

影响世界画坛的 十五个流派

15 Influential Art Moments in History of Modern Art

艺术与设计杂志社 编译

四川美术出版社
四川出版集团

影响世界画坛的 十五个流派

15 Influential Art Moments in History of Modern Art

艺术与设计杂志社 编译

四川美术出版社
四川出版集团

图书在版编目 (CIP) 数据

影响世界画坛的十五个流派 / 艺术与设计杂志社编
译, 一成都: 四川美术出版社, 2010.6
ISBN 978-7-5410-4231-7

I. ①影… II. ①艺… III. ①画派—简介—世界
IV. ①J209.9

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第097251号

影响世界画坛的十五个流派 Yingxiang Shijiehuatan de Shiwuge Liupai

艺术与设计杂志社 编译

策 划: 钱竹

责任编辑: 谭昉

装帧设计: 吴桐 陈萌

责任校对: 培贵 倪瑶

责任印制: 关云峰

出版发行: 四川出版集团 四川美术出版社 (成都市三洞桥路12号 邮编: 610031)

制版/印刷: 北京顺诚彩色印刷有限公司

开 本: 168 mm x 230 mm

印 张: 21

字 数: 262千字

图 幅: 270

版 次: 2010年6月第1版

印 次: 2010年6月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5410-4231-7

定 价: 68.50 元

著作权所有·违者必究

影响世界画坛的
十五个流派

15 Influential Art
Moments
in History of Modern Art

艺术与设计杂志社 编译

四川美术出版社
四川出版集团

影响世界画坛的 十五个流派

15 Influential Art Moments in History of Modern Art

艺术与设计杂志社 编译

四川美术出版社
四川出版集团

图书在版编目 (CIP) 数据

影响世界画坛的十五个流派 / 艺术与设计杂志社编
译, —成都: 四川美术出版社, 2010.6
ISBN 978-7-5410-4231-7

I. ①影… II. ①艺… III. ①画派—简介—世界
IV. ①J209.9

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第097251号

影响世界画坛的十五个流派 Yingxiang Shijiehuatan de Shiwuge Liupai

艺术与设计杂志社 编译

策 划: 钱竹

责任编辑: 谭昉

装帧设计: 吴桐 陈萌

责任校对: 培贵 倪瑶

责任印制: 关云峰

出版发行: 四川出版集团 四川美术出版社 (成都市三洞桥路12号 邮编: 610031)

制版/印刷: 北京顺诚彩色印刷有限公司

开 本: 168 mm x 230 mm

印 张: 21

字 数: 262千字

图 幅: 270

版 次: 2010年6月第1版

印 次: 2010年6月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5410-4231-7

定 价: 68.50 元

著作权所有·违者必究

目 录

contents

006	表现主义 Expressionism
046	立体主义 Cubism
078	纯粹派 Purism
086	达达主义 Dada
100	超现实主义 Surrealism
120	至上主义 Suprematism
126	风格派 De stijl
144	结构主义 Constructivism
156	抽象表现主义 Abstract Expressionism
198	动态艺术 kinetic Art
220	波普艺术 Pop Art
250	光效应艺术 Op Art
260	极少主义 Minimalism
282	概念艺术 Conceptual Art
306	后现代主义及与身份特征相关的艺术 Postmodernism & the Art of Identity

表现主义

EXPRESSIONISM

有一类艺术力求使我们通过可见的姿势,理解其中表现和释放出的情感以及富有情感的信息。这就是表现主义艺术。

人类的所有动作都是表现性的;姿势就是一种想要传达信息的动作。同样,所有的艺术都表现了作者自身和他所处的环境。有一类艺术力求使我们通过可见的姿势,理解其中表现和释放出的情感以及富有情感的信息。这就是表现主义艺术。在20世纪,特别是在中欧地区,有很多艺术作品(包括文学、建筑和音乐)都可以被称做“表现主义”(Expressionism)。但是从来没有一种派别被正式地冠名为表现主义。

而且,艺术强调表现性也不仅仅是20世纪才出现的事情。时代的危机感常常使艺术家们把焦虑融入自己的作品中。绘画就像音乐一样。浪漫主义也使以前几个世纪的民间艺术家享受到更多的自由。这其中有些人可以被视为表现主义的先驱,他们向我们展示了不同于学院派的传统。

处于宗教改革运动前夜的丢勒(Dürer)、阿尔特多费(Altdorfer)、博斯(Bosch)等人的作品具有表现主义特征,尤其是其中带有预示性的焦虑强烈地吸引着现代人。格鲁内瓦尔德(Grünwald)是与他们同时代的画家,1515年左右绘制了著名的依森海姆祭坛画(Isenheim Altar Piece)。

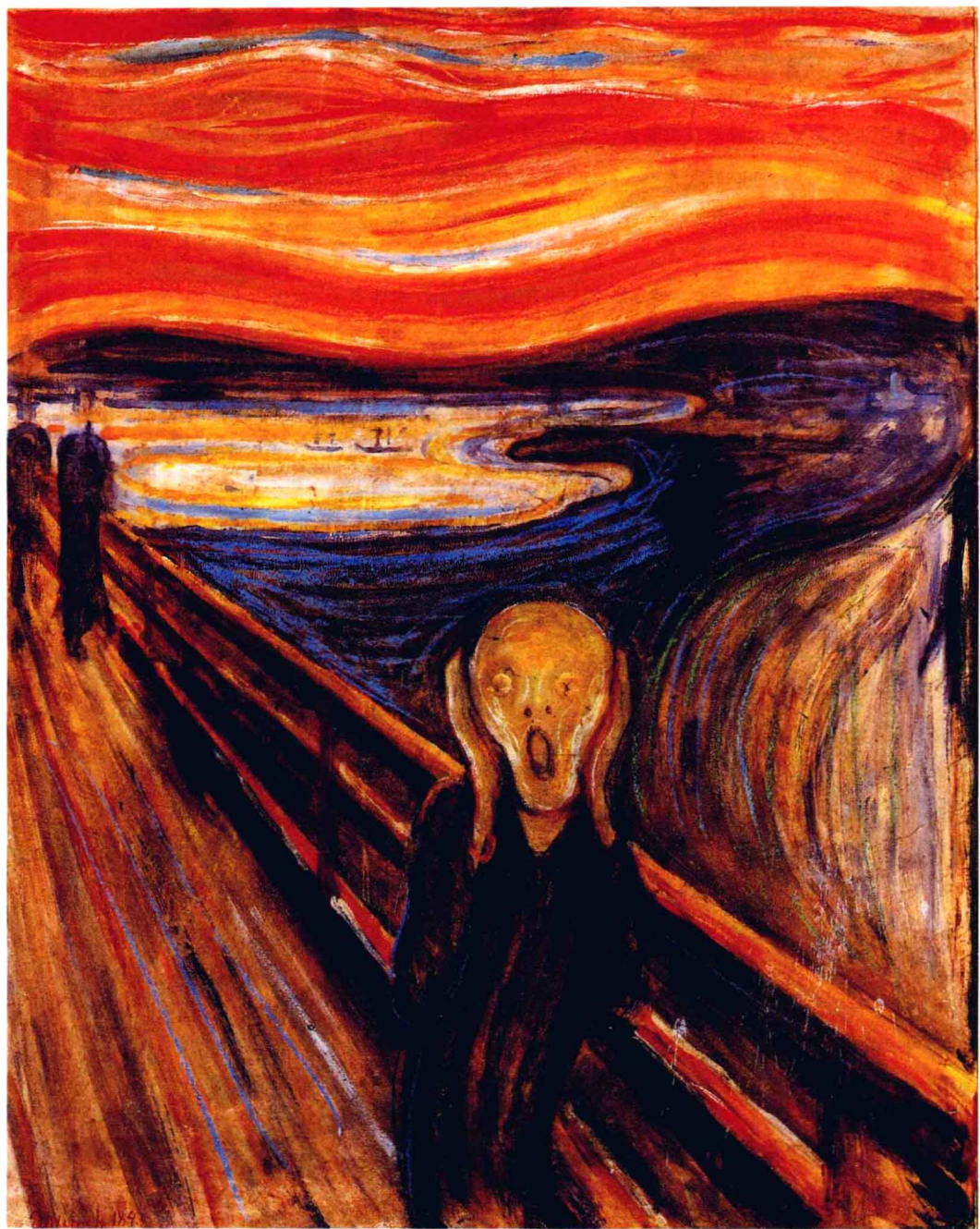

图1-3
蒙克《呐喊》
1893 纸上蛋彩色粉笔
91cm×74cm

现在有很多人崇拜和模仿他。1918年，一本名为《德国中世纪的表现主义微型画》(*Expressionist Miniatures of the German Middle Age*)的书在慕尼黑出版了。这本书把德国从8世纪到14世纪期间的插图画作为例子介绍给现代表现主义艺术家及其追随者。当时的表现主义艺术家还利用逐渐丰富的民间艺术，非欧洲的艺术，各种原始艺术，儿童和精神病人的艺术，所有这些都使观众熟悉了不同于传统的理想主义的艺术。

即使是经典主义为中心的传统的西方艺术也包含着某些支持表现主义的因素。威尼斯画派(Venice School)的一些传统，比如强烈的光线，丰富的色彩，个人的、有时是热情奔放的画法在某种程度上就是表现主义的传统。埃尔·格列柯(El Greco)(他的价值直到20世纪初才被人们重新发现)和伦勃朗(Rembrandt)就是这种画法。经典理论在意大利中部得到完善和传播，但即使是在这里，历代画家也在模仿米开朗琪罗(Michelangelo)的热烈和扭曲的特点。这两个范例，一个是赋予图画深刻的含义，一个是构图上的和象征上的扭曲，都对现代表现主义产生了重要影响。

巴洛克艺术(Baroque)很关心观众的反应。一直以来，艺术仅用于教堂等群众场合，目的是为了坚定人们的信仰和忠诚。表现主义的手法被用来表现客观的东西。“总体艺术作品”是运用多种艺术手段来达到目的的一种艺术形式。巴洛克艺术运用了这种形式，取得了特别的效果，并且流传到好几个世纪以后。这也是一个产生伟大的个人艺术家的年代。鲁本斯(Rubens)的热情奔放的艺术特征使他成为那些不愿意遵守冷冰冰的经典规范的模仿者的楷模。死后不久，鲁本斯就被尊崇为现代主义和自我依赖的大师。与此同时，荷兰的学校发展出了与学院派不同的新的绘画方法。它的兴趣在于那些内容并不重要的主题——比如风景和静物。这表明19世纪的人们已经在探索一种新的表现手法——运用形式，而不是主题。鲁本斯在绘画和版画中表现出来的对于色彩、明暗、笔触、线条、对比，甚至是主题内容的运用，都达到了空前的程度。鲁本斯在1800年以后名声大振，通过对他的艺术生涯的研究，可以发现他是最早的与现代社会格格不入的局外人。他是一个不被社会承认的天才。

18世纪的启蒙运动注重秩序，而不是个人主义(Individualism)。浪漫

图1-1
高更《基督的诞生》
1896 布上油画
96cm×128cm

图1-2
恩索尔《被面具色围的艺术家肖像》
1899 布上油画
120cm×80cm

图1-4
凡·高《麦田鸦群》
1889 布上油画
50.5cm×103cm

主义(Romanticism)则恰恰相反。戈雅(Goya)、布莱克(Blake)、德拉克洛瓦(Delacroix)、弗里德里希(Friedrich)等人掀起了一股自我反省和在一定程度上质疑社会的浪潮。这股浪潮席卷了所有的艺术领域。特纳(Turner)把对自然的力量以及绘画的力量的热爱与这种自省结合起来。认为艺术创作植根于个人无意识和超人力量的现代观念产生了；同时还产生了认为不受约束的个人主义可以发现普遍真理这一似乎是自相矛盾的观念。经典理论被改变了。大卫(David)有意识地重建了经典理论。在他那里，经典理论变成了个人癖好，而且越来越抽象。原始主义(Primitivism)风格对安格尔(Ingres)的经典理论作出了重要贡献，对德拉克洛瓦的巴洛克式的浪漫主义的贡献则不大。

19世纪后期重新兴起的浪漫主义成了现代表现主义的最直接的基础。高更(Gauguin)拒绝欧洲文明，他用情绪化的形式和色彩来庆祝另类的生存方式[见图1-1]；思索尔(Ensor)突然从精美的画风转向刻意地用具有冲击力的技巧来表现令人震惊的主题[见图1-2]；蒙克(Munch)运用幻觉的图形来表现个人的悲剧[见前页图1-3]；凡·高(Van Gogh)为了创造有力的沟通艺术，强烈而有节制地扭曲了自然，并且增强了自然色[见图1-4]——这些都是那些在20世纪追求表现主义手法的画家们的模范。罗丹(Rodin)的雕塑用紧张的表面和姿势来表达强烈的情感，为现代雕塑奠定了基础[见图1-5]。与此同时，照相机的发明使得朴实的自然主

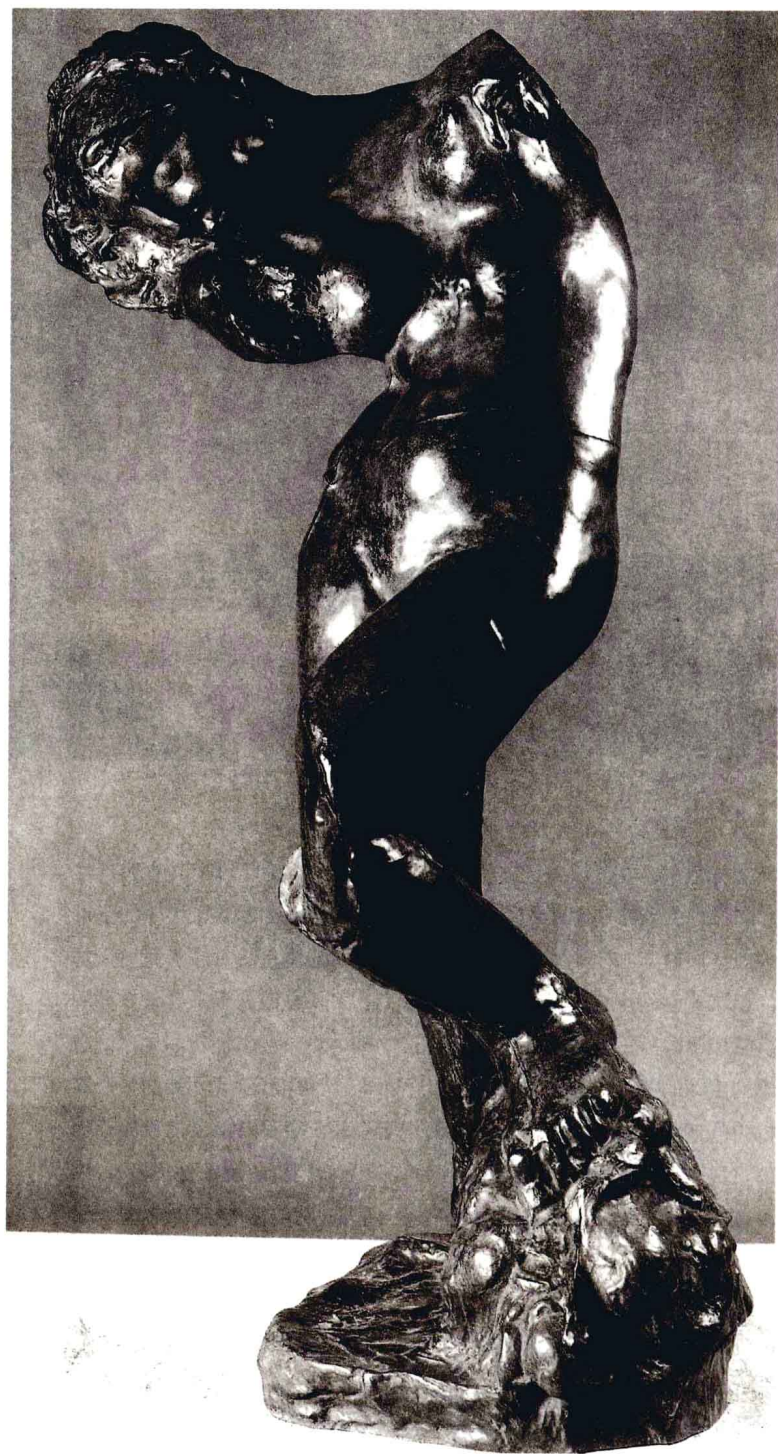

图1-5
罗丹《内部的声音》
1896 青铜
146cm×59cm×45cm

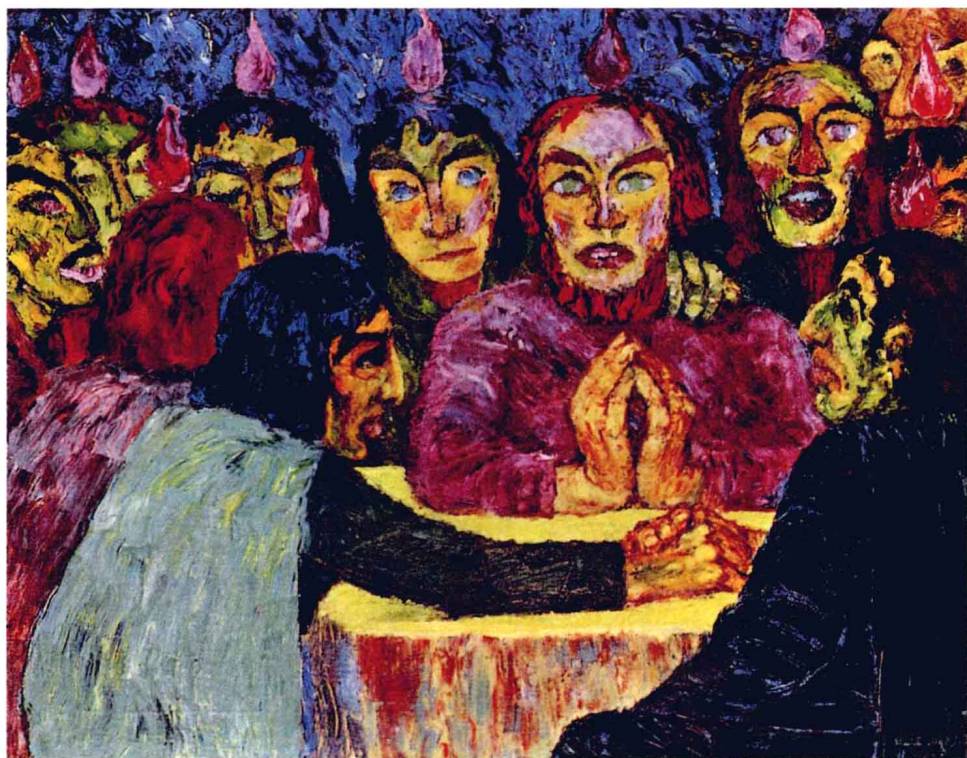

图1-6
诺尔德《圣灵降临节》
1909 布上油画
87cm×107cm

义流行起来。在处于世纪之交的新艺术运动中，为了利用具有表现性和装饰性的线条、色彩和形式，绘画在很大程度上偏离了物体的正常外观。同时，心理学家也在试图解释人们的感情在面对这些偏离正常的因素时会发生怎样的变化。表现主义的发展也得益于来自各方面的支持和诱因——包括陀思妥耶夫斯基(Dostoyevsky)对痛苦和异常的敏感的生动的描写；易卜生(Ibsen)和斯特林德贝里(Strindberg)的富有震撼力的戏剧；在尼采(Nietzsche)的视野里是一个没有上帝的世界，他的言辞也极富挑战性(创造者必须首先是个粉碎价值观的破坏者)；以及过去几百年的神秘主义运动，特别是通神论和鲁道夫·施泰纳(Rudolf Steiner)。

表现主义在现代德国最为兴盛。18世纪后期的狂飙运动是试图让这个北方民族摆脱地中海文化控制的初次努力，20世纪早期的德国表现主义艺术家则秉承了这一文化精神。现代德国政治和社会是欧洲国家中

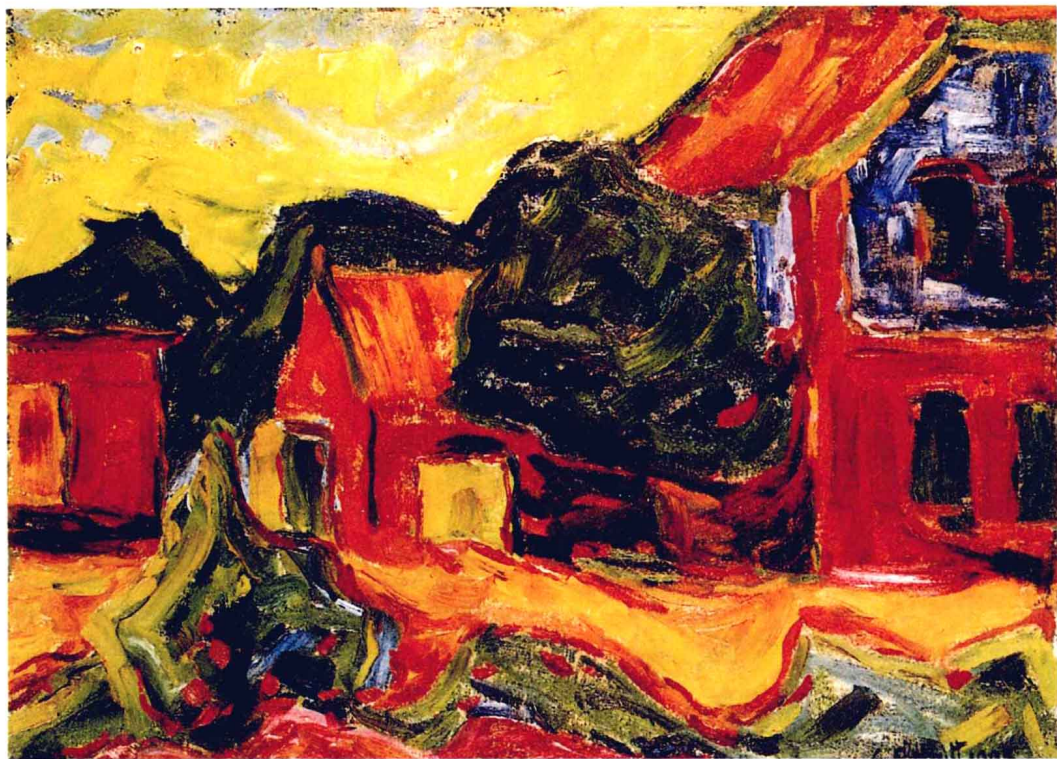

图1-8
劳特鲁夫《在车站》
1908 布上油画
70cm×92cm

最为动荡的。思想上的极左派和极右派在争夺统治地位的斗争中使用各种极端的方式。过快的工业化和城市化带来了痛苦。

封建主义导致了德国艺术界的分裂，现在的情况也还是这样。每个大城市的文化生活在一定程度上都和其他大城市不同，而且相互之间还存在着竞争。1900年以后，柏林逐渐成为各种艺术的中心，但是慕尼黑同样也在国际上很有影响。紧跟在后面不远的还有科隆、德累斯顿、汉诺威等城市。每个城市在学术上都有所建树，都给先锋派提供了机会。很明显，柏林迟早都会成为各种新运动汇聚和展示自己的地方。但是，这里也是艺术保守派的堡垒，而且德国皇帝的干预更加顽固。德皇1918年下台以后，政府的垮台极大地削弱了官方艺术的地位，各种运动和团体如雨后天春笋般成长起来。与此同时，报界发现在先锋文化和流派之争中有利可图。新潮艺术家也总是能找到赞助者。德国的官僚急于斥责他们有颠覆性。他们被迫表示效忠，但并非出于

图1-9
海克尔《晴天》
1913 布上油画
138cm×114cm