

TIYAN
XIANDAI
JINGSHEN

体验现代精神

现代美术鉴赏

甄巍 著

GUANGXINORMALUNIVERSITYPRESS

广西师范大学出版社

■ 现代美术鉴赏 ■

TIYAN XIANDAI JINGSHEN

体验现代精神

甄巍 著

广西师范大学出版社

· 桂林 ·

图书在版编目(CIP)数据

体验现代精神:现代美术鉴赏/甄巍著. —桂林:广西师范大学出版社, 2002. 8

ISBN7 - 5633 - 3684 - 2

I . 体… II . 甄… III . 美术史 - 世界 - 现代
IV . J110.95

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 007074 号

广西师范大学出版社出版发行

(桂林市育才路 15 号 邮政编码:541004)
(网址:www.bbtpress.com)

出版人:萧启明

全国新华书店经销

发行热线:010 - 64284815

山东高唐印刷有限责任公司

(山东省高唐县福源路 90 号 邮政编码:252800)

开本:889mm × 1 194mm 1/32

印张:7 彩插:64 页 字数:80 千字

2002 年 10 月第 1 版 2002 年 10 月第 1 次印刷

印数:0 001 ~ 8 000 定价:19.80 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

内容简介

这套书是写给喜爱美术的青年朋友的。书里有一些知识,介绍美术的基本概念、美术史上有代表性的名家名作、美术欣赏中的规律,等等;有一些意见,解释美术史为什么是这样而不是别样、一幅作品究竟好在哪儿或者是在画什么,等等;当然,还有尽可能多的趣味。

19世纪末印象派的出现开启了美术走向现代的大门,之后,美术思潮、流派迭起,艺术家们在各种旗帜下掀起轮番的革命浪潮,彻底改变了美术的面貌。现代美术作为特殊的观念和实践,它的核心思想是什么?作者提纲挈领式的叙述,有助于读者一览现代精神的面貌。

作者简介

甄巍，生于无锡，长于西安，毕业于西安美术学院油画系，获硕士学位。现为北京师范大学艺术与传媒学院讲师，美术作品与出版专著曾多次获奖。希望能够通过自己的文字和画笔向大家传递绘画和艺术的快乐。

- 策划编辑 呼延华
- 责任编辑 陈凌云
- 装帧设计 高海云
- 正文排版 孟庆磊

写在前面的话

在 21 世纪的第二个春天,在中国入世、申奥成功、男足世界杯出线的大好形势下,中国人真正地感觉到世界离我们是那么近。然而,在大家热切关注轿车降价的同时,还有很多东西是值得关注的,艺术,正是其中之一。对于中国大多数人来讲,现代美术可能还像 UFO 一样遥远而毫无意义,似乎它只是异国文化的一些奇闻趣事。不过这样的想法即将落伍。中国的开放与发展将把我们推向世界,而世界性的文化潮流也将更加汹涌地向我们袭来。如果我们不能比较开明地认识、理解世界范围内的著名的现代艺术家和现代艺术流派,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所认可的作品。

不过,坦白地讲,真正关心当代美术,肯在周日去美术馆看画(不是为了孩子学画的目的)的人实在不多。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。这种情况,也许是商业化所产生的后果。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”。比方说,你想比较独立地保持继续画下去的状态与能力,又不甘心在一个较低的层次上自得其乐,而是要为社会创造、留下些什么,要对社会文化发展施加某种影响,那么,你所面临的来自艺术自身发展和社会环境的双重压力,将使你面对着注定要被“异化”的危险。

也许,我们这个时代并不是属于艺术的最好时光。这并不是什么值得悲伤的事情,因为在中国,属于大家的美好时光才刚刚开始,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”的权利。尽管你接触“纯粹的”艺术作品的机会少了,尽管你对艺术的美好想法可能已经成了一种误解,但你拥有了更多的信息和媒介手段,如因特网、电影、电视、报纸、书籍等,拥有了种类更多、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。

本书的内容并不是想像的那么轻松。现代艺术的内涵极其深刻,所包含的问题又涉及人类社会的方方面面,它的多元性和深刻性是古典艺术所无法企及的,这也增加了理解其内涵、认识其规律的难度。同时,中国社会文化发展的历史又制约了普通中国人理解现代艺术的深度和范围。因此,提供这样一本针对中国青年们的现代艺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,让我们能够一起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,现代艺术首先指的是一种特殊的艺术,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,但并非生活在这个时代的所有画家都是现代艺术的创造者和推行者。

其次,现代艺术在各种文化背景下有着不同的形象和作用。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,并为之鼓掌叫绝。同时,你也可能发现有些东西你永远也无法接受。这一点正和我一样,你的感受应是惟一的标准。这是每个人的权利。

至于“现代化”是否适合中国美术的发展,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,用比较狭隘的价值观去评价现代美术好还是不好。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运动,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愈加紧密了。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口的活儿。

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接的观感(直觉)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占卦的,连职业术语都用上了。不过相信我,这是最诚恳的意见。

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含义和思想。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,就会发生像在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,我希望你也一样,把你的心胸和头脑打开,就像一头大鲸

鱼,把海水和鱼虾一股脑儿全吞到嘴里,再滤出不要的,留下爱吃的。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,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。艺术家作为一个实践者,并不一定有艺术赏析者那样健全的头脑。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桶的艺术家嗤之以鼻。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作品。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“一条路走到底”地专心研究属于他的那种表现形式的。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可能你永远也无法真正理解,或者说,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,我劝告你要作的准备就是这些。

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

写在前面的话

第一篇 色彩诗篇里的印象主义

看形式的眼	3
英国风景画的影响	6
对历史的短暂回顾	11
印象主义大师们	15

第二篇 重新认识感觉

疯狂背后的凡·高	35
野蛮人高更	41
直面人性的蒙克	48
更多的表现主义名家	54

第三篇 纯美术

内容和形式	59
向塞尚致敬	62
立体主义运动	67
野兽派与马蒂斯	76

第四篇 画面上的乐章——抽象美术

绘画如音乐	85
热抽象	88
冷抽象	91
包浩斯学校	96
克利和米罗	101
分离派	110

第五篇 梦中的画与画中的梦

四个梦	115
心理——基里科	121
恐怖——达利	123
奇异——马格利特	126
厌恶——恩斯特	128
神秘——德尔沃	130
画梦法门	132

第六篇 时间、空间的再认识

空间是什么	137
时间,从过去到未来	142

第七篇 美术的大众化与边缘化

顽主还是禅师	147
--------------	-----

美不见了	153
天使不再在人间	155
发明创造加分解破坏	157
美利坚的兴起	159

第八篇 更多的现代主义流派

让美术解体	163
抽象表现主义	164
欧洲的战后艺术	169
波普艺术	172
事件艺术	179
概念艺术	182

第九篇 现代主义能永远现代吗

现代主义与中国美术的现代化	189
现代主义的危机	194
后现代主义艺术	198

第十篇 现代美术在说些什么

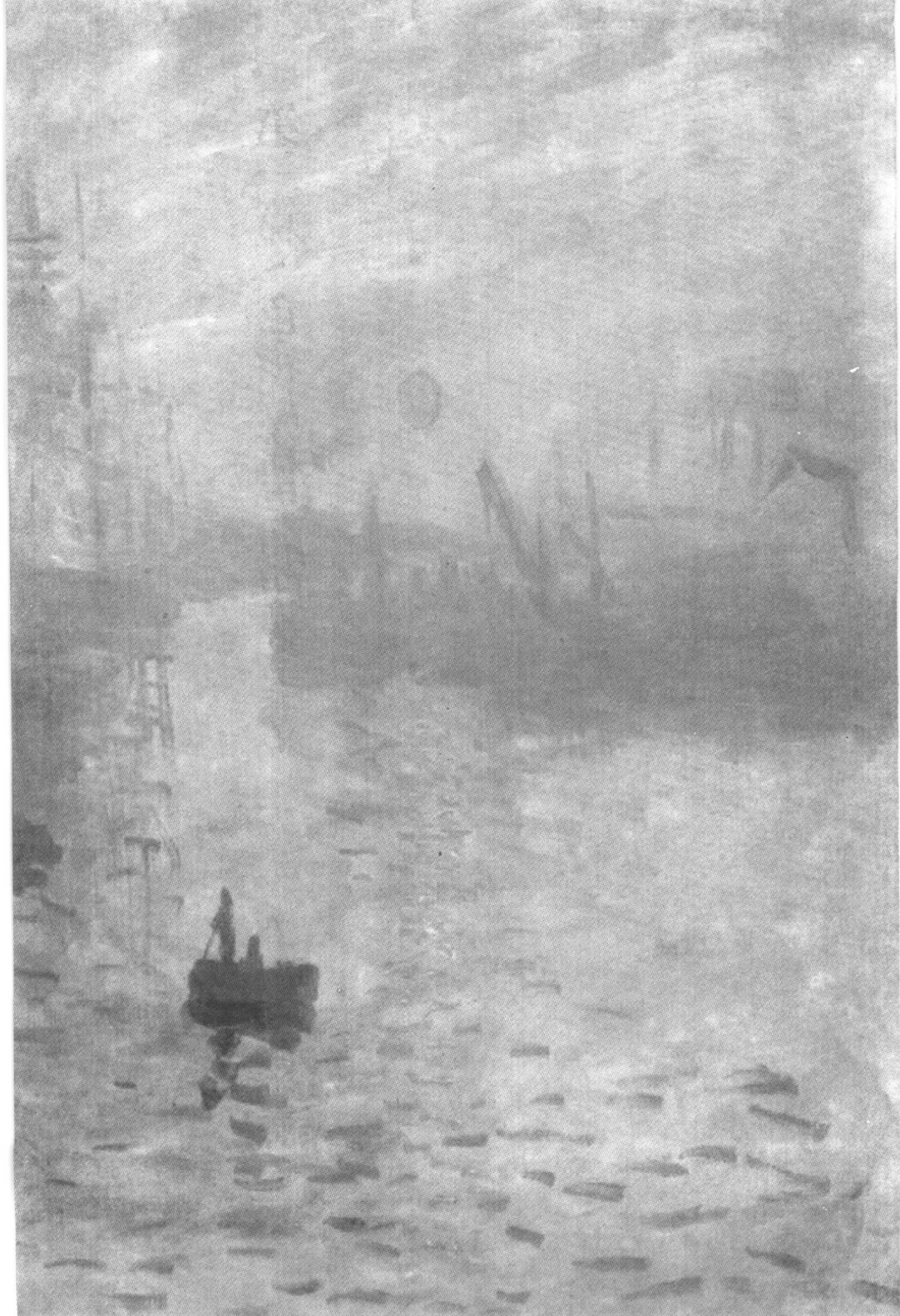
现代美术也有主题	207
现代美术中常见的一些主题	210

参考书目

第一篇 色彩诗篇里的印象主义

不要小看印象派的色彩斑点，几千年才出现这么一种情形……

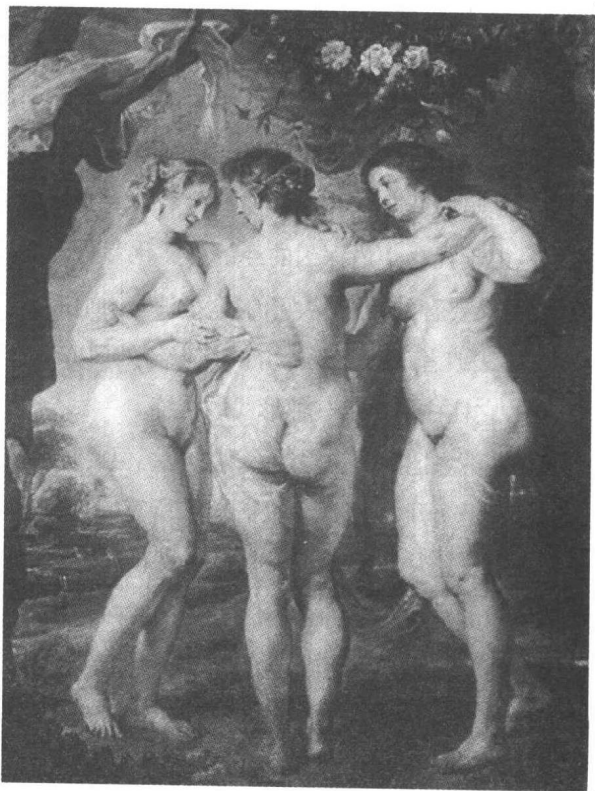

看形式的眼

你看过达·芬奇(Leonardo da Vinci)的《蒙娜丽莎》、鲁本斯(Peter Paul Rubens)的《三美神》、卡拉瓦乔(M. M. da Caravaggio)的《水果静物》之后,可能会觉得画中的形象很真实,有很强的立体感。但你有没有想到过,他们都是在用一些高超的技法来骗取你视觉的感应。艺术作品中的形象,可以称之为一种幻象:艺术家把各种能够引起你视觉注意的形式因

《三美神》
鲁本斯
1638年

素,按照某种关系组织起来,如果这种关系与自然中事物间的关系、与人的心理结构关系相似或者同构,我们就能理解这种关系并且轻易地被“骗”。就美术来讲,我们靠的是光。只有光才能使眼睛看见一切景象,于是,探索在光照射下事物呈现的样子,就成了美术家的职业研究范围。

你也许会反问:世上万物在光照射下呈现的样子还用得着去研究?每一个人睁开眼睛的时候不都看得清清楚楚吗?的确可以这样说。然而美术家的“看”与常人不同,他是带着形式去看万物的,或者更确切地说,是去“发现”万物的。油画家在散步时看见一摊水迹、一块瓦砾,会把它转换成油彩的色调与肌理;中国的书法家可以从舞剑人的身姿、速度和力量上体会出书法中用笔、用力的奥妙;中国古代线描画家看仕女时会专心地观察衣饰飘动的线条、人物动作引起的轮廓线和神情的关系。用不同的“形式眼光”去观察就会发现万事万物在光照下呈现出不同的形态关系。这种形式眼光的演变往往是由于社会中最深刻的经济、文化背景的演变而引起的。同时又要看到,形式从它的狭义的一方面讲,又与美术的技术、技法或者说对客观媒介的认识与处理方式有关,在美术史中,它往往呈现出一种形式的传统。

我并不想把问题说得这么理论化,但要理解现代艺术,这还仅仅是个开始。从印象派开始,所有的美术运动都离不开一种理论的认识,也就是说,要想真正理解那些伟大的画家和他们的画,仅仅靠眼睛还是不够的,必须用意识引导视觉深入到新的形式文化中,尤其对刚开始接触现代美术的朋友来讲,更是如此。这种欣赏方式不同于古典美术的要求,需要更加积极主动地参与到作品的内容中去,甚至需要用这种