

天津人民美术出版社

世界美术全集

西方现代美术

XIFANG XIANDAI MEISHU

8

世界美术全集

西方现代美术

XIFANG XIANDAI MEISHU

8

天津人民美术出版社

世界美术全集⑧

西方现代美术

出版发行：天津人民美术出版社

发行人：刘建平

地 址：天津市和平区马场道 150 号

电 话：3280587 3280485

邮 编：300050

经 销：新华书店天津发行所

地 址：天津市民权门外东丽区徐庄子对面

电 话：6320208

邮 编：300240

制 版：深圳兴裕印刷制版有限公司

印 刷：深圳当纳利旭日印刷有限公司

出版日期：1996 年 12 月第 1 版

1996 年 12 月第 1 次印刷

开 本：787mm×1092mm 1/48

印 数：0001—3000

书 号：ISBN7—5305—0629—3

J·0629

定 价：72 元

世界美术全集

顾问：(以姓氏笔划为序)

王 琦

李天祥

邵大箴

奚静之

责任编辑：姚重庆

刘 欣

薛 强

张宝林

图片摄影：冯炜烈

装帧设计：张歌明

技术编辑：靳立华

郑福生

20 世纪现代美术

张 敢

20 世纪的西方美术，思潮迭起，流派纷呈。概括地讲，可以分为三个大的方面：现代主义潮流、后现代主义潮流和现实主义美术。在现代主义美术现象中存在着三个主要思潮：表现主义、抽象和幻想。它们都可以在 19 世纪末期的后印象主义和新印象主义中找到其源头。塞尚和修拉从寻找西方绘画到印象主义时期逐渐失去的秩序感和平衡感入手，有条理地探索体积和块面的问题，并通过色彩的微妙变化发展出一种崭新的空间观念。他们的探索导致了立体主义、未来主义和构成主义等抽象派别，他们所关注的是艺术作品的内在结构和秩序。凡·高表达强烈感受的激情主义导致了表现主义派别的出现。他们主要强调的是艺术家对自身和世界的强烈感情和个人感受。高更则通过对于单纯和率直的追求，导向了幻想的艺术，它主要探索的是想象的领域，特别是其自发的和非理性的价值。在这里，来自南太平洋一些岛屿上部落民族的艺术和非洲黑人部落的艺

术都带给他们以启迪。应该指出的是,这些潮流之间的关系并不是相互排斥的,一个艺术家的作品通常不只属于一个潮流。这很容易理解,因为感情、秩序和想象在每一件作品中都是必不可少的:没有想象力的作品是枯燥乏味的;没有一定秩序,作品将变得一团糟;而没有感情的艺术,将让人对之无动于衷。现实主义艺术是独立于这些潮流之外的,它所关注的是围绕在我们周围的世界的外貌,本文着重介绍前三种潮流。不过它们之间本来就十分微妙的界限在30年代中期以后逐渐被打破了,因此,1945年以后的美术再按这种线索去介绍便毫无意义了。

一、现代主义绘画

1. 第一次世界大战前的绘画

表现主义思潮的兴起,是对印象主义冷静地追求氛围效果和客观的超然态度以及当时呆滞而无生气的艺术状况的一种反抗。表现主义者不再把自然界作为主题来源,它转而直接描绘美术家的观念与直觉。表现主义最早出现在当时欧洲艺术的中心法国巴黎,和另一个革新力量的集中地德国的慕尼黑。

法国的表现主义者被称为“野兽派”。这个名称得自于1905年的秋季沙龙,其代表人物是亨利·马蒂斯和他的一批年轻的朋友,如德兰、弗拉芒克和路阿等人。马蒂斯是野兽派公认的领袖,他所提出的口号“准确描

绘不等于真实”成了整个现代艺术的纲领。运用炽烈大胆的色彩和对视觉形象的扭曲变形是野兽派的最大特点。野兽派给几乎同时在法国兴起的表现主义运动施加了决定性的影响。对德国表现主义产生影响的还有挪威画家爱德华·蒙克和荷兰画家恩索尔等。当时欧洲流行的新艺术运动（在德国算为青年风格）也是德国表现主义在形式上的重要来源之一。另外更重要的一点是北欧民族所特有的对神秘的悲剧力量的追求，在他们作品中得到了有力的体现。德国表现主义运动有两个重要社团：一个是1905年成立于德累斯顿的“桥社”，其代表人物有恩斯特·凯尔希纳和埃里克·赫克尔，以及短期加入该组织的诺尔德等人，木刻在桥社成员的创作中成就最为突出。另一个重要社团是1911年成立于慕尼黑的“青骑士社”，其代表人物是康定斯基、麦克、马尔克和雅夫林斯基等，康定斯基提出了绘画要表达人的“内在需要”的主张，并最终将表现主义引向了抽象艺术。

立体主义在将绘画引向抽象的道路上迈出了最早的一步。立体主义开始于1907年，由于1914年大战的爆发而告结束。塞尚所提出的处理自然形象要应用“圆柱体、球体和圆锥体”的主张被立体主义者奉为圭臬。毕加索和勃拉克是这个运动的奠基者，他们的立体主义时期经历了分析的立体主义和综合的立体主义两个阶段。在分析阶段，他们探索将形象进行分解，并根据运动的视点将之重构。但这个时期他们都忽视了色彩，在形

式上也有很多相似之处。综合阶段的一个重要特点是采用了实物拼贴的手法来进行创作,这种手法后来被达达主义画家和波普艺术的艺术家们进一步推广。有许多年轻画家被毕加索和勃拉克的探索所吸引,纷纷加入了立体主义。他们的加入一方面扩大了立体主义的影响,同时也促发了立体主义内部的分歧,并导致了一些分离派的出现,其中最重要的便是以罗伯特·德劳内为首的俄耳甫斯主义,该派更重视色彩的构成而渐渐远离了具体形象,向抽象艺术的发展更进了一步。

立体主义所采用的题材仍与传统保持着某些微妙的联系,如静物、肖像和裸体等。而在意大利出现的未来主义艺术家虽然受到立体主义的影响,但他们却将目光转向了现代工业社会。未来主义者赞美机械,赞美速度和力量。他们认为飞驰的火车要比古希腊的胜利女神雕像更美。该派的代表人物有波丘尼、塞韦里尼、巴拉和卡腊等人。他们探索在绘画中表现运动,不过那些有着许多条腿的人或动物让人更多地想到了今天在卡通片中所见到的形象。

“至上主义”可以说是 20 世纪最纯粹的俄国艺术流派。这个由马列维奇领导的社团的作品已经完全是抽象的了。马列维奇主张艺术的真实就是色彩本身的动人效果,而再现一个物体本身是与艺术无关的东西。因此他创作了那件著名的作品《至上主义构成:白底子上的白方块》,即两个交叠在一起的色度不同的白色方块。

这个阶段中幻想艺术的重要代表是基里柯。他与未来主义画家卡腊以及后来的莫兰迪一起创立了“形而上画派”。这个画派和尼采的哲学有着千丝万缕的联系,在创作中采用不联贯的、奇突的、梦幻般的形象创造出一种神秘的戏剧感。他们的作品对超现实主义有很大的影响。马可·夏加尔,一个独立地生活在巴黎的俄罗斯画家,以其质朴的、童话般恬静优美的画面,将人们带入了另一种完全不同的幻想境界。

2. 两次大战之间的绘画

第一次世界大战中断了先锋派艺术家们的探索,为立体主义、未来主义和德国表现主义等派别的活动划上了句号。但是艺术家们的探索精神并没有被遏止,毕加索、马蒂斯和康定斯基这些开创性的人物都摆脱了原来的派别,开始了新的探索。

抽象艺术在第一次世界大战的中立国荷兰独立地发展出了“风格派”这个团体。其绘画上的代表人物是蒙德里安。他从哲学家苏恩梅克尔那里借鉴了“积极的神秘主义”或称“造型数学”的理论,发展出一种客观性的,反对个性化的艺术倾向,平涂的纯色块和水平—垂直线成了他们绘画的基本构成要素。而该派的另一位重要人物凡·杜斯伯格则对现代平面设计产生了深远的影响,这种影响借助于包豪斯得到了更广泛的传播。

一战后最重要的表现主义社团是出现在德国的“新客观社”。它成立于1923年,其代表人物是格罗斯、迪克斯和贝克曼。对中国绘画产生很大

影响的女画家柯勒惠支也被认为是表现主义者。他们的作品都带有强烈的社会倾向，对战后的德国社会进行了辛辣的讽刺和抨击。

这个阶段的幻想艺术是从战争初期一群带有强烈反战情绪的年轻艺术家的活动中发展起来的。1915年，他们聚集在瑞士苏黎世的一家小酒店里，并为自己的社团取了一个意义含混的名称：“达达”。苏黎世达达的代表人物有德国人许尔森贝克和里赫特尔，罗马尼亚人扎腊和扬科，法国人阿尔普等。因此达达从一开始便是一个具有国际性的团体。其中阿尔普的成就最为突出。在美国纽约也发展出了一个达达社团，其代表人物有马塞尔·杜尚、毕卡比亚、美国艺术家施蒂格利茨和曼·雷等人，他们还出版了自己的刊物《291》。随着一战的结束，苏黎世达达宣布解散，但是其成员却将达达反传统的精神带到了欧洲其他国家。许尔森贝克在柏林组织了一个达达社团，他充分利用了战败后德国人精神上的苦闷与思想的混乱，吸收了豪斯曼和前面提到格罗斯这样的艺术家。豪斯曼在照片拼贴手法中取得了很大成就。在科隆，一个运动在新闻记者巴格耳德和画家恩斯特的领导下形成了。在汉诺威，施韦特尔搞了一个自称为“默茨”的达达社团，并在其它达达团体相继解散的情况下，孤独而坚定地探索着。在法国巴黎也出现了达达社团，最初的参加者多为文学家，如艾吕雅、阿拉贡和布雷东，后来像恩斯特这样的画家也加入了进来。达达主义的实际意图是想摆脱一切古代传统的重荷，无论是社会的还是艺术的，而不是要创造一

种新的艺术风格。他们在幻想的领域内运用各种极端的手段，将垃圾或小便池等现成品抬高到艺术的地位，作为向艺术的挑战。杜尚为蒙娜丽莎加上胡须，毕卡比亚则对机械进行了嘲讽。他们想要打破艺术中一切因袭观念的思想和作法，带有明显的虚无主义成分和无政府主义色彩。

1924年，一批不满于达达艺术对荒谬的极端崇拜的艺术家和诗人，在达达主义结束后成立了超现实主义社团。他们把弗洛伊德的潜意识理论作为自己的指导思想，力求探索人类经验的先验层面，将梦境、潜意识和本能糅为一体，运用出其不意的偶然组合、无意识的发现和现成物拼集等手法来创造一种超现实的幻想境界。其代表人物有恩斯特、马格里特、达利、唐居依和米罗等。

3. 第二次世界大战以后的绘画

二战期间，许多欧洲艺术家为了躲避战争的灾难而逃到美国，这成为美国艺术得以迅速发展的重要契机。美国纽约一跃而成为西方艺术的中心，取代了巴黎的位置。战后受超现实主义的自动主义理论的影响，在美国兴起了抽象表现主义，这是一个集抽象艺术、表现主义和超现实主义大成的艺术派别。它强调创作者行动的自由性、自动性和无目的性，把创作行动本身提高到重要的位置。因此，评论家罗森堡又将抽象表现主义称为“行动绘画”。其代表人物有波洛克、德库宁、马瑟维尔和戈尔基等人，其中戈尔基是架起超现实主义和抽象表现主义之间的桥梁的关键人物。抽象

表现主义是西方前卫艺术主观化的最高表现,同时也是艺术从主观和自我走向客体性的开端。在抽象表现主义之后出现了“色域绘画”和“硬边抽象”等抽象艺术流派,代表人物有罗斯科、莫里斯、路易斯等人。其共同的特点是强调色彩作为独立的艺术语言的美学价值。

50年代,在美国出现了“波普艺术”。不过,第一件波普艺术作品却是由英国画家汉密尔顿创作的,此件作品的题目是《为什么今天的房间如此不同,如此有吸引力?》,这是一件尺寸不大的拼贴作品。但是汉密尔顿所关注的消费文明在美国的发展远远超乎欧洲各国之上,因此,波普艺术最终在美国流行起来。重要的波普艺术家有:安迪·沃霍尔,他采用重复的手法来复制一些大众传媒中的形象和日常消费品,如梦露和可口可乐瓶;罗依·利希滕斯坦则把漫画等现成的影像放大,用类似印刷效果的网点或条纹来进行表现;奥登伯格则将热狗、火腿等食物翻成石膏,还创作了大量表现日常生活用品的软雕塑作品;韦塞尔曼则将性感的女裸体与家具等实物结合在一起。在波普艺术家眼里,一切物体,特别是机械工业的产品和消费品都是美的。事实上,波普艺术是对抽象表现主义极端主观化的一种反抗。这种反抗在法国的新写实主义中表现得同样明确和强烈。跟波普艺术一样,新现实主义力主艺术必须回到实在的世界。该派的代表人物有伊夫·克莱因、阿尔芒和克里斯托。

在波普艺术的基础上,出现了“欧普艺术”或称“光效应艺术”。光效应

艺术是使观众的眼睛和大脑中产生错视或幻觉的艺术，其代表人物有瓦萨莱利和阿尔伯斯等人。由于光效应艺术的部分作品是通过机械来制造运动效果的，因此它和活动艺术是相互重叠的。活动艺术既包含了对机械的赞美与歌颂，同时也有对机械文明的揶揄和嘲讽，瑞士艺术家廷古利的那些歇斯底里的机械作品便给人这种感觉。

随着艺术家们对观念的强调，各种表演艺术和偶发行为相继进入艺术领域。此时，我们已经很难将之称为绘画或者是雕塑了，各种艺术之间的界限被打破了。“观念艺术”的出现可以说是对观念进行空前强调的必然结果。它流行于60年代末和70年代初。观念艺术更多地借助于文字、录音和录像等手段进行传播，是对传统艺术的珍奇性的一种反抗。在观念艺术家眼里，一个人拥有了艺术家的观念他便拥有了这件作品，艺术作品的唯一性在这里已经没有意义了。该派的代表人物有阿孔奇、吉尔伯特和乔治等。

70年代流行于美国的“照相写实主义”又称“超级写实主义”。该派利用照相机作为辅助手段进行创作，摄取大家习见的景物再将它们转移到画布上，进行精确的描绘。在理论上，他们以英国哲学家布洛的“距离论”为依据，认为只有最大限度地排除艺术家个人的主观感情才能真实地表现事物的本质，也就是说要与对象保持一定的距离。超级写实主义的代表人物有埃斯特斯，华裔画家姚庆章等人。

80年代,西方艺术更趋多元化,纽约所处的中心地位已被大大削弱了,这个时期在美国流行的艺术流派有“新表现主义绘画”、“涂鸦艺术”和“后涂鸦艺术”等,在意大利出现了“超前卫派”,德国出现了“新表现主义画派”,英国的绘画也开始长足发展。限于篇幅,这里不再详述。

二、现代主义雕塑

雕塑在19世纪的绝大部分时间里是最为保守的艺术,它很难甩掉传统的重负。与常常对它施加影响的绘画相比,雕塑是非常缺乏冒险精神的。因此,美国雕塑家大卫·史密斯认为现代雕塑是由画家创造的,从某种程度上讲他是正确的。

1. 第一次世界大战前的雕塑

法国雕塑家罗丹被认为是现代雕塑的开端。正是通过他的作品,雕塑才重新以一种主要艺术的姿态出现。但是对现代雕塑影响更大的却是几位画家,其中最重要的便是马蒂斯。在他的一些小型雕塑中,夸张的变形使雕塑具有了一种野性的力量,完全摒弃了传统雕塑语言的束缚。20世纪初期,一位年轻的罗马尼亚人被罗丹的名望吸引到了巴黎,但很快他就以完全不同风格进行创作了,他就是布朗库西。他将雕塑从模仿自然的重负中解放出来,直接用雕塑的体积和形式来进行实验,充分发挥了雕塑本身所具有的富有表现力的特性,他的作品和立体派的作品被称为当时雕塑

的两大主流。

从立体派近似于浮雕的拼贴作品发展到圆雕是一个水到渠成的过程，毕加索是这一转变的领路人。立体主义雕塑产生了一种巨大的解放力量，打开了通向各种主题的大门，并将雕塑定义成体量容积和空间的艺术，对现代雕塑有着开拓性的贡献。代表人物还有李普希兹、阿契本科和杜尚—维隆。

未来主义雕塑家认为雕塑的价值在于表现空间运动的概念，主张彻底放弃有限的线条和封闭式的雕塑。波丘尼的作品《空间中连续的形》恰当地表现了这种理论。

2. 两次大战间的雕塑

俄国的构成主义雕塑家将雕塑的概念进一步发展，认为雕塑的根本问题在于空间而非体量，拒绝把物质的体量作为造型因素，力图创造时间和空间的生动形象。他们还试图将工程技术应用于雕塑构成，所产生的空间关系像数学公式一样抽象。塔特林的《第三国际纪念碑》和加波的作品便具有这种特征。

达达主义者打破了绘画、浮雕、圆雕以及现代物品之间的区别，创造出了活动雕塑和现成品雕塑，对雕塑创作的空间和材料产生了巨大的影响，杜尚是该派最具反叛精神和创造力的人物。超现实主义雕塑的代表人物是阿尔普，他创作的那些自然而有灵气的作品足以和布朗库西的作品

相媲美。贾科梅蒂和奥本海姆也是超现实主义的代表人物。有人将亨利·摩尔也划入超现实主义,但这位英国大师自己却不以为然,不过他受到该派和构成主义的深刻影响却是毋庸置疑的。

1932年,考尔德在巴黎首次展出了用电动机和空气做动力的雕塑。使他成了第一个对欧洲抽象美术作出独特贡献的美国艺术家,杜尚将他的作品称为“活动雕塑”。

3. 1945年以来的雕塑

雕塑在二战后的发展与绘画相比明显缺乏某种内聚力或明确性。金属雕塑占有重要地位,其原因是金属具有很强的可塑性,同时又比传统材料易于得到。构成和装配成为后现代主义雕塑的重要创作手段。

极少主义雕塑又称“基本构成”,或称“ABC艺术”,是战后出现的一个重要派别。其突出特点是运用综合材料以工业方式来制造,通常具有纪念性尺度。其代表人物有大卫·史密斯、贾德和夏皮罗。这种纪念性尺度不可避免地引出了一个给特定空间或特定场所搞雕塑设计的概念,产生了“场所雕塑”。室内空间的设计延伸到室外,试图对大自然进行组织与重组而产生大地艺术,其规模之大可以说是埃及金字塔以来罕见的。前者以罗伯特·莫里斯为代表,后者以奥本海姆和罗伯特·史密森为代表。

装配作为一种雕塑手段在达达主义者手中就已使用,战后则出现了“装配和废品雕塑”。其特点是用装配而非雕刻成堆塑的方法来创作,全部

或部分地选用现代物品和城市文明所遗弃的一些废物,采用选择和重新组合或不加解释的展示的方式将其变成艺术品,代表人物有劳森伯和奈维尔逊等人。

70年代,雕塑在超级写实主义者手中又恢复了对人体题材的兴趣,通常采用从真人身上翻铸模型的办法来达到乱真的效果。安德烈和杜安·汉森是最有代表性的两位艺术家。

面对如此纷繁的西方现代美术,令人目不暇接。艺术家们的探索从不同的视角为我们展示了一个全新的艺术天地,既令人兴奋又让人困惑。在美国人中流行着这样一句话:“我不懂什么是艺术,但我知道我喜欢什么。”这实际上是困惑之后的一种无奈的反抗。的确,林林总总的西方现代艺术流派的探索,并不都是成功的,也并不都是建设性的,很多时候艺术与非艺术之间的界限都模糊了、消溶了,它们在美术史上的地位也需要经过时间和历史的考验。

三、后现代主义及现实主义美术

70年代之后,在西方有一种反现代主义的思潮出现,这种思潮被称为“后现代主义”。后现代主义是科技高度发达的后工业社会和信息革命的产物,主张艺术多元化,主张多中心论,认为各民族、各地区艺术有自己存在的价值,对古典传统有所回归,反对艺术精英化,提倡大众艺术。后现代