

完全视觉手册

北京理工大学出版社

中国视觉传达设计中心

主 编

毛 翔

世纪 的

交响

视觉传达设计

1919-1949 中国现代设计史

中国美术学院

完全素质手册

主编 / 山东师范大学艺术学院

为贯彻《中国素质教育纲要》

世纪的交响

• 现代美术欣赏

热 兹 著

中国美术学院出版社

DM25/26

内容提要

本书通过生动有趣的语言和大量的图片向广大青年朋友打开了扇面向20世纪现代美术的窗口。形形色色的现代艺术品和风采各异的现代艺术家将不再神秘莫测,而变得可以亲近、理解。对于新世纪的青年来讲,这是完善自身素质不可缺少的一个方面。本书适合大中专院校、高中学生以及社会各界人士阅读。

责任编辑/贾红博

责任印制/初全贵

完全素质手册

主编/北京师范大学艺术系

总策划/中国服装服饰编辑中心

世纪的交响

• 现代美术欣赏

甄巍 著

图书在版编目(CIP)数据

世纪的交响:现代美术欣赏/甄巍著. —北京:中国纺织出版社, 1999. 4
(完全素质手册)

ISBN 7-5064-1551-8/J · 0047

I. 世… II. 甄… III. 美术史—世界—现代—通俗读物 IV. J110.95

中国版本图书馆CIP数据核字(1999)第10758号

印	刷	中国纺织出版社印刷厂	发	行	中国纺织出版社
开	本	880 × 1230 1/32	印	张	8.25
版	次	1999年5月第一次印刷	印	数	1—8000

定价:20.00元

版权所有 盗印必究

中国纺织出版社出版

序

黄会林

《完全素质手册》以丛书的形式编辑出版，无疑是一件非常好的事，认真操办这件好事的编辑者与出版社嘱我写一序文，焉敢不从命呢。

文化素质教育，是广大青年全面发展的重要课题，特别是走向 21 世纪的、将成为人类栋梁之才的大学生的全面素质，更为社会瞩目，甚至已是一个世界性的热点问题。有学者介绍，美国哈佛大学自 1978 年就提出了“要回到基础”，要加强“五大领域”，即：文学、艺术、历史与社会分析和道德判断、数学与自然科学、外国语言与外国文化；并规定所有学生必须在每一领域中选修一门课程。它说明，广义的文化素质，正是人才培养的基础，这确是一个带有根本性质的话题；而这一话题，在我国，在当前，尤其具有特殊的迫切性。从这个意义上说，本套丛书的诞生，是一件很好的事情。

关于这套丛书，我们首先关注的是它的独到创意。正如众所周知，从 80 年代后期到 90 年代初期，原国家教委为了全面地贯彻关系到 21 世纪中国生存与发展的教育方针，同时也为了适应当今社会改革开放的根本需要，明确地提出了素质教育问题。因为问题提出切中要害，立即引起了全社会的热烈响应，从小学到大学，从家长到学生，从政府到民间，从国内到国外，应者云集，议论纷纷。这

一以提高国人素质为目标的决策，既是对我国教育发展历史经验与教训的科学总结；也符合世界教育发展的总趋势；因而具有巨大的号召力。面对国家关于我国教育制度要从应试教育向素质教育转变的大政方针，出版界不断推出“素质教育”各类教材和书籍，一时成为新的出版热点，这自然是符合社会需求的举措。在这样的情况下，本套丛书的编辑者若想在这一领域获得认同，必须有不同一般的独到内涵。

我们高兴地看到编创者在立意方面的几点独特追求。其一是对象的明确：本书立意于献给“面向二十一世纪的青年一代”，这无疑是一个极其庞大的、并具有长周期的读者群，是本类书籍最重要的服务对象。而未来的世纪将对人类的文化素质提出更高、更新、更全面的要求，也必然会加重青年们为迎接新世纪强化自身素质的自觉意识。其二是目标的明确：本书旨在满足广大青少年提高文化素质 and 艺术素养，以适应未来社会对高素质人才的急迫需求。对于众多的青年读者，包含着最基础的艺术与人文知识的有益书籍，正是他们解除“饥渴”的精神食粮。其三是定位的明确：编辑者分析了目前已出版的同类书籍“大多专业性过强，有些资料陈旧，有些又过于分散不成系列，尚缺乏用新的视野和方式，深入浅出地介绍艺术欣赏和美育知识相结合的系列丛书”之后，提出“集普及性、趣味性与专业性于一体”的编辑思想，而只有准确的定位，才能保证本套丛书与他者的区别。其四是特色的明确：丛书在选材方面，既注重系统性又注重灵活性。尊重青年读者对艺术、对传统、对良好素质修养的精神渴求，既囊括了音乐、美术、电影、电视、舞蹈、戏曲、雕塑等

艺术样式；又包容了青年心理素质培养、心理素质测定等社会人文范畴的内容。在编写方面，强调贴近大中学生与社会青年人的实际需求，将广大读者喜爱的艺术知识和人文知识，用生动的语言结构和叙述文体亲切道来，既注重发挥经过严格选择的各位作者深层的专业积累与理论水准；又注重普及与提高的有机协调、统一。在出版方面，提出要十分重视“丛书”的整体形象设计，在广泛考察的基础上，力求独辟蹊径；要充分发挥书籍装帧的审美功能，在综合性、趣味性、基础性下功夫的同时，力求图文并茂、色彩缤纷，读来赏心悦目，饶有兴味。我想，从以上关于编创“立意”的体味中，我们能够突出地感受到编辑者的良苦用心及严肃从事的心态，应该说，这至少是本套丛书能否成功的关键之一。我也相信，他们会尽力按照自己的创意，为实现自己的追求，付出艰辛的劳动，以迎来丰收的喜悦。

现在看来，本套丛书的内容是很丰富的，编辑者与出版者特别邀请了音乐（西洋、民族）、美术（古典、现代、中国、外国）、电影、电视、戏剧、舞蹈、雕塑与心理学研究等领域的专业人士，精心撰写不同分册；在书香墨韵中，不仅有可供汲取的大量精彩文字，还配有可供欣赏的大量美妙插图，使读者在学习人类艺术和人文精华之时，进而体验到“读书”的独有乐趣。其中：

《西洋音乐欣赏》，作者（北京师范大学艺术系张小梅副教授）结合长期教学实践与理论研究，针对青年读者学习西洋音乐的关键问题，全面介绍了西洋音乐的诸要素、有关音乐欣赏的基础知识、美学概念，融汇了她关于古典音乐与现代音乐的深入体会与独到见解。

《民族音乐欣赏》，是作者（北京师范大学艺术系张树田副教授）从事民族音乐实践与理论研究三十余年的积累所在。根据本书的定位，比较完整地介绍了民族音乐的诸要素、民族乐器、民族唱法、民间文化与地域文化和音乐的关系、民族音乐欣赏基本常识等内容，富有民族传统文化特征。

《电影艺术欣赏》的副标题是“第三类时空”。作者（北京师范大学艺术系李稚田副教授）面向青年读者，结合电影艺术为人类造成的第三类时空（第一类时空指人类所感知的自然时空，第二类时空指人类所特有的心理时空，第三类时空则指展现于银幕、可见可听却是虚幻的特殊时空），探索电影艺术对人类素质发展的强大冲击、及其带来的新理念；这正是青年人十分感兴趣的内容。

《电视艺术欣赏》的副标题是“第三类接触”。作者（北京师范大学艺术系李稚田副教授）在多次讲授“影视语言”课程的基础上，经过反复思考，总结了人类在“面对面”、“眼对纸”两种传统且古老的接触方式之外，20世纪的现代社会，又诞生了利用电子技术的“心对心”接触方式；本书从电视问世带给人类社会革命性变革入手，进而分析电视的发展将对人类未来形成的深远影响；并明确指出人类的现代素质，包含着对电视创造的“视听语言”能力的习得。

《古典美术欣赏》之前置标题是“如歌的行板”。作者（北京师范大学艺术系甄巍老师）是毕业于专业美术学院的艺术硕士，不仅学有专长，而且经过多年教学实践，取得了很好的成效。他独出心裁地把音乐艺术的感觉与美术艺术有机融合，着重介绍古典美术的欣赏规律与方法，从

形式、情感、历史等美术学诸多因素出发，从理论和实践两方面探索 19 世纪末及此前美术艺术传统的核心内容。

《现代美术欣赏》之前置标题是“世纪的交响”，作者同上；并同样地以音乐艺术融入美术欣赏。此书对现代美术的观念、作品与文化现象进行考察，着重分析了现代美术欣赏的基本元素和创作手法；是与上一分册紧密相连的姊妹篇章。

《中国水墨画欣赏》。“水墨画”是中国画中纯用水墨的一种画体，在中国画诸品种里居于十分重要的位置。它以笔法为主导，充分发挥墨法的功能，具有特殊的“水晕墨章”“如兼五彩”的艺术效果，因而蜚声于海内外，也属于青年读者们必备的艺术修养之一。作者（北京大学范淑英、北京语言文化大学刘山花老师）从中国水墨画欣赏的基本常识、水墨画的历史变迁，到涉及中国文化深层的美学议题和创作技法，就其题材内容、构图创意、笔墨色调、技巧创新、继承发展、意境境界、以及风格流派等，多方位、多层面、深入浅出地评介了中华民族独特的水墨画艺术。

《京剧艺术欣赏》。中国传统的戏剧形式是“戏曲”，戏曲剧种在华夏大地约有近 400 种之多；而其中流行于全国的，并扬名于世界的是“京剧”。它在二百余年的历史发展中，已形成了相当完整的艺术风格与表演体系，其传统剧目在一千种以上，面向新世纪的中国青年对此不可不知。本书以丰富的史料，生动地介绍了“京剧”这一极具民族文化精髓的艺术样式，以飨我们的青年读者。

《舞蹈艺术欣赏》，副标题是“气质与形体的塑造”。作者（北京师范大学艺术系金千秋副教授）作为专攻舞蹈

艺术的青年学者与在读的舞蹈艺术博士生，与广大热爱生活、热爱艺术、热爱舞蹈的青年朋友息息相通。她不仅用生动的语言和多彩的图片详细讲解舞蹈艺术的历史与欣赏要素，并以相当的篇幅介绍如何运用舞蹈去改善自己的形体，塑造美的气质。

《雕塑艺术欣赏》。雕塑是造型艺术的重要分支，是以各种可雕、可塑、可刻的材料，塑造平面或立体的形象，反映客观世界的一种具有美学意义的艺术。作者（中央工艺美术学院董书兵老师）在个人钻研与教学实践的基础上，以独到的理解与把握，对雕塑艺术的历史发展、概念特性、语言功能、艺术精神等进行了言简意明的评介，比较深入地分析了雕塑艺术语言的审美特性，使青年读者能够从而形象地认识传统雕塑和现代雕塑艺术美之所在。

《建筑艺术欣赏》的副标题是“传统与诗意的文本”，其意在于建筑是人类诗意栖居的象征性和符号化的统一。关于建筑与艺术的关系，法国启蒙时期重要的代表人物狄德罗曾有过非常精辟的论述，他指出：“如果没有建筑术，也就不会有绘画，不会有雕刻；这两种模仿自然的艺术，都是由于有了这种在天下并无楷模的艺术，才得到诞生，得到发展的。”他认为，“整个建筑艺术可以用三个词来概括：坚固（或稳定）、适用和对称。”他发挥：“正是从这严格的匀称中能产生力量、仪表、风度，总而言之是产生美，而美总是以实用为基础的”。从这些经典性的话语中，我们可以得到广泛而深入的启迪，因而我们说，作者（天津城建学院舒阳老师）承担了一项十分重要的“艺术欣赏”课题；他采用了与众不同的视角，以通俗优美的文字，对各种不同风格的建筑艺术进行比较详尽的评介，以

带领青年读者去欣赏建筑艺术之美。

《心理素质·超人一等》是围绕着审美教育另辟蹊径的一个分册。作者（北京师范大学心理系教师）运用独到的专业角度，把心理素质视为青少年的学习、工作、成就事业的必备基本素质，以素质提高的重要方面是精神美育——心理素质的提高与培育至关重要为出发点，用丰富的理论和事例，从社交、生活、智力、爱情、事业、理想等多方面全方位地介绍了自我意识的培养，心理的自我咨询和现代社会调整、协调自我精神与心理的有效方法。

《你是这样的人》，仅从标题即可推测，这是一本与上一分册关系密切的、很有趣的、特别适应于青年读者需求的分册。作者（北京师范大学心理系教师）立足于现代人不仅要有健康的身体；同时还应有健康的心理的标尺，以娴熟的专业能力，介绍深受青年人喜爱的趣味心理测量方法，帮助读者了解、分析、并从而提高自我在社会生活中的心理素质。

综观这十多部书稿，应该说它所涵盖的内容是比较丰实的；但我更欣赏编辑者不取“封闭式”框架，并将不断补充新内容作为宗旨的“开放式”总体构思。这样才更符合事物发展的客观规律；也更符合“素质教育”的全面性要求；更有利于青年读者提高艺术修养的渴望与追求。

以上简要地对这部“丛书”进行概括评介，既是为了说明它对当今素质教育的价值；也是为了表示我这个从事教育工作近半个世纪的老人，对全面素质教育的特别关注，因为即将进入 21 世纪的中国青年们如此任重道远，而期之殷切啊！

1999 年 1 月 19 日于乐育楼

我希望这将是一本有趣而有用的书籍，希望它能成为一扇窗口，向你显现迄今为止对你来讲还是神秘和奇怪的美术事件和现象。对于中国大多数人来讲，现代美术可能还像天方夜谭、UFO 一样遥远而毫无意义，似乎它只是异国异文化的一些奇闻趣事。不过你的这些想法在下个世纪可能就会变得落后了，因为中国的开发与发展将把我们大家推向世界，而世界性的文化潮流也将更加汹涌地向我们袭来。如果我们永远也不能对一件国际上最出名的现代艺术家最有名、最值钱的作品（可能是抽象作品）作出一番中肯而有见地的评价（不一定非得是奉承），那将是非常遗憾的，因为反过来我们也将无法使中国的现代艺术作品成为国际上最出名的中国艺术家最有名、最值钱的作品，因为知己知彼，方能百战百胜。

不过，坦白地讲，尽管我曾经受过正规的美术教育，尽管我仍然还深深地爱着自己从小最爱做的事情——画画，我不得不遗憾地发现，当代美术在中国陷入了一个窘迫的境地。我和我大多数画画的朋友们一样，对美术里真正值得尊敬的东西在当今还有多大价值感到疑惑。也许是因为当代社会的美术家，如果要像个优秀而成功的美术家一样创作和生存的话，就必须去“运作”的原因。比方

说，你要继续画下去，又不甘心在一个较低的层次上自得其乐，而是要创造、影响和留下些什么，你所面临的来自艺术自身发展和社会环境的双重压力使你面对的几乎是注定要“异化”的道路。的确很难！

这样的前言开头连我也感到吃惊，但至少这是我诚实的表达，如果也是最笨的开头的话。我想你也一定感到了一种沉重和忧郁，一种对美术所失去的灵魂的追想，属于美术的最好的时光已经是过去了。不过，我还不至于要学习回复周礼的孔圣人，因为我知道，实际上我的思想是理想主义的惰性。尽管属于美术的最好时光已经过去，但属于人类，属于中国人的美好的时光才刚刚开始，人们才刚刚学会怎样去追求自己喜欢的和想要的东西，才刚刚明白追求美和爱是一个人“天赋”的权力。尽管你接触“纯粹的”美术作品的机会少了，尽管你对美术的美好的想法可能已经成了一种误解，但你拥有了电影、电视，拥有了报纸、剧院、书籍等等更多的范围更广的娱乐精神、抒发情怀的手段与机会，也拥有了更多的私人空间和装饰美化家庭的手段，我必须讲，当代的你比起过去的人无疑是幸福的和幸运的。

我觉得这是一本目前急需的书，现代美术的内涵极其广泛，所包含的问题涉及人类社会的方方面面，它的多元性和深刻性又是古典美术所无法企及的。同时，我国社会文化发展的历史又制约了普通中国人理解现代美术的深度和范围。因此，提供这样一本针对中国青年们的现代美术的普及介绍书是很有意思的事情，至少它提供了这样一个机会，去讨论人类发展过程中一些有趣的现象。这样一种讨论绝不会发生在除人类以外的任何一个生物种群里，因

为只有我们人类才会咀嚼过去，品尝人之所以为人的那种创造力和表现力。

显然，现代美术首先指的是一种特殊的美术，它有特殊的观念和实践，有属于它的一个时代，在这个时代里，其他的观念和实践与之相比都显得暗淡，但并非生活在那个时代的所有画家都是现代美术的创造者和推行者。

其次，现代美术在各种文化背景下有不同的形象作用。我们要考虑到各个国家，尤其是中国的国情。近十几年来，现代美术在中国已经渐渐显露它的力量。而在欧洲和美国，现代美术已处于发展的末期，也就是说，这本书中涉及的大多数美术作品和美术家，在他们西方，早已成为“古典”的东西。因此，当代的艺术家在不同的文化背景中面临着不同的问题。当代的美术有时并不是现代美术，甚至可能是相反的事。

现代美术持续的时间、影响到的地区和人，在世界范围来讲是惊人的。它完全是被称作“现代”的社会应该有的一种文化现象。它和社会文化发展的紧密联系使我在介绍现代美术的时候不得不推测、提及美术作品产生的心理和精神源头，经过分析，大家可能会理解一些看似不可思议的事情，并为之击掌叫绝。同时，你也可能发现有些东西你永远也无法接受。这点正和我一样，你的感受应是唯一的真理。这是每个人的权利。

至于“现代化”是否适合中国美术发展，现代美术的东西是否都符合我们的利益，符合我们的需要，不是我们将要讨论的，历史自有它的选择。而且我还希望我们能够不为自己的“中国功利”所影响，用比较狭窄的价值观去评价好还是不好。当然，讨论是必须的。

我相信，看完本书后，你对现代美术的看法会有所改变。

当你刚接触到现代美术时，恐怕很快会被纷繁多样的流派和主义搅得晕头转向。一场又一场的美术“革命”接连不断地发生。但我们却不能简单地认为艺术在“进步”。这不是进化论的失败，而是艺术的本质属性。正如毕加索所言，艺术没有过去，也没有未来。

现代美术是边发生边记录的历史，这一点完全不同于古典美术的历史。我们有大量的现代美术作品和现代美术家的言论，但也许正因为这一点，我们还无法比较客观地谈论现代艺术。没有距离就没有更深的认识。许多美术家口头宣扬的并不一定是真实的事，他们口头上反对的东西也许正是他们所继承和依赖的东西。关于这一点，大家一定要有清醒的头脑。同时，美学和美术学也在这一时期与美术实践联系得越加紧密了。许多美术史学家和评论家成为某个画派、某种艺术观点的推波助澜者甚至核心组织者。美术变得越来越像动手又动嘴的活儿。

所以这将是摆在我面前的一个难题：如何在用难缠晦涩的理论文字将读者吓跑之前讲清楚画的“内容”。而你面对的难题将是：如何将读到的解“画谜”的文字与看到画面时最直觉的观感正确地联系在一起。我的建议是：既不可不信，又不可太信。信则灵，不信则不灵。看到这里，你可能会误认为我的本行是摆摊算卦的，连职业术语都使上了。不过相信我，这是最诚恳朴素的意见。

每一种美术形式都是一种表达情感与观念的人为组织结构，就像语言，是一种符号体系。它有自己的语法结构和读写规律，只有理解并进入这样的体系，才能具体地了

解其较为初始的涵义和思想。就如中国的水墨画体系、现代美术中的概念艺术体系一样。如果压根儿就不信中国画有什么特定的语言内涵，不信概念艺术是艺术家诚实认真的创作，就会发生像某些西方人或某些中国人观念里出现的现象。西方人可能会把中国的水墨画贬为雷同、抄袭、简单、浅薄、没有创造力，中国人可能会把西方产生的概念艺术贬为瞎胡闹、不严肃、骗术和肤浅。我是诚心实意地想去相信任何一种艺术，我希望您也一样，把您的心胸和头脑打开，就像一头大鲸鱼，把海水和鱼虾一骨脑儿全吞到嘴里，再滤出不要的，留下爱吃的。对中国人来讲，这可能有一定的难度，因为我们太习惯于一元文化了，很难相信世界上本来就存在有既是互相矛盾的，又是全都合理和正确的事情。但在现代美术的海洋里冲浪，你经常会遇到这样的事情。

不要模仿职业艺术家的思考方式，因为艺术家作为一个实践者并不一定有赏析艺术者那样健全的头脑。一个手持画笔的艺术家可能会对 一个手持颜料筒甚至垃圾筒的艺术家嗤之以鼻。对他来讲只有用画笔蘸着颜料画出来的画才能称得上是真正的美术品。说实话，一个职业艺术家有权选择这样的思考方式，因为他得要创作呀，如果他对什么都欣赏、都理解、都赞成的话，他是很难“一条道走到黑”地专心研究属于他的那种表现形式。但是对于我们这些初涉美术，急切地想要理解现代艺术的青年，这种思考方式是不太好的。它只会妨碍你全面深入地理解现代艺术。

现代艺术像一个千头万绪的大线团，有时候你越是急于要拆解，越是拆解不开。我会劝你顺其自然，随缘而

行。该是你的，总会是你的。现代艺术中的很多东西我永远也无法真正理解，或者说，我知道了理论也无法喜欢，那么也就随它去吧。

如果上面说的这几段话可以算你学习本书和现代美术的方法的话，我劝告你要做的准备就是这些。

哦！还有别忘了准备一个小本子或一些废纸片，随手临摹下书中的一些插图或练习。涂鸦式的乱画也是极为有益的，从中你必会得到新的发现。

那就让我们来试着解开现代美术的谜团吧！

目 录 世纪的交响

序	引言	第一篇 印象主义	第二篇 重新认识感觉	第三篇 纯美术
1	1	3 7 11 14	39 45 52 57	65 68 74 83
		一 形式是个问题 二 英国的风景画家 三 对历史的短暂回顾 四 印象主义大师们	一 第一个评价 二 第二个评价 三 第三个评价 四 表现主义名家风采	一 内容和形式 二 塞尚先生 三 立体主义 四 野兽派与马蒂斯
第四篇 抽象主义		第五篇 梦溪闲谈		第六篇 时间、空间的再认识
91 94 97 102 106 115		121 128 131 134 136 138 140		145 150
一 绘画如音乐 二 热抽象 三 冷抽象 四 包豪斯学校 五 克利和米罗 六 休息一下		一 四个梦 二 心理——籍里柯 三 恐怖——达利 四 奇异——玛格丽特 五 厌恶——恩斯特 六 神秘——德尔沃 七 画梦法门		一 时间——未来主义 二 空间——贾克梅蒂