

世界现代前期 艺术史

桑世志 著

中国国际广播出版社

内 容 提 要

19 世纪末以来,人本主义美学成为西方现代美学的主潮。同时,由于科学技术的进步,并与艺术相结合,使人类艺术得到空前的发展和繁荣。19 世纪末到 20 世纪初的世界艺术,是人类艺术发展过程中承前启后、异变更新的时代。本书主要从音乐、舞蹈、戏剧、电影、绘画、雕塑等艺术领域,勾勒世界艺术在主要国家和民族中的发展轮廓,并对主要艺术思潮、艺术流派、艺术大师、杰出艺术品给以简要的介绍,展现本时期生气勃勃的艺术世界。

目 录

世界现代前期艺术史

一、概 述	1
二、音 乐	4
1. 法国的印象主义音乐	5
2. 19 世纪末的英国音乐艺术	9
3. 奥地利晚期浪漫主义音乐	10
4. 德国音乐	12
5. 美国音乐	15
6. 芬兰音乐的骄傲西贝柳斯	17
7. 中国的音乐发展	19
8. 日本的音乐	23
9. 拉丁美洲的音乐	24
三、舞 蹈	26
1. 俄国芭蕾	27
2. 欧美现代舞的兴起	32
3. 千姿百态的非洲舞蹈	37
4. 特色浓郁的印度舞蹈	39
5. 日本舞蹈	41
6. 中国舞蹈	42

四、戏 剧	51
1. 法国戏剧	52
2. 英国戏剧	61
3. 德国戏剧	68
4. 俄国戏剧	71
5. 美国戏剧	77
6. 挪威戏剧	83
7. 瑞典戏剧	87
8. 中国戏剧	89
五、电 影	94
1. 法国电影	95
2. 英国电影	99
3. 意大利电影	102
4. 俄国(苏联)电影	104
5. 美国电影	111
6. 丹麦电影	115
7. 瑞典电影	118
8. 日本电影	119
9. 印度电影	121
10. 中国电影	123
11. 阿拉伯国家电影	128
六、绘 画	132
1. 独领风骚的法国绘画	132
2. 19 世纪末到 20 世纪初的英国绘画	147

3. 德国绘画	149
4. 19 世纪末的美国绘画	152
5. 意大利绘画	155
6. 俄国绘画	157
7. 日本绘画	168
8. 中国绘画	171
七、雕 塑	179
1. 法国	180
2. 立体主义雕塑	183
3. 德国雕塑家莱布鲁克	186
4. 作出独特贡献的美国雕塑家考尔德	187
5. 构成主义雕塑	188
6. 布朗库西雕塑的新观念和新意义	189
7. 意大利雕塑	190
8. 对雕塑艺术产生深刻影响的其他雕塑家	192

一、概 述

19 世纪末到 20 世纪,是人类艺术发展史上最辉煌壮丽的时代,人们从来没有看到过这么多眼花缭乱的艺术流派和这么多五颜六色的艺术家,以及这么多让人惊叹不已,甚至迷惑不解的艺术作品。于是,人们终于相信,神的时代已经过去,英雄的时代也已宣告结束,现在正在经历的是人的时代,这个时代,人人面对的都是一个需要自己去理解的未知世界,艺术家也不例外。他们要用艺术去进行自己对世界的理解。毫无疑问,这种理解必然是独特的,既不是对神的崇拜,也不是对英雄的模仿。这种情况促使人类的创造力获得了空前的高涨与迸发。

纵观 19 世纪末到 20 世纪世界艺术的发展过程,我们会明显发现,承前启后、异变更新是这一过程的突出特征。那么,究竟是什么原因决定了 19 世纪末到 20 世纪是艺术上承前启后、异变更新的时代呢?

人本主义美学成为西方现代美学主潮是 19 世纪到 20 世纪人类艺术空前发展的重要原因。

人本主义思潮在西方源远流长。到了现代,意大利美学家克罗齐首创表现主义美学,即人本主义美学的一个重要流派,从而使世界艺术开始发生了巨大的变化。克罗齐美学的中心概念是“直觉”。在他看来,直觉是概念的基础;直觉创造出意象来表现

人的主观情感,赋予无形式的感受、自然等以形式;直觉即表现,即抒情的表现,也就是艺术。克罗齐的这一理论对人类艺术的影响是巨大的。正象吉尔伯特和库恩在《美学史》中所说:“在19世纪到20世纪的交替时期,和此后至少25年中,克罗齐关于艺术是抒情的直觉的理论,在美学界居统治地位。”显而易见,一切事物对每一个不同的艺术家都表现出不同的形象,每一个艺术家又都以他的个人经历、心理素质、价值观念等等去直接理解世界,从而创造出他直觉抒情的艺术作品。于是,现代艺术便呈现出五光十色、千差万别的状态。毕加索在《镜子前的少女》一画中,通过对人物的正面和侧面、着衣和赤裸的身躯和如同X光线显示的透明的和不透明的部分,创作了艺术家直觉的形象。马约尔对女人体的雕塑则不同于罗丹,他的作品表现出的特征是丰满的形态和古典而宁静的意境。

另外,科学技术的进步,并与艺术相结合,也是19世纪末到20世纪人类艺术呈现空前繁荣的重要原因。

现在的时代,一切领域里的艺术家都认识到科学技术所取得的非凡成功,并在各自的领域里开展实验性的探索。法国作曲家德彪西在写给一位朋友的信中称他的一些作品是他“在音响化学中的最新发现”。建于1851年的水晶宫,是英国建筑史,也是世界建筑史上的奇迹,曾是当时最有影响的创造,并对世界建筑艺术的发展产生了影响。它所采用的材料主要是金属和玻璃,时至今日,全世界各地举办的各种博览会的建筑物所采用的材料也多是金属和玻璃。新型材料的问世,的确使建筑艺术获得了异乎寻常的发展。光物理学中所进行的实验揭开了光和色彩的奥秘,从而为画家的探索开阔了道路。由于科学与技术的进步,电影才从黑白无声发展到彩色有声,使它具备了作为艺术形式

的多种表现元素,从而成为一种重要的艺术门类。未来主义、构成主义等艺术流派的诞生,更是对科学技术与艺术相结合的真实写照。毫不夸张地说,科学研究中许多新的发展都为不同领域的艺术创作开辟了新的视野。

通过对世界艺术史的观察和研究,我们还发现,历史相对主义为现代艺术家在艺术风格和创作技巧方面提供了无与伦比的广阔的选择余地。所有艺术家的艺术风格和创作技巧既来自过去,也来自目前,过去依然存在于生气勃勃的当前,当今又包含着波澜壮阔的未来。19 世纪末到 20 世纪的艺术家是过去一切时代的继承者;同时又是新的时代的勇敢的开拓者。

顺便应当提一下,世界现代艺术史是人类各个国家和民族共同参与的历史,共同作出贡献的历史。但是,我们也必须看到差异,19 世纪末到 20 世纪,世界艺术史的主体在西方,即西方现代艺术是世界现代艺术的主潮。另外,篇幅有限,不可能事无巨细地论述世界现代艺术史的各个方面,也只能勾勒出一个轮廓。本书主要叙述 19 世纪末到 20 世纪初,即现代前期世界艺术的发展史。

二、音 乐

浪漫主义音乐,作为欧洲音乐特定历史时期的一种潮流,其影响一直延续到 19 世纪后半叶。尽管对浪漫主义音乐看法不一,但是,把个人的命运和感受视为最重要的内容,使音乐几乎完全与宗教和宫廷相脱离,的确是浪漫主义的一大功劳。

到 19 世纪末期,出生于 19 世纪 60、70 年代的音乐家们在艺术上已渐成熟。他们的创作显示出不同于浪漫派传统音乐的风格特征,但是又成长于浪漫派音乐的鼎盛时期,因此,创作上又不可避免地带有浪漫主义音乐的基因。这就是 19 世纪末,晚期浪漫主义音乐产生的主要原因。

19 世纪末的世界音乐舞台除晚期浪漫主义流派以外,随着民族运动、民族意识的发展,或随着民族文化的复兴和发扬,音乐家们从民间吸取营养,采用民间素材进行创作,由此形成了民族主义音乐的运动,而且一直延续到 20 世纪。这期间出现了许多优秀的民族音乐家,他们为世界音乐艺术作出了贡献。

艺术发展的历史已经证明:一个流派到达顶峰之后,总要不可避免地出现改变方向的新流派。因此,印象主义音乐在 19 世纪末的产生就不是偶然的了。虽然印象派音乐家的活动多属于 19 世纪的范畴,但是他们追求新的音乐语言、音乐风格所作出的努力,却意味着他们同浪漫派音乐的传统形式与风格的决裂。

这种决裂,也为 20 世纪各种以“现代派”名称出现的音乐流派开辟了道路。所以,有人认为,印象派音乐是连接浪漫派音乐和现代派音乐的一条纽带,是一个音乐新时代的开端。但是,印象派音乐也有其不足,比如题材和内容的狭窄、缺乏深刻的思想性和社会意义等等,也局限了它发展的广度。

世界艺术史上关于流派的划分是一个复杂的问题,音乐流派也是这样。

1. 法国的印象主义音乐

法国的专业音乐可以追溯到公元五世纪的宗教音乐,几经发展变化,但是从 18 世纪后半叶到 19 世纪,一直到柏辽兹以前,法国民族音乐处于衰落时期。在法国乐坛上起主导作用的都是外国作曲家。法国大革命使音乐的社会性起了根本变化,并给后来的音乐艺术带来巨大影响。19 世纪 30—40 年代,法国成为欧洲音乐文化的中心。19 世纪末,巴黎萌生了一种新的艺术风格,即:印象主义艺术。在绘画方面,印象派的特色在于它是以光和色彩为主角,借助光和色的变幻来表现作者从一个飞逝的瞬间所捕捉到的印象。在音乐上的印象主义,是在象征主义文学和印象主义绘画的影响下发展起来的。印象派音乐一词是从绘画借用过来的,印象派音乐的主角是音响和音色。

印象派音乐家对新的音乐语言、音乐风格所作出的努力,意味着他们同浪漫派音乐传统形式与风格的决裂。印象派音乐家摆脱了传统音乐的束缚之后,便将音响和音色作为他们的追求目标了。他们认为音乐只有暗示或者是提供一种意象和心境,不必去转述一则故事情节。为了突出音乐的恬淡、纤巧、妖媚以至

略带伤感的情调,将弱奏作为音乐的力度变化基础。在和声方面,他们利用音乐的各种新的结合方式,创造出许多新的不协和和弦,如,在原七和弦的基础上,按三度关系向上继续建筑音层,形成了九和弦、十一和弦以至十三和弦。

总之,印象派音乐精致、优美的音乐语言同浪漫派音乐夸张、宏亮的音乐风格一样,都达到了很高的艺术境界。

法国是印象派艺术的摇篮,法国印象派音乐的代表人物主要是德彪西和拉威尔。

德彪西(1862—1978年)是当时法国最有影响的作曲家,是印象派音乐全部特点的体现者,同时也是法国继柏辽兹之后的又一位世界级音乐大师。

德彪西出生在巴黎,父亲是一个店主。在他的家庭环境中似乎没有什么可以注定他要从事音乐事业的因素。然而在他8岁那年,德彪西遇到了一位对他一生来说是十分重要的人物,那就是他的钢琴教师弗勤维尔夫人。这位夫人曾经是肖邦的学生,而且是一位诗人的岳母。由此,德彪西开始接触肖邦的音乐,并由诗人将他引入文学乃至各种艺术新思潮的洪流之中。接触肖邦的音乐和各种艺术新思潮,使德彪西成为印象派大师的发展基础。在巴黎音乐院,德彪西接受了以19世纪和20世纪初期音乐为基础的、全面的、学院派的训练。作为象征派诗人们的知交,他也醉心于异国情调之中,希望从那些异国音乐当中找到未被发现的宝藏,找到进行音乐表现手法革新的途径。曾经有人问德彪西:“你的创作原则是什么?”对此,他的回答意味深长:“我的乐趣”。11岁,他在巴黎音乐院理论班上就是一个有名的捣蛋学生,因为他更喜欢弹奏一些令人吃惊的和弦,而不愿作传统的和声练习。

1890年到1910年是德彪西音乐创作成熟时期,1910年以后则是衰退时期。德彪西的许多传世之作都是在1890年到1910年这20年间创作的,尤其是管弦乐曲的创作更为明显。

《牧神的午后前奏曲》是德彪西第一次将个人风格充分表现并使其成为印象派音乐的经典之作。除《牧神的午后前奏曲》以外,还有三首《夜曲》即《云》、《节目》、《海妖》和《伊比利亚》最为优秀。

总之,德彪西是法国音乐史上最富有创造性的作曲家之一。他用自己的勤奋和才智向人们展示了一个新颖的音乐天地,为现代音乐的产生和发展奠定了基础。对于德彪西的历史功绩,现代音乐的创始人之一斯特拉文斯基说过这样一句话:“我们这一代音乐家,以及我本人在音乐上所取得的成就,很多都要归功于德彪西。”

在法国音乐史上,排在德彪西后边的又一位印象派音乐大师就是拉威尔,他和德彪西一样具有敏锐的色彩感和细腻的审美趣味。

拉威尔(1875—1937年)出生于法国的西南部的锡布尔,成长于巴黎。拉威尔11岁时开始学习钢琴与和声,14岁时考入巴黎音乐学院,向享有“法国舒曼”之称的福雷等人学习作曲。在这里,他用去了16年的光阴,这为拉威尔日后的成功打下了扎实的基础。拉威尔的成长道路几乎与所有现代艺术运动领袖所经历过的多少有些相似。在艺术思想上,他深受象征主义诗人、印象派画家的影响,大胆地改变了音乐学院为他规定的艺术成长道路。在创作实践中,他积极摆脱许多音乐前辈和同时代大师的影响,尤其是德彪西的影响,但直到管弦乐《西班牙狂想曲》和独幕喜歌剧《西班牙时刻》的产生,拉威尔才从德彪西的光照下走

出来,并标志着他的创作步伐已踏入成熟时期。

拉威尔一生的创作经历中,早期与德彪西具有许多相似之处。1905年以后,拉威尔进入创作的成熟期,他以自己高超的配器技巧,扩展了多种乐器的演奏性能,丰富了管弦乐队整体的表现力。这一阶段的作品严谨精练、音响绚丽,他本人也成为世界公认的管弦乐大师之一。主要作品有钢琴组曲《镜》、《夜之幽灵》,管弦曲有《圆舞曲》、《鹅妈妈》、《西班牙狂想曲》等。

第一次世界大战以后,拉威尔进入了创作的后期阶段。在这一期间,他更加重视吸收民间音乐素材并将其融为自己富于个性的音乐语言中的一部分,增强了旋律性,减少了色彩性,创作手法显得更加纯熟。这期间的代表作有钢琴曲《库普兰之墓》、《小提琴奏鸣曲》、《大提琴奏鸣曲》,管弦乐曲《波莱罗》等。

在音乐创作上,拉威尔与德彪西的不同点也非常显著。德彪西是任凭想象力的自由驰骋,而拉威尔更注重形式的严谨,喜好运用民间音乐素材,尤其是西班牙的旋律和节奏,这就与德彪西的微弱曙光形成了对比。在配器方面,拉威尔较多地继承了19世纪音乐大师的传统,尤其是柏辽兹和里姆斯基、柯萨科夫,这使他能够运用辉煌的配器技巧来操纵浪漫派以后的庞大乐队,而德彪西的目标则是建立“不拥挤”的音响结构,利用少数乐器在各自适当的音区演奏。尽管如此,拉威尔和德彪西一样,一生的活动体现了法国音乐文化的优秀成果。

这一时期对法国音乐有所贡献的还有迪卡斯、福雷、科什兰、丹第、鲁塞尔、保罗·杜卡等。有人认为,保罗·杜卡是印象派音乐的第3号人物。

2. 19 世纪末的英国音乐艺术

在 16、17 世纪,英国音乐曾有过辉煌的成就,但是到了 18、19 世纪,作曲家珀塞尔逝世后,英国的音乐几乎默默无闻。文学界出现拜伦、雪莱等伟大诗人,而音乐界却在 200 年间没有出现具有世界影响的作曲家。英国音乐生活完全被外国音乐,特别是意大利和德国的音乐所主宰。

尽管音乐创作较为贫乏,但音乐教育和普及工作却有一定的发展。英国人喜欢合唱。当时皇家教堂的唱诗班,相当于一个颇具规模的合唱团。很多家庭有把家庭成员送入教堂唱诗班参加合唱的习惯。英国还是最早制定音乐博士学位的国家。这种学位始于 1463 年的剑桥大学。在音乐理论方面,早在 1776 年,伯尼和霍金斯在同一时期写了世界最早的《音乐通史》。曾任皇家音乐学院院长的格罗夫于 1873 年开始从事《格罗夫音乐与音乐家辞典》出版工作,后来这部书成为具有世界影响的音乐辞书。

在英国音乐史上几乎空白的这 200 年间,在本国范围内还是有不少受群众喜爱的作曲家,如巴尔夫和华莱士,他们都写了一些曲调优美、风格清新的歌剧。为什么这 200 年间没有出现一个有名气的作曲家,这种现象曾使很多研究者产生兴趣,但终未得到一致的看法。

直到 19 世纪末,英国音乐才重新登上世界舞台。在这个转折点上的先行者,一般认为是埃尔加。

埃尔加(1857—1934 年)1857 年生于伍斯特,自幼随父亲学习小提琴和钢琴,父亲是一天主教堂管风琴师,1837 年起在伍

斯特合唱团乐队中拉小提琴、弹钢琴和从事指挥。1890 年以序曲《鲁瓦萨尔》引起人们的注意,但真正给他带来声誉的是管弦乐《谜语变奏曲》和清唱剧《杰龙修斯之斯》。这两部作品被誉为英国音乐开始复兴的标志。

埃尔加的音乐深受 19 世纪德国浪漫主义作曲家勃拉姆斯、瓦格纳等人的影响,但已经是具有浓厚英国风格的音乐了。他创作的军队进行曲《威仪堂堂》第一首,多年来一直是新闻片中很多镜头的必不可少的配乐,也是他最流行的作品。他一生获得很多荣誉和勋章。1924 年获“英国音乐大师”称号。

一般认为,英国音乐出现转折和复兴是以民族运动发展为基础的。

1898 年,作曲家帕里、斯坦福等人成立英国民歌协会,很多音乐家到偏僻的农村采集民歌。不久,他们的兴趣又从民歌扩展到英国古代音乐文化。正是在复兴英国民间和传统音乐的气氛中,培育了一批作曲家,实现了英国音乐的转折。同一时期,沃洛克写了不少精致的英国风格的歌曲。班托克则收集改编了许多英国和各地方民族的民歌。还应提到的一位作曲家是迪利厄斯,他生于英国,曾在美国、德国接受音乐教育,他的创作既受印象派影响,又受挪威作曲家格里等人影响,使用综合的国际音乐语言,写了不少纤细柔美的具有英国传统的音乐和协奏曲。在有些作品中,他把乐器和人声微妙地融合在一起,非常动人。

3. 奥地利晚期浪漫主义音乐

由于历史的关系,奥地利音乐与德国音乐很难区别。有专家认为,德奥两国音乐的真正独立发展是在 1945 年以后。但是也

应该看到,奥地利音乐在十九世纪更多地接受了意大利音乐的影响,同时又融合了匈牙利民族音乐和吉卜赛音乐的因素。因此,奥地利音乐的风格更为多样活泼,富于情感表现。

19 世纪下半叶,奥地利产生了几位晚期浪漫主义的作曲家,他们是:布鲁克纳、沃尔夫和马勒。其中马勒最为出色,他的影响远远超出了奥地利。

马勒(1860—1911 年)出生于一个犹太商人家庭。其父虽粗俗,但对儿子的音乐才华却备加鼓励。当马勒刚 20 岁时,就受聘于一个夏季剧院任指挥。经过实践和努力,他的指挥艺术日臻成熟,37 岁时担任维也纳皇家歌剧院指挥。在他任指挥的 1897 年到 1907 年 10 年间,维也纳皇家歌剧院享有欧洲第一流歌剧院的声誉。作为一名出色的指挥家所取得的成就,马勒受到人们的重视。

马勒在忙于乐队指挥和剧院事务之余,也创作了大量作品,其作品大多具有深刻的哲理性,其风格气势磅礴,又富有民间音乐的质朴感。主要作品有 9 部交响曲和一些歌曲。除交响曲外,还有一部由六个乐章组成的交响性套曲《大地之歌》,采用中国古代的李白、孟浩然、王维等 7 首诗的德译文谱成,由男高音和女低音分别演唱。

其他两位著名的晚期浪漫主义作曲家布鲁克纳和沃尔夫也都为丰富奥地利的音乐艺术作出了贡献。布鲁克纳在交响曲创作方面,继承了巴赫、贝多芬的成就,并且具有奥地利民族的特点;沃尔夫则继承了舒伯特的传统,在音乐语言和风格上具有明显的晚期浪漫主义的特征。他们两个人的共同点是都吸取了瓦格纳的表现手法。

4. 德国音乐

(1) “新德意志派”的代表人物李斯特和瓦格纳

自从维也纳古典乐派在十九世纪初形成以后，欧洲音乐中心即由意大利转移到德意志。维也纳古典乐派对整个 19 世纪西方音乐的发展起了决定性的作用和影响。

19 世纪中叶以后，又产生了“新德意志派”，代表人物是李斯特和瓦格纳。

李斯特(1811—1886 年)生于匈牙利，但长期活动在德意志。李斯特从小就生活在优越的音乐环境里，9 岁便登台演奏。12 岁时举办了第 2 次音乐会，贝多芬上台亲吻了他，以示赞赏。1839 年以后，他开始了到各国旅行演奏的生涯。这一时期，他创作了一些爱国主义的作品，如《匈牙利英雄进行曲》、《匈牙利风景进行曲》，编写了民歌集《匈牙利民族曲调》，并在此基础上创作了第 1、第 2 首《匈牙利狂想曲》以及具有民主思想倾向的男声合唱《铁匠》、《士兵》、《农夫》、《水手》等。1848 年李斯特在德国魏玛定居，从事创作，并任魏玛宫廷乐长兼剧院指挥。

在魏玛的日子里，是他事业上尤其是创作上的黄金时期。这一时期他写了许多作品，并在逐渐掌握管弦乐写作技巧的同时，首创了单乐章的标题交响诗，一共写下了 12 首这类体裁的作品。此外还写了一系列音乐评论文章。他所在的魏玛成了新德意志派的活动中心。

李斯特晚年心境孤独，但民主精神和爱国思想在他的一生当中始终占主导地位。他一直认为音乐是社会生活的反映，他反对为艺术而艺术的观点，主张创作应有民族特点，作家应当在民