

现代艺术之先声

——德语区域分离派研究

The Signs of Modern Arts

Study of Secessions in German-Speaking Region

河南美术出版社

高毅 著

现代艺术之先声

——德语区域分离派研究

The Signs of Modern Arts

Study of Secessions in German-Speaking Region

河南美术出版社

高毅◎著

图书在版编目 (CIP) 数据

现代艺术之先声：德语区域分离派研究 / 高毅著. — 郑州：河南美术出版社，2007. 4
ISBN 978-7-5401-1591-3

I. 现… II. 高… III. 艺术—流派—研究—欧洲—近代
IV. J110.99

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 067097 号

书 名 现代艺术之先声——德语区域分离派研究

作 者 高 毅

责任编辑 文 晓 张之强

责任校对 徐淑玲

出版发行 河南美术出版社

地 址 郑州市经五路 66 号

印 刷 郑州友联印刷有限公司

开 本 880mm × 1230mm 1/32

印 张 7.5

印 数 1~2 000 册

版 次 2007 年 4 月第 1 版

印 次 2007 年 4 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5401-1591-3

定 价：25.00 元

目 录

导 言

002

第一章

德语区域分离派产生的文化背景

- 第一节 传统与现代文化的冲突 012
 - 一、追寻梦想的德国—罗马派 015
 - 二、关注平民生活的现实主义 019
- 第二节 民族主义与世界主义 022
- 第三节 哲学、美学思想影响下的艺术观 024

第二章

慕尼黑分离派

- 第一节 艺术之都的文化底蕴 030
 - 一、慕尼黑艺术学院 030
 - 二、慕尼黑绘画陈列馆 031
 - 三、慕尼黑艺术家协会 033
- 第二节 慕尼黑分离派的缘起 035
 - 一、庞大的艺术家群体 037
 - 二、来自欧洲的声音 039
- 第三节 慕尼黑分离派的诞生 047
- 第四节 曲高和寡的分离派艺术和艺术家 052
 - 一、反规范的艺术与形式 052
 - 二、现实主义画家弗里茨·冯·伍德 056
 - 三、具有哲人气质的艺术家弗兰茨·冯·斯杜克 060
 - 四、德国感伤派画家卡尔科怀斯 066
 - 五、青春风格的设计领域 068

第三章 柏林分离派

第一节	世纪末柏林的艺术状况	084
一、	国家精神的象征——柏林国家美术馆	085
二、	威廉时代的艺术与王权	087
第二节	柏林分离派的前身——“十一人”社团的成立	091
第三节	早期柏林分离派	094
第四节	卡斯热兄弟对柏林分离派的影响与作用	101
第五节	分离派在柏林的崛起	105
第六节	柏林分离派与印象主义	111
第七节	德国印象主义三杰	115
第八节	柏林分离派与表现主义	121

第四章 维也纳分离派

第一节	维也纳分离派的春天	130
第二节	克里姆特的绘画	136
第三节	国际艺术对维也纳分离派的影响	141

结 语	150
-----	-----

参考文献	154
------	-----

附 录

一	慕尼黑分离派初创日志	160
二	德国慕尼黑分离派首批成员名单	162
三	慕尼黑分离派宣言	167
四	早期维也纳分离派大事记	169
五	世纪之交柏林艺术大事记	173
六	文中涉及的重要画家及评论家简介	175

附 图	187
-----	-----

导言

一、问题的提出

导言

“由于最终一种伟大的混合思想比一个伟大的单一思想引起更大的反响，我个人愿意把19世纪80年代后期看作是新旧艺术的更替时期。”¹

约翰·拉塞尔

1.[美]约翰·拉塞尔：《现代艺术的意义》，常宁生译，江苏美术出版社，1996年版，第12页。

2.[美]《大百科全书》：哥伦比亚大学出版社。secession, in art, any of several associations of progressive artists, especially those in Munich, Berlin, and Vienna, who withdrew from the established academic societies or exhibitions. The artists of Munich formed a secession in 1892 that spread to other German cities. The Berlin Secession split away from the Verein Berliner Künstler in 1892; in 1899 it held its first exhibition in its own building. The group was led by Max Liebermann and included Lovis Corinth, Hans van Marées, and Franz von Stuck. When, in 1910, young artists of the Brücke group were excluded from the Berlin Secession exhibition, Max Pechstein led the rejected painters and organized the New Secession group. The Vienna Secession was organized in 1897 by 19 leading Austrian artists. Their leader was Gustav Klimt; whose decorative, exotic murals exemplify Secessionstil, the Viennese version of art nouveau. The Photo-Secession group was an American association of modern photographers founded in 1902 by Alfred Stieglitz and Edward Steichen in New York City in reaction against pictorial photography.

3.[美]《大百科全书》：哥伦比亚大学出版社。secession, in political science, formal withdrawal from an association by a group discontented with the actions or decisions of that association. The term is generally used to refer to withdrawal from a political entity; such withdrawal usually occurs when a territory or state believes itself justified in establishing its independence.

导 言

一、选题的意义

SECESSION²在德文和英文中，其原意是指“分离、脱离、独立”³，而在西方美术史的术语之中，SECESSION专指19世纪末至20世纪初发生在德语区域的分离主义美术运动。

19世纪末分离主义运动风行欧洲，特别以德国、奥地利为主要发源地。虽然从地域上划分，奥地利自1866年普奥争霸之战后被迫退出德意志为始，已不属于德国的疆土，但从13世纪以来直到19世纪中期，统治奥地利达640年之久的哈布斯堡家族曾是德意志王位的世袭继承者。同一种血脉、同一种文化、同一种语言使两国之间有着文化同一性。因此，在被称为德语区域的欧洲国家中，本文研究的德语区域分离派以慕尼黑、维也纳、柏林为主要代表。

1892年以慕尼黑为发轫地的欧洲第一个分离派出现后，德语区域20多个文化都市都相继成立了分离组织，其中慕尼黑分离派、维也纳分离派、柏林分离派对德语区域现代艺术的发展起到了承前启后的作用，成为德语区域古典美术与现代美术之间的分水岭，在此过程中，分离派运动催生出一个更加崇尚表现主观精神的新的艺术样式——表现主义，把被称为

欧洲传统艺术最后阵营的德国引领到世界的前沿，缔造了欧洲 19 世纪文化神话。

先锋含义的本身说明文化危机的存在。19 世纪下半叶，德语区域乃至欧洲各个领域经历了历史上最剧烈的新旧交替的变革。在美术领域，揭竿而起的反叛现象也成为历史的必然。当时，德语区域的文化环境相对保守，出身于学院传统教育的分离派艺术家们直接面对的是学院主义保守的学术氛围、地方文化的狭隘习俗、受官方掌控的艺术家协会、有着传统审美惯性的公众群体。分离派世界主义的艺术主张与打着民族主义旗号的文化沙文主义者之间形成了不可逆转的对峙。分离派的艺术家与皇帝及官方在美学上的争执中，遭到那些自认为捍卫被严重危及的传统艺术的保守势力的反对。分离派艺术家甘冒被指责的风险，反其道而行之，退到了孤立无援的险滩。他们出版的支持现代艺术的重要刊物《潘》、《艺术与艺术家》、《简约主义》、《青春风格》以及维也纳分离派出版的《神圣的春天》，与占强势的官方传统艺术机构、艺术评论家之间形成了势不两立的对立阵营。

分离派运动与遍及欧洲的新艺术运动⁴、印象主义一起改变着西方美术史的发展，“青春风格”和重精神表现的象征主义在慕尼黑和维也纳分离派中取得了令世界瞩目的辉煌成就，涌现出一批杰出的艺术家和被后人视为经典的不朽之作。柏林分离派具有国际艺术发展的变革意识，同时又保持民族文化自律的艺术主张。在其存在的十几年间，举办的年度沙龙成为了国际艺术交流的盛会，打破了国界间的限制，击碎了保守的文化民族主义的片面性和局限性给德国艺术带来的桎梏；在民族文化自觉的基础上倡导了一种世界主义的文化氛围。除此之外，分离派不固守一种风格，鼓励探索与实验，主张在传统的基础上力创新的风格，从而加快了德国现代艺术的发展进程。

分离派运动实现了德语区域艺术史上的来自官方“统一性”的艺术风格到“多样性”风格的觉醒。艺术家从依附于官

4. 新艺术运动：发轫于法国，源自法语“Art Nouveau”，始于 1895 年，大约持续到 1910 年前后，终被现代主义运动所代替。“新艺术”这一名称来源于定居法国、经营日本工艺品的德国商人、出版人 S. 宾把迁移后的艺术中心命名为“新艺术之家”。在这里，他资助重要的设计家从事“新艺术”设计，并于 1900 年在该地举办了新艺术作品的展览，新艺术运动由此得名。其影响至广，遍及欧洲、美国以及俄国。在欧洲大约五六个国家以这一旗号开展新艺术运动。在巴黎和布鲁塞尔（Brussel）被称为“新艺术”（Art Nouveau）；在意大利被称为“自由风格”（Stile Liberty）；在西班牙的巴塞罗那被称为“现代风格”（Modern Style）；在维也纳被称为“分离派风格”（Sessionestile）；在德国被称为“青春风格”（Jugend Stile）。

方机构的职业角色过渡到具有自立能力的“自由艺术家”的新的社会角色,它改变了官方机构的资助政策,成功地影响了美术馆的现代艺术收藏政策,从而激活了公众对现代艺术的兴趣,促使现代艺术获得了评论界的认同,进而成为新艺术的保护者和艺术家的发现人,在威廉二世的政体之下为德国表现主义开拓了一个自由发展的空间。

在当代美术史的研究当中,对于现代艺术起始的时间有多种观点,然而从艺术的现代与传统的关系上来看,起源于欧洲的20世纪艺术被看作是现代的艺术。德语区域的现代艺术更是以20世纪初的表现主义绘画风格著称。而在与传统艺术的直接对峙中,德语区域分离派先期占据了前沿阵地,成为德语区域现代艺术的先声。其后,伴随着以1900年为转折的现代艺术思想以及1909年出现的未来主义、1910年左右出现的野兽主义和立体主义,德国表现主义社团“桥社”于1911年正式迁往柏林。当这些艺术流派及其“经典作品”纷纷占据了整个欧洲艺坛后,被看作19世纪艺术先锋的分离派,却又被看作为德语区域艺术界的保守势力,并逐渐退出了历史的舞台,诚然,任何艺术流派以及艺术家都具有时代的局限性。分离派所涵盖的多种风格的艺术实践、世界主义的艺术视野,在推动德语区域现代艺术的发展进程中功不可没。分离派艺术家们的风格迥然各异,丰富多彩,作为针对保守的德国文化氛围的现代艺术的先行者,他们是不应被历史所遗忘的。

本文力求更多地深入到史料之中,洞察分离派运动与历史的必然性、民族性格与时代发展之间的关系,从历史的角度去体察艺术的发展、衰落过程,及其与时代息息相关的必然联系,探究其发展的自身规律。同时,之所以选择德语区域分离派运动作为论文的研究对象,是希望对经过“极度筛选”的美术史做出略有裨益的补充,在对历史的回眸中探求主流艺术与非主流艺术在时代发展的进程中互为因果的辩证关系,强调20世纪前夜现代艺术启蒙运动中出现的具有开拓精神的艺术家、评论家、支持现代艺术的出版人、收藏家在艺术的发展

中所起的作用。今天看来,分离派在艺术上的主张,比20世纪初的已成定局的现代艺术运动更具有多重的文化意义,在“全球文化”的冲击和注重民族文化发展的当代中国,如何在民族文化传统的精髓中发展出具有当代语境的艺术是我们艺术工作者面临的最大挑战,以及在外来文化的冲击下如何确立民族文化的自信。这一看上去似乎带有个案的研究,实际上代表了人类历史发展的共性规律。

对艺术风格从古典到现代的流变过程中,艺术与时代的关系,艺术家对新艺术的探索经历等都是引起我对分离派运动特别关注的原因。此外,由于在德国学习和工作期间,对分离派时期绘画风格的热爱也是我潜心研究该主题的动力之一。回想当初为了一些自己非常喜爱的分离派画家的作品,常常驱车几百公里去不同城市的美术馆,流连忘返。把这些在国内鲜为人知的分离派艺术家介绍到国内,对其作品进行分析与研究,不仅是自己的兴趣所在,同时感到责无旁贷。

二、研究现状

当代西方美术史学者自注重观念艺术、追捧新媒介艺术的时代以来,19世纪末的分离派历史被看作是“远古时代”的古董,正在渐被遗忘。学术研究的潮流趋向影响和制约了美术史研究的客观性。在德国美术史研究中,对各个流派不乏具有史料价值的文献,其中有十分翔实的有关分离派画家的主要言论、事件等史实的记录。如1989年沃夫斯堡大学美术史教授约瑟夫·卡恩(Josef Kern)在对帝国时期的艺术和文化史的研究中撰写的论文《德国威廉时期的印象派》;慕尼黑大学艺术史研究中心的海尔曼·鲍尔(Hermann Bauer)1989年出版的文献资料《慕尼黑分离派的开端》⁵都详尽记载了慕尼黑分离派初创时期的日志;贝特拉博士(Dr. Peter Paret)的史料性论文《柏林分离派》⁶、普拉肯女士(Marian Bisanz-Prakken)的专著《维也纳分离派》⁷等对帝国时代艺术和文

5. Hummel Rita:《Die Anfänge der Münchener Secession》,tuduV-Verl.-Ges.,1989

6. Peter Paret:《Die Berliner Secession Moderne Kunst und ihre Feinde im Kaiserlichen Deutschland》,Severin und Siedler,1981

7. Marian Bisanz-Praken:《HEILIGER FRUEHLING》,Christian Bandstaetter Verlage,1999

化史研究的论著都较全面、详尽地阐述了威廉时代德国艺术界的纷争,为我研究分离派提供了极有价值的参考资料。详尽的文献资料是具有深度研究的必要条件。然而,纵观美术史,在19世纪末纷繁复杂的流派、变幻莫测的风格样式影响之下,能彰显民族个性、能代表时代特征的分离派在西方美术史中没有得到应有的重视,艺术家优秀的作品也逐渐从大众的视野中消失。这一具开拓精神,从传统到现代艺术递变过程中的重要链接被忽视了。

现代艺术产生于何时?早在20世纪50年代许多学者就各抒己见,至今方兴未艾。更有学者把现代艺术的初始归功于1789年的法国革命。美国当代著名艺术批评家约翰·胡塞尔(John Russell)在1974年出版的著作《现代艺术的意义》中把现代艺术的开端确定在1870年。慕尼黑的艺术史教授汉斯·泽德迈(Hans Sedlmayr)在他1948年出版的著作《中世纪的衰微》(《Verlust der Mitte》)⁸中把现代艺术的开始和18世纪(1789)的启蒙运动以及1789年的法国大革命联系起来。40年之后,1988年,柏林威尔纳·布什教授(Werner Busch),在没有引用汉斯·泽德迈观点的前提下,在《十八世纪艺术的危机和现代艺术的崛起》⁹中以十分充分的理由把现代艺术的缘起向前推移了几个世纪,与其观点不谋而合。甚至有学者把生于17世纪的夏尔丹看作是现代艺术的始作俑者。威尔纳·霍夫曼(Werner Hoffmann)的论著《现代艺术的基础》¹⁰(Grundlagen der modernen Kunst)、《现世的天堂,19世纪的主题与思想》¹¹《Das irdische Paradies: Motive und Ideen des 19. Jahrhunderts》与此观点对立,把19世纪的艺术提升到了十分重要的地位。

国内的西方美术史研究,学者们大多以英国美术史学家贡布里希所著西方美术史的体系为参照,现代美术史的研究是以法国的印象主义、后印象主义、德国表现主义直至二战后美国现代艺术为重点。而对德语区域分离派运动缺少全面系统的研究。特别是对于出现在欧洲的第一个分离派——慕尼

8.《Verlust der Mitte》: Verlust der Mitte. Salzburg-Wien, 1948

9. Das sentimentalische Bild. Die Krise der Kunst im 18. Jahrhundert und die Geburt der Moderne. München (Verlag CH Beck), 1993

10.《Grundlagen der modernen Kunst》, stuttgart, 1966

11. Das irdische Paradies: Motive und Ideen des 19. Jahrhunderts, 2. Aufl., München: Prestel, 1974

黑分离派,以及存在时间最久的柏林分离派更未有深入涉及。近年来,国内学者对西方现当代艺术的热诚关注更使19世纪末的话题成为历史。

三、论文的基本思路

20世纪七八十年代以来,国际史学界的学术研究方法一直有一个“向下看”的方法转型,这种取向更加注意基层经验和生活细节的“小历史”,从细微事物和寻常人物重构历史,让大家更了解历史的深邃与绚烂。于是,我在本文的研究中也采取了这种方法,试图紧附于事实,以自下而上的方法来阐释,发现在这一场运动在不同社会层面呈现的地域性和复杂性,结合时代背景以社会学的方式对艺术家的作品进行分析,探求分离派艺术家在时代的局限内所具有的先进意义,将德语区域现代艺术的开拓时期定位在分离主义运动的时代。

在通常意义上,选择了一块学术“处女地”就可以保证学术成果的新颖性。然而,很少有人涉及的研究领域并不一定能保证研究者发现新问题,不能提供新的问题资源,在史学的研究中就不能叫创新。就我的研究来讲,事实上,发生在德语区域19世纪末的分离主义运动,本身就是一个细碎而边缘的话题。如果只是就事论事,仅仅做一番材料的爬梳,则至多是在浩如烟海的文字中又增加一份等待尘封的史料。

因此这一研究的过程其实也是一个危机四伏的过程,所谓史料也是原本抱有不同目的、不同观念的人的“陈述”,偏见与误读如影随形,伴随着研究过程的始终。既可能迷失在材料的迷宫中,茫然不知所措,也可能误入意识形态、观念预设、逻辑悖论、个人好恶的歧途,看似满载而归,其实一无所获。前辈学人在谈到研究者与历史材料的关系时,使用了一个惊心动魄的词:搏斗。所以,要从材料的海洋中捕获一条大鱼,首先要求研究者特具眼光,才能选择一个独特的研究视角,提出新的问题。论文的意义正在于此。把19世纪末分离

派运动的进程看作是德语区域现代艺术运动的开拓期。由这一个案考察德语区域官方艺术政策；官方艺术家协会、分离派艺术家、收藏家、公众对现代艺术存在什么样不同的理解；官方的审美取向如何在纷争中被分离派运动所改造；帝国官方艺术家协会与分离派又如何纵横捭阖，权力运作。换言之，本文真正关注的是德语区域的现代艺术开端运动在不同社会层面是如何展开的。

另一方面，人作为这场艺术运动的主体，在不同地域分离派运动展开的过程中，必定是主导因素，人决定了文化政策、审美取向与新的艺术形式，研究分离派运动，就必然要展开讲述各色人等在其中的复杂行为，分析其动机，这就离不开叙事。

美国人类学家克利福德·格尔兹(Clifford Geertz)的“深描”¹² (thick description) 理论认为，人生活在自己所编织的意义之网中，微小的事件也渗透了整个社会的符码意义系统，通过对这个事件的解码，就能够达到对整个社会的意义系统及支配这一编码过程的权力结构的理解。就此而言，德语区域分离派运动的过程就不只是一件19世纪末发生的地方性事件或是一场艺术运动，其背后必然包含了社会符码意义系统的编码和再编码过程。

使用微观研究方法观照一段历史，其中每一历史事件都获得了平等的研究价值，这或许就是我所认为的“历史无处不在”的意义吧。我们缺少的不是历史，而是发现历史的眼睛。拥有了这双慧眼，我们就可以从历史中发现问题，尤其是学术中的新问题，这些新问题其实也就是“新的学术增长点”。在学术研究中，不难看到不断有一些问题推出，成为人们的关注焦点，而另外一些问题又渐渐脱离学界关注的中心。问题中心与边缘始终在不断变化。就“问题”而言，尤其是在社会层面，提出问题的方式中隐含了一个时代的思维方式、价值观甚至伦理道德，包含了时代的创见也同时包含了时代的偏见，每一个时代提出的问题或多或少是从其现实思虑中构建出来的。

12.[美]克利福德·格尔兹(Clifford Geertz,1926-):《文化的阐释》，上海人民出版社，1999年版，3-36页。

本文拟从历史事实出发,发掘和解释历史证据,进行从下至上的逐级历史重构。把分离派的历届年度展作为纵向的线索,以展现 19 世纪末分离派艺术家共同的美学理想,却又各具独特绘画风格的作品为横向的线索,在纵横交错的经纬坐标中标注出论文的重点,即德语区域内的慕尼黑、维也纳、柏林分离派。本文共分为四章:第一章从宏观的角度阐述德语区域分离派是在何种文化背景之下产生的。第二章论述慕尼黑分离派作为欧洲第一个分离组织的发生、发展、衰落的过程。第三章对柏林分离派的阐述是基于威廉二世特殊政治背景之下,分离派为现代艺术的发展在极其压抑的氛围中开拓了自由的空间,德国印象主义是其主要的艺术形式。第四章阐述绘画与设计并重的维也纳分离派,国际艺术对维也纳艺术的滋润并使其得以长足的发展。

第一章

德语区域分离派产生的文化背景

第一节 传统与现代文化的冲突

19世纪末遍及欧洲的变革从根本上动摇了传统的基础。文化上出现了多元的思想与流派,艺术上理想主义与现实主义、学院派与先锋派、官方艺术家与自由艺术家、传统与现代文化的冲突在世纪末更加明确地显现出来,成为世纪之交特殊的文化征候。

在德国,官方的艺术亲民政策与少数人的精英意识、民族主义与世界主义、传统审美与现代审美之间发生了不可逆转的冲撞,掀起了一场反对以地域为界的狭隘的地方主义、反对官方资助的保守的文化氛围、反对美术院体制的文化运动。19世纪的最后十几年,当古典主义绘画传统逐渐成为学院教条,进而沦为政治宣传工具时,德国先锋艺术家们试图寻找符合时代精神的出路,他们以结集社团的形式与官方艺术相抗衡,其反叛精神强烈地左右了世纪末的艺术发展。1892年、1897和1898年,慕尼黑、维也纳、柏林分离派相继成立。一部分艺术家首先以现实主义艺术观突破了学院主义毫无生机的绘画样式,建立了与世界同步的艺术模式。

“现代文化”的性质是针对“传统文化”而言。尽管中西方美术史学家以各自不同的划分方式来界定现代艺术的含义与时段,“现代”一词历来具有着与“传统”相冲突的含义。当一种艺术形式逐渐变为教条时,总会有新的艺术来超越它。艺术史成功地记录了每个时代艺术创新的过程,从文艺复兴运动到新古典主义,无论是巴洛克风格的产生或者样式主义的出现,还是各种以“主义”为后缀的风格流派的诞生,无不显示着各时代革命的精神。18世纪之前德国艺术在深受法国、意大利影响的同时,荷兰艺术也得到德国画家的尊崇。19世纪的德国,有着复兴古希腊精神之梦想的学院派画家与关注平民生活的现实主义画家有着不同的艺术追求。

古希腊、罗马文化的光辉不仅是整个欧洲文化的文明源头,而且对德国起了决定性的作用。自从公元781年查理大