

湖南美术出版社

李于昆
编著

西方现代艺术欣赏

素质教育美术丛书

西方现代艺术欣赏

湖南美术出版社 李于昆 编著

图书在版编目(CIP) 数据

西方现代艺术欣赏 / 李于昆编著: —长沙: 湖南
美术出版社, 2004

I. 西... II. 李... III. 艺术—鉴赏—西方国
家 IV. J051

中国版本图书馆CIP数据核字 (2004) 第040267号

西方现代艺术欣赏

湖南美术出版社出版、发行 (长沙市雨花区火焰开发区4片)

编著: 李于昆 英文翻译: 王武 程玉珍 责任编辑: 邹敏讷

湖南省新华书店经销 深圳华新彩印制版有限公司印刷

开本: 787 × 1092 1/36 印张: 6 $\frac{2}{3}$

2004年6月第1版 2004年6月第1次印刷

印数: 1-4000册

ISBN 7-5356-2081-7/J · 1942 定价: 36.00元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-4787105 邮编: 410016

网址: <http://www.arts-press.com/>

电子邮箱: market_arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与印刷厂联系调换

素质教育美术丛书

现代美术教育研究所主持编写

现代美术教育研究所顾问

杨力、章瑞安、李绵璐

杨永善、尹少淳

《西方现代艺术欣赏》卷主编

尹少淳、邹敏讷

序

毫无疑问，西方20世纪以来的艺术，是目前人类有艺术史以来，风格变化最剧烈、表现手法最多样、流派竞出、最令人眼花缭乱的藝術。

在这百余年期间，艺术不仅体现为对传统表现方法和形式的反叛，更体现于对传统艺术形式和种类的创新。一个颇值得我们关注的现象是，国外研究西方艺术的学者有90%在研究西方现代艺术，这比例不可谓不大。或许其研究的出发点各自不一，但谁也不可回避现代艺术早已成为我们生活本身的一部分。西方现代艺术一个重要的特点就是对任何政治体系和商业体系所控制、所模式化的僵硬结构进行消解。现代生活最大的危险就是商业经济日益渗透下的人性的麻木。而现代艺术正是要以它独特的方式来打破常规，颠覆固有结构，让人得到精神上的自由。现代艺术的生命力，并不在于它能够给人们提供什么貌似正确的思想观念，而在于它能够在多大程度上激发人们对于这些观念的思考。同时，现代艺术中的绝大部分作品，尤为注重其探索性和批判性，在工具材料的运用上也进行了极大的拓展，故呈现的面貌更具文化的多元性和视觉的冲击力。

尽管对西方现代艺术的贬褒从来就不一致，但并不妨碍人们对它的品评、鉴赏、收藏和展览。建于1929年的纽约现代艺术博物馆（MoMA），自开馆以来一直从事着永不间断的艺术收藏，是西方现代艺术作品的一个最重要的聚散地。它的馆藏作品，展示了同在一个坐标图上的各个点，记录了相关时刻中社会、文化的变革和艺术形态的不断发展。

当时博物馆的宗旨就是为了收集和展示当代最好的现代艺术作品，即以收藏因追随印象主义等现代艺术潮流而被传统派人士拒绝的作品而开办

的。现在博物馆的收藏品已超过 65 000 多件。馆藏作品包括了 19 世纪后期全部及 20 世纪欧洲和美国的主要油画和雕刻流派的代表性作品。由于其半个多世纪以来的成就和影响,现在已很难想像当时博物馆的创建工作是一项多么勇敢的实验——它是向未知领域的一次冒险。从最初以介绍马蒂斯、毕加索、勃拉克等巴黎画家为开端,之后扩及到雕刻、素描、建筑、版画、摄影和电影等项目;从野兽派、表现派、未来派等,一直到我们当代的主要流派和代表人物。令人目不暇接的作品,展示了现代艺术中最重要最迷人的历程。正因为博物馆以其独具慧眼的风格创新和收藏展出的多姿多彩,不断吸引了纽约和世人的目光,1984 年,该馆经过 4 年的修建重新对外开放,一座高 52 层的美术馆新馆工程竣工启用,面积由原来的 3760 平方米,扩充到 8080 平方米,其中 6040 平方米作为永久性陈列馆藏作品之用。

对于这样一个在现代艺术发展中占有重要地位的博物馆,我国读者其实并不陌生,它的很多藏品已经通过不同媒体的介绍被我们认识了解。如果我们承认在一个多元化的、开放的社会中,文化的交流变得越来越频繁,人与人之间的距离变得越来越近的话,那么我们的生活同时也就不断受到了现代艺术的影响。人是最活跃和最有创造性的,是精神性的梦想与物质性的欲望的综合体,现代艺术对人的自身的强烈关注,注定了它在现代社会中的无所不在,它是人们内心深处埋藏着的自然和谐生命存在的乌托邦式的永不泯没的征兆,这征兆远非是消闲和悦目可以归纳的,它更多地与现代人面临的复杂境遇以及由此而产生的情感、心理反应联系在一起。事实上,纽约现代艺术博物馆在展示视觉艺术与社会文化复杂关系方面虽然存在着诸如追赶潮流之类的现象,但它在实践维度上体现出更为多重的文化功能,它将所面临的挑战变成一种更具专业吸引力的人的活动和博物馆行为,现代艺术中的创新精神在这里得到更集中的反映。因而它在整体上比其他类型的博物馆拥有更多的固定的观众,并拥有年轻的,受过高等教育的,对艺术非常感兴趣的忠实观众,最重要的是这些人具有自己的判断力。

同样,我们相信我们的读者的判断力。改革开放以来成长的一代青少年,比之于上辈人更为开放、成熟和理性,视域更加宽阔,再也不会“谈西色变”,再也不会提出诸如“印象派是腐朽没落的资本主义的艺术”之类的问题了。今天,世界上任何一个角落所发生的事件,经由现代大众的

中介，都可以共时性地同时呈现于地球村人的面前；任何一个“地域性”的事件，都会同时拥有“全球性”的意义。这正是现代社会提供给我们的一种全新的经验。因此，一种真正具有现代意义的艺术，也必然是“世界性”的，而不可能仅仅属于某一文化传统。或者说，基于一种现代的胸襟和视野，以往不同国家、不同艺术家的各种流派风格表现式样都不应再被视为自己的“专利和私产”，而应该是共时性地属于当下此在的现代人的。如此，对西方现代艺术的鉴赏，我们恰好可以看到的是它能够在相当程度上激发我们对社会、对人生的沉思和向往，体验社会的错综复杂性和我们的灵感。换言之，体验现代艺术，就是体验一种现代精神。

基于这样的想法，在这本篇幅不大的册子中，我们选取了博物馆收藏的116位作家的204幅作品，以艺术家出生年份和作品创作年代的先后为序展开，按编年史的方法进行编撰。所选作品依次包括作者、作品名称、制作年代、使用的材料和尺寸等说明。选编的原则大致为：1.作品的时代性；2.艺术家个人风格的独特性；3.作品对后世艺术的影响力；4.表现过程所具有的原创性。虽然挑选出的作品在数量上只占博物馆全部收藏的极小部分，但在形式和内容上仍然突出了收藏的多样性，涵盖了西方20世纪艺术中最重要的作家和作品，以及体现了在品质、范围、水准上的收藏要求。

世界艺术史中每一阶段都有各自的价值和兴趣，对于一般读者和青年朋友来说，了解现代艺术却有着更大的需要和迫切性。我们希望大家在观赏阅读时能满足这种兴趣，做出自己的思考和理解，批判地吸收一切于我们有益的东西。

全书虽只是十余万字，却也颇费心思，因为现代艺术本身是难以定义的，何况每张作品的叙述还限定在有限的文字内。不妥之处，欢迎读者指正。

湖南大学王武、程玉珍二君为本书的编撰提供了部分文字资料，特此致谢。

李于昆

2004年春于广东外语外贸大学

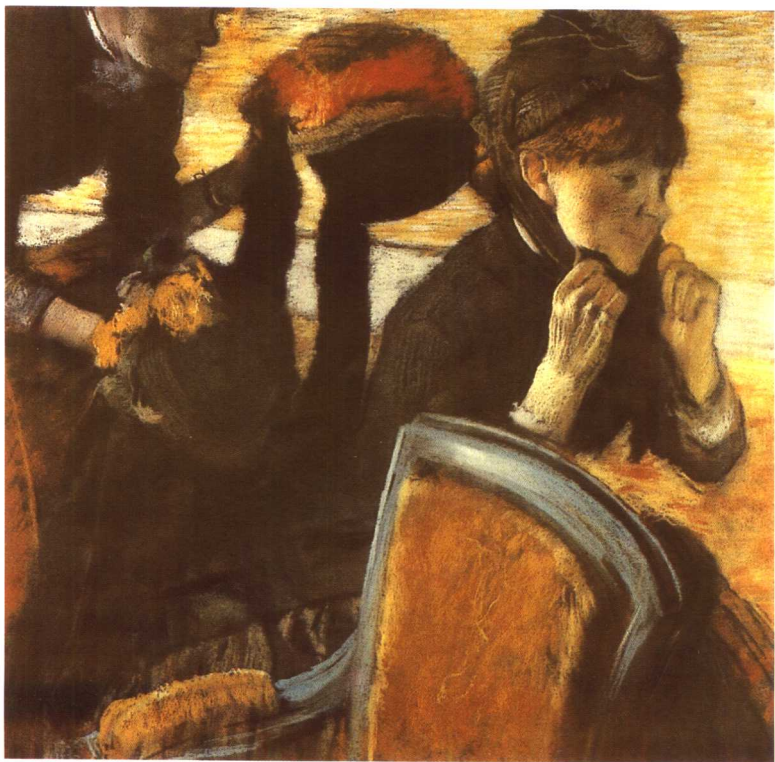
目 录

序	1
作品	1
艺术流派	203
人名译名对照	211

在米勒家 1882 蜡笔·纸 70.2cm × 70.5cm

德加, 艾德加 Degas, E. 1834 — 1917

画面沿着椅背所形成的对角线展开, 所绘的水平线位置较高, 反映了日本画法和非西方观念的强烈影响。这些手法创造了一个封闭而私密的空间。画中装饰性的元素和简明的彩色线条形成对比鲜明的图案, 产生抽象的效果。也许德加在此非凡的创意就是在场的人物和那些强调的物体: 如椅子和三顶贝雷帽之间的对比和相互交融。作品抓住了感情微妙的一刻, 把绘画形式、当时的时尚和社会存在之间的概念有机地结合在一起。德加在当时的印象主义作家圈子中具有与众不同的特点。他更钟情于视觉的韵律和现代生活的想像力, 刻意追求近乎苛刻的形式来把现实主义与为艺术而艺术两者结合在一起。德加的禀性决定了他是个窥私癖者, 他观察事物不仅保持距离, 而且居高临下, 这固然与他优裕的家庭背景有关, 但更多是出于本能。他运用线条的天才和对色彩的丰富感觉相结合所产生的作品永远令人陶醉。

浴者 1885 油彩·画布 127cm × 96.8cm

塞尚, 保罗 Cézanne, P. 1839—1906

浴者的身体已被简化, 就技法而言并不高明, 右膝盖的比例也不恰当, 但从整体来看, 人体站如磐石, 就像跨过高山和河流的巨人。艺术家或许不追求真实地再现对象, 而是想要表现浴者与自然间的和谐。正是在这自然面前, 塞尚被世界的一种神秘感深深地震慑, 他看出没有任何事物可以在孤立中存在——尽管画中的主题是一个“浴者”, 他却让我们看见了万物皆有颜色与重量, 并为此穷尽毕生精力。塞尚是银行家之子, 性格非常内向, 不善言辞, 从一开始就不断经历着失败并被圈内人士排斥, 虽然他成功很晚, 但他的作品产生了巨大的影响, 许多艺术家都以朝圣的心情来见他, 他被广泛认定是“现代绘画之父”, 因为他对形体的简化, 显示出在情感超然的外表下潜藏着对绘画规律的解析与整合, 并为立体主义和抽象主义铺开了道路。此画为博物馆后印象主义的主要收藏之一。

穿红背心的男孩 1893—1895 油彩·画布 81.2cm × 65cm

塞尚, 保罗 Cézanne, P. 1839—1906

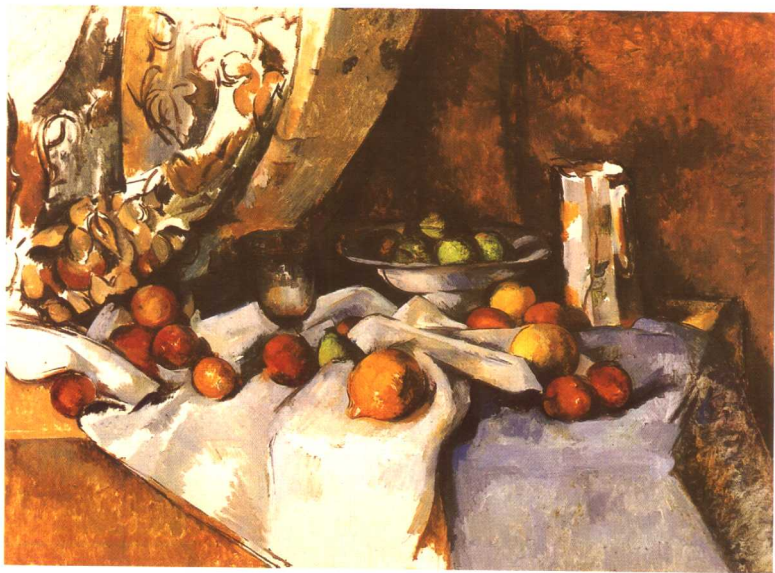
人物塞满画面, 笔触宽阔浑厚, 造型坚实有力, 红色的背心在灰绿的色调中显得夺目而安详, 脸部的肤色在深色窗帘的映衬下更透出一股明亮, 其他颜色也恰到好处地相互呼应, 构成一种微妙的关系。塞尚用色不凭瞬间直观印象而讲究以色调表现物象的块体结构。他不用印象主义碎色拼接所造成的光怪斑驳, 而只以色块处理造型。他的目标是: 要使印象主义变得更坚实牢固, 接近于博物馆的名画。他说的“接近”是要通过学习前辈大师的构图布局和形体描绘的坚实, 使主观体验到的真实更为持久。作品在构图上也许是传统的, 但笔调与设色却全属创新。塞尚的这种风格, 呈现出强烈的个人特征和天马行空独来独往的强劲。他甚至宣称只有他才是时代惟一真正的画家。

苹果与静物 1895—1898 油彩·画布 68.6cm × 92.7cm

塞尚, 保罗 Cézanne, P. 1839—1906

画面的构思包括苹果的数量、形状、颜色、次序和模式上的复杂组合。静物对塞尚特别的吸引力在于他可以从某种意义上控制画面的结构。他在自己的画室中面对水果、盘子、陶器、桌子与窗帘沉思, 变化成一个多元的有机体。他强调世界万物都可以归结为球、柱等基本块体, 绘画应依此而定结构, 色彩也应依此而成为表现体质的固定色块。当前辈大师们用单一的几何图形把所有的结构组合成一体时, 塞尚以印象主义手法从一点到分散, 在接受大师们的思想时, 也把这些表面看来松散的物体组合成一体, 具有一种庄严稳定的感觉。此画尽管看起来似乎还未完成, 但这幅完成的作品却包含着新的意义: 一幅作品是否完成并不在于作品的外观和形式是否达到同外部现实的相像这一前提, 而是整个画面的构思和组合所形成的张力。

花瓶 1914 蜡笔·纸 73cm × 53.7cm

雷东, 欧迪龙 Redon, O. 1840—1916

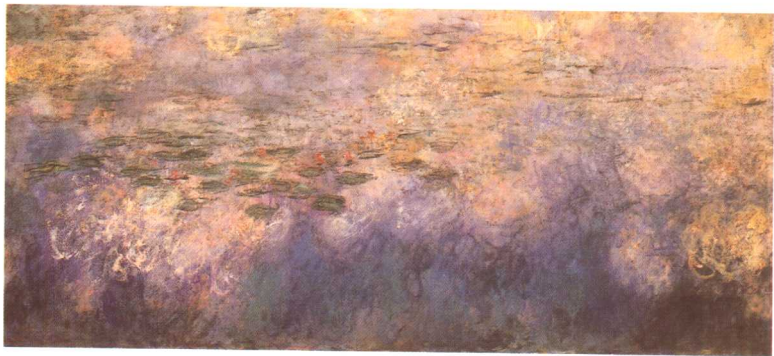
艺术家以他那种典型的用色如梦如幻的彩笔创造出来的温馨娇美的形象,不断激起人们的灵感。每一位为绘画而存在的画家都有一套自己的审美标准以及对色彩的敏感度,雷东的用色无拘无束,完全根据个人爱好,他最高的成就是他笔下那一束束精美的鲜花。画面的鲜花充满着感情,幻想与性感,这些被有选择地安排在画中的鲜花将永远向观者放射出迷人的光彩。美术史上最能将粉彩、蜡笔这类工具发挥到淋漓尽致的画家,除了德加就是雷东了。他虽没有超群的天才,但是他的作品具有单纯而强烈的观赏性,并对一群自称为“纳比派”的年轻的象征主义画家颇具影响,他对潜意识的关注,吸引了后来的超现实主义画家。

睡莲 1920 油彩·画布 200cm × 425cm

莫奈, 克劳德 Monet, C. 1840—1926

一片粉红色的云霄倒映在池塘中, 混杂的色彩和反光闪烁在风景中, 一片片绿色与红色的莲花漂浮在我们的眼中。莫奈凭借着将画布铺满不同颜色的个人化笔触, 创造出粉红、蓝和绿色的浓雾, 他也想要创造出水的一种无穷尽的“幻觉”, 刻意不画出两岸和地平线。他企图用一种新的象征主义形式, 着重表现翻腾的水花和光线的反射, 来扩展人们对水的深度和广阔的感觉, 这种以对光、色与空气的表达为重心的作画方式, 是莫奈典型的印象主义画风。在视觉上的冲击和在哲理上的理解, 使他对超出印象主义其他方面毫不关心, 并使他的作品有强烈的抽象风格。他不仅是印象派的宗师, 他处理色彩和光线的试验也成为抽象艺术的一个起点。1890年莫奈50岁时, 在奇沃尼买下一块土地, 开始建立自己的理想花园, 莲花系列的题材至少在他的创作生涯中持续了30年。

睡着的吉普赛人 1897 油彩·画布 129.5cm × 200.7cm

卢梭, 亨利 Rousseau, H. 1844—1910

画面构图有一种稀奇古怪的抽象性质, 月儿高照的沙漠荒原, 一头狮子悄悄地靠近熟睡着的吉普赛人, 曼陀铃和花瓶预示了立体主义画室里的道具。卢梭在这里表达了无声的、难以言状的奇异性质, 提前用上了超现实主义的标准语汇。这是现代艺术中最迷人、最奇妙的绘画之一, 他通过不多的几个要素创造出情调, 有海阔天空的想像, 又有谨小慎微的表现。如今, 他已经在美术史上占据了少数艺术家才能得到的历史地位, 成为超现实主义绘画的鼻祖, 但在当时, 他还只是一名不起眼的“业余”画家, 一个曾做过 19 年海关小吏的市井俗人。这一点恰恰吸引了后来的现代艺术大师们, 因为在卢梭身上体现出了与传统的“学院派”绘画的彻底决裂。浓郁的色彩、清晰描绘形体和严谨的细节刻画是他纯真的画风。

梦 1910 油彩·画布 205.7cm × 345.4cm

卢梭、亨利 Rousseau, H. 1844—1910

野生的茂盛丛林中，有虎视眈眈的狮子、漂亮的禽鸟、可怕的美洲野牛、惨淡的月亮和黑皮肤的竖笛手。一位畸形然而具有肉感的裸体，在一华丽的维多利亚式沙发上歇息。卢梭要表现的是那位女子躺在沙发上梦见自己在丛林中心旷神怡，这个梦是那么虚无，然而却又使人神魂颠倒，充满原始、神秘的魅力。这里没有死亡的威胁，有的只是对梦境的体验和反问，它是卢梭逝世那年所作的最后一幅伟大作品。卢梭作为画家和先知而被尊崇，是在他生命的最后十年。1910年他的作品在美国展出名声大噪，就在这一年他告别了人世，阿波里奈尔在他墓志上写着：“天堂的海关，可否让我免税通过，我就替你准备笔、颜料、画布……让你画那星星的脸庞。”

月亮和大地 1893 油彩·粗画布 114.3cm × 62.2cm

高更, 保罗 Gauguin, P. 1848—1903

原始、稚朴, 强烈、粗犷。在一片南太平洋的热带丛林景色中, 棕红色的女人体和深褐色的男人像经由厚实的色彩的振动和粗重的轮廓线, 直抵观众的眼前。这是一种带有壁画、版画和东方风味的造型处理手法, 色彩赋予极为概括的形象以情绪和气氛。画的内容来自塔西堤的一个神秘传说, 高更将童稚画和神秘气氛结合起来, 以新的自发性与创造性把自然的主题以平面的形式表现出来。在高更看来, 同样的一种美, 比如夏娃象征的人性之美, 文明社会就太虚, 不如原始一点的社会自然深刻。他在1890年离开繁华的巴黎去塔西堤后, 发现“地球上的天堂”并没有因为西方文明的侵蚀而完全消失。尽管他身体情况不佳, 经济拮据, 仍画出了岛上纯朴生活的作品, 高更本人体现了世纪之交回归简朴生活的浪漫理念的渴望, 他用原始精神和南海风情提高自己的艺术表现力, 更是对现代艺术的一大推动。

