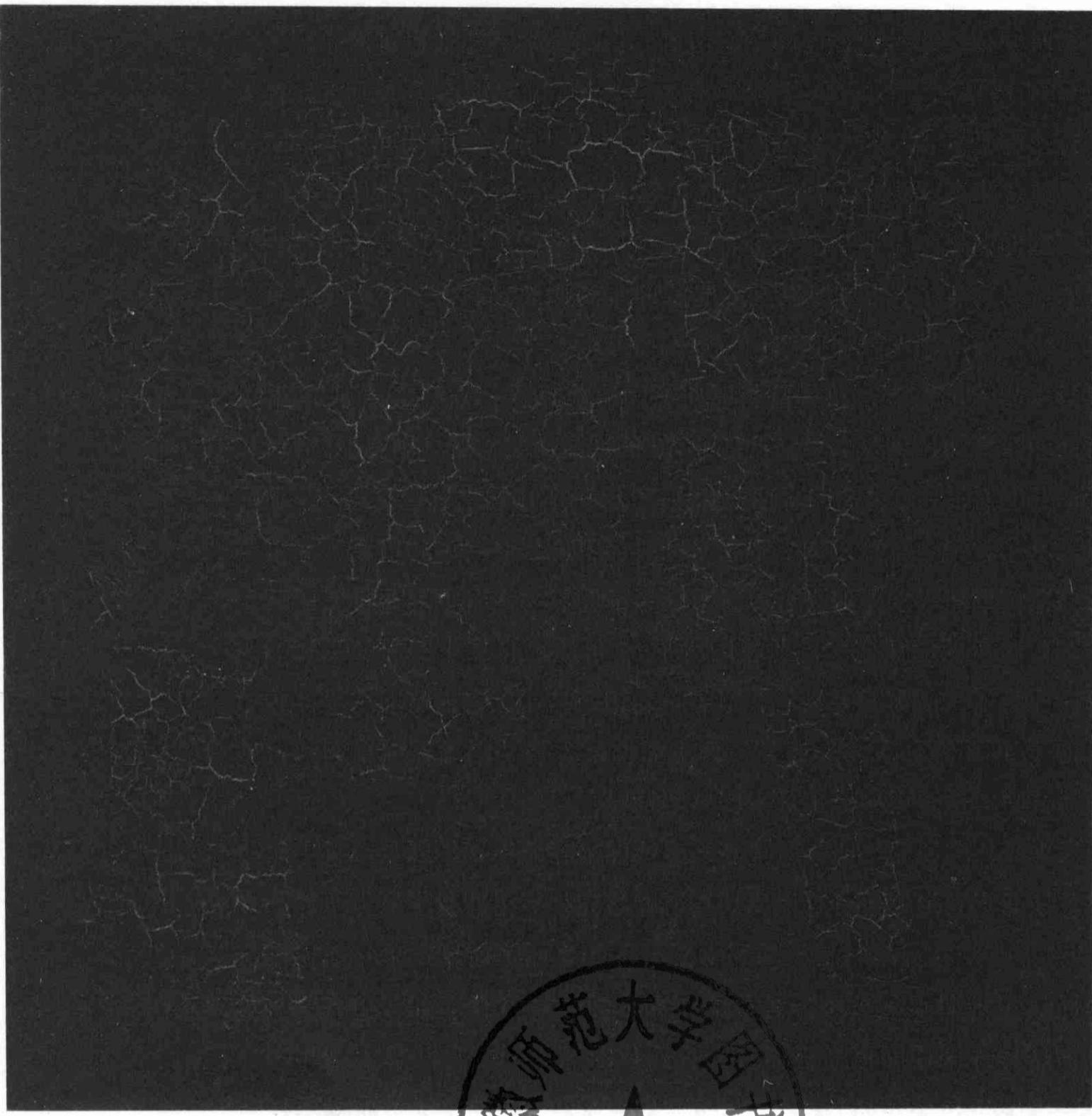

西方现代艺术源流概览

An overview of the development process of Western Modern Art

赵冠男 著

西方现代艺术源流概览

An overview of the development process of Western Modern Art

赵冠男 著

中国建筑工业出版社

图书在版编目（CIP）数据

西方现代艺术源流概览 / 赵冠男著. —北京：中国建
筑工业出版社，2015. 6
ISBN 978-7-112-18056-1

I. ①西… II. ①赵… III. ①西方艺术—艺术史—现代
IV. ①J110. 95

中国版本图书馆CIP数据核字（2015）第082498号

责任编辑：李 鸽

责任校对：姜小莲 刘 钰

感谢北京建筑大学建筑设计艺术研究中心建设项目的支持

西方现代艺术源流概览

赵冠男 著

*

中国建筑工业出版社出版、发行（北京西郊百万庄）

各地新华书店、建筑书店经销

北京中科印刷有限公司印刷

*

开本：787×1092毫米 1/16 印张：21 插页：1 字数：364千字

2015年6月第一版 2015年6月第一次印刷

定价：68.00元

ISBN 978 - 7 - 112 - 18056 - 1

(27219)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题，可寄本社退换

（邮政编码 100037）

序

建筑与艺术的关联是建筑师必须面对和思考的问题。建筑师在创作时，常常会受到各种因素的影响，如社会、经济、技术等。但归根结底，建筑师的创作应该是基于对美的追求和对艺术的理解。因此，建筑师在进行创作时，应该充分考虑建筑与艺术的关系，将建筑视为一门综合性的艺术形式。通过这种方式，建筑师可以创造出既具有实用价值又具有审美价值的作品。

直至今天，在我们的建筑学专业中，还会不时地听到“建筑为什么要与艺术发生关联？”的质疑声。建筑是否与艺术有关系我们姑且不去凭空争论，仅从建筑历史的整体发展上看：“未来主义”(Futurism)运动中圣·伊利亚所描绘的未来城市图景；鲁道夫·斯坦纳所设计的歌德讲堂中呈现的“立体主义”(Cubism)形式语言；里德维尔德的设计与“风格派”(De Stijl)艺术之间的关联，以及一心想成为艺术家、与奥赞方共同探索“纯粹主义”(Purism)绘画而最终却是以建筑师的身份确立其绘画价值的法国著名建筑师勒·柯布西耶的建筑中所体现的建筑与艺术的密切联系……建筑与艺术的关联性其实已不证自明。

然而现实中的每一次对建筑学的教学改革，都是首先以减少和去除“素描”、“渲染”来表明建筑教育创新的态度，但去除“素描”和“渲染”中“客观描绘对象”这一古典艺术对象物的同时，却没有同时把艺术中更为本质的新的艺术对象物——“观念”的存在价值加以强调，丧失了去除“素描”和“渲染”的真正目的。

纵观艺术发展的总体过程，大致可以分为两个阶段，一是至 19 世纪末为止的古典艺术阶段，另外一个是源于 19 世纪末期至 20 世纪初期的现代艺术的阶段。两个时期的一个根本的区别点是关于对象物的选择问题。由于艺术中对象物的转变，艺术的发展和变化便不再是关注绘画的主题和内容究竟是神话还是市井生活、描绘的场景是室内还是室外等问题，现代艺术的发展受观念的发展推动，现代艺术实际上是现代观念的呈现。同时，现代艺术对“冰冷的”单纯几何学的运用，以及对美的创造的根本原理的

探究是其重要的表现特征之一。尽管所描绘的不是现实的具象“对象物”，仅仅以色彩的自由组合以及几何图形的拼贴获得与古典的“具象”对象物同样耐人寻味的欣赏价值，是现代性艺术观念的具体体现。

现代艺术与现代建筑的沟通是在观念的层面上发生的。二者从古典向现代的转变，从根本上看均是由于受到现代观念发展和传统观念转变的驱动。因此，通过现代艺术来对“现代性”加以理解，其实是与现代建筑、现代设计沟通的重要桥梁。不过从目前艺术的教育和教学现状来看，即便在正规的艺术院校，对于现代艺术的教育也基本到“印象派”

(Impressionism)为止，其后的艺术发生了什么，与现代建筑、现代设计有着怎样的相互影响还只是停留在片段的介绍。至于建筑院校就更认为艺术是艺术院校的问题，而少有涉及。这样的现状源于大学教育中过于明确的学科界限，更是由于对于艺术的片面理解。

对于 20 世纪现代艺术的研究，最重要的也是最为困难的就是如何尽可能整体地展现其现象的全貌，并力图将其相应时代艺术现象的丰富性和多样性加以尽可能的还原。目前我国对于 20 世纪现代艺术的研究方式，往往将视点锁定在个别流派及几位具有代表性的艺术家之上。这种简明扼要的研究方式突出了重点，却忽略了对同时代大批富有活力和创意的艺术家及其作品的研究，更重要的是还忽略了 20 世纪现代艺术发展过程中“观念”发展的线索和传承关系。我们在对 20 世纪现代艺术进行观察的时候，可以看到非常多的以某一点为题材的研究，但却缺乏一个可以看到 20 世纪现代艺术发展过程的整体脉络和关系的研究。

这本《西方现代艺术源流概览》正是在对 20 世纪现代艺术发展脉络进行整体梳理的前提下所呈现的一个具有整体性观察视点的论述。这位青年作者是目前在北京建筑大学担任建筑设计艺术(ADA)研究中心现代艺术研究所主持人的赵冠男先生，本书的架构是他在北京大学读书期间以《1863 年至 2000 年现代艺术发展过程的整体性考察》为题的学位论文基础上，后经近两年时间加工完善后形成的。书中以一个建筑学人的视角对现代艺术的发生、流派间的关联性以及现代艺术的整体发展脉络进行了全面性阐释，并分别以“非学院的反叛性初探”、“传统壁垒缺口的扩张”、“新的艺术语汇的储备”、“激烈的现代艺术革命”、“对革命的遏制与回赴”、“现代艺术革命的平息”、“新的艺术探索中心”以及“概念及流派的爆发”为章节，以年表梳理和排列的方式，针对 1863 ~ 2000 年现代艺术的实践与发展进行了较为详尽的论述。并最终对 1863 ~ 2000 年现代艺术发展中作为“观念”而存在的主要探索方向进行了总结。

如此这样的对于现代艺术实践与发展的整体观察和全面梳理在我国尚属首次。更重要的是这本书在以艺术的观念发展变迁为论述脉络的同时，能够为理解同时期建筑发展变化提供一个明确的指向关系。这样的指向关系可以为我们更深刻地理解什么是建筑，建筑与艺术之间存在怎样关联性等问题给予帮助。

相信这本《西方现代艺术源流概览》不仅能够让建筑学专业的读者更加深刻地理解现代建筑的发生与发展。同时对美术院校的学生理解现代艺术的流变关系也有重要的参考价值。

王 昀

2015年4月26日于ADA研究中心

写在本书之前

“艺术”一词在现代语境中，通常指视觉艺术。而广义上讲，艺术的定义本应较为宽泛，指的是通过视觉、听觉、触觉等感官，以物质或非物质的形式，表达人类精神活动的创作与表现。但随着社会的发展，人们对于“艺术”的理解逐渐集中于绘画、雕塑等视觉艺术之上，而对音乐、诗歌、建筑等其他艺术形式的关注度则相对较低。这种现象在一定程度上反映了现代社会对视觉艺术的偏爱，以及对其他艺术形式的忽视。然而，从历史的角度来看，艺术并非孤立存在的，而是相互关联、相互影响的。因此，我们不能仅仅关注视觉艺术，而应该全面地看待艺术。只有这样，才能更深入地理解艺术的本质和价值。

“艺术”一般所指的是狭义上包含绘画、雕塑等实践方式的视觉艺术。但在广义上艺术的范围还应包含音乐、诗歌、建筑等艺术形式在内。这些艺术形式的发展与演变间存在密切的联系。特别是在距今最近的 100 多年间的现代艺术发展中，艺术的各门类间展现出了更为明显的相互影响。作为一个建筑学专业背景的研究者，我对于现代艺术的兴趣及关注就由于其与现代建筑发展间的关联所引发的。

在 20 世纪的现代艺术实践中，绘画与雕塑等视觉艺术的发展对现代建筑的发生和发展所产生的巨大影响已经可以在许多前人的研究中找到确凿的证据。但尽管现代艺术发展与现代建筑发展间具有紧密联系这一事实已经从不同的角度和切入点得到过确认，在现代建筑历史的研究中对于相关的现代艺术发展的考察大多是局部对应性的介绍。这就让建筑学这样一个与艺术密不可分的学科对艺术发展的了解呈片段化。而现代艺术探索中，视觉艺术的发展与建筑发展间除形式语汇和美学特征方面的关联外，更重要的应该是在思想层面的变化产生了联系，才使得这些关联具有了根本性和推动力。如果试图了解现代艺术和现代建筑间在思想层面建立的影响关系的话，仅仅对现代艺术的发展现象做局部的观察是不足的。因此，作者在研究生阶段以建筑学专业的背景确立了现代艺术的研究方向，是由于我认为有必要对现代艺术的发展过程进行一次舍弃局部研究深度的整体性观察，以期对现代艺术发展过程中思想转变以及实践特征变化的源流及脉络进行概观的把握。我认为这样一个从整体视角来观察所能获得的同一时间背景内的思想观念流变的动势和指向，对从本质上理解整个 20 世纪所经

历的“现代性”探索与革命会有所帮助。

对艺术这样一个成熟的门类展开研究时首先面对的就是极广的时间轴跨度以及庞大的艺术史体系，如果没有明确的目的性而一头扎进艺术史的汪洋中势必会迷失其中。而一旦将“现代性”作为一个核心的关注点后，就会对研究的时间范围及关注面作出限定。20世纪是整个世界在多个方向上探索和发展“现代主义”的重要时期，其无疑就是本书——《现代艺术源流概览》要关注的核心历史阶段。而对于历史研究工作而言绝对地关注所研究的时间阶段是无法实现的，从历史发展而来的脉络需要“接头”才能清楚地说明核心关注阶段的起源。另一方面，在我所学习过的时间跨度较大且接近当代的历史研究中一般都需要“去尾”，让研究的结束点距离自身所处保持一定距离。因此，我将本书的观察范围限定在19世纪后半叶至进入21世纪之前。

本书的内容是以对1863～2000年现代艺术发展中相关艺术家的生平及其作品进行搜集，并对现代艺术发展中相关的艺术流派及艺术组织的思想和实践特点加以整理为基础的。在对这些资料进行整体观察的基础上，以艺术流派的发展为线索，划分研究的时间阶段。在每个阶段的研究中，结合艺术家的具体实践对各个阶段的现代艺术发展情况进行介绍，以期从总体上观察在艺术流派的更迭中呈现出的艺术思想及实践方法的变化。在此基础上，脱离艺术流派更迭的结构，以所搜集的艺术家的代表性实践作为线索，对代表性现象的整体观察，试图在其中找到可用以分类这些艺术实践探索倾向的特征。在基于两种不同视点结构的观察基础上将这两个结构进行结合，呈现不同探索倾向与艺术流派间的关系。通过两个结构的联系和比照，试图找到艺术流派更迭中所隐含的艺术探索倾向的变化趋势。

本书所采用的研究方式是以资料搜集和列表整理作为最根本的手段。首先对与研究对象相关的重要基础资料进行全面的搜集。资料主要包括了艺术家生平、作品以及主要艺术流派及组织的资料。在此基础上将资料信息进行整理并制作相应年表。在年表所提供的线索基础上，将以现象呈现、关系梳理以及现象分类三种方式作为主要的分析方法。

本书中梳理的西方现代艺术发展过程，是以一定时期内艺术实践者的作品与生平资料作为研究工作基础的。研究工作的展开与本书内文介绍的方式涉及选择、整理、分类和呈现方法等方面的问题。我想在开篇之前有必要就这些问题进行一个概要的说明。

首先是资料的内容，在确定的研究对象及时间范围内。以对前人的

研究学习为基础，确定了 691 位艺术家及 57 个艺术流派及组织作为本书所关注问题的基础资料搜集范围。针对 1863 ~ 2000 年现代艺术发展过程研究所搜集的资料内容包括两大部分：一部分为 691 位艺术家的生平及作品；另一部分为 57 个艺术流派及组织的界定、活跃年代、实践特征以及主要实践者构成等信息。

其次是对资料的梳理，为了建立从客观信息向研究资料的转变，重要的一环就是对信息进行整理，这个工作分为三个部分。第一，我以所搜集的 57 个主要的现代艺术流派及组织的活跃时间分布（流派或组织实践活动的起止时间）作为依据，将它们按照发端的先后顺序进行排列。制成长表。在其中可以直观地看到各个流派发生的前后关系，以及每个时期活跃的流派数量。需要说明的是，这些流派的起止时间确定并不都是精确的。这种误差是由于艺术史研究中的流派划分，有许多是依据对实践现象特征的总结。这样划分出的流派在活跃起止时间确定上很难精确到年，大部分是以年代（10 年的跨度范围）作为单位。而能够精确定位发端时间的艺术流派及组织，大部分是拥有明确的展览、宣言等节点性事件。第二，我将搜集的 691 位艺术家按照出生年代进行排列，制成长表。在其中包含了每位艺术家的基本信息，还有大部分艺术家标注了所属流派的信息。可以直观看到考察的艺术家的年代分布以及不同流派艺术家在时间轴上的分布。这些信息线索对将庞杂的信息进一步分类而言必不可少。第三，在对所搜集的资料进行整体观察的基础上，试图在每个艺术家的实践中找到他成熟时期最具个人特征的艺术实践作为该艺术家的代表性作品。通过这样的抽取得到了 691 件现代艺术实践特征样本。由于基础样本的筛选中尽力遵循特殊性优先的原则，这 691 个样本中一定程度上最大化地呈现了实践现象的多样性。以期认知和分析过程中尽量避免现象的遗漏和类别划分的片面。

最后需要简要说明资料的来源，因为资料的准确性直接影响研究和认知的质量。本书中用以辅助介绍现代艺术发展源流的资料来源以网络信息为主。在搜索中发现，除个别有个人工作室或基金会的艺术家可以在一个相对官方的网站进行特定的资料搜集外，大部分艺术家的作品和生平资料较为分散，因此为了增加准确性就需要逐个筛查重复信息和错误信息，以期正确地搜集艺术家的重要作品。

在资料搜集过程中发现，在资料的全面性方面，由于艺术家实践的限制因素相对较少，特别是画家。因此单个艺术家一生的作品量有时会十分庞大。因此在试图针对 691 名艺术家的作品资料进行穷尽式搜集的过程

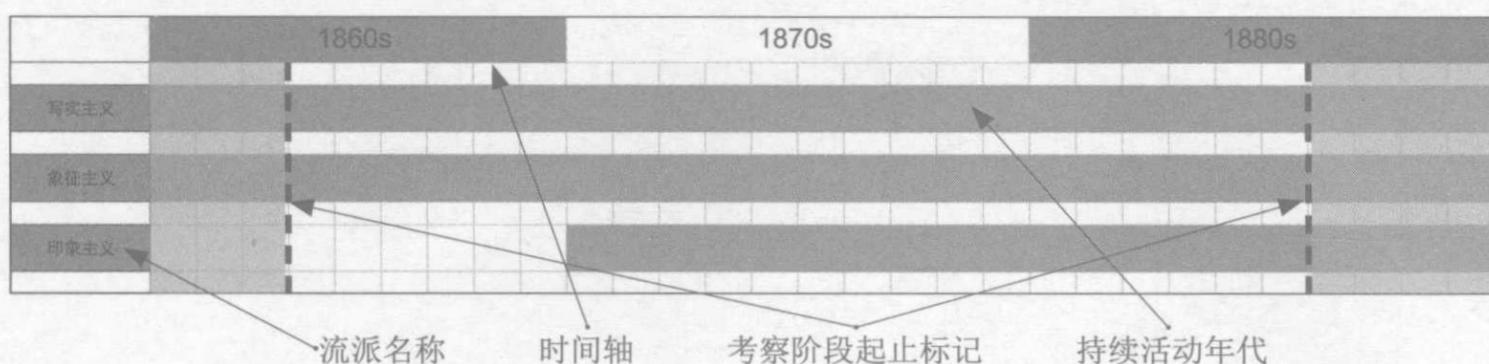
中，发现绝对意义的穷尽难以实现。并且此次收集的 691 名艺术家并不是 137 年的跨度中所有的艺术实践者。笔者是以前人的艺术史研究作为基础线索，结合调查中所发现的线索拓展，力求对这一时期内较为重要的艺术家都进行调查，以期能更为接近客观的整体现象。但即便如此，由于艺术作品研究的特殊性，作品中色彩、笔触、质感这些对艺术品的评判和研究是十分重要的内容就无法保证准确性。因此所作出判断不一定具有绝对的客观性。特别是在调查接近当代一些概念艺术、行为、表演艺术的时候会面临客观性上更大的窘境。在作品的创作年代方面，由于有些作品并未署名和标注创作日期，很多创作年代缺失或是由前辈历史学家通过研究估测。因此这也无疑会影响局部观测的客观性和准确性。但这些问题在放大了观测尺度之后，其影响会相应地缩小。

本书的呈现方式与一般叙述性的历史介绍方式有所不同，因此需要对本书结构做一个简要说明。

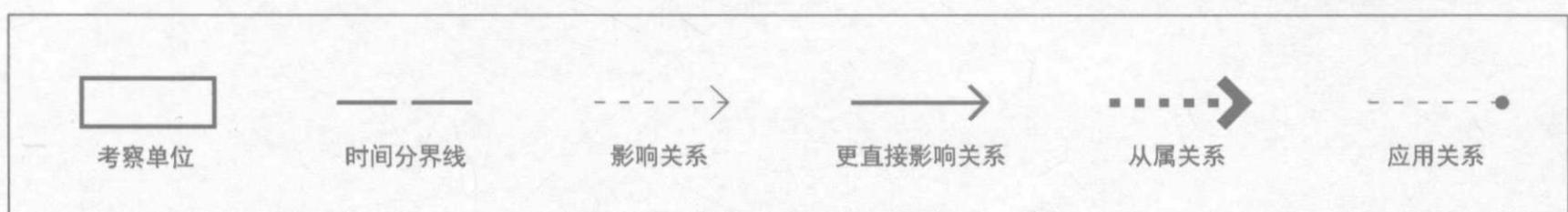
本书核心部分是以艺术流派的发展为线索，划分研究的时间阶段。在每个阶段的研究中，分为几个步骤对该阶段的现代艺术发展情况进行介绍：1. 梳理该阶段活跃的主要艺术流派，明确流派的基本界定，对流派的发端及发展年代分布、流派间相互包含、从属以及影响关系进行明确。2. 以流派为线索确定对每个阶段进行介绍的架构，明确各流派的实践艺术家，选取对阶段流派内的代表实践者结合其具体实践对本阶段现代艺术发展情况进行观察和介绍。3. 在完整梳理一个阶段内实践现象后，将本阶段的现代艺术发展特征置入整体发展脉络中进行总结。

本书的第二部分试图脱离艺术流派发展结构的线索。以所搜集艺术家的代表性实践作为考察线索。通过对代表性现象的整体观察，试图在其中找到可以分类这些艺术实践探索倾向的特征。以探索倾向特征对具体的艺术实践进行分类，观察不同探索倾向的发展趋势。

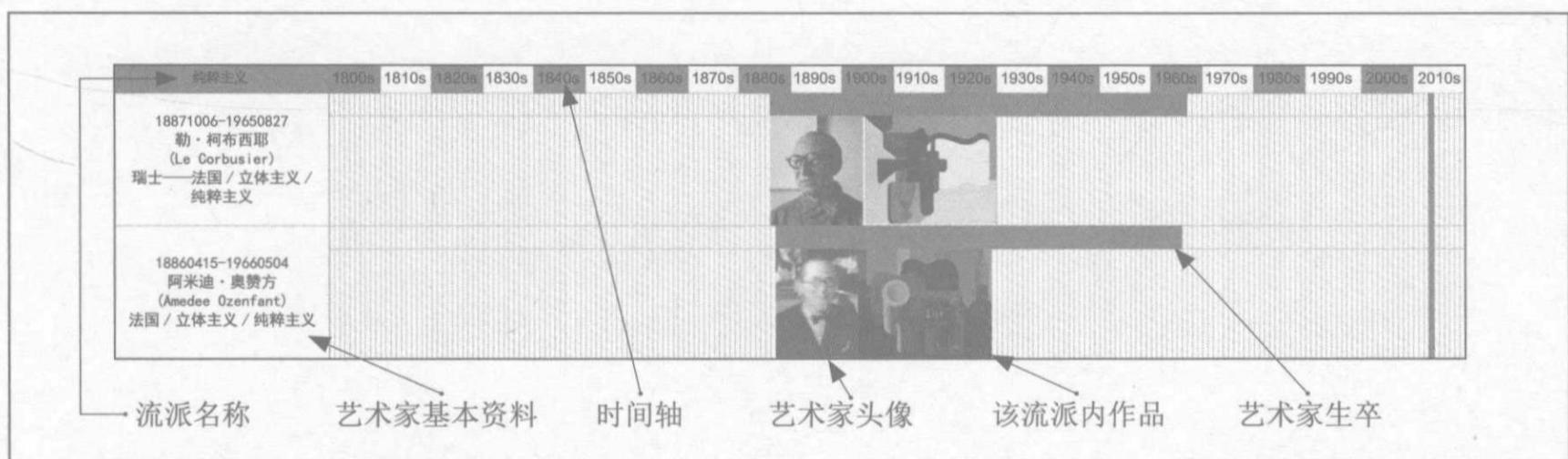
在上述基于两种不同线索的考察基础上，将这两个结构进行结合，考察不同探索倾向与艺术流派间的关系。通过两个结构的联系和比照试图找到艺术流派更迭中所隐含的艺术探索倾向的变化趋势。

流派年代分布表图例

流派关系图表例

主要艺术家构成表图例

目录

序

写在本书之前

1863 ~ 2000 年现代艺术的实践与发展	01
第一阶段：非学院的反叛性初探（1863 ~ 1885）	03
第二阶段：传统壁垒缺口的扩张（1886 ~ 1904）	21
第三阶段：新的艺术语汇的储备（1905 ~ 1909）	57
第四阶段：激烈的现代艺术革命（1910 ~ 1919）	91
第五阶段：对革命的遏制与回赴（1920 ~ 1929）	175
第六阶段：现代艺术革命的平息（1930 ~ 1939）	225
第七阶段：新的艺术探索中心（1940 ~ 1959）	243
第八阶段：概念及流派的爆发（1960 ~ 2000）	273
1863 ~ 2000 年现代艺术发展中的几种主要探索倾向	301
结语	307
后记	311
书内说明配图原名及来源索引	312

1863～2000年现代艺术的实践与发展

本书对社会进步和艺术发展的关系进行了深入的研究，探讨了现代艺术在不同历史阶段中的实践与发展的关系。通过分析马奈、塞尚、梵高、毕加索等大师的作品，展示了现代艺术从印象主义到后现代主义的演变过程。同时，本书还探讨了现代艺术与社会、政治、经济、文化等多方面的互动关系，揭示了现代艺术在当今世界的地位和影响。

历史的梳理最重要的参照系是时间轴，因此研究对象的真正明确与时间阶段的选择与明确密不可分。笔者在决定对“现代艺术”这一对象的发展源流进行考察之初就首先要明确研究的起点，但历史的发展脉络中是很难找到明确的节点将过去、当代和未来做出绝对的切分，因此在笔者有限的研究和梳理中很难也不准备对究竟什么是现代艺术的起点这一问题进行过多的探究或试图提出自己的不同观点。大部分经典的艺术史研究著作中都选择了印象主义的先行者马奈作为现代艺术探源的重要线索，他的画作《草坪上的午餐》在1863年被沙龙拒绝展出这一事件成为被广泛认可的现代艺术的开端性节点。因此笔者便同样借此时间作为观察现代艺术的时间起点。

而以2000年作为本书研究的结束点有两个原因。首先，20世纪是现代艺术的重要发展阶段，所以对于整个20世纪的完整观察是必要的。其次，以2000年为界不再向今天推进，是由于从多位艺术史学家对于艺术史的研究中可以发现，对于艺术的研究需要给实践现象留有沉淀的时间，经过一定程度沉淀后个别现象间才可能呈现可比较特征。如果直接对刚刚发生的现象进行盲目的观测和评价，容易导致被繁杂的现象困扰，而这无益于对现代艺术的整体性考察。

综上所述，本书选定1863～2000年间的这个时间范围内的艺术实践及思想发展作为观测的对象。

通过资料的搜集和整理，笔者获得跨度130余年近700位艺术家的基本资料。在对这样一个较大的体系进行观察和介绍时，首先要以现代艺术

流派的发展作为线索对现代艺术的发展进行阶段的划分，之后再分阶段展开具体的介绍。笔者对 130 余年现代艺术发展过程进行阶段划分的依据就是 1863 ~ 2000 年艺术流派年表，见书尾插页。

从对年表的整体观察中，发现了几个特殊的阶段节点：

1. 在 1863 ~ 1885 年阶段，主要活跃的艺术流派是写实主义、象征主义及印象主义。从 1886 年开始相继出现了新印象主义、综合主义、纳比派、新艺术运动等艺术流派。这一时间节点标志了新的艺术探索活动从印象主义单一流派向多个流派共同探索的转变。

2. 在 1886 年开始的多流派探索阶段中，后印象主义是主要的力量。而到 1905 年出现了桥社和野兽派这两个重要的艺术组织，这两个组织是脱离了后印象主义体系的新探索，因此标志了一个新的时期。

3. 在年表中可以看到在 1910 年代流派及组织出现了一次爆发性的增长。这提示现代艺术的发展进入了更为活跃的时期。

4. 上述爆发性增长的流派中，大部分在 1920 年以前就结束了实践活动。进入 1920 年后，又出现了一批新的流派，从流派的更替现象来看这一时期成了区别于前一个 10 年的新阶段。

5. 进入 1930 年后，现代艺术流派没有明显的增加，且前一阶段活跃的艺术流派也结束或进入尾声。因此，将 1930 年代划分为一个区别于前一时期的阶段。

6. 1940 年开始出现了多个新的艺术流派。这几个流派的实践直至 1950 年代末都长时间处于统治地位，没有新的重要流派出现。因此这 20 年无疑是一个特殊的阶段。

7. 在进入 1960 年代后，艺术流派再次出现了爆发性增长。这些流派的实践大部分一直持续到 2000 年之后，因此从 1960 ~ 2000 年这 40 年的时间是一个具有连续特征的整体阶段。

根据上述对年表进行整体观察中所发现的 7 个时间节点，笔者将 1863 ~ 2000 年现代艺术的发展过程划分为 8 个阶段进行观察。分别是：1863 ~ 1885 年阶段；1886 ~ 1904 年阶段；1905 ~ 1909 年阶段；1910 ~ 1919 年阶段；1920 ~ 1929 年阶段；1930 ~ 1939 年阶段；1940 ~ 1959 年阶段；1960 ~ 2000 年阶段。

而同时为许多新的艺术形式提供了可能性。在这一阶段，绘画、雕塑、音乐、文学、电影、摄影、设计、建筑等众多领域都出现了新的探索和尝试。

第一阶段 非学院的反叛性初探 (1863~1885)

1863~1885 年是本书中所划分的 8 个现代艺术发展阶段的开端。在这一阶段，绘画、雕塑等艺术形式同时出现了对学院派所坚持的传统艺术准则的反叛。这些反叛虽不是在一个瞬间凭空出现，其延续着写实主义、象征主义的实践，但这一阶段的新探索与学院派传统冲突中所呈现的新的可能性，为艺术家重新寻找传统规则壁垒以外的新定位提供了线索。特别是印象主义作为反叛的主要力量，在主题、色彩、视觉客观和感觉真实间关系等方面初探为新的艺术打开了壁垒上的缺口。

1863～1885 年间艺术流派分布的概况

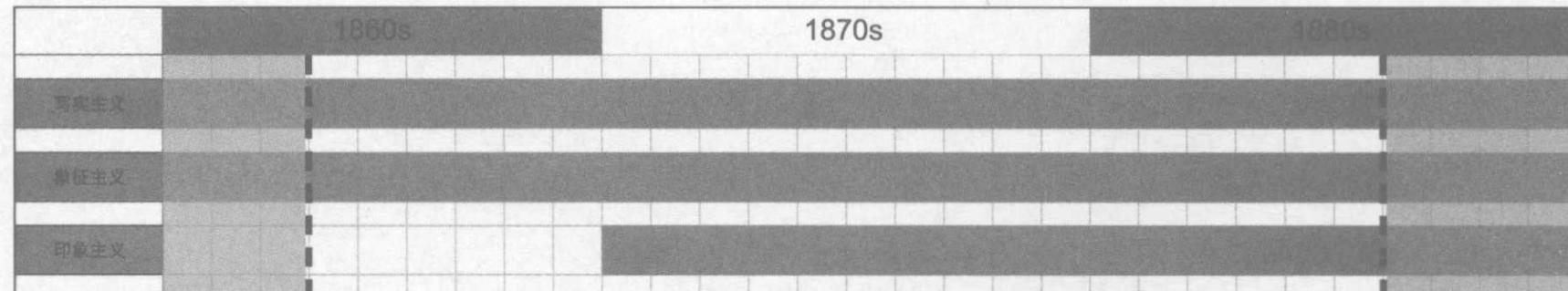
1863～1885 年是笔者对 137 年现代艺术发展时间所划分的 8 个时间段中第一个时间段。如图表 1 所示，在对 1863～1885 年间，现代艺术发展中包括 3 个主要流派在此阶段有重要的探索活动，分别是写实主义、象征主义以及印象主义。从这三个流派的发端和发展时间上看，只有印象主义的主要实践活动是发生在 1863 年之后的阶段内。写实主义和象征主义两个流派的实践活动是活跃于 1863 年之前并延续下来。

1863～1885 年主要艺术流派的基本界定

用以定义一种艺术实践类型的“写实主义”这一术语起源于 19 世纪，是对艺术家反对理想主义绘画，转而关注日常生活的趋势的概括。写实主义的实践是指绘画中真实刻画客观事物的实践方式。在写实主义绘画中拒绝不真实的和超自然的元素。在一些研究中认为写实主义是反对文艺复兴传统绘画的开端。但写实主义虽然在主题和技法上与此前居统治地位的古典绘画相比有着很大的转变，但其依然是应用透视幻觉对客观事物进行模仿的。在艺术观念层面上与文艺复兴时期以来的古典艺术相比已经迈出了新的一步，但在艺术与现实和对象物的关系方面并没有真正观念上的突破。

象征主义相较于一般意义的艺术流派包含范围更广，象征主义的观念渗透到多种艺术形式中。从广义上界定，它是以查尔斯·布德莱尔 1857 年发表的著作《邪恶的花》作为开端的一场文学艺术运动。象征主义的思想在绘画艺术探索中表现出了对浪漫主义传统中神秘趋势的继承。象征主义在绘画上的探索从表面上来看是具象的描绘，但这里的具象内容不是写实主义绘画中对视觉所见自然的客观描绘。它是利用带有具象特征的象征要素在画面上进行组织，以构建出一个具有非现实特征的场景，以调动隐藏于观者直观自然经验之后的超自然的感受为目的。

三个艺术流派中，年纪较轻的印象主义没有严格的组织构成和流派宣言。“印象主义”这一流派术语也是晚于印象主义绘画实践而出现

图表 1 1863～1885 年主要流派年代分布表

的。一般认为“印象（Impression）”一词来自莫奈在“沙龙拒绝的绘画展”中展出的一幅标题为《日出，印象》的作品。是由于评论家路易斯·勒鲁瓦在巴黎的报纸上发表了一篇针对这场展览的讽刺性文章，其中第一次引用了“印象”一词，用以嘲笑他认为仅能作为绘画草稿的印象主义作品。这个术语在此后被公众和印象主义实践者接受，成了对这个松散团体的统称。具体的印象主义实践者从狭义上是指1860年代至1870年代、以巴黎为活动中心、实践具有共同的“印象”特征的艺术家群体。广义上则在狭义的印象主义实践者基础上，涵盖了更大时间范围和地域范围内的进行着与狭义上的印象主义者相类似实践的艺术家。而在1863～1885年阶段最重要的印象主义的初步变革性影响是狭义的印象主义者的实践所带来的。

1863～1885年雕塑艺术的实践情况

19世纪时，雕塑在学院派的控制之下没有任何活力可言。被学院所限制的雕塑，与沙龙所控制的绘画实践环境十分相似，且相较于绘画，雕塑的境遇还要更差。其原因可能部分在于雕塑创作一般要基于业主的委托和相应的资金支持才能得以实现。其中大量的实践任务来源于公园、广场等官方委托的项目，这些委托的选择、判断权力掌握在学院手中。因此，能够实现的雕塑大部分都需要符合学院派严苛的传统筛选标准。另外一个原因则是此阶段的雕塑家对于雕塑创作的认识还局限在人体和具象的雕塑创作上，对一个客观对象或事件场景的描述性表达还是雕塑家主要关注的方向。在这样的观念认识局限与学院的压制所共同形成的创作环境中，雕塑的新语言探索远远落后于同时期绘画的探索。

观察1863～1885年雕塑实践会发现，大部分雕塑实践是古典和传统观念指导下的作品，不能被归入到现代艺术发展的研究视野中。这一时期几乎只有奥古斯特·罗丹的创作是具有重要意义的新的雕塑实践。他的作品从风格上无法明确归入到本阶段的某个主要艺术流派中。因此，后文中将在无流派归属的雕塑实践范围内对他的具体创作进行介绍。

1863～1885年主要艺术流派间的关系

图表2显示了在1863～1885年间几个主要艺术流派间的相互关系。虽然前述中提到写实主义的实践严格意义上并不属于现代艺术发展的范畴内，但1860年代中期的一些写实主义实践，如库尔贝等人的绘画，无疑对印象主义的发生产生了重要影响。特别是在将马奈的实践作为印象主义的先行来看时，很多写实主义的作品和主张的观点与马奈的创作是有着紧