

翟 墨 王端廷 主编
裔 萼 编著

抽象表现主义

ABSTRACT EXPRESSIONISM

● 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

抽象表现主义

ABSTRACT EXPRESSIONISM

裔萼 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: 抽象表现主义/崔墨, 王端廷主编;
裔萼编著. - 北京: 人民美术出版社, 2000.9
ISBN 7-102-02228-X

I. 西… II. ①崔… ②王… ③裔… III. 抽象表现主义-艺术-流派-通俗读物 IV. J209.9-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 42907 号

抽象表现主义·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 8 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 889mm × 1194mm 1/24 印张: $6\frac{1}{3}$

印数: 1-5,000 册 定价: 32.00 元

图版目录

霍夫曼	蓝色的幻想	35
霍夫曼	昼夜平分点	36
霍夫曼	大教堂	37
霍夫曼	门	38
霍夫曼	镜中的维罗蒂	39
高尔基	艺术家和他的母亲	40
高尔基	自画像	41
高尔基	构图，第六号	42
高尔基	亚当的子夜	43
高尔基	结构	44
高尔基	荷罗柯姆	45
高尔基	肝就是公鸡的冠子	46
高尔基	花磨坊的水	47
高尔基	洋葱的叶子是一只猫头鹰	48
高尔基	订婚二号	49
高尔基	《极度痛苦》之习作	50
高尔基	极度痛苦	51
高尔基	暗绿色的绘画（局部）	52
波洛克	月亮女人	53
波洛克	帕西淮	54
波洛克	夜的典礼	55
波洛克	月亮女人剪圆圈	56

波洛克	天国马车的辙印	57
波洛克	4-1949	58
波洛克	结构	59
波洛克	大洋的灰色	60
波洛克	肖像与梦（局部）.....	61
波洛克	芳香	62
德·库宁	坐着的女人	63
德·库宁	女人	64
德·库宁	女人第一号	65
德·库宁	女人第二号	66
德·库宁	两个女人与静物	67
德·库宁	警察新闻	68
德·库宁	火的时代	69
德·库宁	通向河流的门	70
德·库宁	风景中的女人之三	71
德·库宁	蒙托克 V	72
德·库宁	谁的名字是写在水中的（原“无题之二”）.....	73
德·库宁	海盗	74
德·库宁	无题	75
克兰	橙色与黑色的墙壁	76
克兰	无题	77
克兰	埋葬之一	78

罗斯科 第 18 号	79
罗斯科 覆盖在桔红色上的黑、粉红和黄色	80
罗斯科 地球与绿色	81
罗斯科 蓝色中的白色和绿色	82
纽曼 这里之一	83
纽曼 一天	84
纽曼 第三	85
纽曼 谁害怕红、黄、蓝第一号	86
斯蒂尔 1947J	87
斯蒂尔 绘画 1948-D	88
斯蒂尔 绘画	89
古斯通 钟	90
古斯通 镜子	91
布鲁克斯 罗达多	92
马卡-雷里 黑板	93
马瑟韦尔 西班牙共和国挽歌第 34 号	94
马瑟韦尔 西班牙共和国挽歌第 102 号	95
马瑟韦尔 西班牙共和国挽歌第 108 号	96
戈特利布 锦标赛	97
戈特利布 下降的箭头	98
戈特利布 狂风之一	99
戈特利布 记号	100

戈特利布 摇摆	101
莱因哈特 蓝色绘画	102
莱因哈特 黑色绘画	103
莱因哈特 第17号	104
马内西埃 热特马尼之夜	105
马内西埃 焰	106
马内西埃 乡村的节日	107
哈同 绘画49-9	108
哈同 T.1974,E.15	109
沃尔斯 燃烧的灌木丛	110
沃尔斯 无题	111
苏拉热 绘画	112
马蒂厄 桔红色、红色和黑色	113
马蒂厄 被斩首的奥利弗	114
布里 麻袋	115
布里 麻袋第五号	116
德·斯塔尔 无题	117
德·斯塔尔 海道的形态	118
德·斯塔尔 灰色	119
德·斯塔尔 王子公园里的踢足球者	120
杜布菲 拿着玫瑰蹦跳	121
杜布菲 自然的历史	122

杜布菲	青铜的风景	123
杜布菲	有着精巧鼻子的母牛	124
杜布菲	穿红色服装的人物	125
杜布菲	实质上的美德	126
杜布菲	家庭用品，居住，阶段	127
杜布菲	有两个显赫人物的场所	128
约恩	纪尧姆·阿波利奈尔	129
约恩	两张面孔	130
约恩	无皮生物的脱衣舞	131
约恩	超越时代	132
科尔内耶	岛的魅力	133
科尔内耶	隐喻的合奏	134
阿莱钦斯基	远离伊克斯埃尔	135
阿佩尔	两张脸	136
阿佩尔	女人与花	137
阿佩尔	三张脸	138
阿佩尔	发怒的风景	139
阿佩尔	荷兰人	140

永远新生

——序《西方现代艺术流派书系》

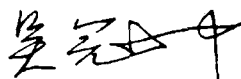
世界上的艺术珍品已是洋洋大观，但是曾经历了时间的考验与筛选，卞和之玉人不识，杰作诞生之初被讥讽、咒骂的情况经常发生。莫奈被官方排斥终生，晚年婉谢了法兰西学院提供的交椅。凡·高穷疯，但自信他的画最终会售到五百法郎，如他得知今天的画价，当在阴间再次发疯。

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肪的画图。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。

人情的共性决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。

A stylized, expressive handwritten signature in black ink, likely belonging to the artist Wu Guanzhong. The characters are fluid and interconnected, with a prominent horizontal stroke across the middle.

2000年于北京

抽象表现主义

裔蓉

抽象表现主义一词的提出,最早出现于1919年,一位德国的评论家以此评论康定斯基(Wassily Kandinsky)早期那些自由的抽象绘画。1929年,美国的阿尔弗里德·巴尔用这个词向美国人介绍了康定斯基的艺术。1946年,美国批评家罗伯特·考特兹用这个词概括美国新一代艺术家如德·库宁(Willem de Kooning)、波洛克(Jackson Pollock)、纽曼(Barnett Newman)等人的创作。在《剑桥艺术史》中,关于抽象表现主义的定义是:“不具象又非几何形的抽象艺术,强调绘画的动作,如阿希尔·高尔基(Arshile Gorky)和杰克逊·波洛克的作品所表现的那样”。抽象表现主义内涵比较复杂,与其说它是一个派别,不如说它是一种思想,一种在二次大战之后现代艺术的具有突破性发展的思想,它挣脱了欧洲现代艺术传统的束缚,以纽约为中心,成为最早的真正的美国美术运动,所以又有纽约画派之称。它同时波及欧洲,成为20世纪四五十年代欧、美艺术的主流。

抽象表现主义起源于超现实主义。超现实主义的潜意识学说和“自动主义”创作理论,是抽象表现主义发展的动力。抽象表现主义绘画并没有统一的纲领和统一的风格,也没有统一的社团,每位画家的艺术都各具特色。但是,他们有着共同的信条和基本的创作法规,即“自动主义”和“生物形态主义”。他们的艺术共同点是即兴的、动感的、非具象的、反形式的和技巧自由的,同时反映了二次大战后,西方知识分子内心的苦闷和彷徨。

一、美国的抽象表现主义

(一) 渊源

第二次世界大战使作为主战场的欧洲遍体鳞伤，而美国却成为战争的受惠国倍受世人瞩目，美国国内的政治、经济以及文化环境都非常好，为现代艺术的发展提供了良好的条件。随着1940年巴黎被攻陷，世界艺术的中心随之从巴黎转向纽约，兴起于此的抽象表现主义成为世界现代艺术的唯一代表，它的产生适应了二次大战后美国人的心理状态和审美需求。

促使抽象表现主义在美国诞生的直接原因，是大批欧洲著名现代艺术家以及不少评论家、经纪人和收藏家寓居美国。20世纪三四十年代，杜尚（Marcel Duchamp）、米罗（Jean Miro）、达利（Salvador Dali）、夏加尔（Marc Chagall）、阿尔普（Jean Arp）、康定斯基、克利（Paul Klee）以及蒙德里安（Piet Mondrian）等现代艺术大家都先后来到了美国，他们带来了抽象主义、表现主义和超现实主义等艺术，他们催发了美国抽象表现主义的诞生。美国的抽象表现主义艺术融合了立体主义、抽象主义的形式和超现实主义的观念，使立体主义、抽象主义的块面平面构成和超现实主义对潜意识的展示熔于一炉，并将它们推向极致。

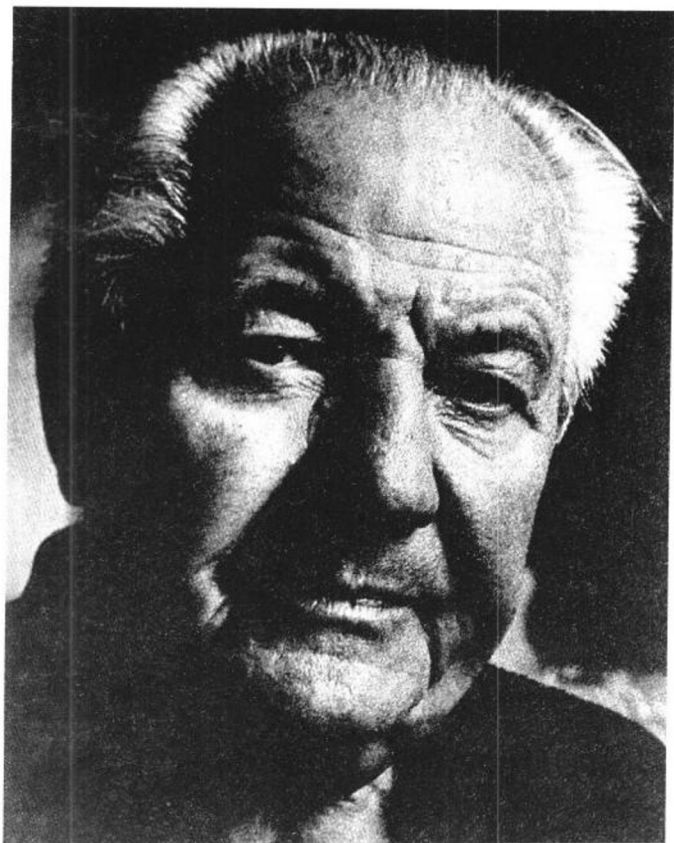
立体主义对美国抽象表现主义的影响非同一般，这种影响与教育家汉斯·霍夫曼的努力是分不开的。汉斯·霍夫曼（Hans Hofmann, 1883—1966），德国人，1898年于慕尼黑学习美术，1904年到巴黎，得马蒂斯和德劳内的亲授，以立体主义风格画风景、静物和人物。1914年回慕尼黑，次年在此创办他的第一所美术学校，从事教学。1930年移居美国，任纽约市美术研究会的教师，1934年在纽约创汉斯·霍夫曼美术学校，向美国艺术家传播现代派原理。他极为精辟地解释了毕加索和马蒂斯的艺术，使美国艺术家了解到立体主义的核心所在。他的努力使得1936年在纽约现代艺术博物馆举办的《立体主义和抽象艺术》展览，更易被美国艺术家所接受。这次展览再一次将立体主义的精义呈现在美国艺术家面前。霍夫曼本人也是一位抽象表现主义画家，他强调作画要依赖感情，而不是知识。他对美国抽象表现主义画家的培养作出了重要贡献。1936年前后，美国的一些青年艺术家已经开始了对立体主义的探索，如高尔基、波洛克、德库宁等人，他们的探索是在“联邦艺术

计划署”的资助下进行的。他们发展了毕加索等人对立体主义的理解，摒弃了立体主义的过分形式化和理智化，而是强调在非理性的下意识的动作中完成对外界现象的思考、分析和综合。

康定斯基、蒙德里安和马列维奇等人的抽象方法为美国画家们所熟知，并被他们全盘接受。他们借用抽象的方法来逃避现实和理性，他们不再像康定斯基等抽象主义画家那样相信精神的力量，战争使他们对世界充满了悲观和失望，他们用纯粹的形式（缘于立体主义和抽象主义）和直接的方法（缘于超现实主义）表现自我的情绪，不拘形式，随心所欲。

超现实主义对抽象表现主义的产生有着显而易见的影响。美国画家们对马松、马塔、达利、唐吉、米罗和布列顿等超现实主义大师非常熟悉。美国的画家们在探索立体主义的画面结构时，为了避免其对形式的过分关注，吸收超现实主义的“自动主义”，借助自动动作将内心的潜意识记录在画面上。高尔基、德库宁、波洛克和戈特利布等人都认识了这一观念，并掌握了这一技巧。但是，抽象表现主义画家对超现实主义的吸收是有选择性的。他们反对超现实主义的对梦境的细致描绘，主张“自动地”表达无意识状况。

抽象表现主义运动在美国的成功崛起与美国二次大战后冷战政策密切相关。战后，美国在文化上实行冷战政策，政府需要将美国塑造成与共产主义相对立的“自由”社会形象，抽象表现主义为这些宣传活动提供了理想的风格。它与“社会主义现实主义”的本质完全对立，它是“自由的、有创造性的、崭新的”艺术。由于这种政治上的倾向性，从一开始，它就获得了美国现代艺术博物馆的大力支持。创建于1929年的现代艺术博物馆是美国当代艺术领域里审美趣味的创造者，它在二次大战中卷入了美国的对外政策，在40年代上半期，参与了许多与战争有关的计划，为后来在冷战中扮演一个关键性的角色树立了榜样。在该馆的国际计划中，为伦敦、巴黎、圣保罗和东京的国际展览提供了当代美国艺术展——主要是美国抽象表现主义作品展。该馆的馆长巴尔是决定抽象表现主义运动成败的最重要的人物，他还是古根海姆艺术博物馆的艺术顾问，这个博物馆为抽象表现主义的许多艺术家提供了首次重要展览，如为波洛克举办了1943、1945、1947年的个展，汉斯·霍夫曼1944年的个展，罗斯科1945年的个展等。抽象表现主义者巧妙地适应了新的历史时期的需要，他们通过强调完全个性化的绘画，创造了一场新的艺术运动，因为它被看作是“政治自由的象

霍夫曼照片 约1960年摄

征”而大获成功。本书从艺术的角度阐述这一画派的特色和代表作者。

(二)先驱

美国抽象表现主义的形成与几位先驱者的努力密不可分。杜尚、莫霍利-纳吉(Laszlo Moholy-Nagy)、艾伯斯(Josef Albers)、奥尚方(Amédée Ozenfant)和霍夫曼等人对第一代抽象表现主义画家的影响是不可忽视的。

杜尚1915年到达纽约后,依然非常活跃。他组织达达活动,1920年与德雷埃(Katherine Dreier)和曼瑞(Man Ray)创建了无名艺术家协会,致力于现代艺术的发展。他的反社会意识、怀疑现有的一切美学观念、无休止地创新绘画形式给抽象表现主义画家以很大的启示,他的艺术观念

和精神催化了美国现代艺术的发展。

莫霍利-纳吉曾是包豪斯(Bauhaus)学院杰出的教授,也是一位表现主义者。1937年,他在芝加哥成立了新的包豪斯学院。他热衷于寻找绘画的象征意义,最后又利用直觉来作画和雕塑,他曾出版了一本自传《新艺术》,他在书中阐述了自己的艺术观念,他的教学、著述以及艺术创作对抽象表现主义画家影响颇深。

艾伯斯亦是一位包豪斯思想的传播者。他1933年到美国后,训练了一大批艺术家、建筑师和设计者。他不断地研究视知觉的规律,在绘画中,他继承了蒙德里安和马列维奇的传统,主要以黑、白、灰的色块来表示平衡、垂直、纵深等视觉效果。在对视知觉的研究中,他提出了一个问题:“当艺术家在二度表面上,以直线、平涂的形状和色彩来创造一种幻觉的三度空间时,我们如何看待这个第三度?”他的观点影响了美国几代艺术家,包括抽象表现主义画家。

奥尚方是一位纯粹主义画家。他试图重新树立健康的艺术观念,将机器生产的需要变成美的新规律。他的创作采用抽象的形式和立体主义的结构法,用色和谐,强调时代感。1939年到美国后,他用这种绘画方法传授画艺,对色域画派影响较大。

对美国抽象表现主义画家产生最直接影响的重要人物是霍夫曼,有关他的生平情况,在上文已有所提及。他不仅从事教学,还进行抽象表现主义的创作,他被称为“抽象表现主义之父”。他认为色彩不是形的附庸,形与色的统一是抽象绘画的关键。他对立体主义的精辟论述,使美国画家受益匪浅。他在创作中使色块、滴点和笔触形成一个相互关联的整体结构,他创作的《春》,就是用颜色滴洒在画面上完成的,这一方法后来为波洛克所完善。霍夫曼后期的作品变化多端,手法均为抽象,代表作品有《门》等。

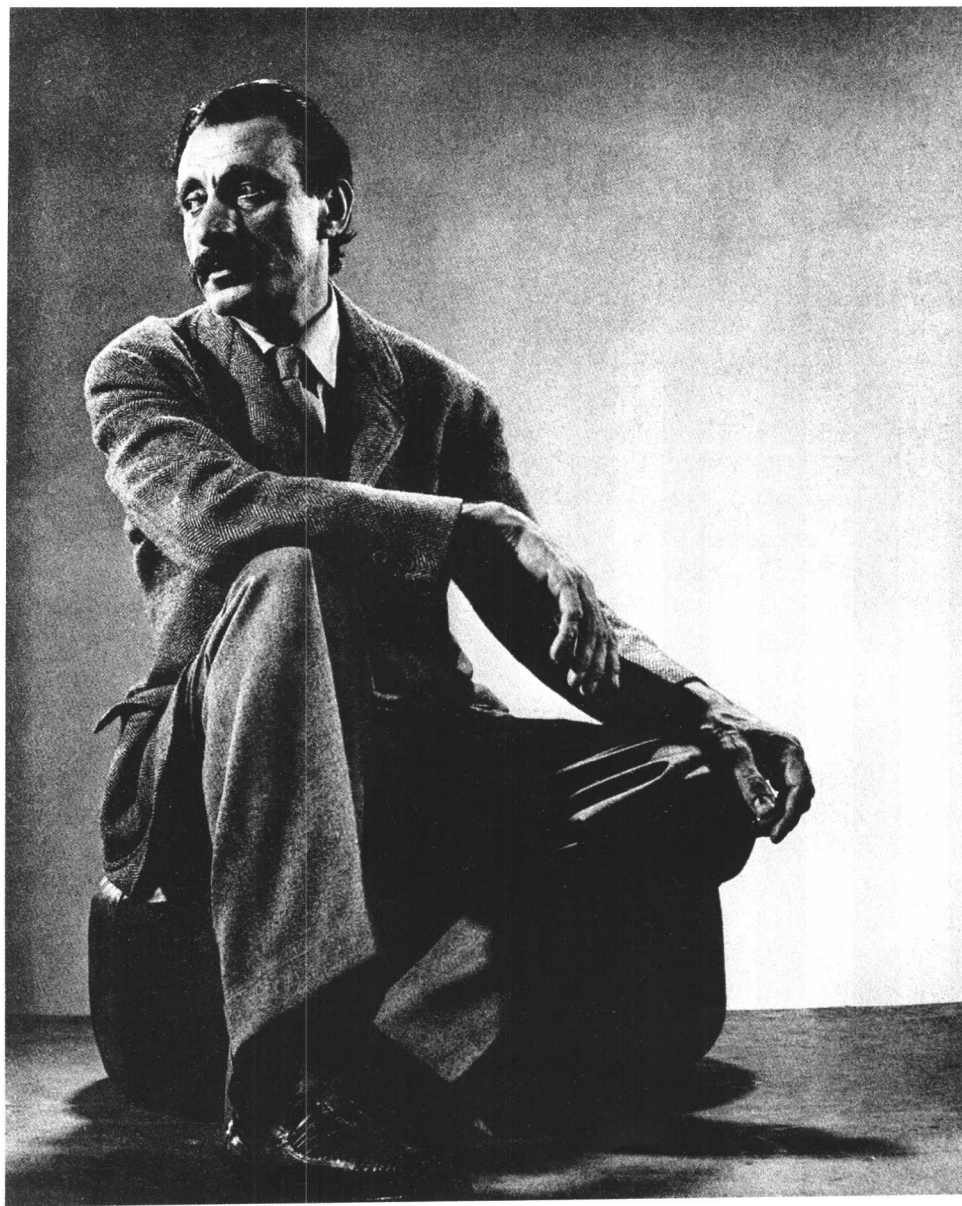
(三)行动绘画

美国抽象表现主义内部又分很多派别,如三张通过任意的自发行为,以非描绘性的方式(如洒滴、流淌、抛掷等)作画的行动画派。此类艺术家多以线条、斑点和痕迹表现人的自发冲动,展示创作过程的痕迹以及猛烈的动作效果。他们常利用作画过程中的偶发事故,来创造意想不到的效果,并以此表现作品和作者间的某种神秘不可解的关系。他们的作品一般画幅巨大,并以“满篇幅”构

图为主，即认为画布的任何部分都是同样的重要，没有所谓的构图中心。此类艺术家被称为“动作画家”（The Gesture Painters），其始作俑者为阿希尔·高尔基（Arshile Gorky），杰出代表为杰克逊·波洛克、德·库宁、弗朗兹·克兰等。

阿希尔·高尔基（1905—1948），亚美尼亚人，原名沃斯达尼格·马诺格·阿多伊安，因仰慕俄国作家马克西姆·高尔基而更名为阿希尔·高尔基，1920年从苏联的亚美尼亚移居美国，入罗德岛设计学校学习艺术。1925年迁往纽约，就读于纽约艺术中心，后任教于此。他倾慕欧洲现代艺术大师，尤其是米罗和毕加索。他比同代人更早地使用这些大师的手法。30年代，他的绘画主要受立体主义的影响，40年代初受到欧洲超现实主义的启示，开始在绘画上追求具有生命力的形态和空灵感觉，他的作品充满东正教的神秘气息，格调优雅。他的画中表现了情欲的骚乱，以一种敏感的细线表达内心的脆弱，长羽毛的生殖器是他作品的母题，他以此抒发潜意识中难以名状、无从安慰的情绪。其代表作品有《索奇花园》（1941）、《弗吉尼亚风景》（1943）、《肝就是公鸡的冠子》（1944）等。1948年自杀。他最早使用了滴洒等作画方法，他画中潜意识的流露使也被认为是超现实主义的最后位画家，抽象表现主义的先驱，“行动画家”第一人。

“行动画家”的最具影响力的代表人物是杰克逊·波洛克（1912—1956），他的名字几乎成了“行动绘画”的象征。他生于美国怀俄明州的科迪。幼年时居亚利桑那州，后又迁居北加利福尼亚。受其长兄影响，他开始对艺术发生兴趣。1928年入洛杉矶艺术学校，受教于插图画家史温科夫斯基。此时，他是一个神秘的宗教信徒，对欧洲超现实主义美术所强调的潜意识活动很感兴趣。1929年赴纽约，就学于美国现代画家本顿所领导的艺术学生联合会。曾在美国各州旅行写生，这时，他所作的多为小幅风景画。1942年，他结识了霍夫曼，并迷恋其艺术，在其影响下，以毕加索的主题为主，进行一系列的创作。他的第一批参展作品显示了他开始模仿毕加索、米罗以及马宋等人的绘画，运用象征和发挥超现实主义的幻想，发展成为抽象主义。1944年在纽约“本世纪艺术画廊”举办第一次个展，从此得到现代派美术收藏家P·古根海姆的资助。1945年由纽约迁往长岛，开始了他的行动绘画的创作。1947年，他创造了“满画面法”，画中没有中心母题，而是一个有扩张力的平面，后由此发展成非具象的“滴色画法”。1953年又开始具象的回归，探索新的发展。

高尔基照片 1946年摄