

现代艺术设计理论丛书

现代艺术的 思潮与运动

Ideological Trends
and Movements
of Modern Art

陈高明 编著

追寻从1750—2010
年以来的艺术足迹

江苏凤凰科学技术出版社

现代艺术设计理论丛书

现代艺术的 思潮与运动

Ideological Trends
and Movements
of Modern Art

陈高明 编著

图书在版编目 (CIP) 数据

现代艺术的思潮与运动 / 陈高明编著. — 南京 :
江苏凤凰科学技术出版社, 2015.6

(现代艺术设计理论丛书)

ISBN 978-7-5537-4514-5

I. ①现… II. ①陈… III. ①艺术流派 IV.
① J110.99

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 096569 号

现代艺术设计理论丛书

现代艺术的思潮与运动

编 著 陈高明
项 目 策 划 凤凰空间/高雅婷
责 任 编 辑 刘屹立
特 约 编 辑 崔 璨

出 版 发 行 凤凰出版传媒股份有限公司
江苏凤凰科学技术出版社
出版社地址 南京市湖南路1号A楼, 邮编: 210009
出版社网址 <http://www.pspress.cn>
总 经 销 天津凤凰空间文化传媒有限公司
总经销网址 <http://www.ifengspace.cn>
经 销 全国新华书店
印 刷 天津银博印刷技术发展有限公司

开 本 787 mm×1 092 mm 1 / 16
印 张 15
字 数 264 000
版 次 2015年6月第1版
印 次 2015年6月第1次印刷

标 准 书 号 ISBN 978-7-5537-4514-5
定 价 78.00元

图书如有印装质量问题, 可随时向销售部调换 (电话: 022-87893668)。

目录

序一：以史为鉴、面向未来	004
序二：理性面对、审慎吸收	005
绪论：现代艺术形成的诱因	006
第一章 1750—1860 复古思潮的重现	010
第一节 新古典主义	012
第二节 浪漫主义	024
第三节 现实主义	032
第四节 自然风景画派	038
第二章 1860—1900 现代艺术的春汛	042
第一节 印象主义	044
第二节 新印象主义	058
第三节 后印象主义	063
第四节 综合主义	069
第五节 象征主义	076
第六节 纳比派	081
第三章 1900—1918 走向抽象的艺术	086
第一节 野兽派	088
第二节 立体主义	094
第三节 桥社	103
第四节 蓝骑士	108
第五节 至上主义	117
第六节 达达主义	122

第四章 1918—1945 新形式的探索	130
第一节 巴黎画派	132
第二节 新客观派	139
第三节 超现实主义	146
第四节 社会现实主义	155
第五节 社会主义现实主义	160
第五章 1945—1965 迷茫时期的艺术	164
第一节 抽象表现主义	166
第二节 存在主义艺术	173
第三节 动态艺术	177
第四节 新达达派	183
第五节 表演艺术	189
第六章 1965—2010 超越先锋派的艺术	194
第一节 极少主义	196
第二节 概念艺术	203
第三节 超级写实主义	209
第四节 大地艺术	213
第五节 公共艺术	220
结语：现代艺术的裂变与传承	228
后记	238

现代艺术设计理论丛书

现代艺术的 思潮与运动

Ideological Trends
and Movements
of Modern Art

陈高明 编著

目录

序一：以史为鉴、面向未来	004
序二：理性面对、审慎吸收	005
绪论：现代艺术形成的诱因	006
第一章 1750—1860 复古思潮的重现	010
第一节 新古典主义	012
第二节 浪漫主义	024
第三节 现实主义	032
第四节 自然风景画派	038
第二章 1860—1900 现代艺术的春汛	042
第一节 印象主义	044
第二节 新印象主义	058
第三节 后印象主义	063
第四节 综合主义	069
第五节 象征主义	076
第六节 纳比派	081
第三章 1900—1918 走向抽象的艺术	086
第一节 野兽派	088
第二节 立体主义	094
第三节 桥社	103
第四节 蓝骑士	108
第五节 至上主义	117
第六节 达达主义	122

第四章 1918—1945 新形式的探索	130
第一节 巴黎画派	132
第二节 新客观派	139
第三节 超现实主义	146
第四节 社会现实主义	155
第五节 社会主义现实主义	160
第五章 1945—1965 迷茫时期的艺术	164
第一节 抽象表现主义	166
第二节 存在主义艺术	173
第三节 动态艺术	177
第四节 新达达派	183
第五节 表演艺术	189
第六章 1965—2010 超越先锋派的艺术	194
第一节 极少主义	196
第二节 概念艺术	203
第三节 超级写实主义	209
第四节 大地艺术	213
第五节 公共艺术	220
结语：现代艺术的裂变与传承	228
后记	238

序一：以史为鉴、面向未来

18 世纪初至 20 世纪末的 200 余年间，现代艺术与现代设计在发展和演进的过程中形成了林林总总、千姿百态的艺术风格，这些形形色色、层出不穷的风格、流派如同百花园里竞相绽放的花朵一样争奇斗艳、交相辉映，其景可谓是“乱花渐欲迷人眼”。18—20 世纪期间，众多艺术风格的兴迭盛衰，很大程度上反映了在新旧时代交替之际生产技术革新、思想观念嬗变以及审美思潮转换给艺术界、设计界带来的错综复杂的思想。这一情形正如爱因斯坦所说：“我们时代的特征就是工具的不断完善与目标的日渐混乱。”或许正是由于这些混乱目标的存在以及人们为了摆脱混乱而进行的探索才促成了这丰富多彩、蔚为大观的现代艺术史。

当然，今天当我们回过头来，重新审视现代艺术与现代设计的发展历程并不是为了拾人余唾，也不是为了步人后尘，而是彰往察来、温故知新，借鉴前人的经验教训以领悟现代艺术的灵魂和精髓。通过对近现代艺术演进规律及其形成背景的探索、解读与反思，从中理清它们兴衰成败的内在原因，以便为我们的艺术活动和设计行为提供灵感和形式参照，减少盲目性与随意性。著名哲学家培根曾说，“史鉴使人明智”，以历史为鉴不仅可以明察过去而且可以洞悉将来，正所谓“有历史才有未来，有传承才有发展”。所以，无论从事艺术还是从事设计都必须深刻地把握和理解历史，抛弃目光短浅的功利主义与目空一切的历史虚无主义，树立正确的艺术史观，在历史中建构未来，未来才能更辉煌。

天津大学建筑学院教授 董雅

序二：理性面对、审慎吸收

现代艺术和现代设计自工业革命开始以来至今已走过了 200 余年的风雨历程，其不仅从根本上颠覆了 18 世纪以前的传统艺术思想，同时也打破了古典艺术的创作形式以及感受方式，体现出了与时俱进的时代性。伴随着信息媒介以及创作形式的多元化，在此之前任何时代的艺术形式从没有像现在这样如此繁盛。现代艺术在社会变迁以及历史选择的推动之下，几经纷争离合形成了庞杂的风格体系和运动流派。在日趋多样化的风格演进过程中，繁冗的风格形式也曾招致许多先驱的严厉谴责，诚如建筑师兼艺术家的勒·柯布西耶曾批评说：“风格不过是骗子，它的存在只能鼓动一个时代所有作品在原则上趋于一致。”

但今天由于受社会多元化审美思潮和多样性需求的影响，在艺术和设计领域再也没有一种风格能够压倒其他一切的主流风格，多元并存的格局已是当代艺术的主要趋势。当面对这林林总总、千姿百态的艺术思潮时我们该以何种心态去面对它：是尽皆吸收还是置若罔闻，这就需要我们拥有自己的判断能力和审视标准。在眼花缭乱的各种艺术风格、运动、流派面前，我们必须以高瞻远瞩的目光和敏锐的洞察力紧扣时代脉搏、把握时代潮流；既不要盲从，也不要浑浑噩噩、随波逐流。而是以理性的态度审慎地扬弃各种艺术风格和形式，做到“择其善者而从之、择其不善者而改之”，使之炼金成液、弃渣存精，切勿在探索艺术的风格或形式时沦为追随时尚的奴隶。

天津美术学院教授 朱小平

绪论：现代艺术形成的诱因

18 世纪中叶，欧洲各国掀起了如火如荼的工业革命，随后这些国家相继进入工业化时代（The Industrial Age）。受工业化现实的激励，现代意识勃然兴起，人们日渐从盲目和迷信中解脱出来，学会积极的思考与探索。由于工业化时代到来而形成的新的造物思潮以及新的科学发现，连同技术进步引发的一系列巨变导致了社会结构、价值观念、审美意识以及人与人之间关系的转变。与此同时，现代科学及现代意识也以其实际的功效和成果冲击着传统的艺术创作，结果从思想方法、表现形式、创作手段、传达媒介、艺术题材甚至是感受方式上对自古典主义以来发展完善的传统艺术进行了全面的、彻底的批判，完全改变了视觉艺术的内容和形式，诸如：传统艺术的目的、服务对象和思想内容等均受到来自现代社会的质疑。在新的社会思潮的推动下艺术创作出现了新的转向，并因此推动了现代艺术的裂变和演化。

现代艺术的裂变和演化进程与其他任何事物的发展一样，都有着深刻的历史原因，并非空穴来风。综观从 18 世纪中期至今已走过二百余年的现代艺术，它的演化也是经历了一个极为复杂的社会、经济、文化变迁的过程，同时也充满了尖锐的斗争和矛盾，并在精神文明和物质文明之间架起了一座桥梁。众所周知，欧洲资产阶级革命以后形成了与 18 世纪前完全不同的社会结构。新技术、新发明的不断涌现，经济的蓬勃发展，人们的生活方式、思维方式甚至观察方法也都随之发生了改变。这些由工业化带来的巨变，在很大程度上推动了现代艺术的产生及其发展变化。

现代艺术产生的基本原因有以下几点：

1. 对传统观念的突破

自法国启蒙主义运动（The Enlightenment）以来，尤其是在康德、黑格尔、尼采等人的哲学思想以及弗洛伊德精神分析学的影响和感染之下，欧洲一批有先觉意识的艺术家逐渐从控制欧洲思想界长达数百年的传统思想的迷梦中惊醒过来，特别是对古典主义体系（Western Classical）和自文艺复兴以来的新古典主义（Neoclassicism）的合理性和恒久性提出了质疑。在纯艺术方面，艺术家不再满足于对客观物象逼真的描摹或再现，而是力图冲破 16 世纪以来的理性压迫和传统的教条主义束缚，开始追求艺术家个人内心世界的自我表现。特别是 19 世纪以后，当工业化进程在日益改变着人们的思维方式与观察方法之时，传统的观念已处在全面崩溃的边缘。而此时物质的丰富又无法为时代提供一种新的信仰，于是，一股世纪末的反叛思潮弥漫于整个欧洲大陆。艺术家首先对这场精神与信仰方面出现的危

机做出了反应，一部分艺术家便将纯艺术作为寄托个人情感的精神支柱，所有对艺术的虔诚和对现实的失望都体现在自己的作品之中。

工业化社会，传统的艺术形式、艺术思想显然已走到了山穷水尽的地步，在新时代的背景下已不可能再有所作为。传统的美学法则和保守思想也已成为当时束缚艺术创作走向现代的最大阻碍。如果要探索适合时代的艺术形式就必须突破各种禁锢，摒弃与现代社会不相适应的各种传统艺术形式和艺术观念。探索一条新的能体现时代面貌和时代特征的新艺术之路。

2. 对时代精神和需求的体现

既然艺术是人类造物文化的组成部分是文明的体现，那么，伴随时代的变迁、文明程度的进步，艺术的形式必然也要跟随时代的改变，而改变以体现与时俱进的审美思潮，满足新的社会经济和文化的需求。任何时代的艺术风格都摆脱不了时代烙下的印迹，如果艺术不体现时代的审美思潮、精神境界和社会需求，一味追求对历史形式或传统原则断章取义的沿袭与模仿就会阻止艺术的发展进步，久而久之必然丧失存在的理由。自18世纪法国启蒙运动以来，人们受先锋思想的熏陶和感染，对发展、进步、科学和民主的美好图景倾注了无限的憧憬和期盼。尤其是在工业化进程的推动下，民主制度进一步确立，并已成为新时代的标志。许多艺术家清醒地认识到艺术不能脱离时代而固步自封，无论是在风格、形式还是题材上艺术都必须与时代相结合，体现时代精神。而这时期的很多艺术家和理论家也提出每个时代的艺术风格与形式都是当时特定时代的社会、经济、文化风貌、个人精神和审美情愫的体现和反映，不体现时代精神、社会需要的纯粹的艺术是不可能长久存在的。综观历史上诸多绘画、雕塑等艺术风格的变迁，或多或少的都镌刻着时代的精神。诸如古希腊、古罗马以及文艺复兴时期的绘画、雕塑、建筑等都是当时审美思潮、精神风貌以及社会需求的集中体现。时移世易，时代不同就应该有新的艺术形式来为新时代代言，为新时代服务，为新时代的文明谱写新的篇章。自18世纪以来的折衷主义（Eclecticism）、浪漫主义（Romanticism）等风格，在工业化时代显然已是昨日黄花，若依然沉浸在它的怀抱里沾沾自喜当然是不合时宜的，它的延续只能阻碍新的艺术形式的出现。另外，在工业化的冲击下，人们对于18世纪以来的历史风格、历史思想表现出了质疑和缺乏信心。由于文艺复兴集大成地反映了古典主义以来西方整个艺术体系和思想体系的精华，因此，长期以来欧洲的艺术界、建筑界以

及思想界把自文艺复兴以来的美学体系奉为至尊经典，甚至是“真理”加以守护，这也导致了工业革命前艺术在相当长的一段时期里沉浸在折衷主义和复古主义的怀抱中不肯前行。而工业革命后，由于新材料、新技术以及新的社会需要和社会结构的改变，使人们对古典风格体系的真理性产生了逆动。人们不在厚古薄今，而是对未来新的艺术形式充满了希冀。正是这种对新艺术的期望，才进一步从思想上和形式上推动了现代艺术的发展与演进。

3. 思想观念的嬗变

18 世纪中期以前的艺术沿袭了数千年来的保守思想，基本都是为少数权贵、统治阶层以及宗教界提供享受的专属品。艺术家终日沉浸在精英主义的象牙塔中一味地追求阳春白雪，而从未将现实的生活纳入到绘画题材，更没有想过有朝一日艺术要为大众服务。在思想上，传统艺术的目的多是宗教性和道德性的训诂、再现性和装饰性的视觉取悦，其表现手法也是以写实为主。在绘画主题上，古典绘画大都反映的是宏大的历史场景或带有浓厚神话色彩的宗教体裁。在服务对象上，传统艺术大多是为统治者或贵族提供愉悦和享受的，大众是从来没有真正受到过尊重的。因此，艺术的单向性是显而易见的。文艺复兴以后，在艺术创作上虽然开始强调人的感受，表现出对人的尊重，而不再是神，但表现方式依然是再现性的，艺术依然是粉饰太平、为统治者歌功颂德或取悦皇室和贵族的附属品。工业革命以后，由于社会结构的变化以及新生产阶级的出现，打破了艺术长期受国家、权贵或教会垄断的现象，艺术出现了多元化的局面。无论是从思想上、内容上还是服务对象上都与以前的境况大不相同。当艺术在摆脱宗教或道德训诂的奴役之后，便开始关注人自身的需要，在这些新变化的促动下，艺术也出现了新的转向，并开始关注大众的品位和需求，努力反映时代的精神风貌。这些观念的变化也为现代艺术的嬗变奠定了思想基础。

4. 新技术、新发现的影响

现代艺术的嬗变与演进除受社会思想变化的影响之外，还与工业革命后的科技进步、生产力发展有着密切的关系。新的科学发明以其实际功效日益改变着人们的生活方式、思维方式以及行为方式。新技术在当时产生的影响犹如今天的数字化、信息化对当今时代的影响，使人们对时间和空间观念的认识也在发生着质的变化。人们再也找不到 18 世纪以前的那种牧歌式的、浪漫的田园风情，取而代之的是由

直线、对角线和弧线构成的都市环境。生活方式和思维方式的转变使人们逐渐摆脱封建愚昧的牢笼和传统的、保守的思想禁锢，走出盲从的误区开始以理性的思想和开阔的眼界环视周围、认识世界，并逐渐关注自身的生活品位和生活质量。在艺术创作上，人们不再像古典主义时代那样把新生事物作为“异己”强烈地加以排斥，而是对新生事物采取了包容的态度。

另外，工业革命以后新技术的涌现加剧了欧洲的殖民扩张，伴随着大肆的殖民扩张，也使欧洲人看到了欧洲以外的文明。亚洲的中国、日本文化；南美洲的印加（Inca）、玛雅（Maya）、阿兹台克（Aztec）文化以及非洲的部落文化等不断地涌入欧洲大陆，这也为新的艺术形式的诞生提供了可资借鉴的丰富源泉。

第一章 1750—1860 复古思潮的重现

18 世纪中叶欧洲国家相继爆发了两场革命：一场是 1750 年前后的工业革命，另一场是 1789 年爆发于法国的资产阶级革命。这两场关系密切并预示着新世界即将来临的革命，表现了刚刚从封建蒙昧的桎梏中摆脱出来的人们对自由、民主、资本主义、社会主义、技术创新、工业化、城市化以及进步¹的渴望和追求。工业革命和资产阶级革命的爆发把人们从中世纪以来的黑暗、蒙昧中解救出来，使他们不再沉湎于宗教和

皇权，而开始积极关注现实的、现世的生活。由于这场规模宏大的社会变革触及了人们的心灵深处，极大地改变了人们长期以来形成的思维方式和生活方式。思维方式与生活方式的巨变同时也导致了人们审美趣味的嬗变。正是由于审美差异与思维方式的不同，从而促成了 18 世纪中期以来欧洲艺术领域流派迭兴、异彩纷呈的繁荣局面。

¹ 进步在这里是指借助科学 and 知识，朝着更好生活不断向上的发展过程。

第一节 新古典主义

18世纪古典主义风格在艺术领域的复兴并非是一种偶然性事件，而是社会发展的必然。它的出现有着深刻的历史根源。1789年，在启蒙思想的引领下法国爆发了轰轰烈烈的资产阶级大革命，新兴的资产阶级在意识形态上举起了反对封建统治、宗教压制以及争取人类理想胜利的旗帜。资产阶级为了取得反对封建制度的胜利，首先要从心理上鼓起斗争的信心和勇气，即为共和国而战斗的英雄主义精神。但是，这种英雄主义精神在当时极力鼓吹和宣扬资产阶级家庭美德的理论中是找不到英雄气概的。于是，资产阶级便追根溯源，希望能够从古代的历史遗存中发现他们需要的、勇于献身的英雄理论与共和精神。这时古希腊、古罗马时代共和主义的英雄行为引起了新兴资产阶级的注意，他们便回溯古希腊、古罗马乃至古埃及去寻找灵感的源泉。

另外，当时的考古发掘也激发了人们回归古典的兴趣。随着1755—1765年间赫克拉尼厄姆和庞贝城两座古代城池的出土，以及德国著名学者约翰·温克尔曼依据考古发掘撰写的《关于绘画和雕塑中对希腊艺术之模仿的思考》和《希腊艺术史》两部著作对古典时代艺术的高度颂扬，再次激发了政治家、艺术家的想象力。在这两部著作中，温克尔曼把希腊艺术提升到了至高无上的地位，他说：“所有希腊艺术的表情都表现出伟大、严肃的灵魂……高贵的单纯与伟大的静穆，这种特征存在于雕刻的手势和表情之中。”在对希腊艺术的研究之后他总结说：“想使自己变得伟大，或是使自己变得无法比拟，如果有可能的话，唯一的方法就是模仿古人。”基于新兴资产阶级对古希腊、古罗马文化的热爱以及温克尔曼对古代艺术的推崇，新古典主义复兴思潮的序幕由此拉开了。

兴盛于18世纪中叶的新古典主义，经过几十年的发展，到18—19世纪之交时已经发展成为绘画、雕塑、建筑甚至是文学和音乐等所有与艺术相关领域的主流艺术风格。新古典主义风格在艺术思想上一方面强烈要求复兴古代趣味，特别是古希腊和古罗马文明鼎盛时期的庄严静穆、或者优美典雅的艺术形式。另一方面，它又极力反对17世纪以来体现贵族奢靡生活的巴洛克和洛可可风格。新古典主义已经远远超越了文艺复兴晚期兴起的传统古典主义。它祛除了传统古典主义抽象的、脱离现实的、唯美的概念和缺乏血肉的艺术形象。树立了以古典美作为形象典范，但从现实生活中汲取营养的思想理念，因而形成了一种追求自然、真实、简洁的艺术语言。新古典主义的特征是：在题材上以历史故事作为表现对象，歌颂古希腊和古罗马的市民英雄主义；在表现上依据古代遗产，坚持严格的素描和明暗轮廓，雕刻般地塑造人物形象和完整的构图，同时极力减弱绘画的色彩要素。在思想上表现出对同情的敏感、对现实的关注、对自然的热爱以及对历史遗存的偏好，使之新古典主义充满了对古代的怅惘和岁月的怀念。