

CHINESE
& FOREIGN
ART

中外美术提问丛书

QUESTION
SERIES

美术概念

总策划：邓嘉德
主 编：王 林

100

问

四川出版集团
四川美术出版社

J0-44

1

CHINESE & FOREIGN ART

中外美术提问丛书

QUESTION SERIES

美术概念 100问

总策划: 邓嘉德
主 编: 王 林
副主编: 陈 默
作 者: 马 丹
高天明

四川出版集团
四川美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

美术概念 100 问 / 高天民著. —成都: 四川美术出版社, 2004.3

(中外美术提问丛书 / 王林主编)

ISBN 7-5410-2353-1

I. 美... II. 高... III. 美术—艺术理论—问答
IV. J0-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 013502 号

中国美术提问丛书—美术概念 100 问

责任编辑:	陈 默 邓嘉德
封面设计:	邓嘉德
技术设计:	邓嘉德 陈 默
责任校对:	倪 焱
出版发行:	四川出版集团 四川美术出版社(成都盐道街 3 号)
邮政编码:	610012
经 销:	新华书店
印 刷:	四川省郫县印刷厂
开 本:	880mm × 1230mm 1/32
印 张:	13.75
图 片:	400 幅
字 数:	200 千
版 次:	2004 年 3 月第 1 版
印 次:	2004 年 3 月第 1 次印刷
印 数:	1-3000 册
书 号:	ISBN7-5410-2353-1/J · 1772
定 价:	29.80 元

■ 著作权所有 违者必究 举报电话:(028)86636481

本书若出现印装质量问题,请与工厂联系调换

工厂电话:028-87888799 地址:四川郫县望丛东路 388 号

编者的话

如果把人类社会的发展视为一条延伸的线，那么这条线的构成就是相对独立的点，要了解与掌握这条线的规律，就有必要了解相对独立的点。从事美术工作和想了解美术的人都常常感到困惑，究其原因有对未来探求的茫然，而根本原因是对点的了解不够。对点不甚清楚，那么对线的掌握就自然困难，对未来的探求就倍感茫然。

审美既是人的本能又是需要培养的一种能力，美术是审美的物化与延伸，审美与美术又是互为因果的一对矛盾。审美能力的提高是人人都乐意的事情，但审美能力的提高也没有多少捷径可走，只有既笨又简单的办法：“观千剑而后识器”。理论修养增强了，看的作品多了，眼睛自然放光；了解具体的点多了，整体发展线索自然清晰。现代人条件好，就是需要吸纳的知识太多而时间太少，匆忙的工作与生活间歇中还要挤出时间充电。为此我们经过充分的调查与反复的酝酿，策划了这套丛书。在浩如烟海的中外美术史中将诸多问题归纳为十个块面，每个块面又精选出100个具有代表性的问题。不仅以洗炼的文字阐述，同时配以所需的超量图片，用有限的篇幅承载最大量的信息，尽可能地使读者不用再翻阅其他的书籍与资料，就可以用有限的时间了解到更多的内容，在饭后茶余也可轻松地阅读。

为了保证该套丛书的质量，我们有幸邀请到四川美术学院王林教授与四川大学哲学美术学院的黄宗贤教授分别作西方部分与中国部分的主编，对他们以高度负责的态度来编撰这套丛书，表示衷心地感谢。

2000年4月于成都盐道街

前言

我们称为“美术”(Fine Art)的东西,西方人称为艺术(Art),其中的差别一眼就可以看出。我们总认为艺术只能是美的,的确,艺术曾经“美”过——但那是古典主义对艺术的要求。一个意思是说艺术要和谐,另一个意思是说艺术要愉悦。因为尚古,我们在翻译鲍姆嘉通感性学的时候,受到日本假名的影响,直接把它译成了“美学”。

东方古典主义和西方古典主义的结合,使美的学说和美的艺术官方化,变成主宰社会生活的惯性意识形态。中国现当代艺术的发生发展,不止需要禁区解冻,更需要精神的宽容。

也许,对于中外美术的种种质疑,可以帮助我们打开思路,既不为前现代启蒙主义所困扰,亦不限于现代形式主义思路,更不会为后现代中国艺术的身份问题而沮丧。艺术是一种活动,它存在于艺术家的创造行为之中、存在于批评家的策划思路之中、存在于考古工作者的挖掘作业之中、存在于爱好者收藏家的欣赏与购买之中,甚至,它也存在我们艺术提问的时候。艺术在本质上不是地位、财富和荣誉的象征,它只是人在时间中构成为历史、在精神上组成为社会并为人寻找可能性的一种活动。

所以,只要艺术“活”着而且在“动”,人类精神就不会在迷墙前失去归途。

王 林

2000年4月

于四川美院桃花山

目录

上篇——欧美篇

一、人的觉醒

- 1、什么是“文艺复兴”？“文艺复兴美术”的意义何在？.....6
- 2、文艺复兴时期为什么会在意大利出现“佛罗伦萨画派”、“翁布里亚画派”、“帕都亚画派”、“罗马画派”和“威尼斯画派”？它们各自有何特点？.....10
- 3、“弗兰德斯画派”与“德国画派”有何区别？.....16
- 4、怎样界定绘画中的“样式主义”？.....20
- 5、如何理解“巴洛克艺术”？.....24
- 6、“学院派艺术”是怎样产生的？.....28

二、探索现代

- 7、“古典主义”的内涵是什么？.....30
- 8、“罗可可艺术”的倾向如何？.....34
- 9、“新古典主义”“新”在何处？.....38
- 10、“浪漫主义”反对什么？.....42
- 11、“现实主义”为什么产生震撼力？.....46
- 12、“拉斐尔前派”要干什么？.....50
- 13、什么是“象征主义”的追求？.....54
- 14、什么是“新艺术运动”？.....58
- 15、“印象主义”表现的是“印象”吗？.....64
- 16、为什么说“新印象主义”是科学主义的反映？.....68
- 17、为什么说“后印象主义”具有划时代的意义？.....72
- 18、“纳比派”是怎么回事？.....76

三、走向分化

- 19、“野兽派”为什么会引起人们这么大的愤怒？.....80
- 20、何为“表现主义”？.....84
- 21、“立体主义”为什么会产生那么大的影响？.....88
- 22、“奥尔甫斯主义”关注的是什么？.....92
- 23、“未来主义”心目中的艺术是什么？.....98
- 24、“立体未来主义”是什么意思？.....102
- 25、“构成主义”遵循什么样的艺术原则？.....106
- 26、如何看待“包豪斯”？.....110
- 27、为什么会出现“达达主义”？.....114
- 28、如何理解“抽象艺术”？.....118
- 29、“具体艺术”与“新造型主义”是什么关系？.....122
- 30、“超现实主义”是怎样超越现实的？.....126
- 31、“颓废艺术”是怎么产生的？.....130
- 32、什么是“八人派”和“291”？.....134

33、“军械库展览”是怎么回事？	138
34、“立体现实主义”指什么？	142
35、“抽象表现主义”意味着什么？	146
36、什么叫“塔希主义”？它的类似倾向有哪些？	150
37、“空间主义”与“空间小组”是什么关系？	154
38、“大色域”有哪些倾向？	158
39、“极少主义”怎么会越变越少？	162
40、“废品”是如何成为“艺术”的？	166

四、新的综合

41、“反艺术”即“艺术”？	170
42、为什么“光效应艺术”逐渐分化和消失了？	174
43、“活动艺术”是如何“活动”的？	178
44、为什么说“波普艺术”不是大众艺术？	182
45、“行为艺术”为什么越来越为青年人所崇尚？	186
46、作为艺术的“环境艺术”是什么？	192
47、狭义的“观念艺术”与广义的“观念艺术”区别在哪里？	196
48、“软雕塑”是“雕塑”吗？	200
49、怎么理解“装置艺术”？	204
50、“超级写实主义”画的是照片吗？	208
51、“超前卫”为什么又称为“有教养的绘画”？	212
52、“新表现主义”与“表现主义”有什么联系？	216
53、“计算机美术”和“录像艺术”是艺术吗？	220
54、什么是“后现代主义”？	226

下篇——中国篇

一、现代性的探索

55、如何理解“海派”？	230
56、“北京画派”为什么又被称为“国粹派”？	234
57、“岭南派”的主旨是什么？	238
58、蔡元培的“美育”思想意义何在？	242
59、什么是“美术革命”？它有什么影响？	246
60、通俗美术为什么会兴盛？	250
61、为什么“月份牌”画受到美术史家的普遍重视？	254
62、“留学潮”意味着什么？	258
63、“决澜社”为什么会夭折？	262
64、“新兴木刻”的重要意义在哪里？	266
65、“到民间去”意味着什么？	270
66、“鲁迅文学艺术院”是怎么回事？	274
67、为什么说毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》奠定了新中国文艺的思想基础？	278

二、艰难的历程

- 68、为什么要开展“新年画运动”？282
- 69、“革命现实主义和革命浪漫主义相结合”的创作方法与“社会主义现实主义”是怎样的关系？286
- 70、“群众美术运动”的意义何在？290
- 71、什么是“文革美术”？如何看待“文革美术”？298
- 72、“样板画”是怎样诞生的？它对“文革美术”具有什么影响？304
- 73、“批黑画”是怎么回事？308
- 74、什么是“大众主义美术”？312

三、开放的空间

- 75、“伤痕美术”反映了怎样的情绪？316
- 76、“乡土绘画”是在怎样的背景下形成的？320
- 77、“形式美”与“抽象美”概念的指向是什么？324
- 78、“星星美展”事件说明了什么？328
- 79、怎样理解“自我表现”？332
- 80、“油画民族化”的意义何在？336
- 81、为什么“’85新空间”会受到关注？340
- 82、如何认识“’85美术运动”？344
- 83、“理性绘画”的意图何在？348
- 84、“新灵性绘画”、“新具象”和“新野性主义”代表了一种什么取向？352
- 85、“厦门达达”是怎么回事？356
- 86、为什么会出现“新文人画”？360
- 87、怎样评价“中国现代艺术展”？364

四、全球化中的抉择

- 88、“新生代”指什么？368
- 89、“政治波普”和“泼皮/玩世现实主义”到底表达的是一种什么情绪？372
- 90、为什么会有“使馆艺术”？376
- 91、如何理解“海外兵团现象”？380
- 92、怎样看待“艳俗艺术”？386
- 93、为什么说“卡通一代”反映了一种后现代倾向？390
- 94、“传播艺术”是什么？394
- 95、中国画主张“笔墨”就是一种狭隘民族主义吗？400
- 96、“当代青年雕塑家邀请展”是怎么回事？406
- 97、为什么“观念艺术”为20世纪90年代中国艺术家所重视？410
- 98、“具象表现绘画”的意义何在？414
- 99、“艺术博览会”有什么意义？420
- 100、“上海艺术双年展现象”说明了什么？424
- 101、什么是“中国美术的现代性”？430

后记

米开朗基罗

《创世纪》(局部) 湿壁画 1508年-1512年

The ART Tend 100 Inquire At The Present Day

中外美术
提问丛书

上篇——欧美篇

一、人的觉醒

1、什么是“文艺复兴”？“文艺复兴美术”的意义何在？

从14世纪下半叶起，欧洲开始从封建社会向资本主义社会过渡，黑暗的中世纪在日趋崩溃，新的资本主义经济开始在封建体制内部萌芽，由此引起了思想和文化上的变革。当新兴的资产阶级还没有能力建立自己的政权时，为了在物质和精神两方面摆脱封建专制的枷锁，他们首先在思想文化领域制造舆论，进行变革，从而动摇了旧的精神体系。到16世纪末，这场史无前例、气势磅礴的革新运动终于完成，史称“文艺复兴”。

“文艺复兴”(Renaissance)一词的原意就是“古典文学艺术的再生”，当然这一概念不仅仅指文学艺术，它包容的范畴已远远超出它原来的涵义；而且它也并不仅仅是为了复兴“古典的”文学艺术。实际上，它以复兴古典文学为起点，然后推及到科学、文化、经济乃至整个社会和人的思想观念的变革。它首先开始于意大利，然后越过阿尔卑斯山波及到北

方，绵延整个欧洲大陆。

文艺复兴的指导思想是人文主义，它提倡以世俗的“人”为中心，肯定“人”是现实生活的创造者和享受者。人文主义者以对“人性”的弘扬来反对教会的“神性”，以提倡“人权”来反对中世纪的“神权”，用“人道”来反对替封建制度辩护的“神道”。因此，他们反对宗教禁欲主义和来世观念，歌颂现世的世俗生活，蔑视天堂；主张个性解放，宣扬个人现世幸福高于一切。同时人文主义者睥睨贵族的世家出身，嘲笑僧侣的愚昧无知，痛斥经院哲学和神秘主义，提倡理性，探索自然，追求科学知识，并主张文学艺术应表现人的思想感情，科学要为人谋幸福，教育应发展人的个性。除此之外，人文主义者还拥护国家集权以利发展经济，反对分裂和外来干涉，要求民族独立、统一。这些主张对于破除残酷的宗教控制、冲破封建主义的愚蒙、建立新的世界观和方法论，从而使西方乃至人类走向现代，产生了深远的影响。

正是在人文主义思潮的影响下，西方的美术创作也随之发生了深刻的变革，显示出鲜明的时代特征。这时的美术已不再是宗教神学的奴仆，它在题材上开始描绘世俗的人和人的现实生活，即使是宗教神话题材，也注入了人性和人的思想感情，把以往高高在上的“神”变成世俗的可亲可近的“人”；在表现手法上提倡面向自然，以造化为师，给自然以理性的解释。这是一个产生巨人的时代，在这一时期的美术家往往是集工匠、科学家、建筑家、画家、雕刻家于一身。它引进科学的成就来塑造艺术形象，使透视学和解剖学成为文艺复兴美术造

米开朗基罗

(1475年—1564年)生于意大利的卡普雷塞，是意大利文艺复兴盛期重要的雕塑家、画家、书画篆刻家和建筑师。他死后被誉为绘画、雕刻和建筑这三门视觉艺术最伟大的实践者，而且是受尊敬的诗人，是美术史上的中心人物——罗马及整个意大利盛期文艺复兴的主要创造者之一。他在西斯廷教堂中创造的亚当和朱利二世陵墓上的摩西像，已成为代表超人类力量的象征。

达芬奇

《岩间圣母》木板油画

189.5cm × 120cm 约1483年

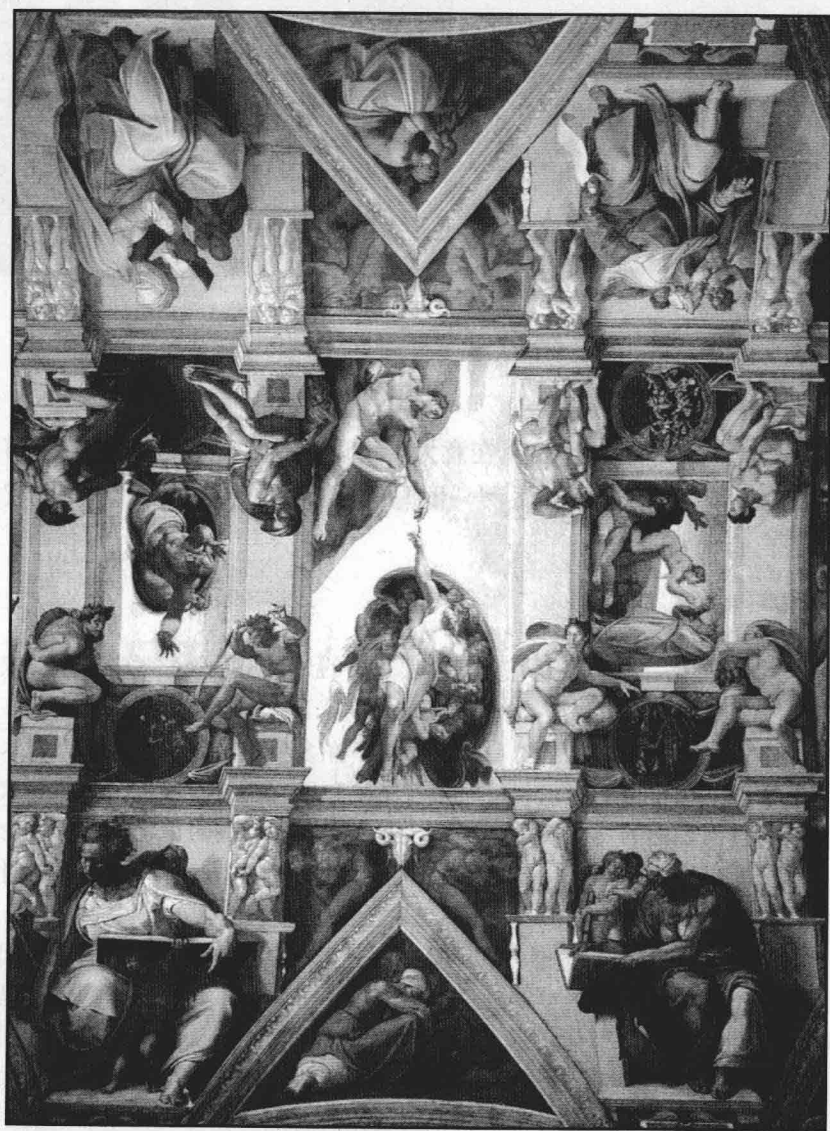
拉菲尔

《安西戴圣母》 木板油画

209.6cm × 148.6cm 约1505年

The ART Tend 100 Inquire At The Present Day

型的两大支柱，由此发展出以科学为基础的西方写实主义的造型体系，产生了诸如乔托（Giotto di Bondone，1306年—1337年）、马萨乔（Masaccio，1401年—1428年）、布鲁涅列斯齐（Filippo Brunelleschi，约1377年—1446年）、多纳泰罗（Donatello，1386年—1466年）、乌切洛（Paolo Uccello，约1396年—1479年）、波提切利（Sandro Botticelli，1445年—1510年）、达芬奇（Leonardo da Vinci，1452年—1519年）、米开朗基罗（Michelangelo Buonarroti，1475年—1564年）、拉菲尔（Raphael，1483年—1520年）、乔尔乔奈（Giorgione，1477年—1510年）、提香（Titian，1487年—1576年），以及意大利之外的克拉纳赫（Lucas Cranach the Elder，1472年—1553年）、包希（Hieronymus Bosch，1450年—1516年）、丢勒（Albrecht Dürer，1471年—1528年）、小荷尔拜因（Hans Holbein the Younger，1497年—1543年）等一大批闻名世界的艺术大师，宛如灿烂群星出现在欧洲的上空，照亮了历经千年的中世纪的“黑暗世界”。他们那些以科学为基础、以人文主义思想为目标的作品，以其充满人性的道德意念、严谨、科学的求真精神、写实基础上的多样的表现手法和风格追求，为西方美术从古典走向现代奠定了坚实的基础。

米开朗基罗 《西斯廷教堂天顶画》 湿壁画 总面积13.7m × 39m 1508年—1512年

曼泰尼亚

《巴纳斯山》布上油画

160cm × 192cm 1497年

中外美术
提问丛书

The ART Tend 100 Inquire At The Present Day

2、文艺复兴时期为什么会在意大利出现“佛罗伦萨画派”、“翁布里亚画派”、“帕都亚画派”、“罗马画派”和“威尼斯画派”？它们各自有何特点？

“文艺复兴”首先是从意大利发展起来的，因此，人们常常是以“意大利文艺复兴”这个名称来象征着这个时代的文艺变革的主要特征的。15世纪的意大利同古代希腊一样，形成了许多独立的城邦，这些以资本主义的独立和自由为诉求、反对宗教禁欲和思想统治的城市，必然要求自己的自由表达的文艺形式，这样，在人文主义思潮的催化下，佛罗伦萨、翁布里亚、帕都亚、罗马、威尼斯等独立的城邦联邦，在适当的时候，便逐步形成了自己的画派，使艺术呈现出多样化的局面。

“佛罗伦萨画派”是意大利最早、也是最著名的一个画派，这不仅因为佛罗伦萨是意大利最早发展资本主义的城市，使人文主义思想在这里得到顺利的发展，而且文艺复兴美术的许多观念也是从这里成熟并传播开来的。14世纪末到15世纪，古代文化在意大利得到了较系统的整理和介绍，率先掀起了研究古希腊古罗马文化的高潮。在古代文化和人文主义思想的影响下，画家乔托最早确立的写实主义的绘画原则在15世纪的佛罗伦萨重新得到继承和发展。为了真实地描绘对象，准确地塑造形体和表现空间深度，艺术家开始认识到自己的首要任务就是让艺术同科学

研究结合起来，研究人体的解剖结构和科学的透视法、明暗法，探讨各种造型艺术的技法理论。这一切成为15世纪的艺术风尚。佛罗伦萨之所以成为意大利文艺复兴的发祥地首先在于它的地理自然条件。它位于阿诺河，是水陆交通要道，手工业和商业贸易发达；它有深厚的古罗马、中世纪文明基础；有社会各阶层对艺术的需求，尤其是以美第奇家族为代表的统治者提倡和保护艺术创造。这些因素促进了艺术的繁荣和发展。佛罗伦萨作为文艺复兴初期的代表，它在艺术观念、艺术题材和艺术表现形成了自己鲜明的个性特征：艺术的内容仍以传统基督教的《圣经》故事为题材，但自乔托开始，画家们努力探索如何将世俗现实生活注入神的形象创造中，把神从神坛上拉到人间变成凡人，使自己塑造的宗教人物成为有血有肉有思想感情的人。因此他们引进科学成就，将解剖学、透视学和光学原理运用到艺术创造中，塑造真实的人物和真实的空间关系；艺术语言重明暗素描造型，构图追求对称、均衡和谐。许多意大利文艺复兴的大师，例如建筑家布鲁涅列斯基（Filippo Brunelleschi, 1377年—1446年）、雕塑家多纳泰罗（Donatello, 约1386年—1466年）、画家马萨乔（Masaccio, 1401年—1428年）、乌切洛、安吉利科（Fra Angelico, 1387年—1455年）、利比（Fra Filippo Lippi, 1406年—1469年）、威涅齐亚诺（Domenico Veneziano, 约1400年—1461年）、米开朗基罗等，都是从这里成长起来的。

作为15世纪意大利绘画雕刻艺术的中心，“佛罗伦萨画派”的发展决定了这个时期意大利艺术发展的主流，并对这一时期的其它小画

曼泰尼亚

(1430/31年—1506年) 生于帕都瓦附近的伊索拉-迪卡特克。在15世纪意大利艺术家中占有显著地位。他执着于复兴古罗马艺术，他的作品除古代内容外还有宏大的构图方法。他大胆地和创造性地使用透视缩短技术，将画面处理地一丝不苟，这一点当时就有很高地评价。曼泰尼亚的古典知识和技巧当时大受称赞，而且是当时唯一留下自画像的人。其艺术对后人影响很大。

马萨乔

《失乐园》 湿壁画 208cm × 88cm 约1425年开始 佛罗伦萨布朗卡契小教堂

提香

《达纳厄》布上油画

129cm × 180cm 1554年

The ART TEND 100 Inquire At The Present Day

派，如“翁布里亚画派”和“帕都亚画派”等产生了重要的影响。

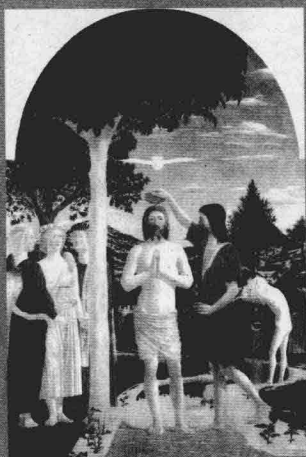
“温布里亚画派”的很多画家都访问过佛罗伦萨，但他们还是保留了自己的风格，其中最有成就的是弗兰切斯卡（Piero Della Francesca，约1410年—1492年）。他的作品以柔和平静著称，善于运用明快的颜色来处理空间关系，明确有力的轮廓又使他的作品带有装饰意味。著名画家培鲁基诺（Pperugino，1445年—1523年）也是“温布里亚画派”的重要成员，作为拉斐尔的老师，他的优雅秀丽的画风对拉斐尔的艺术风格的形成产生了深刻的影响。帕都亚位于意大利北部，在15世纪也是意大利重要的文化艺术中心之一，“帕都亚画派”以曼坦尼亚（Mantegna，1431年—1506年）为杰出代表。他在早年曾受乌切罗的透视法和多纳托罗的古典风格的影响，形成了坚实有力、准确细腻的表现手法。他最有名的作品是《哀悼基督》，其悲剧性的表现力在意大利同类题材的作品中是罕见的。

从15世纪中叶开始，佛罗伦萨的地位逐步为另一重要城市、教皇所统治的基督教首府—罗马所取代。1503年，教皇朱理二世登基，他立即制定了一个庞大的城市改造计划，决心邀请最好的艺术家来罗马实现他们共同的抱负。教皇为了重新确立罗马在基督教世界的统治地位，动用大量资金重建罗马，并吸引了大批艺术家到罗马工作，从而形成了以罗马为中心的“罗马画派”。“罗马画派”的核心人物是盛期文艺复兴三杰中的米开朗基罗和拉斐尔。他们主宰画坛，标志着文艺复兴盛期到来，他

们的艺术创作不仅直接描绘现实生活中的真实人物，而且借宗教神话故事寄托自己的社会理想、美学理想和思想感情。正是在这里，他们相继完成了自己的划时代的艺术品，如米开朗基罗的西斯廷教堂天顶画和拉斐尔的《雅典学院》等，用他们的智慧和力量树立起绘画和雕刻的纪念碑。

“威尼斯画派”是15世纪末至16世纪上半叶产生于意大利威尼斯城的一个绘画派别。威尼斯湛蓝的海水与多彩的商船交相辉映，使这儿的人对色彩特别敏感。它远离罗马教皇的控制，一般人不像佛罗伦萨和罗马人那样具有深刻的宗教情绪，而对世俗生活更为关切。15世纪以来，这个独立的共和国陆路和水路交通发达，东西方的贸易频繁，具有商业城市的自由气氛。这儿的画家比佛罗伦萨画家更注重风景和色彩的描绘，普遍偏爱欢快的生活和对于富于感官美的女性人体的表现，即使画宗教和神话题材，也远不如罗马和佛罗伦萨画家那么严肃。像乔尔乔奈、提香，以及后来气势恢宏的委罗奈塞（Paolo Veronese, 1528年—1588年）和丁托莱托（Jacopo Tintoretto, 1518年—1584年），他们描绘华丽盛大的欢宴场面、快乐自信的名人肖像、风光旖旎的自然景色，充满了自由的世俗气息和追求舒适豪华生活的享乐情调。这一切都使威尼斯画派的艺术家为意大利文艺复兴演奏了一段华丽的终曲。

由于当时拥有自主权的各城市竞相聘请最伟大的艺术家创作名扬千秋的作品，以增加自己城市的自豪感，这种城市间的相互竞争也促进了画家们的彼此竞争。竞争使艺术家不再满足于个人技巧和手艺，而是在自然科学和文化

弗兰切斯卡

《基督受洗》木板油画 167cm
×116cm 1439年

《波隆纳美术学院内景》

作者：2001年

波提切利
《马尼费卡特的圣母玛利亚》
直径118cm 1483年

中外美术
提问丛书

The ART TEND 100 Inquire At The Present Day

艺术各领域中广泛探索，力争获取更大的成就。同时，对于优秀艺术家的争夺，也使这些城市或个人定件者给予艺术家更多的自由，因此艺术家们无需去迎合雇主，而可以更自由地选择题材和定件。这使他们不再是匠人中的一员，大多以学识渊博的多面手出现，往往被视为不朽的天才。从此，艺术家的地位大大提高，个性得到了前所未有的肯定，在这种激烈的竞争中，产生了一代博学多才的艺术巨匠。此后，意大利文艺复兴开始向着其它地区扩散。