

世界现代后期 艺术史

桑世志 著

中国国际广播出版社

内 容 提 要

20 世纪上半叶,人类艺术进入最辉煌壮丽的时代。艺术家们用自己的艺术对已知的和未知的世界进行解读,这种理解是独特的,既不是对神的崇拜,也不是对英雄的模仿,它使人类的创造力获得了空前的高涨与迸发。本书主要从音乐、戏剧、电影、绘画、建筑、摄影等领域,勾勒世界艺术在主要国家和民族中的发展轨迹,并对眼花缭乱的艺术流派、五颜六色的艺术家,以及让人惊叹不已甚至迷惑不解的艺术作品给以简要的介绍,以期展现波澜壮阔的艺术世界。

目 录

世界现代后期艺术史

一、概 述	1
二、音 乐	4
1. 法国音乐	5
2. 英国音乐	7
3. 新维也纳乐派代表人物勋伯格	11
4. 欣德米特和新客观派音乐	13
5. 美国音乐	14
6. 聂耳和冼星海的音乐创作	18
三、戏 剧	21
1. 法国戏剧	22
2. 英国戏剧	29
3. 德国戏剧	36
4. 美国戏剧	40
5. 挪威戏剧	43
6. 苏联戏剧	45
7. 中国戏剧	50
四、电 影	55
1. 法国电影	56

2. 英国电影	59
3. 意大利书法派电影	63
4. 瑞典电影	64
5. 美国电影	65
6. 苏联电影	70
7. 日本电影	74
8. 印度电影	77
9. 中国电影	79
10. 埃及电影	84
五、绘 画	87
1. 法国绘画	88
2. 英国绘画	95
3. 德国绘画	98
4. 美国绘画	106
5. 加拿大绘画	110
6. 意大利绘画	111
7. 苏联绘画	112
8. 日本绘画	117
9. 印度绘画	120
10. 中国绘画	122
六、建 筑	126
1. 法国有才华的建筑师贝瑞和夏涅	127
2. 英国建筑	128
3. 新艺术运动的杰出人物霍特和维尔德	130

4. 德国建筑	131
5. 奥地利建筑	135
6. 西班牙高迪设计的巴特罗公寓和米拉公寓	137
7. 意大利未来主义建筑流派	138
8. 美国的芝加哥学派建筑	139
9. 塔特林和苏联构成主义建筑	142
10. 享誉世界的现代建筑大师柯布西耶	143
11. 荷兰建筑	145
12. 印度建筑	147
13. 日本建筑	148
14. 中国建筑的发展	149
15. 拉丁美洲建筑	151
七、摄影	154
1. 英国摄影	155
2. 绘画主义在法国的杰出代表德马奇·罗贝尔	158
3. 美国摄影	159
4. 印象主义摄影	161
5. 纪实摄影	164
6. 自然主义摄影	167
7. 纯粹派摄影	168
8. 新现实主义摄影	170
9. 堪的派摄影	173
10. 达达派摄影	174

一、概 述

承前启后,异变更新是 19 世纪末到 20 世纪世界艺术发展的突出特征。特别是进入 20 世纪以后,五光十色、眼花缭乱的艺
术现象使人应接不暇。与 19 世纪末期相比,20 世纪前半期的文
化艺术呈现出更加个性化、更加独特性的发展。这种艺术上主体
意识的增强,是现代西方哲学思潮演变发展的必然结果。

20 世纪的西方哲学一反过去的哲学传统、重建新的哲学观
念,这对文化艺术不能不产生深刻的影响。

传统哲学的主导思想倾向是客观主义、绝对主义和一元主
义,然而,20 世纪以来,哲学思想的主导倾向与过去截然不同,
主要表现为主观主义、相对主义和多元主义。即认为客体的属
性、状态、样式都同主体的主观状态相关,离开人的世界是毫无
意义的;一切都是相对的,人对世界的真理认识也不是一个而是
多个。于是,强调非理性主义,强调个体主义,反对传统哲学把人
看成是社会的工具的整体主义的倾向就成了 20 世纪哲学上
的一场变革。

在这场哲学变革当中,尼莱是极有影响的一位哲学家。他提
出的“打倒偶像”、“上帝死了”、“重估一切价值”等口号。成为哲
学思潮演变发展的标志。既然“上帝死了”,我们要“重新估价一
切有价值的东西”,那么,努力发现和创造独特的自我就是必然

的了。比如,20世纪以来的绘画被公认是个性日益增强的绘画,艺术家强烈地去描绘自己主观的瞬间感受,或者千方百计地去创造自己的主题意念,从而反映出复杂的主观主义的审美倾向。在摄影艺术领域,进入20世纪以后,艺术流派从来都是展示个性色彩的。艺术家个人的审美趣味和审美要求在创作实践中得到了充分的显示,以致很多摄影艺术流派很难符合人们一般的审美趣味。20世纪前期,也是电影流派产生较多的时期。各种流派的兴衰,又使电影艺术的观念不断变化,出现各种发展趋势。

此外,两次世界大战都发生在20世纪前期世界大战使得人类的物质文明和精神文明受到严重的破坏,人们普遍感到人的存在的无意义,人的前途的虚无缥缈。人生的意义到底是什么?人从何处来?又向何处去?这些都成为人们关心和思考的问题。对这些问题的思考,不可避免地要在文化艺术领域内顽强地表现出来。因此,现代派艺术形成了声势浩大的运动。在强调个人存在独特性、主体意识的真实性方面唤醒了人的自我意识,使艺术家也在自我设计中不断地进行超越。这也是各种流派竞相登场,艺术思潮瞬息万变的重要原因。当然,复杂多变的艺术现象也正是对现代社会的价值观念和社会心理状况的集中反映。比如,绘画上的表现主义就认为,抽象是高度概括的艺术,艺术的使命应该是表现艺术家本人的本能下意识的感受,而不是再现客观世界的具体形象和生活内容。所以,他们提倡用抽象的线、色、点、面等表现“纯精神世界”。绘画上的主体主义则按自己的主观意识重新组合分解后的真实形象,追求在平面画中产生的主体效果。为了追求独立的形体和主观造型的表现力,他们打破传统绘画只能表现二度空间和只有一个视点的观念,创造出同时从许多角度表现物象的画法。艺术上的达达派更是以一种虚

无主义的态度否定一切，否定理性和文化传统，否定形象的任何思想意义，反对一切艺术规律；同时以怪诞、抽象、符号式的形象表现不可思议的事物，反映出当时人们苦闷徬徨的精神状态。

然而，我们也应该看到，20 世纪以来的艺术，理性与非理性并存也是较为明显的特征之一。比如在戏剧领域，社会问题剧是 20 世纪初期英国戏剧的主流，但是在德国，表现主义戏剧则占有重要地位。在摄影方面，写实摄影作为摄影艺术中最基本、最主要的流派，始终受到公众的普遍欢迎。

可以这样说，艺术上主观主义和多元化的现象，构成了 20 世纪以来世界艺术发展的主要轮廓。

二、音 乐

世界音乐艺术的发展史,也就是音乐形式和内容追随时代和音乐家创作个性而不断发展的历史。

进入 20 世纪以后,音乐艺术的变化空前剧烈。这种现象的出现,有社会历史的原因,也有音乐家个人的原因。本世纪经历了两次世界大战,残酷的现实给人们的心灵世界投下了阴影。这种社会存在,必然要被音乐家顽强地表现出来。现实告诉音乐家,生活有黑暗和丑恶,音乐所要表现的不是恬静浪漫的田园生活,不是内心世界的浪漫幻想,也不是去追求那飘忽不定的感觉。于是音乐家们就要去表现人类真实的感情世界。另外,进入 20 世纪以后,社会发展速度明显加快,新的观念,新的生活方式在不断发展变化,音乐家们必然要去追求新的语言和新的技法。在追求新语言和新的技法的同时,音乐家自我意识得到了增长,他们要根据自己的体会去表现。这就是现代主义音乐诞生的重要原因。

现代主义音乐是指 19 世纪末 20 世纪初印象主义音乐以后,直到今天的全部西方专业音乐创作。当然,从历史风格来看,现代音乐特指有特殊风格的作品。一般认为,现代音乐出现的征兆是音响的不协和性。

作为现代音乐的第一个流派是表现主义音乐。这就是奥地

利的新维也纳乐派。与之并行的新客观派音乐也是现代主义音乐的一部分。也有人把“新客观派音乐”划入“新古典主义音乐”的范畴,因为德国的欣德米特擅于把古典的体裁形式和新的音乐语汇结合在一起。

20 世纪上半叶的民族主义音乐也有较大发展,同 19 世纪民族主义音乐相比有明显的不同。20 世纪民族主义音乐更注重民间音乐的特征和与西方现代音乐的创作手法和技巧相结合,从而已经成为现代音乐的一个组成部分。

这一时期,美国音乐异军突起,不仅民族主义音乐发展迅速,而且实验主义音乐也势头较猛,美国已经开始成为西方现代音乐文化的中心。

1. 法国音乐

20 世纪初,印象主义在法国仍占主要地位,但是,以萨蒂和六人团为代表的一些法国作曲家却直接、自觉地举起了反印象主义的旗帜。

萨蒂(1866—1925)与德彪西是同时代人,并且与德彪西是好朋友。萨蒂认为,印象派音乐那种色彩绚丽、繁复、过于精细的语言不能代表未来音乐的发展。他认为法国音乐应该朴实简单、自然、明确、平凡。他的创作思想影响了法国整整一代作曲家。音乐史家认为,是萨蒂领导法国音乐离开印象主义,推动了第一次世界大战后法国音乐新风格的形成。

萨蒂的创作思想在他早期的几首钢琴曲中就已经体现出来了,如《萨拉班德舞曲》、《伊姆诺佩迪》、《诺西昂诺舞曲》等。这些作品没有宏大的气势,没有过分的伤感,没有虚饰和多余的东

西,清淡、简洁、直接了当。但是,当时很少有人知道他的作品,直到20年代他才被广泛地承认。由于第一次世界大战的残酷现实,人们对音乐有了不同的感受和要求。印象主义的幻景、浪漫主义的神话,却显得浮夸、造作、不合时宜。而萨蒂作品的清新和严谨,使人感到音乐从印象主义的桎梏下解放出来,重新又回到了纯朴。

《苏格拉底》是萨蒂于1918年写的一部交响剧,是为柏拉图的三个对话集谱写的曲子。很多评论家认为这是萨蒂的最重要的作品。作品由四个独唱的女高音演员演唱,由室内小乐队伴奏。宁静的气氛和从容自在是这部作品的突出特点,在这部作品里,萨蒂追求的不是外在效果。有人认为,《苏格拉底》一剧的创作成功,开创了新古典主义音乐的先河。1919年,他创作钢琴曲《夜曲五首》以后,又提倡“不引人注意,和家具一样普通”的所谓“家具音乐”。

萨蒂的创作思想及音乐追求,颇为法国一些青年作曲家所赞赏,他们敬仰萨蒂,并把他当作前辈和顾问。在法国现代音乐的发展史上有一定影响的“六人团”就是在萨蒂的影响下组成的。

1920年1月,法国记者科莱在《喜剧》杂志发表了一篇文章,标题是“俄国五人团、法国六人团和萨蒂”,评论青年人的音乐会,并把他们的六名作曲家与俄国五人团作了类比,这就是“六人团”名称的由来。这六位作曲家是米约、奥涅格、普朗克、奥里克、迪雷和一位女士泰莱菲雷。“六人团”结合的思想基础是对印象主义的反对,但这种思想基础并不牢固,也没有一个团体的“纲领”或者同样的风格来作为纽带。随着时间的推移,各人的艺术趣味、才能、气质越来越不同,几年之后,便很少再在一起活

动。很多年以后，米约曾谈到“六人团”的诞生：

“评论家科莱选了六个名字，完全是他自己造的，这是因为我们彼此认识，是很好的伙伴，并且我们的名字都出现在同一张节目单上。科莱既没有考虑到我们完全不同的性格，也没有考虑到我们在创作上不同的气质。奥里克和普朗克对科克托的思想很感兴趣，奥涅格是德国式的浪漫主义者，我呢？是属于地中海沿岸地区的抒情主义的……科莱的文章有那么广泛的影响，六人团的名称就此形成……情况既然这样，我们也就决定演出音乐会，叫‘六人团音乐会’”。

“六人团”除了举行音乐会外，还集体创作过两首作品：《六人钢琴曲集》和舞剧《埃菲尔铁塔的婚礼》。

在“六人团”之后，法国音乐界还有两个组织，需要提及，一个是1923年成立的“阿格伊学派”，一个是1936年成立的“青年法兰西”。虽然他们在艺术上也有创新，但就思想性方面，总的来说，不如“六人团”。

2. 英国音乐

(1) 英国民族主义音乐和沃恩·威廉斯

第一次世界大战以后，现代主义音乐对英国也产生了很大影响，尽管不少作曲家纷纷模仿，但大多由于缺乏民族特色和独创精神而不能在世界乐坛占有位置。另外，有些作曲家则继续发扬英国传统，自觉地、成功地使用地道的英国语言，并吸收了某些现代的创作手法，使民族主义倾向在他们的作品中得到充分发展，取得了较大的成就。其中沃恩·威廉斯是英国民族主义音乐典型的代表人物，也是20世纪上半叶英国最著名的作曲家。

沃恩·威廉斯(1872—1958)生于英国格洛斯特郡的当安普内。他曾就读于伦敦皇家音乐学院,作曲老师是斯坦福和帕里,除此之外,他还向德国的鲁赫和法国的拉威尔学习,但是,在他创作中起主要作用的却是英国的民歌。1903年,他开始在英国诺福克地区收集民歌,同农民、渔民一起生活的经历,给他一生的创作带来了决定性的影响。沃恩·威廉斯创作的另一个源泉是欧洲大陆的音乐传统和英国古代、特别是文艺复兴时期的音乐。他非常熟悉英国传统的宗教音乐,并且对15、16世纪英国复调音乐、伊丽莎白时期的牧歌也进行了大量的研究。他把古代的音乐成果与民歌结合起来,形成了现代英国音乐的鲜明的民族风格。

沃恩·威廉斯认为,音乐必须表现人民,必须具有民族特点。他主张“作曲家不应该把自己关起来,只想到艺术,他一定要和他的同胞生活在一起,使他的艺术成为整个社会生活的表现”正是基于这样一种强烈的愿望,才使他对民歌,对英国古代音乐文化那么重视。

他的作品也确实表现了英国民族的精神和英国人的生活风貌。他的主要作品有交响曲九首,管弦乐曲《诺福克》。不论是采用民歌,还是采用古典音乐,他并不是单纯引用或模仿,更不是装饰,而是作为一种色彩成为他自己的语言,成为他风格的自然流露。他的音乐从不以惊人的音响取长,而是内在、朴素、谐和,就象地地道道的民歌一样。著名的第三交响曲《田园交响曲》并不去描绘大自然的各种景象,而是传达出了“田园”所引起的静谧、沉思的意境。根据电影《南极的斯科特》的配乐改编而成的《南极交响曲》,赞扬了斯科特队长同大自然搏斗的精神。

人们普遍认为,以沃恩·威廉斯为代表的一代英国作曲家,

使沉默了约 200 年之久的英国音乐,摆脱了对意大利和德国音乐的依赖,再次获得世界声誉,重又辉煌起来。

与沃恩·威廉斯同时的霍尔斯特,也是一位著名的作曲家,他与沃恩·威廉斯一起,在发现和创造英国音乐文化方面作出了贡献。

(2) 英国音乐文化复兴时期的几位著名作曲家

由沃恩·威廉斯和霍尔斯特开始,英国的音乐文化出现了一个真正的文艺复兴时期。很多音乐史家把这一时期划分在沃恩·威廉斯之后,认为沃恩·威廉斯代表一个阶段,英国音乐文化的真正复兴是另一个阶段。但是,英国音乐的复兴是由民歌运动发展起来的事实,是得到大家公认的。因为,正是在复兴英国民间传统音乐的气氛中,才出现了英国音乐文化的真正复兴,才涌现出一大批优秀的作曲家。

两次世界大战之间,在英国音乐文化出现的真正的文艺复兴时期,较为著名的作曲家有布里斯、沃尔顿、布里顿等。这一时期的特点是音乐风格趋向折中,虽然作品保留有一定的民族因素,但已不那么突出,与此同时,作曲家们采用了更多的现代手法。

①布里斯(1891—1975)是斯坦福、沃恩·威廉斯和霍尔斯特的学生。早期创作受欧洲大陆新音乐,特别是拉威尔和斯特拉文斯基的影响,带有现代风格。如他的第一首大型作品,也是他最著名的作品《色彩交响曲》,共四个乐章,标题分别为“紫色”、“红色”、“蓝色”和“绿色”,是探索声音与色彩相联系的例子。后来他的创作则倾向传统。如大型合唱管弦乐曲《早晨英雄》,是为悼念死于第一次世界大战的英国人民而作的。从音乐风格看,也

是按照比较传统的音乐语言进行创作的。另外，他创作了《将死》和《戈巴尔斯的奇迹》两部舞剧被公认为是英国芭蕾中的佳作。

②沃尔顿(1902—1983)主要是依靠自学而成为作曲家的。他的音乐具有明显的浪漫主义倾向，同时吸取各种现代手法。早期作品如《门而》、管弦乐序曲《朴次茅斯角》等就受到好评。20年代末创作《中提琴协奏曲》开始，风格日趋成熟，长于抒情、幽默。特别是30年代的几部作品，如清唱剧《伯沙撒王的宴会》、《第一交响曲》、《小提琴协奏曲》等，进一步确定了他作为英国重要作曲家的地位。

③布里顿(1913—1976)被认为是20世纪中期英国最重要的作曲家。他的音乐风格多样，经常采用各种现代音乐手法，但又总是以传统音乐为基础进行创作。音乐史家认为，布里顿不宜被纳入某个特定的流派，因为他既接受外来影响，又继承英国的传统，在创作上从不局限于某种风格。有人说他是折中的作曲家。

在伦敦皇家音乐学院毕业以后，布里顿为电台广播、戏剧、电影作曲。他在战时完成的新作品中，歌剧《彼得·格兰姆斯》表现个人与社会格格不入、互不理解，终于酿成悲剧的故事，成为20世纪一部重要作品，也使他获得国际声誉，被认为是20世纪最有影响的歌剧作曲家之一。他的才能和想象力在歌剧中得到了充分体现。因此，史家认为，歌剧创作是布里顿对音乐史的最大贡献。他发展了一种室内歌剧形式，五六个演员，十二三人的乐队，音乐手法简练，节奏灵活。他重视旋律和对位，很善于通过它们刻画人物的不同性格，表现各种情绪和气氛，包括设计戏剧性高潮。他主要的歌剧作品有《鲁克丽丝受辱记》、《比利·巴德》、《螺丝的转动》等，除此之外，他的重要作品还有弦乐曲《弗

兰克·布里奇主题变奏曲》、器乐曲《青少年管弦乐队指南》、《春天交响曲》等。

3. 新维也纳乐派代表人物勋伯格

20世纪奥地利音乐中最重要、影响最深远的是新维也纳乐派。这是一种表现主义音乐。表现主义音乐和印象主义音乐是浪漫主义发展到极限后，向两个相反方向发展演变、派生出的两种产物。表现主义音乐不是去冷静地、含蓄地描绘以取悦于感官，而是根据个人的直觉作主观任意的夸张表现，以刺激精神，甚至追求非理性的“潜意识”冲动的表现效果。表现主义音乐作为音乐家自我的绝对表现，势必要求异常的音乐语言。所以，“新维也纳乐派”的作品大多具有强烈的不协和效果和独特的表现力。由于他们采用无调性，尤其是后来又采用12音音乐语言进行创作，使音乐发生激烈变化，引起音乐界很大争论。拥护12音体系的人认为它开辟了一条未来音乐发展的道路，反对它的人认为这是一种形式主义游戏，把音乐引入歧途。尽管众说纷纭，但它的影响仍然是巨大的。他打开了如何使用、组合12个音的新的途径，带来了音乐表现的新的可能性，并且由于对传统音乐的突破而对西方现代音乐具有重要的影响和启迪作用。

新维也纳乐派的代表人物是勋伯格和他的两个学生韦贝恩和贝格。

勋伯格(1874—1951)自幼学习小提琴和大提琴，成年后曾向其姐夫采姆林斯基学习对位法。作为作曲家，勋伯格主要靠自学成名。早期作品深受瓦格纳、马勒等晚期浪漫主义的影响。如弦乐六重奏《升华之夜》、交响诗《普莱雅斯和梅丽桑德》等。