罗贝尔·德洛奈：《同时性的窗》，1912 ...	42
马塞尔·杜尚：	
《下楼梯的女裸体，作品2号》，1912 ...	45

抽象与超越..... 48

瓦西里·康定斯基：	
《梦幻即兴曲》，1913	51
皮耶·蒙德里安：《一号构图》，1921	56
卡兹米尔·马列维奇：	
《白底黑方》，1920年代初	60
阿历克谢·冯·雅弗林斯基：	
《爱情》，1925	65
保罗·克利：《帕纳塞斯神坛》，1932	67
沃尔斯：《醉酒的船只》，1945	71

梦和本能..... 76

乔治·德·基里科:

《纪尧姆·阿波利奈尔肖像》, 1914 ... 80

马克·夏加尔:《小提琴手》, 1912/13 83

马克斯·恩斯特:

《西里伯斯的大象》, 1921 86

霍安·米罗:《数字, 黄道十二宫, 爱上一个
女人, 1941年6月12日》..... 89

萨尔瓦多·达利:《欲望之谜》, 1929 93

勒内·马格里特:《图画的背叛》, 1929 ... 97

感伤与流行艺术..... 100

杰克逊·波洛克:《作品2号》, 1950 103

威廉·德·库宁:

《女人1号》, 1950—1952 106

巴尼特·纽曼:

《谁会害怕红黄蓝三色?》, 1969/70... 110

马克·罗思科:《无题》(《画在红底和白底
上的紫色、黑色、橙色和黄色》), 1949 112

弗兰克·斯特拉:

《晚礼服的拼接》, 1960 116

贾斯帕·约翰斯:

《到达/起程》, 1963/64 120

罗伯特·劳申贝格:《峡谷》, 1959 124

引言

什么是现代艺术？

“艺术不是对现实的伪造，而是对现实的延伸。”

——康拉德·菲德勒（Konrad Fiedler）

► 了如指掌

“大师级作品”是指那些自成一格并受其他艺术家追崇的或者对观众极具诱惑力的艺术作品。

早在1913年，法国作家夏尔·佩吉（Charles Péguy）就曾断言：“过去的三十年间这个世界所发生的变化比耶稣基督诞生以来的都要大。”从1880年到1930年，欧洲和美国经历了一场世界史上最大规模的文化实验运动。1945年以后，这场运动得以在美国继续发展，然而60年代后期以来却陷入了被称为“后现代主义”的无休止的重复中。许多艺术评论家认为现代主义的艺术实验运动如今已经枯竭。它已经不是那些举足轻重的实验的舞台，而成为了博物馆中的一个场馆，用来缅怀和目睹那个被明确界定了的已经过去的时期，即现代主义时期。

什么是现代？

而什么又是现代主义？她是像巴洛克那样的，有明确的开始和结束的时间（1880年到1980年前后），并且在国际上得到公认和流行么？抑或她是一种直到今天仍然可以

罗贝尔·德洛奈

► 埃菲尔铁塔

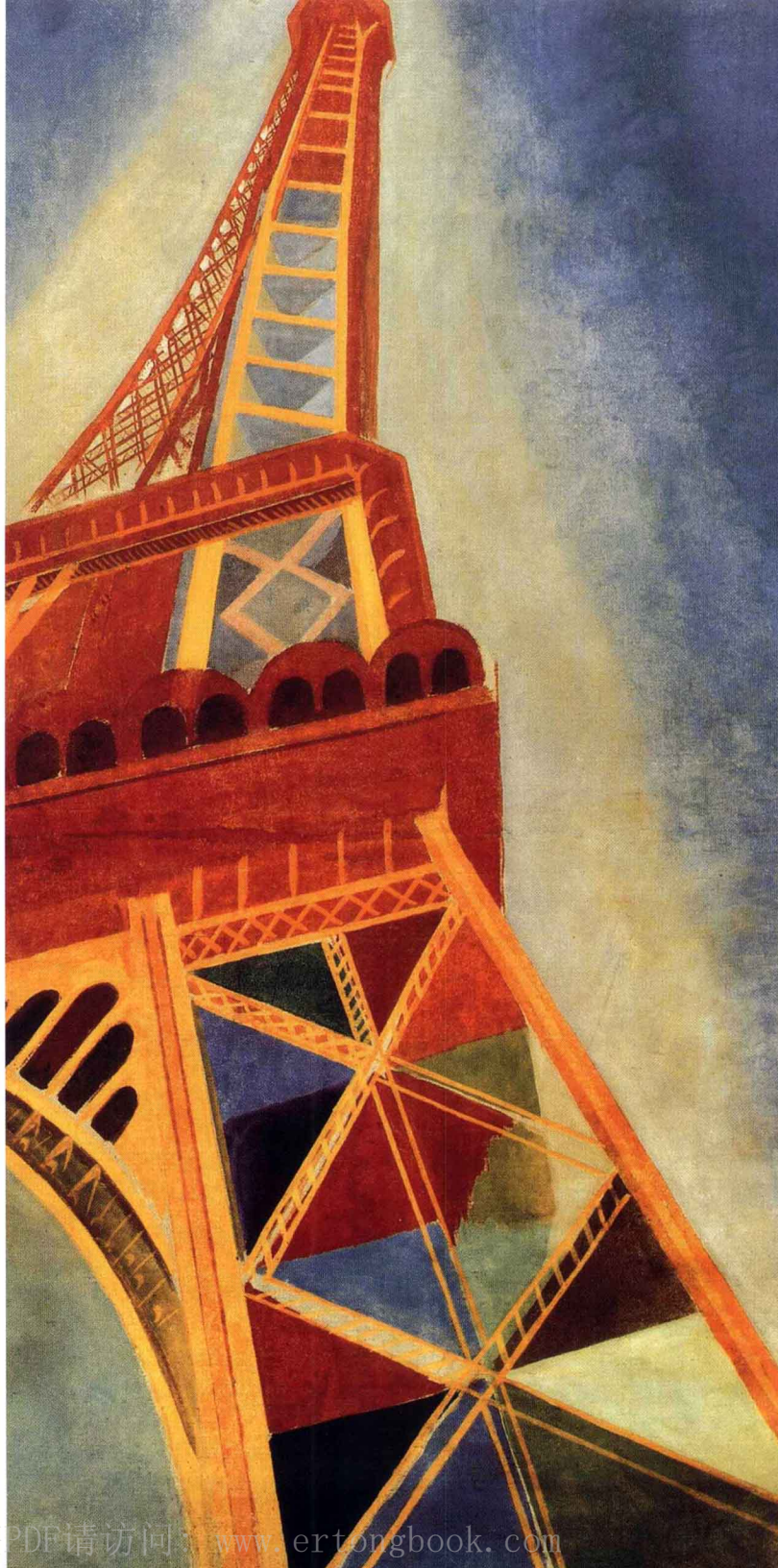
1926年

油画

169×86厘米

现藏于巴黎蓬皮杜艺术中心

埃菲尔铁塔是19世纪末科技发展的看得见摸得着的象征。对于罗贝尔·德洛奈（Robert Delaunay，1885—1941）来说，埃菲尔铁塔不仅是现代主义的象征，而且是整个时代的象征。在他的绘画生涯中至少有28年经常以埃菲尔铁塔为主题。与1910年到1911年的第一个系列中光线错乱的坍塌的埃菲尔铁塔不同，20年代的铁塔被描绘得非常坚固，并且用俯视或者仰视的角度来强调它的雄伟巨大。

► 了如指掌

从社会阶级的角度来看，历史现代主义被认为是坚定地相信科学技术进步的一个阶段。

乔治·修拉

► 大碗岛的星期天下午 (局部)

在截图中我们可以清楚地看到修拉采用了过度精细的点描法。修拉想通过精确而细致的点彩来避开颜料的混合，从而在观众眼里产生一种所谓的“视觉混合”。然而这种在精确勾画出来的静止的构图上所采用的点描法并不能产生“视觉混合”，因为这些描点过大而无序。尽管如此，这一绘画技巧却引起了其他画家的浓厚兴趣。

坚持自己的重要性的艺术态度？

从艺术史的角度来看，“现代主义”是帮助人们认识各种各样的没有明确的时间界限的社会、艺术和文学现象的一个体系。当然，我们也可以通过几个概念来对各个阶段进行标记。

“现代主义时期”没有完结也没有成为过去时。她没有被任何一个艺术家大胆地结束掉也没有被任何一位评论家判处“死刑”。直到今天她仍然以不断注入的新生力量和勇敢的创造给

我们带来惊喜，赋予我们这个时代鲜明的特色——无论我们现在是如何称呼她的。本书将在一个“虚构的博物馆”（安德烈·马尔罗 [André Malraux] 语）里对现代艺术的各个阶段进行简要的分析，并结合艺术史对一些意义重大的艺术作品（“大师级作品”）加以介绍。

► 现代主义的几个阶段

历史现代主义——1820年左右到1900年左右

古典现代主义——1905年左右到1933年或1945年

现代主义/新先锋主义——20世纪50年代到60年代

过去现代主义——始于60年代后期

第二现代主义——始于90年代后期

后现代主义——始于21世纪初

（根据安妮-玛丽·邦内特 [Anne-Marie Bonnet] 的《现代艺术——具有挑战性和机会的当代艺术》，2004年于科隆出版）

乔治·修拉

▲ 大碗岛的星期天下午

1884/85年

油画

205.7 × 305.8厘米

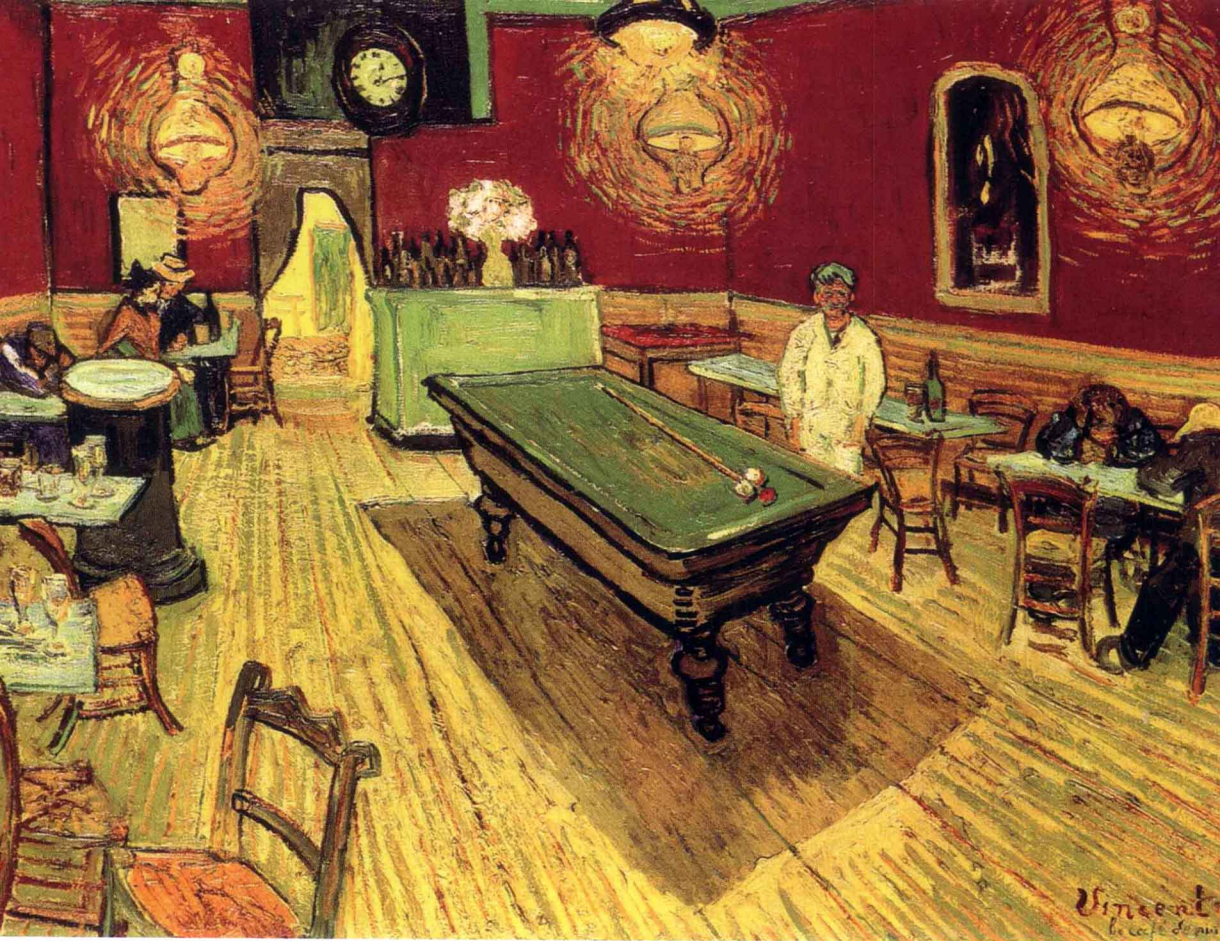
现藏于芝加哥美术学院

在这幅作品中，修拉将这个郊区的小岛描绘成一个现代主义的世外桃源：草地上看不到一点野餐后的垃圾，也没有报亭遮挡人们欣赏塞纳河或者公园里的美好风景的目光。这一从巴黎人日常生活中出来的场景如此的隆重而有条不紊。修拉的这幅画描绘了法国社会的一个与时间和地点剥离的状态，一个和平相处的不受历史羁绊的乌托邦。

艺术和科学技术的进步

1900年左右的现代主义者对艺术和科学技术的进步怀有坚定不移的信念。他们满怀激情地沉湎于各种各样的人类和社会未来的乌托邦——那无法预言却预兆着幸福的自然科学和技术革命给人类许下了永无止境地进步的诺言。甚至包括那些哲学、音乐和文学中的新思想的乌托邦，这些思想在这个相互矛盾的世纪开始后大量涌现了出来。

关于进步的思想贯穿了整个19世纪，最终汇集成囊括并贯穿世间万象的绝对的进步信仰。艺术家也想从这种进步中分一杯羹，前提是，他属于自己所在领域的现代主义的代表，即“先锋”。这一原意为“尖兵”的军事用语现在被用在了艺术领域，意指在某种艺术发展中处于顶尖的位置。在对过去的艺术风格和思维方式的谴责和放弃中，

出现了20世纪的先锋艺术运动，即从1900年前后的革新运动到包豪斯运动，从未来主义到反形式主义。

现代主义的萌芽

19世纪末，现代主义便开始萌芽：乔治·修拉（George Seurat, 1859—1891）希望借助颜料的点描法来实现视觉上的混合，以期达到颜料最大闪亮度的目的。文森特·凡高（Vincent van Gogh, 1853—1890）将互补色的张力运用到了最大化，并且将其赋予了象征性。保

Page 12

文森特·凡高

◀ 夜间咖啡馆

1888年

油画

70×89厘米

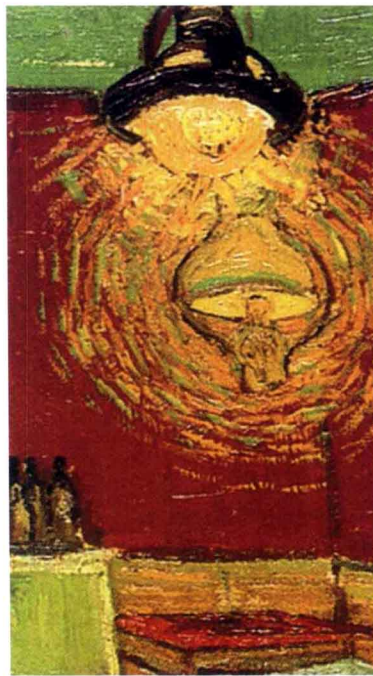
现藏于康涅狄格州纽黑文
耶鲁大学艺术展览馆

画中的咖啡馆如同一座“人间地狱”。黄色、红色以及刺眼的绿色这些烈火般炙人的颜色并非实物的颜色，而是有着深刻的象征意义。凡高认为，他们象征着人类在一个不自由的社会中无法释放一直存在于社会伦理的利益冲突中的激情。截图展现了墙上明艳的红色和天花板上的土耳其绿色之间的强烈色彩对比。

罗·高更（Paul Gauguin，1853—1890）将平面装饰用的色彩和具有启发作用的音乐构思结合起来。对于他来说，色彩的和谐就像一个梦，梦中有不受任何影响的绝对的自然。保罗·塞尚（Paul Cézanne，1839—1906）最终将印象画派的颜色固定为互相融合的色调，即调性色彩变换。

从塞尚开始，20世纪初的艺术流派将精力集中到了作品的某些形式方面，这些形式在纯粹的图片世界中实现了全新的结合。发源于19世纪并风靡全球的青春艺术风格用线条活泼多变的装饰画给世纪之交打上了烙印。将事件、艺术和生活在“大艺术”的概念下聚合起来的理念对后世影响深远。

1905年，马蒂斯（Matisse）和野兽派的画家对颜色的大胆运用引起了公众和评论家的注意和愤怒。同一年，“桥派”在德累斯顿成立。“桥派”的成立标志着德国表现主义已经进入了社会生活的方方面面，从生活用品的革命到相信世界末日存在的世界观。“蓝骑士派”的诞生使表现主义得以继续对艺术自治性的讨论，从而产生了衡量“精神艺术”的新准则，而“精神艺术”本身则越来越抽象化。

Page 14

保罗·高更

◀ 你何时结婚

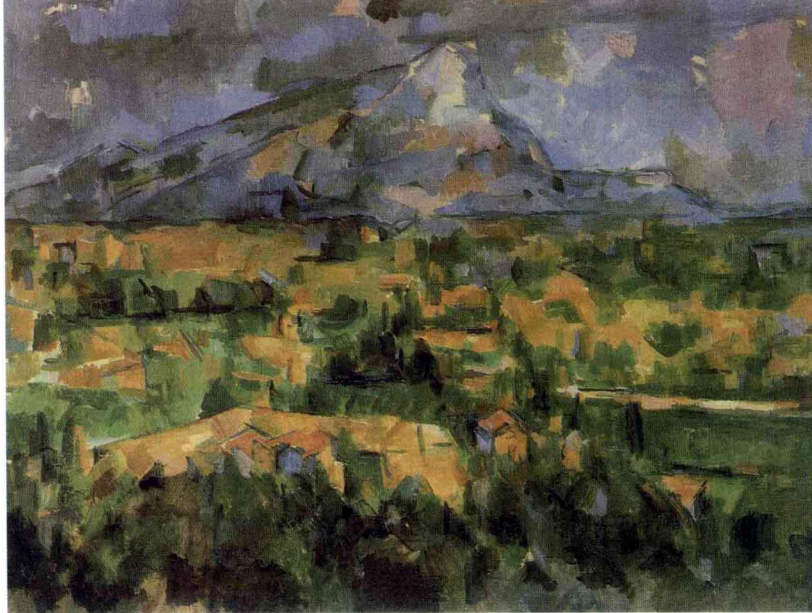
1892年

油画

105 × 77.5 厘米

现藏于巴塞尔艺术博物馆

这幅高更在塔希提岛上生活后期所作的油画是这位大师将色彩和音乐完美结合的令人印象深刻的例子。高更一方面为了躲债，另一方面也为了寻求新的刺激和题材，搬到了南太平洋的小岛上生活。当地居民的神话传说以及他们色彩艳丽的节日长袍一下子就把他深深地吸引住了。

Page 15

保罗·塞尚

▲ 圣维克多山

1902—1904年

油画

69.8 × 89.5 厘米

现藏于宾夕法尼亚州费城艺术博物馆

塞尚深深地为家乡的圣维克多山所吸引。年复一年，他一再重复地描绘这座山。让塞尚深感兴趣的是大山所象征的永恒和坚固。

► 桥派

1905年，四位建筑学的学生恩斯特·路德维希·基希纳、埃里克·赫克尔（Erich Heckel）、卡尔·施米特-罗特鲁夫（Karl Schmidt-Rottluff）和弗里茨·布莱尔（Fritz Bleyl）组成了一个“桥派”组织。基希纳于1906年在一段木头上刻下了著名的桥派宣言。在德累斯顿附近的莫里茨堡湖边上，这几位桥派成员塑造了他们典型的“桥派风格”。

“桥派”成员申请加入柏林的脱离派遭拒后，在佩希施泰因（Pechstein）的倡议下，他们成立了“新脱离派”。1911年，恩斯特·路德维希、埃里克·赫克尔和卡尔·施米特-罗特鲁夫搬到了柏林，并从此创造了一种新的个体性的风格。在“狂飙”画展上崭露头角之后，这个小组却解散了。

► 蓝骑士派

1911年，从“新慕尼黑艺术家协会”中退出的瓦西里·康定斯基（Wassily Kandinsky）和弗朗茨·马克成立了“蓝骑士派”。他们的目标是：在同一个艺术年鉴里，将新的艺术流派以及民间艺术和儿童艺术与东亚和埃及那些真正的有灵魂的古老艺术形式相结合。1911年12月以及1912年3月，他们以“蓝骑士”为名在德国多个城市两次巡回展出并获得了巨大成功。1913年，由瓦尔登（Walden）组织的“第一届德国秋季沙龙”在柏林举行，蓝骑士派达到巅峰。瓦西里·康定斯基和弗朗茨·马克间的分歧使蓝骑士派走向了末路，并最终因为一战的爆发而瓦解。