

翟 墨 王端廷 主编
晨 朋 编著

未 来 派

FUTURISM

● 西方现代艺术流派书系
THE WESTERN MODERN
ART SCHOOLS

人民美术出版社

THE WESTERN MODERN ART SCHOOLS

● 西方现代艺术流派书系

未来派

FUTURISM

晨朋 编著

人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

西方现代艺术流派书系：未来派 / 翟墨，王端廷主编；
晨朋编著. - 北京：人民美术出版社，2000.12
ISBN 7-102-02263-8

I. 西… II. ①翟… ②王… ③晨… III. 未来派 - 艺术 -
流派 - 研究 IV. J110.99

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 72885 号

未来派 • 西方现代艺术流派书系

出版发行：人民美术出版社

(北京北总布胡同 32 号)

制版印刷：北京慕来印刷有限公司

经 销：新华书店北京发行所

2000 年 12 月第 1 版第 1 次印刷

开本：889mm × 1 194mm 1/24 印张：6

印数：1-5,000 册 定价：32.00 元

图版目录

巴拉 自画像	46
巴拉 水彩画	47
巴拉 路灯——光的研究	48
巴拉 汽车经过时的抽象速度	49
巴拉 阳台上跑动的少女	50
巴拉 雨燕：运动的路线与动力的连续	51
巴拉 快速行驶的汽车	52
巴拉 水星在围绕太阳转动	53
巴拉 设计草图	54
巴拉 战争	55
巴拉 傍晚	56
巴拉 海上白帆	57
巴拉 草图	58
巴拉 草图	59
巴拉 装饰花边	60
巴拉 装饰花边	61
巴拉 自画像	62
巴拉 自画像	63
塞韦里尼 蓝色的舞蹈家	64
塞韦里尼 熊的舞蹈	65
塞韦里尼 光的球形膨胀(离心)	66
塞韦里尼 战斗中的装甲列车	67

塞韦里尼 母爱	68
塞韦里尼 吉娜肖像	69
塞韦里尼 遗址·废墟上的假面舞会	70
塞韦里尼 几何研究	71
塞韦里尼 摆成金字塔形的苹果	72
塞韦里尼 行动中的大炮	73
塞维里尼 莫尼柯的土风舞	74
塞韦里尼 塔巴林舞会有动感的象形文字	75
波乔尼 自画像	76
波乔尼 法布里夫人像	77
波乔尼 维吉尔·勃罗基肖像	78
波乔尼 马西米诺夫人像	79
波乔尼 妇女肖像	80
波乔尼 妇女头像	81
波乔尼 女子肖像	82
波乔尼 三位女子	83
波乔尼 母爱三部曲	84
波乔尼 去公园的女子	85
波乔尼 阳光下的船	86
波乔尼 威尼斯印象	87
波乔尼 阳光下的草垛	88
波乔尼 伦巴第地区的田园	89

波乔尼	行驶的火车	90 上
波乔尼	郊区的工厂	90 下
波乔尼	工厂景色	91
波乔尼	郊区	92
波乔尼	农村的杨树	93
波乔尼	走廊里的风波	94
波乔尼	城市的兴起	95
波乔尼	城市的兴起, 草稿	96
波乔尼	城市的兴起, 草稿	97
波乔尼	心灵·告别 (三联画)	98
波乔尼	心灵·旅行者 (三联画)	99
波乔尼	心灵·送行 (三联画)	100-101
波乔尼	现代偶像	102
波乔尼	笑	103
波乔尼	街道上的动力	104
波乔尼	住宅区的街道	105
波乔尼	同时发生的幻像	106
波乔尼	人体	107
波乔尼	水平的建筑物	108
波乔尼	物质	109
波乔尼	科科缅罗地区的大自然	110
波乔尼	橄榄球球员的运动	111

波乔尼 机敏	112
波乔尼 骑马的形态	113
波乔尼 两个酗酒者	114
波乔尼 山区风景	115
波乔尼 执矛骑兵的冲锋	116-117
波乔尼 在那波里的葡萄架下	118
波乔尼 石子路面	119
波乔尼 形体的综合造型	120
波乔尼 布索尼肖像	121
波乔尼 高山湖泊景色	122-123
波乔尼 雷特那托肖像	124
波乔尼 妇女肖像	125
波乔尼 在空间里连续性的独特形式	126
卡拉 同时并置·窗前的女人	127
卡拉 爱国庆祝会	128
卡拉 马里内蒂肖像	129
卡拉 无政府主义者加利的葬礼	130
卡拉 海边的松果松树	131
鲁索罗 雾的坚固性	132
德佩罗 滑稽演员	133

永远新生

——序《西方现代艺术流派书系》

世界上的艺术珍品已是洋洋大观，但是曾经历了时间的考验与筛选，卞和之玉人不识，杰作诞生之初被讥讽、咒骂的情况经常发生。莫奈被官方排斥终生，晚年婉谢了法兰西学院提供的交椅。凡·高穷疯，但自信他的画最终会售到五百法郎，如他得知今天的画价，当在阴间再次发病。

一人向隅，满座为之不欢；感情易传染。基于感情的审美观也易传染，杨贵妃的肥胖进入了周昉的画图。审美观的展拓缘于人际交流，刘姥姥日子久了也可能喜欢林黛玉。毫无异议，古老中国的艺术传统无限丰富，但哪一时代哪种风格能代表传统呢，历史太悠久了，传统之所以有如此强劲的生命力，正是由于反传统，反反传统，反反反传统的不断发展，永远新生。近亲婚姻导致衰颓，每次异种的引入才促使新品种、新生命的诞生。都经历过孤陋寡闻的时代，引进外国艺术是新鲜事，但外国传统犹如中国传统，都是在反、反、反、反、反中积累形成的，要识别精华与糟粕并不容易，取哪样的经呢？往往深入宝山空手回，还自以为是地妄想将西方现代艺术一脚踢死，对吸取西方现代艺术起了绊脚石的作用。

现代中国人同古代中国人有距离，现代中国人同现代外国人也有距离，但哪种距离更遥远？须根据不同情况具体分析，但肯定一点：现代中国人同现代外国人之间的距离将愈来愈缩小，感情的传染愈来愈迅速。同是今日地球人，地球又愈来愈缩小，彼此间的交往日益亲密，相互的了解也逐步深入了。包括建筑、雕刻、绘画的《西方现代艺术流派书系》的出版正是时代潮流的产物，并又促

进了潮流的正向发展，因在宏观中，在比较中，提高了人们的识别力，不识货，货比货。

人情的共性绝不会埋没艺术的个性，正因物质生活太相似了，人们珍视独特的精神享受，追求奇花异草。猎奇亦是新鲜，但是短暂的，绝非艺术创作。保管传统的孝子和盲目崇外的浪子都不是创造者，也许回头浪子倒居于优势，既跨越了孤陋寡闻，又立足于土生土长。

吴冠中

2000年于北京

未来派

晨朋

20 世纪的世界美术舞台上，美术流派纷呈，社团层出不穷，像走马灯似的热闹。20 世纪初年，意大利诗人、作家、戏剧家菲力普·马里内蒂带头发起了一场未来主义文艺运动。

未来主义是涉及小说、诗歌、戏剧、音乐、建筑、美术等领域的一场广泛的艺术运动。它不仅在意大利得到传播发展，在欧洲和世界其他一些国家，如俄国、日本等，也都有追随者。

未来主义在艺术思想和美学观念上，与比它早一年登台的立体主义（1908 年）有不少相似之处。它们都否定传统，求新，求变。它们要表现的不是客观事物的本身，而是感觉和情绪。但立体主义追求的是静止的、机械的、几何的美感，而未来主义，则是歌颂“速度之美”、“动力之美”。

未来主义者们认为，新的时代——20 世纪，工业、科技在迅猛发展，机器、速度和力量应是艺术家们要加以描写的主要对象。他们主张歌颂工业文明，歌颂现代机器生产带来的速度、力量和竞争，极力倡导表现“速度之美”和“动力之美”。他们甚至把战争、暴力和恐怖活动，都视为摧毁旧世界的手段，认为是创造新世界应采取的方式。未来主义者甚至认为“战争是世界唯一的洁身之道”，是“伟大的交响乐”。他们中的不少人亲身投入了第一次和第二次世界大战，有的人甚至献出了生命。

以马里内蒂为首的未来主义者们，视传统为沉重的包袱，试图在抛弃传统的前提下，创造一种新艺术。他们在 20 世纪初年，向传统艺术发起了冲击，也可以说是发动了一次名符其实的艺术“革

意大利未来主义五位代表人物 卡罗·卡拉 菲力普·马里内蒂 翁贝托·波乔尼 吉诺·塞韦里尼 卢伊吉·鲁索罗 1912年在巴黎

命”，形成了一股强有力的浪潮。

意大利的年轻艺术家们，在20世纪初年发动的未来主义运动，一方面受到世界现代艺术大潮的冲击，另一方面则是出自民族主义情绪的驱动。他们对19世纪以来意大利艺术的滞后状态深表不满，强烈地希望有所创新、有所成就。他们否定传统、摒弃遗产，他们的思想、创作走向了极端，走向虚无。他们对历史传统采取“扫荡”政策，主张“摒弃一切博物馆、图书馆和学院”。他们在空间里表现动的过程，表现流动和力量，赞颂“战争之美”、“革命之美”、“机械之美”和“速度之美”。

未来主义运动在意大利，最初参加的人数并不多，除文学家外，画家、雕塑家只有乔科莫·巴拉、吉诺·塞韦里尼、卡罗·卡拉、翁贝托·波乔尼和卢伊吉·鲁索罗五人。后来，又有一些人陆续参加进来，如建筑师安东尼奥·圣埃利亚。到30年代，参加未来主义运动的画家已达五百人之

未来主义的发起人
菲力普·马里内蒂 1909

多，其影响也波及到其他国家。

在艺术上，未来主义美术家们赞颂都市文明和现代工业社会的机械美、动力美和速度美，歌颂机器、汽车，甚至飞机的高速度，但他们也并没有形成统一的风格。

在政治上，意大利的未来主义者，特别是它的发起人菲力普·马里内蒂，不但鼓吹战争，而且在意大利政府发动对非洲埃塞俄比亚的战争时还亲自参战，出征非洲。他们还发表宣言，支持侵略战争。在帝国主义国家为重新瓜分世界而发动的第一次世界大战期间（1914—1918年），意大利的未来主义文学家、艺术家志愿参战奔赴前线。未来主义画家翁贝托·波乔尼和建筑师安东尼奥·圣埃利亚就死于战火燃烧的意大利北部。

马里内蒂百年诞辰纪念像 漫画 1976
伊沃·帕纳吉

1918年，马里内蒂还组建了未来党。在法西斯独裁者墨索里尼于1922年当政之后，他投靠墨索里尼，并被任命为意大利作家协会主席。当墨索里尼伙同德、日法西斯发动第二次世界大战时，马里内蒂又随意大利军队进攻苏联（1942年）。

在第一次世界大战期间，一些未来主义画家为宣传鼓动侵略战争，作过一些宣传画（如卡拉的拼贴画）和油画（如波乔尼的《持矛骑兵的冲锋》）等。

未来主义的发起人菲力普·马里内蒂(Filippo Tommaso Marinetti, 1876—1944年)，出生于埃及的亚历山大城，父亲是著名的律师，母亲是一位抒情诗人。1893年举家迁往法国巴黎。在

菲力普·马里内蒂参观
乔科莫·巴拉的构成作品

那里，马里内蒂进入巴黎大学攻读文学。在巴黎学习期间，马里内蒂深受现代主义艺术影响，与法国现代主义文学家、艺术家接触较多。

1894年，18岁的马里内蒂回到祖国意大利，进热那亚大学攻读法律。1899年毕业。此后，他并没有按照自己的法律专业去发展，而是走上了诗歌创作的道路。他于1905年完成的剧本《饕餮的国王》，为他赢得了赞誉。从此，他与文学、艺术结了缘。

1909年2月20日，在画家塞韦里尼的协助下，马里内蒂在法国巴黎的《费加罗报》上发表了第一篇《未来主义宣言》。他在宣言中声称：“迄今为止的文学都是表现静止的沉思、恍惚和睡眠，我们则要赞美进取性的运动、狂热的失眠、疾速的步伐、冒险的跳跃、打耳光和拳击。”

菲力普·马里内蒂在
出征埃塞俄比亚的路上 1935年

马里内蒂在第一篇宣言中主要涉及文学创作，只有在谈到歌颂“速度之美”时，才列举到美术作品。《未来主义宣言》中这样写道：“我们断言一种崭新的美——速度之美——使得世界更加丰富多彩。……一辆跑起来像机关枪一样发出尖厉啸叫的汽车，比萨莫色雷斯的胜利女神更美。”^①

马里内蒂只在回到米兰后，才与画家们正式发生联系。1910年2月11日，他与卡拉、波乔尼、鲁索罗等画家共同发表了一篇《未来主义画家宣言》。为这篇“宣言”的发表，他们对意大利美术现状进行了热烈讨论，争论十分激烈。最终，他们在“宣言”中提出如下主张：

第二次世界大战时，
马里内蒂随意大利军队
进攻苏联 1942年

1. 一切模仿的形式必须受到蔑视，一切创造性的形式应得到歌颂。
2. 重要的是对“和谐”、“趣味高雅”等术语的专横统治进行反抗。这些都是过分具有伸缩性的词语，借助它们来毁坏伦勃朗、戈雅和罗丹的作品是轻而易举的。
3. 艺术批评家是无用的和有害的。
4. 必须彻底扫除一切发霉的、陈腐的题材，以便表现现代生活的漩涡——一种钢铁的、狂热的、骄傲的和疾驶的生活。

出发去打仗的
翁贝托·波乔尼 1916年

5. 必须把曾经用来钳制创新者的罪名“疯子”这个称号，当作一个高贵的、荣誉的称号。
6. 在绘画中，补色是绝对必要的，就像诗歌的自由韵律和音乐中的复调一样。
7. 普遍动力论应当在绘画中表现出有动力的感受。
8. 在表现自然的时候，最最重要的是真挚和纯粹。
9. 运动和光线粉碎了物体的实质。^②

在《未来主义画家宣言》上签名的画家，除前边提到的卡拉、波乔尼、鲁索罗之外，还有当时