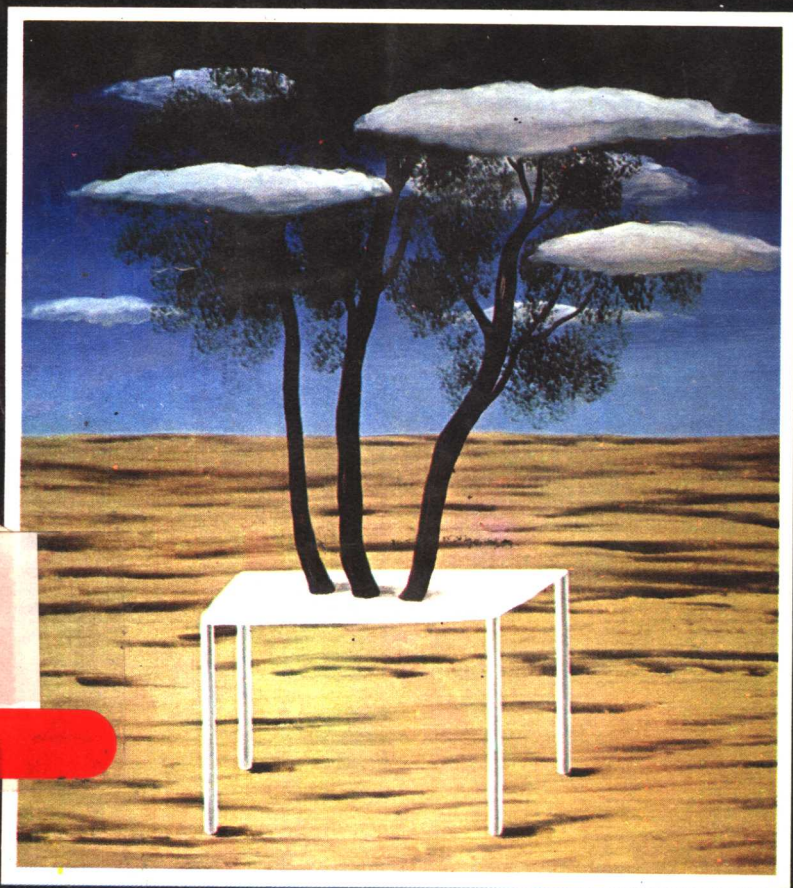

超现实主义艺术名人名作

梦幻的彼岸

J230.2
6

中国美术学院图书馆

美术史论

梦幻的彼岸

超现实主义艺术名人名作

徐累编撰

00082938

江苏美术出版社

责任编辑 黄峻

标志设计 杨志麟

出版 江苏美术出版社
发行 江苏省新华书店

印刷 南通韬奋印刷厂

开本七八七×一〇九二·三十二开二·五印张
一九八八年十二月第一版第一次印刷

印数 一——二〇〇〇

书号 ISBN 7-5344-0063-5/J·64

定价 五·五〇元

封面介绍

玛格丽特《沙漠绿洲》（1925——27）他是超现实主义的代表画家之一。其作品在回忆与希冀间徘徊，一种暧昧不清的境界，使“梦幻”和“现实”，得到完美的统一。

PA357/04

序

在现代艺术的演变流程中，超现实主义无疑是兼具叛逆性、破坏性，又具创造性、建设性的运动，它不仅是艺术范畴内一次集体的冒险冲击，而且对于人的精神层次来说，更是一种自我解放的预言。因此，他们的言行震撼了当时的传统社会，引起毁誉不一的评价是不足为怪的。时值今日，当我们再次回顾这段历史时，可以非常明了地发现，经过半个多世纪的观念进展，许多人理解到超现实主义在人的艺术、生活乃至心灵的重新鉴定等诸多方面，所给予的提示和启发。事实上，超现实主义至今仍继续激荡出广泛的涟漪。

追溯超现实主义的源头，显然地经由了达达主义与象征主义的跳板，但超现实主义者似乎更乐于承认弗洛伊德学说是指导他们艺术创造的理论基础。是的，超现实主义者不约而同地拒绝了日常习惯的事物关系，坚信在现实世界以外，尚有一个彼岸世界，它深藏在人们的潜意识之中，而只有当浮现这个梦幻境地时，才能最真诚地显示人的真实意念和愿望。这样的认知确实渗透着浓厚的弗氏理论的痕迹。

然而，我们从另一个角度去关注超现实主义的发生与发展，就能发现它还不仅于此。对未知的征服和对神奇的憧憬，是人性中永恒的主题，当社会的发展使人们面临着同一际遇，对相似症结的关心必然会唤起相似思潮的崛起，不例外地，以内在激情重新诠释精神上的需要，也即成为超现实主义者的普遍要求。自然，它就包括了在审美层次上摒弃以往固定习惯，并受扩大创造可能性的艺术原动力的驱使。所以，虽

然超现实主义艺术从弗洛伊德理论中找到相应的依据并使自己更具目的性，但它们绝非弗氏理论的形象图示。

因此，我们会很容易理解到，超现实主义艺术为何不是一个教条的体系，为何能显示出迥然有异的丰富的艺术趣味，为何能给予我们以极大程度的启示和共鸣。

现在已很难说得清，是超现实主义运动造就了一批艺术大师，还是大师增添了超现实主义的魅力。但事实上，我们以敬仰的目光注视的却是这样一个整体——梦魇、神秘、迷狂、热望，置诗性于一切事物的核心（因为很多画家就是出色的诗人）。不过，若要简单分辨，则可认为超现实主义艺术具有两种极端，即“生物形态的”超现实主义（如阿尔普、米罗和马松等）和“逼真的”超现实主义（如基里柯、玛格丽特和达利等）。前者往往依靠自动诱导，笔下的形象呈非具像倾向，得出的暗示性符号，使创造性幻象处于无休止的追寻过程；后者惯于以写实的手段制造一种似乎是周围环境真切存在的假象，而实际上已渗透了画家主观意念的支配，目的是让观者承认这些非理性、不符合逻辑的固有“感觉”。

对于超现实主义艺术，目前我国国内已不算陌生，甚至出现许多受其濡染的作品。但从整体上对它的把握和认识仍显不足。这本《梦幻的彼岸——超现实主义艺术名人名作》介绍了十位代表性人物及其五十余幅作品。遗憾的是，还有一些出色的超现实主义画家由于篇幅所限只能忍痛割爱，想必今后会有更系统的评介著作问世来弥补这个不足。

徐 累

一九八八年四月于南京

基里柯

GIORGIO DE CHIRICO

1888—1978

当被倡导的超现实主义已拥有文学上的先行，而在视觉模式上尚未出现成熟可信的风貌时，意大利画家基里柯的“形而上”作品，以梦游哲人一般的玄奥绘画语言，最先把我们引向通往幽秘地段的大门。他将世界建立在“某种联想形式的超现实”之上，由此富有创见性地启发了同一领域内的其它画家，而成为超现实主义绘画的先驱。他笔下的一切乍看似乎有一种秩序井然的景象，但却弥漫着异化了的失落感，以及对存在的怀疑。这正是超现实主义企图以梦的创造去感受现实神秘性所最需要的礼物。

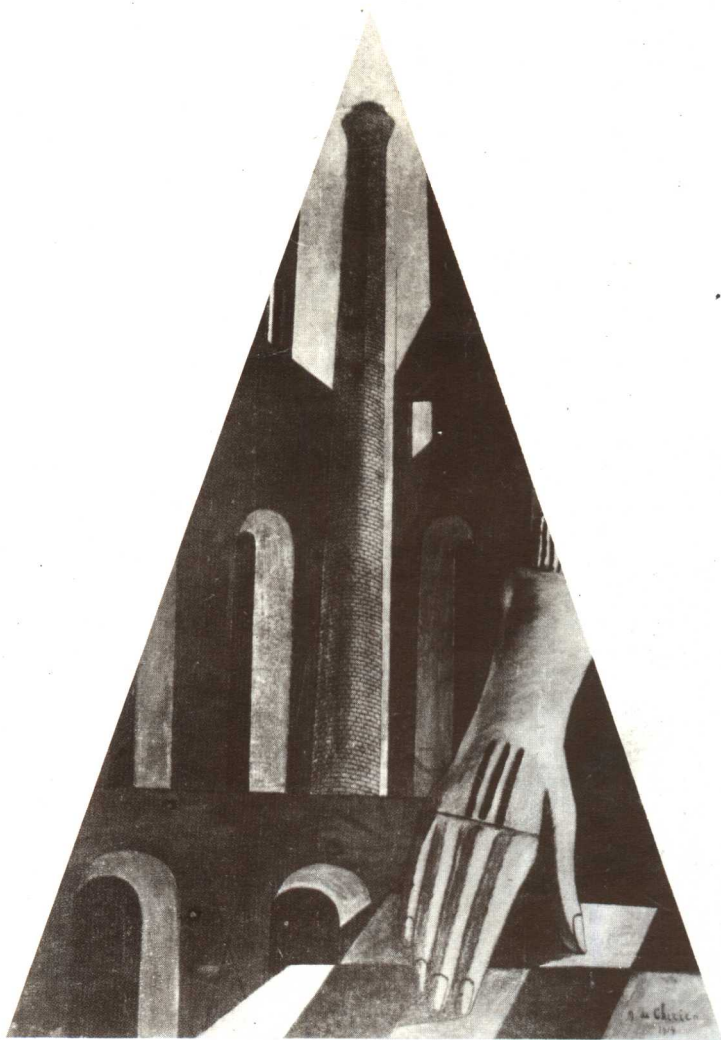

预言者的报酬 1913 油画

“一切都是寂静与沉默，一切都以神秘、疑惑
的目光注视我。这时我发现，所有的角隅、柱廊、窗
户都拥有灵魂。这灵魂是个谜。”

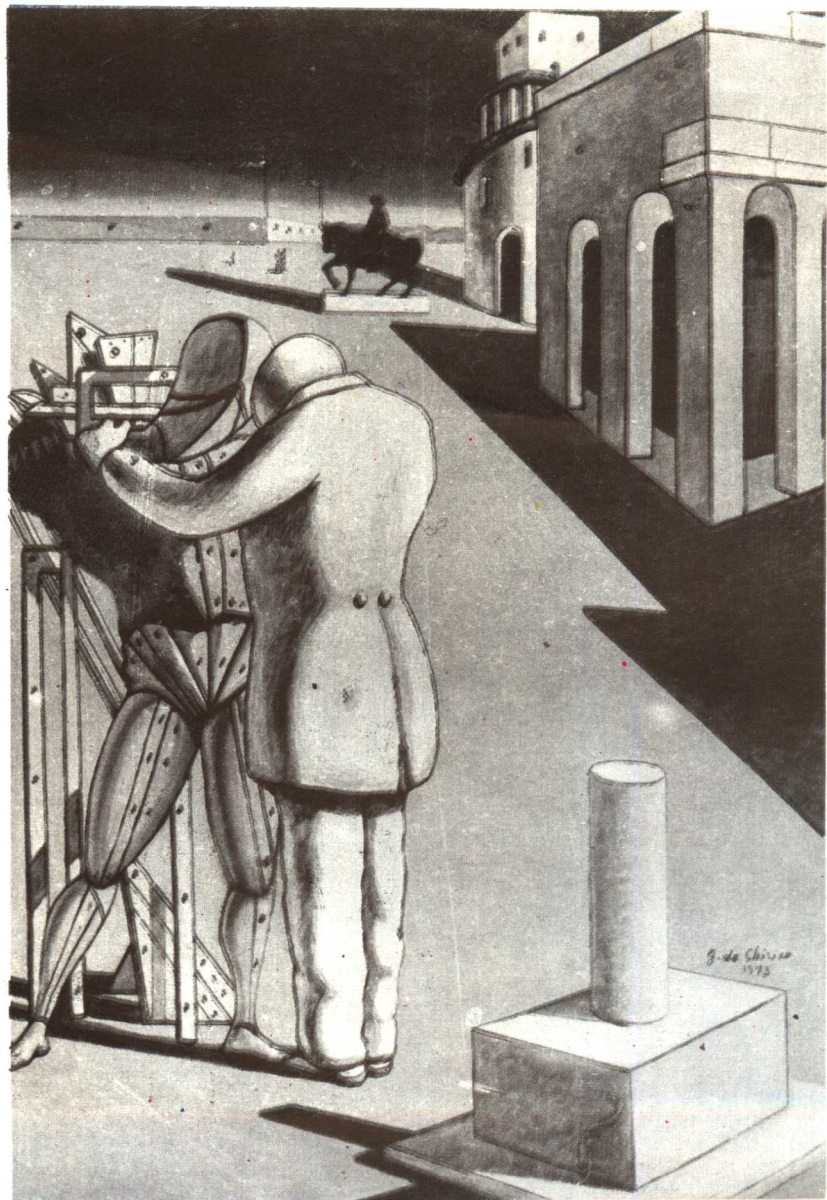
街上的神秘和沮丧 1914 油画

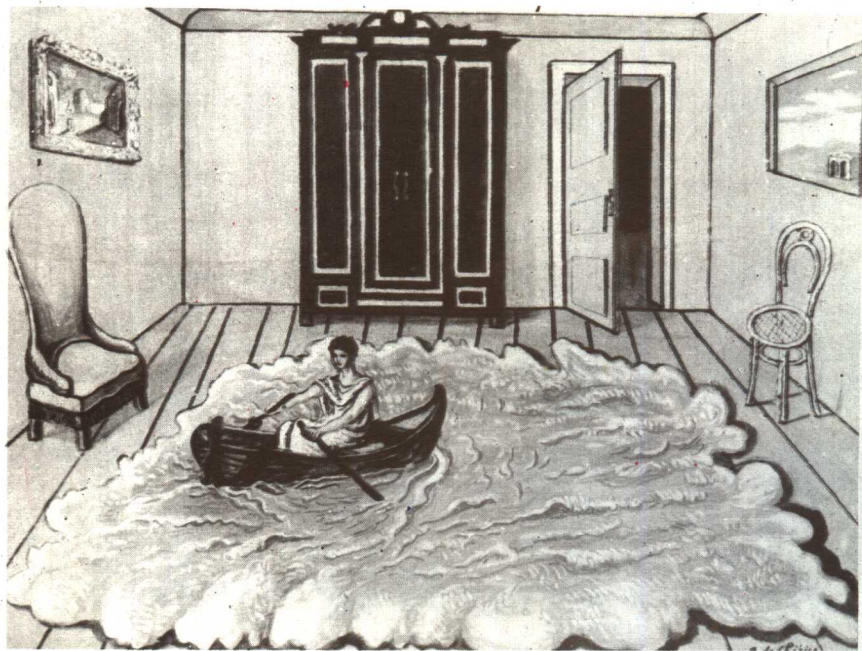

命运之谜 1914 油画

已知的与非现实的玄妙结合，未卜中透出不安。

在基里柯深奥奇特的意念支配下，所有东西都在舞台化的氛围中，成为一场“永远的惆怅”的梦幻戏剧中的角色。他的作品中经常出现没有面容的人物模型，这或许是对“存在”的一种幽默化质疑。

俄迪浦斯的归还 1968 油画

画家认为，生活即是深不可测的秘密库房，合理或不合理，全凭自己主观心境的干预。

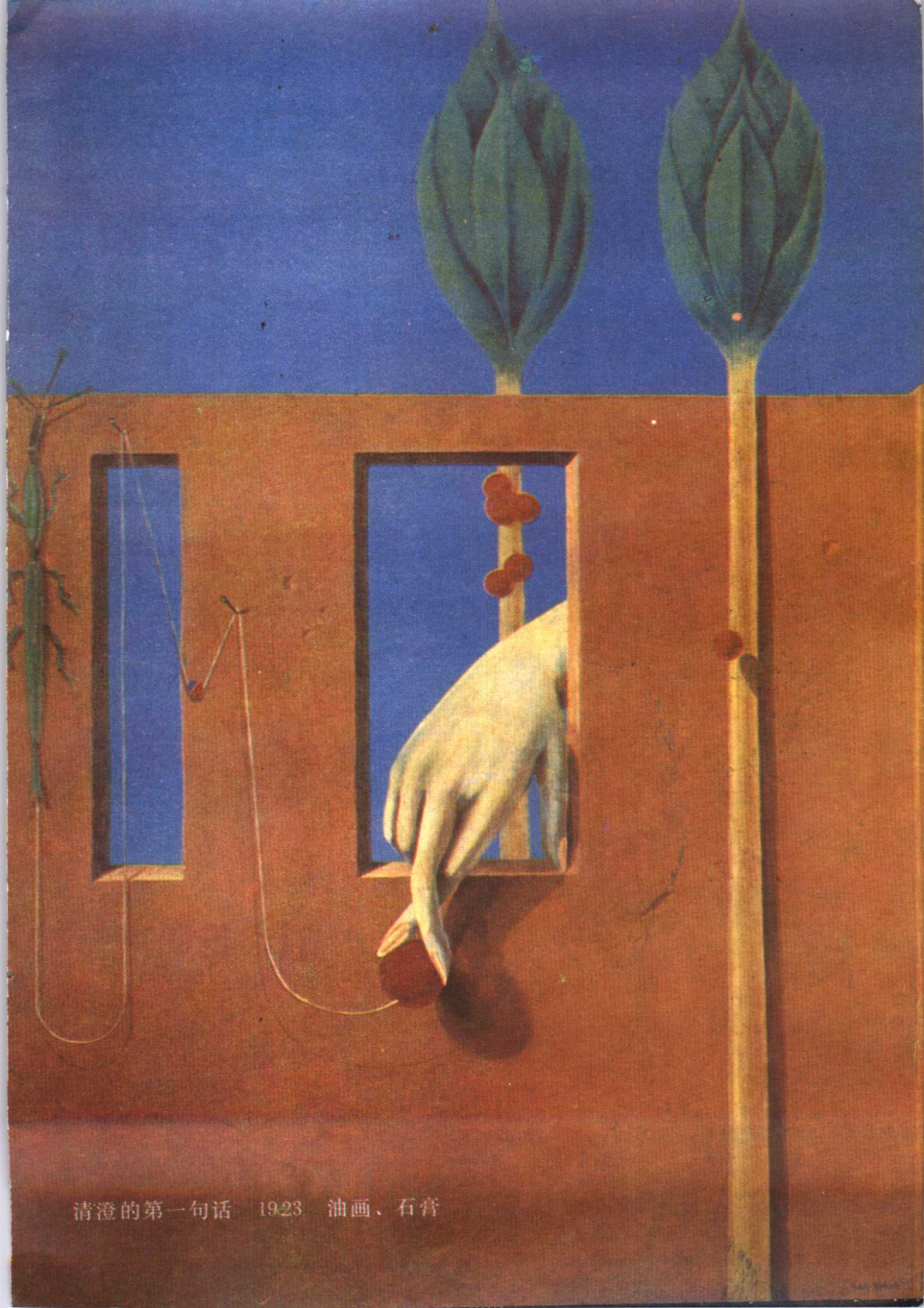
恩斯特

MAX ERNST

1891—1976

超现实主义画家在实验弗洛伊德潜意识学说，所表现出的热情程度上，要数德裔画家恩斯特最为执着和坚定。他作出的所有探索性努力，是超现实主义艺术卓越的成绩。作为幻视世界的游历者，恩斯特的创见，是从木板纹样上直接“拓摹”出隐匿于内心深处的奇异意象，此乃主观心理与自然物质妥协或共鸣的结果。恩斯特多种技法的创作解放了那些包括动物和植物在内的一群惑乱的怪物，以狂热而极现实的预兆，揭示出彼岸世界充满恐怖的一面，而由之扩展的新美感，宣告了现代神话和白日梦的建立。

清澄的第一句话 1923 油画、石膏

十万只鸠鸟 1925 油画

鸟是恩斯特绘画中常见的主题，它既代表着某种隐喻，也可以溯源到画家童年经验中神经质的臆想

恩斯特以黑铅直接从地板上拓摹这些作品，并说：“艺术家是个观众，对于他他作品的诞生毫不关心，他只观察它正在发展的那一面。”

《博物志》 1926 黑铅、纸 11