

[英] 斯蒂芬·利特尔著 祝帅译

STEPHEN LITTLE

...isms

流派

艺术卷

Understanding Art

生活·读书·新知 三联书店

Simplified Chinese Copyright © 2007 by SDX Joint Publishing
Company All Rights Reserved.

本作品中简体版权由生活·读书·新知三联书店所有。
未经许可，不得翻印。

...isms Understanding
Art Copyright © 2004 Iqon Editions Limited
An Iqon Book This book was designed and
produced by Iqon Editions Limited

图书在版编目(CIP)数据

流派·艺术卷/(英)利特尔著;祝帅译. —北京:生活·
读书·新知三联书店, 2008. 1
ISBN 978-7-108-02725-2

I. 流… II. ①利…②祝… III. 艺术—流派—研究—世界
IV. J110.99

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第070018号

责任编辑 文 静
装帧设计 罗 洪
出版发行 **生活·读书·新知** 三联书店
(北京市东城区美术馆东街22号)

图 字 01—2006—6171
邮 编 100010
经 销 新华书店
印 刷 北京利丰雅高长城印刷有限公司
版 次 2008年1月北京第1版
2008年1月北京第1次印刷
开 本 850毫米×1168毫米 1/32 印张 5
字 数 100千字 图片: 110幅
印 数 00,001—10,000册
定 价 39.00元

作者简介:

斯蒂芬·利特尔: 毕业于英国考特奥德学院 (Courtauld Institute), 现任皇家学院网站 (the Royal Academy website) 编辑, 自由撰稿人。

译者简介:

祝帅: 中央美术学院设计学院学士、硕士, 2003 年毕业后留校任教, 现就读于北京大学新闻与传播学院, 攻读博士学位。曾在《美术观察》、《艺术与设计》、《现代艺术》等专业期刊发表论文、译文三十余篇, 出版专著两部。

J110.99/17

2008

艺术卷 | 流派

[英] 斯蒂芬·利特尔著 祝帅译

...isms

Understanding Art

STEPHEN LITTLE

生活·讀書·新知 三联书店

...isms

目 录

文艺复兴

文艺复兴 12

国际哥特主义 16

古典主义 18

世俗主义 20

纪念碑主义 24

人文主义 26

理想主义 28

透视主义 30

幻觉主义 34

自然主义 36

样式主义 38

巴洛克与洛可可

巴洛克 42

寓言主义 46

巴洛克古典主义 48

虔信主义 50

宗派主义 52

姿态主义 54

情感主义 56

卡拉瓦乔主义 58

绝对主义 60

洛可可 62

学院派 64

新古典主义 66

19世纪

19世纪 70

浪漫主义 72

东方主义 74

中世纪主义 76

拉斐尔前派 78

现实主义 80

唯物主义 82

印象主义 84

新印象主义 86

分离派 88

唯美主义 90

象征主义 92

后印象主义 94

现代主义

现代主义 98

野兽主义 100

原始主义 102

表现主义 104

立体主义 106

未来主义 108

达达主义 110

至上主义 112

构成主义 114

新造型主义 116

超现实主义 118

空间主义 120

抽象表现主义 122

社会现实主义 126

后现代主义

后现代主义 130

观念主义 132

新观念主义 134

新表现主义 136

极少主义 138

感觉主义 140

参考部分

导读 6

如何使用本书 8

艺术家列表 144

术语表 152

年表 156

博物馆列表 158

图片来源 159

这本书是一个帮助你理解从文艺复兴至今艺术史上形形色色的“流派”(ism)的向导。当然,本书不可能事无巨细地对所有出现过的“流派”都作出概述,但它的确涵盖了其中最重要的那部分。首先介绍一下四种关于流派的定义方式。熟悉这些定义方式会使你更方便地阅读本书,并且会帮助你理解艺术史是如何形成,以及它是如何被艺术家、批评家和历史学家构建的。在艺术史上,一些流派是由艺术家自己来建立的,另一些则是由历史学家所追溯出来的,还有一些是艺术自身发展过程中的潮流,再有一些属于广义文化领域中的运动的一部分。

在我们使用“流派”来描述艺术史之前,必须看到一些艺术或者艺术家有可能从属于两种以上的艺术流派,也有可能不属于其中的任何一种。“流派”也不是一种一成不变的分类:在任何一种流派的内部,都有可能随着时间发展和变异,甚至会出现从属于同一艺术流派几个重要艺术家之间的冲突等情况。对于一个流派来说,没有任何一种界定是确定和终极性的。因此,我们永远要追问某种特定的艺术流派究竟是什么,以及艺术家和艺术作品是如何与这种流派发生(抑或不发生)联系的。

有时候我们会发现,说一种流派“不是什么”或者“反对什么”要比对它的主要特征作出精确的界定容易得多。一些流派是可以明确界定的,但另外一些流派的边界则有可能很模糊,对这些流派展开思考可以让你轻松地在艺术史的细节和整体印象之间转换,也许就是在这样的过程中问题逐渐得到了解答。如同通过解答的定义一样,有一些流派是通过它们提出的问题来定义的。例如,立体主义为什么偏爱拼贴?一个原因是拼贴使得立体主义的艺术家可以模糊艺术作品的垂直面和桌面的水平面之间的界限。这样,你就得到

了部分有助于理解立体主义的界定:立体主义通过故意混淆水平和垂直的平面与我们的感觉(或错觉)游戏,并且通过拼贴的手段来保证这一点的实现。

直到19世纪,一些艺术家才开始有意识地把自己聚集在某种他们自己界定的“流派”之下,比如印象派和野兽派自然主义。20世纪以来随着现代主义的发展,大多数艺术家在他们艺术生涯中的某一阶段,都曾主动地卷入了界定并形成某种艺术史上特定流派的运动。这种趋势一直延续到21世纪,但眼下艺术家已经越来越不愿意让自己的作品和一种“流派”挂上钩,因为害怕“流派”很容易地屈从于一种时尚。

流派是带你进入艺术史的一个灵活的向导,它们将增加你的知识和乐趣。但是对于流派的介绍,并不旨在检测你迅速定义或辨别艺术的能力!

流派的四种形式

1. 一种视觉艺术内部的发展潮流

举例：透视主义、幻觉主义

该类流派特指视觉艺术，它们建立了一种影响到许多不同艺术家的总体潮流。例如透视主义，以大多数文艺复兴时期艺术家的作品为特征，但没有其中一位艺术家把自己看成“透视主义者”。此类流派标明了视觉艺术中的一种潮流，由此使我们更容易对它的重要性和地位作出判断。

2. 一种总体的文化潮流

举例：浪漫主义、古典主义

此类流派是四种流派形式中最宽泛的一种。它们对于艺术的影响，是作为它们对于整体文化的影响的一部分出现的。一些艺术家会认同这种流派，另外一些艺术家不认同，但绝大多数艺术家的作品还是可以放在这类流派之下进行讨论的，这是因为这类流派是在更广泛和深刻意义上影响到了整个文化。浪漫主义影响了19世纪的政治和文化。一些艺术家把自己界定为浪漫主义者，或者至少认同浪漫主义的文化价值；一些艺术家并非如此，但无论如何浪漫主义是如此广泛的一场文化运动，使得这一时期的绝大多数作品都可以与浪漫主义联系在一起讨论。例如，我们可以追问：德拉克洛瓦作品中的浪漫主义因素是什么？或者我们可以这样发问：为什么安格尔拒绝浪漫主义？

3. 由艺术家自己定义的艺术运动

举例：未来主义，超现实主义

20世纪是艺术家自我定义艺术流派的一个高峰。这样的流派往往被认为是由一群分享着共同目标和价值的艺术家组成的一个个集团。很多这样的流派（例如未来主义）都向公众发表了明确的宣言，包括宣布自己的重要性、目标以及自己与过去的艺术史的关系（或没有任何关系）。此类流派也是可以被精确讨论和定义的流派中的最早形式。

4. 被后世追认的艺术流派

举例：样式主义、后印象主义

这类流派中的一部分是被艺术史家或艺术批评家界定的，它们的意义和应用经常会引起一些争议。“样式主义”这个词并不是由所谓的“样式主义”艺术家所发明，相反是由那些反感他们作品的艺术家发明的。艺术史家的任务是探索这些概念的发展和演变。很多这样的概念，像样式主义，在最初的时候是作为一种贬义词出现的，并且往往是作为特定时期艺术的参照系而建立。即便如此，到底什么是“样式主义”在今天仍有争论，并且关于“样式主义”这个名称意义的发展史，如同“样式主义”作品的历史一样，本身也构成了艺术史的一个组成部分。

通常，艺术史家使用这样一些名称去描述不同艺术家作品中的共同因素。罗杰·弗莱最初使用“后印象主义”这样一个名称，意图就在于像高更和德劳内这样不同的艺术家作品之间那种共同的精神。

因为就我们在概论、主要定义和关键词部分所讨论过的这一流派风格特征而言，它们是最好的例证。

其他作品

其他作品的列表示对于关键作品的补充。我们选作插图的所有“其他作品”，都是关于该流派的好例子。它们与关键作品都是从相同的博物馆里选出来的，这会让你在参观或访问这些博物馆时，了解到关于该流派的更多细节。

参见

各种各样的流派往往互相之间有着错综复杂的联系。在“参见”部分列出的流派往往与我们正在讨论的这一流派共享着相同或接近的特征、理念或是方法……

不要看

……并且，有时候各种流派之间在理论上是互相对立的！或者宣称互相排斥、互不兼容的假设、方法或理念。在“不要看”部分列出的流派，在某种程度上往往与我们正在讨论的流派南辕北辙。

本书包括的其他资源

艺术家列表

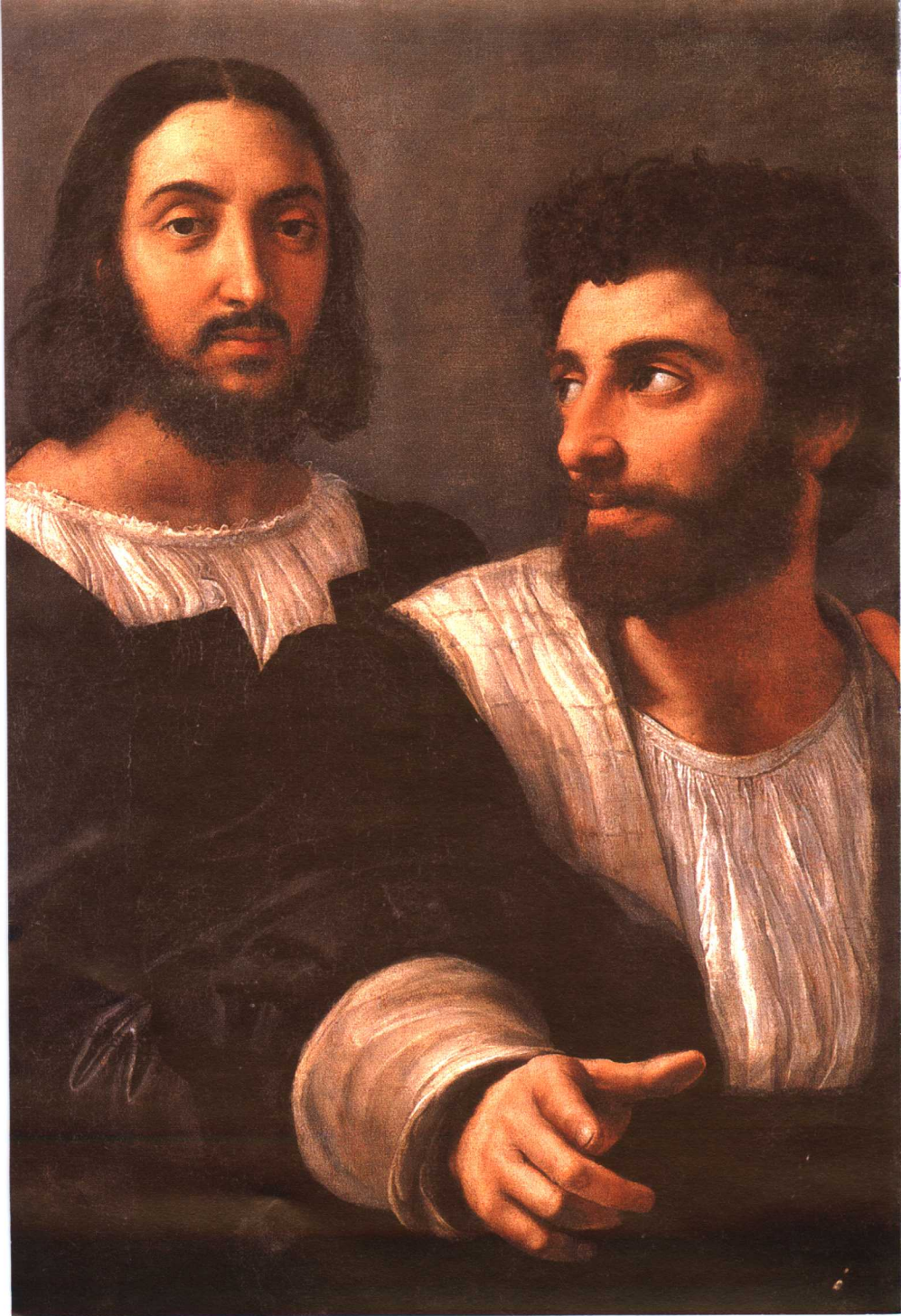
我们把“关键艺术家”中所出现的所有艺术家都收集到了书后按字母表顺序排列的“艺术家列表”中，使你可以轻松地参考。艺术家列表中也包含了艺术家的生卒年、主要艺术活动区域及最精确所属的一个或一个以上的流派。

术语表

术语表包含定义流派过程中所使用到的理论概念，如“透视”。与此同时，也收入了一些在定义过程中并非必需的概念，但在你访问博物馆或画廊的过程中有可能会碰到它们，如“平版印刷术”。

年表

年表中列出了我们在书中所讨论的各个流派的生命周期。你会发现，那些代表文化或者视觉艺术内部发展潮流的流派的生命周期，往往比那些由艺术家自我定义或历史学家追溯出来的流派更为持久。由艺术家自我界定的流派往往最容易过时。这是因为历史事实的价值和那些积极参与的艺术家（尤其是现代主义艺术家们）的角色本身已经宣告了这一流派的起点和死亡。有批评家和历史学家追认的流派则往往并不这么容易过时。通常，一种流派的周期实际上跨越在批评家和历史学家对于这种流派特征的争论的过程之中。然而关于一种流派大体上生命周期，学术界通常情况下还是有大致一致的看法的（例如，未必精确到1894年，但可以说“19世纪末”）。在这样的例子中，我们对于生命周期的定义一般采取一致的看法。但是总体潮流类的流派，无论是文化上还是视觉艺术内部的，其生命周期看起来都是最难界定的，正如把它们从一代又一代艺术家的作品中辨认出来本身就是一件很困难的事情一样。

1

文艺复兴

RENAISSANCE

文艺复兴意味着新生，指的是西方文艺发展史上的14到17世纪这一段时间。文艺复兴是一个充满了发现、雄心和变化的时期，支配这一时期的是一系列文化潮流及冲突。一般来说，文艺复兴和意大利的关系最为密切，尤其是佛罗伦萨、威尼斯和罗马等城市，但是北欧对于文艺复兴的贡献同样不容忽视。就自然主义的发展而言，北欧的作用尤其明显。

秩序，对称，透视，古典，空间，运动

文艺复兴见证了古典艺术趣味的新生。在这种艺术趣味中，艺术家作为个人的价值远在学院的教条之上。文艺复兴的人文主义运动把对于古希腊和古罗马的学习置于中心地位。所谓的人文主义运动是一场广义的哲学潮流，它追问的是人类的各种关系（社会关系、宗教关系和政治关系），并且通过理性和经验而不是诉诸权威的方式来把握它们。这种中央的、巨大的雄心，以及就本质而言自我矛盾的文艺复兴工程，是古典主义、人文主义和基督教价值的综合体。

根据《意大利著名艺术家、画家和雕塑家传》（1500年，1568年）的作者乔治·瓦萨里的看法，文艺复兴艺术的价值已经超过了古典艺术，因为文艺复兴艺术家们已经通过努力完成了上述结合。

人文主义是文艺复兴艺术中的古典主题，特别是一些有关于异教深化和历史中的神祇和英雄，以及依照理性原则设计、强调透视和比例的古典建筑的复兴背后的驱动力。精确地再现自然在文艺复兴中也成为重要的法则。艺术家决心要找到再现世界的系统方法，一个最显著的例子就是“线条透视法”。

随着文艺复兴艺术家为了超越古典时期的艺术而彼此竞争，他们的社会地位也逐渐上升，逐渐超过了工匠和画匠。艺术家个人的才智、创造性和思想开始具有重要的文化意义。但在达·芬奇等艺术家所塑造出的这种社会形象的背后，往往反映了教皇的政治意图（他们希望通过反抗法国的征服统一意大利，并重建罗马作为政治中心）或是重要的赞助人的趣味。与此同时，古典的关于国家本质的理论也孕育了世俗力量表达及联合的信心。

关键作品：乌菲兹美术馆，佛罗伦萨

► 《圣母和圣婴》，约1446年，安德烈亚·曼特尼亚

与其他文艺复兴艺术家一样，曼特尼亚深深地受到了古典雕塑的影响。他作品中的圣婴具有令人难以置信的实体上的可能性。曼特尼亚把圣母和圣婴置于一片普通的意大利风景中，意在强调他们共同的人性，只有圣母头上的光环将她与一个普通的妇女区分开来。

