

世界美术全鉴
SHIJI MEISHU QUANJIAN

远方出版社

20 世纪世界现代艺术

ZOSHIJI SHIJI XIANDAI YISHU 张石森 刘娟 [主编]

艺术之所以美是因为人们对它推崇备至,艺术之所以高尚是因为它最有益于人们的思想得到升华。一切艺术的最大难题是如何运用直观的表现手法创造境更高的虚幻世界。

世界美术全鉴

20 世纪世界现代艺术

张石森 刘娟 主编

远方出版社

图书在版编目(CIP)数据

20 世纪世界现代艺术/张石森等编. - 呼和浩特: 远方出版社, 2005.11

(世界美术全鉴/张石森等主编)

ISBN 7-80723-082-7

I . 2... II . 张... III . 艺术史-世界-现代 IV . J110.95

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 129099 号

世界美术全鉴

主 编	张石森等
出版发行	远方出版社
社 址	呼和浩特市乌兰察布东路 666 号
邮 编	010010
经 销	新华书店
印 刷	三河市灵山红旗印刷厂
开 本	850×1168 1/32
字 数	1900 千字
印 张	168
版 次	2006 年 1 月第 1 版
印 次	2006 年 1 月第 1 次印刷

标准书号: ISBN 7-80723-082-7/G·52

定 价 540.00 元(全 18 册)

远方版图书, 版权所有, 侵权必究。

远方版图书, 印装错误请与印刷厂退换。

目 录

第一章 前现代主义美术	(1)
一、象征主义	(2)
二、纳比派	(15)
三、原始派	(24)
四、维也纳分离派	(29)
第二章 现代主义美术	(41)
一、野兽主义与马蒂斯	(41)
二、毕加索与立体主义	(60)
三、未来主义	(102)
四、表现主义	(112)
五、过渡形早期画派	(142)
六、达达主义	(154)
七、超现实主义	(165)
八、巴黎小画派	(187)
九、抽象主义	(204)
第三章 后现代主义美术	(211)
一、抽象表现主义	(211)
二、波普艺术	(217)
三、照相写实主义	(221)
第四章 现实主义美术	(227)
第五章 现代雕塑	(237)

第一章 前现代主义美术

19世纪后期到20世纪初,是西方现代主义的初始阶段。我们把其间从象征主义到新艺术运动,以及其它一些与传统艺术有某些背离的美术现象和思潮,统称为前现代主义美术。原因是,这些美术现象和思潮在客观上还不具备20世纪现代主义美术的本质特征。它们只是提出了许多朦胧而不甚明确的艺术课题,从现代意义来说,它们还与传统美术保持着缱绻、暧昧的艺术态度。

所以,它的过渡性、双重性以及表面性只能作为现代主义美术之前的某种现代倾向,不能以现代主义美术的主体存在。现代主义美术的主体特征表现为对西方自文艺复兴以来的古典传统艺术的整体性反叛,而前现代主义美术则是这种反叛性的试验阶段。在由客观再现向主观表现,由物质世界向精神世界转移的艺术创造过程中,前现代主义美术是处于过渡性的状态。19世纪中期的现实主义美术已经将古典的写实主义手法推向了极致,这不能不束缚艺术家在创作过程中对艺术本体的认识和对艺术个性的发挥。前现代主义作为对客观表现的新艺术流派,既具有对写实主义传统的演进过程,同时也生发着艺术表现中主体的积极作用和自为精神。它们在不完全抛却再现客观物象与自然真实的同时,开始融进明显的主观因素和情感精神。这正是前现代主义表现出的双重性特征。再者,前现代主义美术对主观世界的表现,往往停留在对客观物象的结构理性或形式语言的分析上,还没有达到一种完全自主与自为的阶段。

也就是说,它是在对绘画的某种语言因素的抽取中完成对现代的某些转换的。其本质性还精谨于对传统的眷恋。这正是前现代主义的表面性特征。尽管我们将前现代主义美术界定于

希望

法国 夏凡纳

1872 年

102.5 × 129.5cm

布 油彩

巴尔的摩

沃尔特斯美术馆

19世纪后期，其实它并没有严格的上限。在中世纪的圣像艺术，在16世纪西班牙画家格列柯、尼德兰画家博斯的绘画中，在19世纪法国浪漫主义艺术中，其实就已经有着对主观世界的顽强表现，只是在进入19世纪后期，尤其在象征主义绘画中，才出现颇为明确的追求与表现。因此，对现代主义美术的叙述只能由此开始。

一、象征主义

象征主义是19世纪末在法国以及西方几个国家里出现的一种艺术思潮。他们不像印象派画家那样公开与学院派大吵大闹，与沙龙画展唱对台戏，集体拉队伍走出画室去拥抱太阳和彩虹。象征主义没有具体的组织和成立的年代，没有明确的纲领和追

贫苦的渔夫

法国 夏凡纳

1881年

155 × 192.5cm

布 油彩

巴黎 奥赛美术馆

求目标，所以称不上是一个画派，只是流行于19世纪末的一种艺术思潮。他们不同意学院派的那种毫无创见的僵化题材，也不走现实主义画派那种与社会紧密结合的道路。他们从象征派诗人波德莱尔、音乐家瓦格纳及拉斐尔前派那里获得启发，按照理想主义理论避开现实，以心灵的想象来创造某种带有暗示和象征性的神奇画面，这种画面只能意会不可言传。艺术的力量就在于这种不可解的象征或暗示中。艺术形式上则追求华丽、繁琐的装饰性。

象征主义在西方许多国家都以不同形式出现，产生了少数有成就的画家，如英国除拉斐尔前派的三名主将外，有布恩·琼斯、比亚兹莱，德国的克林格、挪威的蒙克，奥地利的克里姆特等，都不同程度地具备象征主义因素。在法国，象征主义的

死神与少女

法国 夏凡纳 1872年 146.1 × 117.2cm 布 油彩 威廉斯顿 斯特林和弗朗辛·克拉克艺术学院

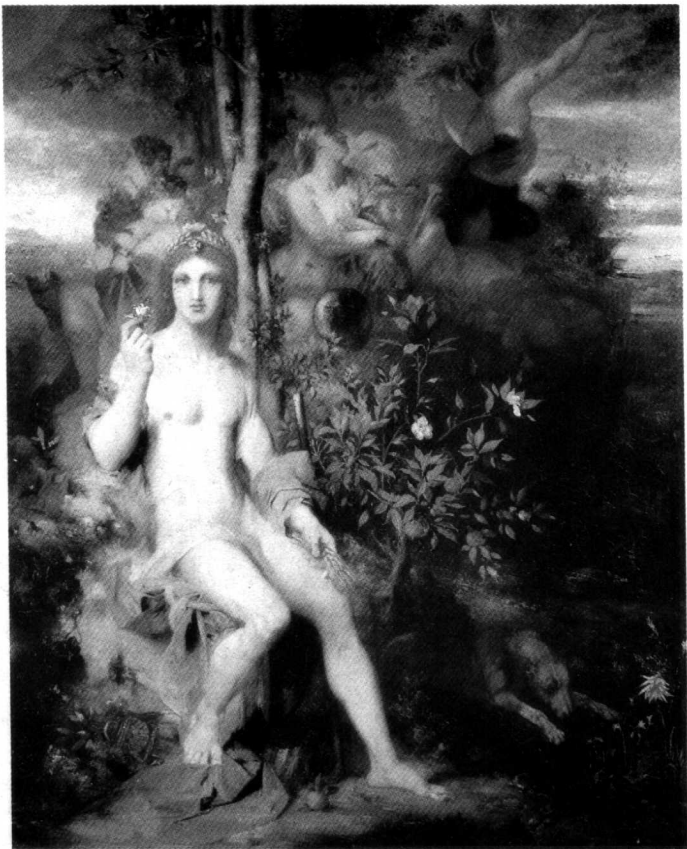
阿波罗和九个缪斯

法国 莫罗

1856 年

103 × 83cm

布 油彩 私人藏

主要代表是夏凡纳、莫罗与雷东。

夏凡纳(Pierre Puvisde Chavannes, 1824—1898)由于青年时代游历意大利所受的艺术熏陶,决心从事绘画。曾先后跟谢菲尔、德拉克洛瓦、库退尔三位画家学过画,尤其是浪漫主义大师德拉克洛瓦给他灌输了丰富的艺术想象力。

夏凡纳主要从事装饰壁画,曾为许多著名建筑的室内搞过壁画。他善于用隐喻或暗示的手法表达某一思想情绪。他的《信鸽》、《希望》便是象征主义的典型代表。

《信鸽》以一穿丧服的女性立于冰雪大地上,一手捧鸽一手

俄耳浦斯与斯芬克斯

法国 莫罗

1864 年

206.4 × 104.7cm 布

油彩

纽约大都会博物馆

拿着俄耳浦斯头 颂的色雷斯姑娘

法国 莫罗

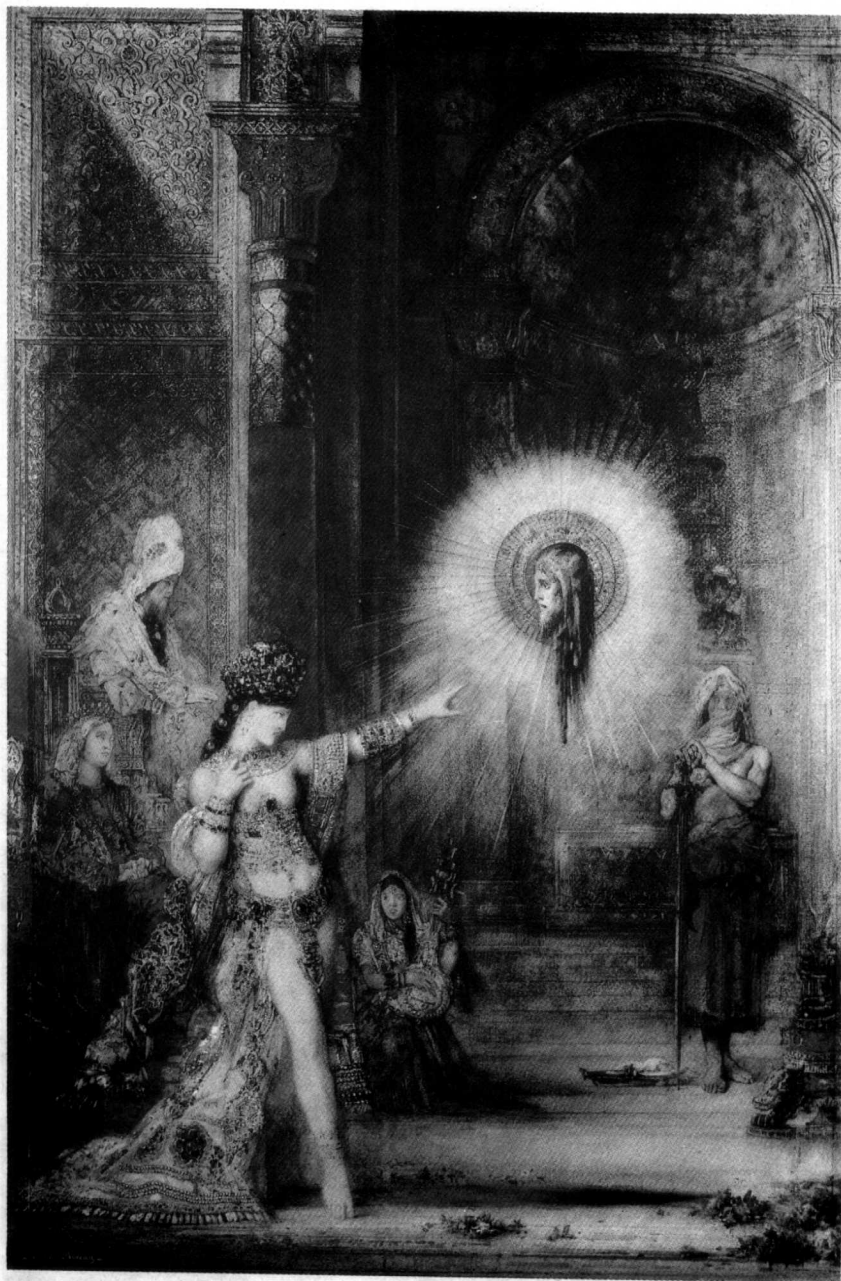
1865 年

154 × 99 cm

板 油彩 巴黎

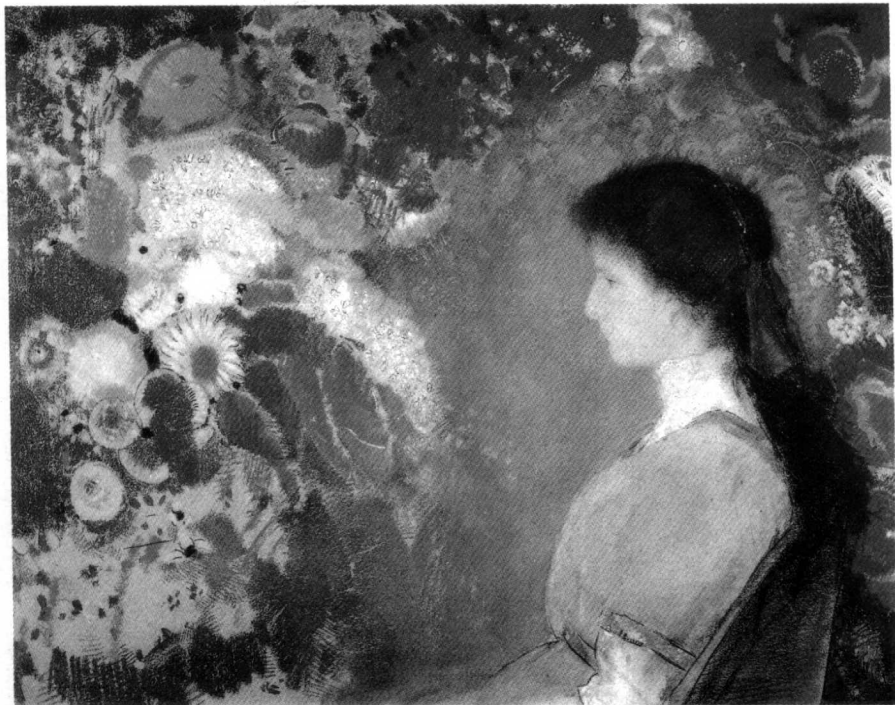
奥赛美术馆

施洗约翰的头在显灵

法国 莫罗 1876年 105 × 72cm 纸 水彩 巴黎 卢浮宫

少女维莉·海曼

法国 雷东

1910年

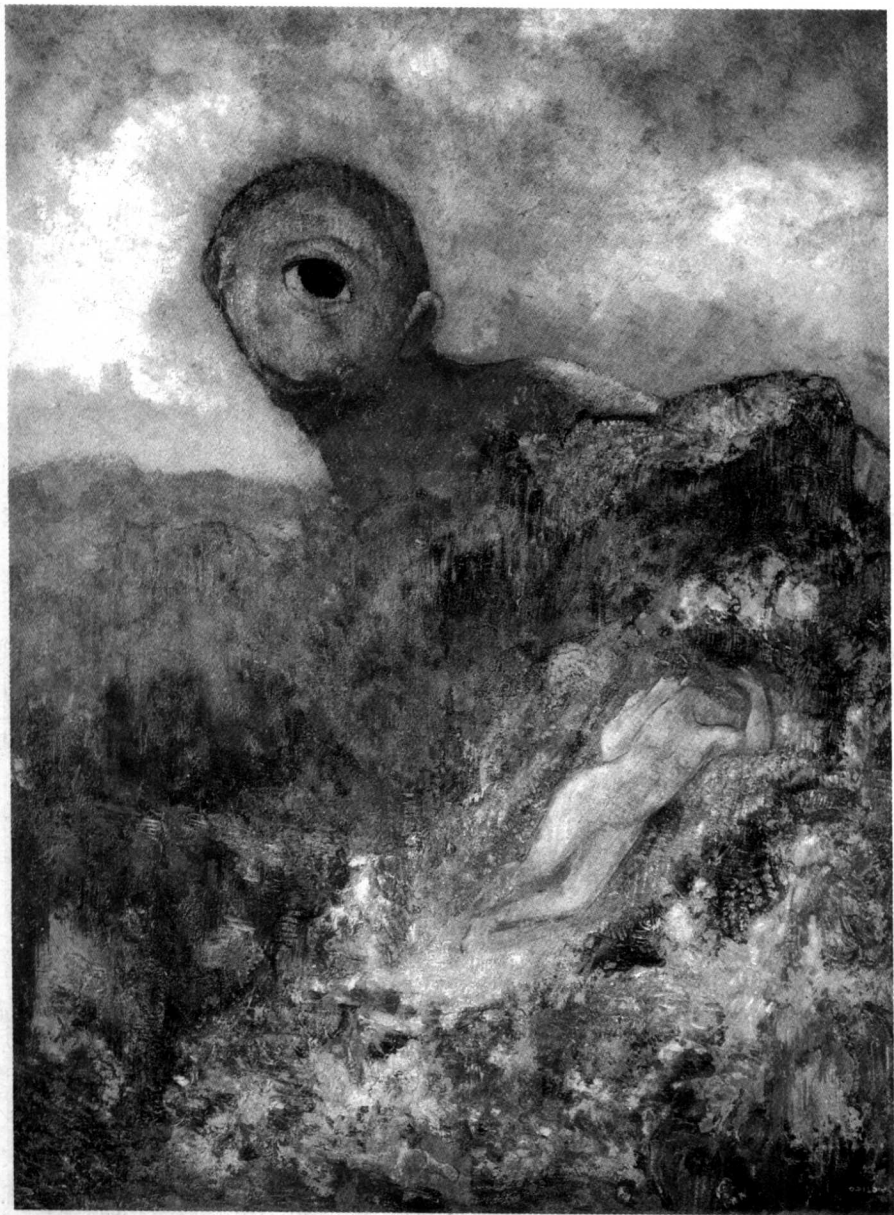
72 × 92.5cm

纸 粉彩

克利夫兰美术馆

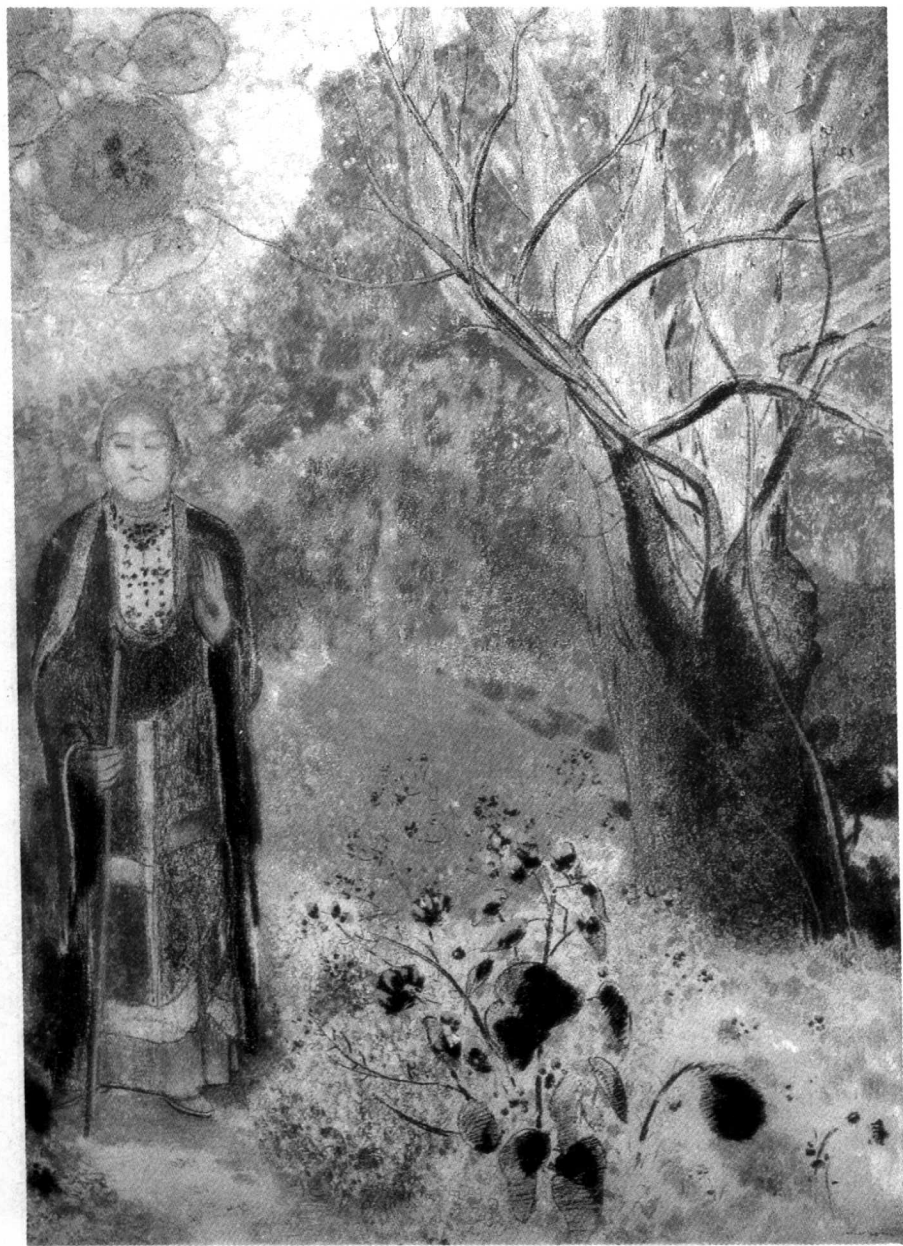
指向天空，左上方是一只凶残的老鹰。女性是拟人化的巴黎，象征美、和平、理想，鹰象征恶势力和侵略者。画家用真实的形象创造了一个非真实的境界和高度，这便是象征主义有别于现实主义之处。这幅画据说出版后几天内销售了五万张。他的思想还不完全是超脱现实的，其有一定的进步性和现实主义精神。《希望》这幅油画以白衣少女及手持的小花、荒野小草象征生命的顽强及未来的美好。《贫穷的渔夫》一画显示出他对劳动阶级的同情。他还有许多作品，尤其是壁画方面，有较大成就。

居斯塔夫·莫罗(Gustave Moreau, 1826—1896)是法国象征主义绘画的杰出代表。他的绘画充满着神秘主义倾向。他经常描绘的少女形象，如莎乐美、美狄亚、海伦和帕西芬等，在衣着华丽、富于肉感、感情专注、静穆庄重的外表下，透露着

独眼巨人

法国 雷东 约1898-1900年 64 × 51cm 板 油彩 奥特卢 克洛勒·穆尔美术馆

菩萨

法国 雷东 1906-1907年 90 × 73cm 纸 粉彩 巴黎 奥塞美术馆

奥菲莉

法国 雷东

1905-1908 年

64 × 91cm

纸 粉彩

伦敦国家美术馆

冷酷、严峻，暗含着罪恶、命运和死亡，其梦幻般的形象表述，已不再是天真无邪的自然人性，而是隐喻着精神象征和观念负载。

他的代表作品《莎乐美在希律王前跳舞》是取材于《圣经》的创作。莎乐美是大希律王的女儿，她的母亲希罗底，先后为莎乐美的两个叔父所占有。施洗约翰对希罗底的乱伦曾严加斥责。这引起希罗底的不满，遂起杀害约翰之心。她让莎乐美在希律王生日那天为希律王跳舞以取悦其心，并提出要约翰的人头。希律王于是把约翰杀掉了。这幅画描绘了在血淋淋的杀机面前，那个美貌的女人若无其事的感觉。暗含着在美丽掩盖下的杀机。《幽灵出现》是表现约翰被希律王杀死后，他的头仍然放射着灵光，这时，莎乐美正处于狂热的状态中，扭动着富于诱惑感的舞姿，以寻求精神上的刺激和解脱。这两幅画中的莎乐美，衣着华丽、媚态毕现，其珠光闪闪的装饰，充满着变幻无常的神秘感。莫罗不相信可视可触的现实，而相信不可触不

阿那克里翁的缪斯

德国 勃克林 1873年 79 × 60cm 布 油彩 阿劳 阿尔高美术馆