

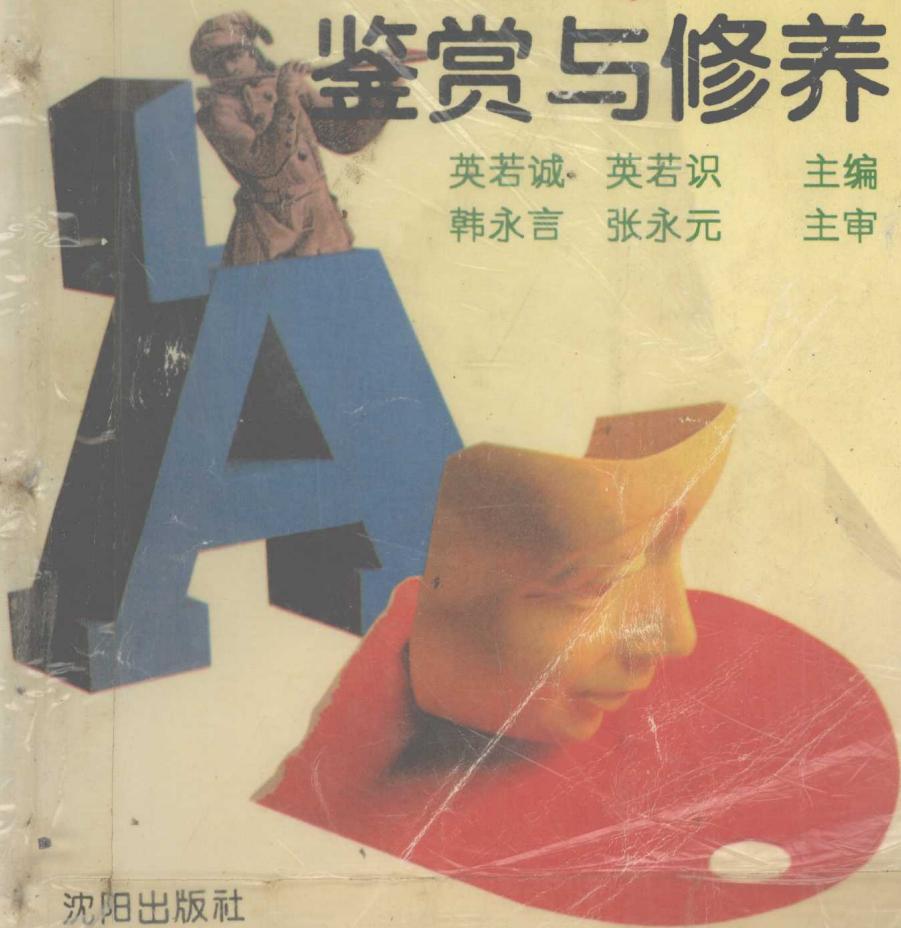
大学生

现代 艺术

鉴赏与修养

英若诚 英若识
韩永言 张永元

主编
主审

沈阳出版社

大学生 现代艺术 鉴赏与修养

英若诚 英若识

主编

韩永言 张永元

主审

沈阳出版社

013920
(辽)新登字 12 号

大学生现代艺术鉴赏与修养

英若诚 英若识 主编

韩永言 张永元 主审

沈阳出版社出版 (沈阳市和平区十三纬路 19 号)

全国各地新华书店经销

沈阳飞机研究所数据录入中心制版

沈阳市第二印刷厂印刷

开本: 850×1 168 毫米 1/32 1995 年 2 月第 1 版

印张: 23.66

1995 年 2 月第 1 次印刷

字数: 500 千字

印数: 15 000

责任编辑: 孙世同 王际春 王硕平

封面设计: 李 锋

责任校对: 韩秀杰 霍明相

版式设计: 大 同

ISBN 7-5441-0305-6/J·10

定价: 17.50 元

序 言

这里提供给当代大学生的是一部有关鉴赏现代艺术的各门类的别开生面的读物。它按照美术、书法、戏剧、舞蹈、音乐、摄影等门类划分,分别邀请了各方面有系统理论和实践经验的专家、学者参与撰稿。

它以现代社会在审美方面对大学生提出的新要求与可能为依据,从面向世界的现代中国大学生在文化艺术上思想解放的需求出发,力求把思想上的启迪作用、必要艺术知识的传授和对现代艺术的分析、探讨统一起来;熔思想性、知识性、趣味性和实用价值于一炉。为了使重点突出,条理醒目,避免面面俱到和过于冗杂,同时也为了增强可读性,本书采取按“专题”写作的方式,分题展开,各专题之间既有内在联系又有相对的独立意义。它可作为专业教科书,供非艺术类普通高校将陆续开设的艺术教育课使用;也可作为艺术参考书,供大学生们课外阅读。

尽管此前国内已出版过同类或性质近似的书刊,但我以为本书至少具备下面一些鲜明的特点。

其一,本书力求结合当代大学生审美需求的实际,把他们关注的一系列现代艺术上的“热点”问题列为论述的重点。换言之,本书突出那些为大学生们普遍感兴趣又不甚了了的处于流变中的现代艺术诸现象,力图揭示各自的审美特征以及究竟应如何对之鉴赏、分辨,以符合提高大学生精神素质的基本要求。

改革、开放以来,我们看到以当代大学生为代表的青年一代,在解放思想、实事求是的旗帜下,思维日趋活跃,标新求异之风遍及各个校园。他们已愈益不满足已有的知识领域和艺术视野,迫切地希冀在解除禁锢、冲破樊篱的基础上更多地放眼环球,了解世界。这里面一个重要组成部分就是把当代世界艺术各门类的现状和动向收入自己的视角中来。即使对许多传统艺术也感到需要用现代的眼光和价值观予以重新观照。越来越多的大学生认定这是让自己具备现代意识不可或缺的一环。

笔者近些年曾应邀到一些理工科或医科大学去讲授现代艺术专题,受到过出人意料的热烈欢迎。从成百上千听众的热切目光中,自己受到求知欲空前旺盛的大学生们深深感染。记得在一次讲座中,听众从如何欣赏绘画大师毕加索的作品到如何品评人体艺术之美感内涵,提出了数十个发人深省的问题,有的还力陈了自我的判断和看法。当时我就深感出版一部可供这些莘莘学子依傍或借鉴的读物有多么迫切的意义。记得一位大学生听众说得好,我们作为生活在新时期的人,不但当个文盲、“科盲”是可耻的,当个“美盲”同样是说不过去的。是的,接触、感知进而理解当代发生、发展于全球范围的现代艺术,决不意味着附庸风雅或用时髦货色装扮自己,而是作为一个具备社会主义精神文明、具有较高文化素养的人们内心真正的需要。正像古人所说,它不是为了“饰其容”,而是为了“饰其性”,为了提高自己全面的艺术修养。

本书的撰写者大多在高等院校任教,有丰富的艺术教育施教实践经验。他们各自还有同当代大学生接触的经历,在撰稿的过程中,时刻注意针对特定读者群的实际,力求做到有的放矢。也是出于这个原因,本书有意地节略某些众所熟知的原理或概念,这也是需要予以说明的。

近年来,我们虽然看到了不少有关介绍国内外现代艺术的专著、书刊,但它们之中的多数似乎还未能贴近广大大学生读者群,满足不了他们在鉴赏现代艺术时的实际需要。往往不是由于过分专业化而陷于深奥、艰涩,就是人云亦云,缺少独创的新鲜见解而流于浅显、枯燥,在不同程度上还都有个“可读性”不强的缺憾。本书在编撰过程中,特别注意了上述问题,力求使本书成为大学生读者喜爱、能吸引他们并满足他们需要的精神食粮。在最具实践意义的摄影部分中,我们在研究如何赏析摄影作品的同时,也介绍了实际拍摄的方法和技巧,以期直接指导广泛存在的摄影活动。

其二,本书所选取的内容侧重于“现代艺术”范畴,这是又一个明显的与众不同之处。在总题目上,本书其实业已标明了它的这一特色。这就是说它并不泛泛地就古今中外浩如烟海的艺术的所有门类、品种、样式、作家和作品做出综述;也不是依据历史发展进程对各个流派、各种风格加以裁定,而是重点扣紧现代艺术的各种新形态、新思潮、新动向,力图站在时代的制高点上,对艺术自律性的流变和各种作用于艺术的复杂的外在条件做宏观上的把握,把视角投向各主要门类艺术在多方面的拓展、衍化,通过其不同的盛衰、消长实际情况探索其中规律性的东西。尤其是该从什么角度、用什么标准、持什么眼光去鉴赏、品评它们,回答在鉴赏这一积极、能动的精神活动中遇到的各种问题。

需要说明的是我们谈的“现代艺术”是个广泛的概念。它区别于人们常说的“现代派艺术”。它概指在当代世界范围内发生、发展的有影响的新艺术现象。因而它不是专指某一派别或某一思潮,更不是仅指发生于西方的、以同传统艺术决裂为共同特征的各色抽象艺术。

不容讳言的是,由于以往“左”的指导思想和各种社会、历史

的原因,我们长期以来几乎将“现代艺术”列为禁区,动辄谈虎色变。多年的隔绝、禁锢状态同面向世界的现代中国的审美需求之间形成了巨大的反差。人们普遍存在一种亟需使现有思维定势改观的强烈愿望。反映在当代大学生身上常常表现为某种改变孤陋寡闻状况、求知若渴的心态。其中不乏有许多具有神秘感、新奇感等可以理解的因素。他们企求跨入新的领域、接触新的事物。

本书所容纳的从“波普艺术”到“黑色幽默”,从“摇滚音乐”到“现代芭蕾”,它们过去曾一概被斥为“腐朽”、“没落”或“疯狂”的艺术现象,就其出现的必然性也曾做过臆断或牵强的解释。现在我们并非简单地为它们各自恢复名誉或做重新评价,而是试图分析、探讨它们为什么会发生、发展和流行,它们究竟有何种审美价值。我们力求避免局限于狭隘的经验里或只满足于承袭一些过去的现成结论,以至武断粗暴或偏执一端。寻求解答如何在更广泛地接触现代艺术的过程中提高我们的审美层次和精神品位这一历史赋予我们的课题。

我想再强调一下亲身体验和从事一定实践的重要意义。以往我们普遍存在的鉴赏中的误区,很大程度上是缘于无知。这里也包括只知道些片面、偶然的现象而形成的以偏概全,而更多的则是犯了以现象掩盖了本质的失误。像对当代国外不断涌现又此消彼长的艺术新潮,不加分析地一律形容为“穷途末路”或“穷极无聊”,将许多具有合理因素而交迭走红的艺术流派无区别地尽数视为“偶然现象”或“不可思议”,以至对许多闻名遐迩的杰出艺术家或有深远影响的艺术佳构有意无意地视而不见或予以抹煞。所有这些不正常的现象无非是反科学的禁锢和主观主义的推断造成的。历史已反复证明了它只是阻碍人们向文明迈步的路障,到头来它势必为人们所冲破。

我国正处在强劲的现代化进程中,也面临各种文化碰撞的交汇点。这里不但有传统与现代文化的矛盾,也有东方和西方这种在不同历史环境下形成的不同文化体系间的矛盾。仅从被引进的外来文化而言,它也夹杂着从文艺复兴以来成型的传统西方文化和现代诸种形态的文化艺术新潮。这一同时涌来的态势正是我们日渐强烈感受到的客观形势。应该认识到它是一种全新的挑战,也是发展我们文化的难得历史际遇。当然,它同时也给我们鉴赏现代艺术提出了更现实的要求。换言之,我们怎样鉴赏现代艺术乃是时代提出来的新课题。我们只有坦然、勇敢地面对现实,递上自己的答卷。

我们希望当代大学生有更加敏锐的观察眼光、更加宽广的艺术视野、更为广阔的胸襟和艺术上兼收并蓄的气概,以及更为丰厚的鉴赏意趣和更高层次的审美品位。

其三,本书还有一个显著特点是它采取的独特体例、结构。它依照各种有趣的专题展开和它从艺术现实出发,深入浅出的论证方法。它注意不作过多的一般原理的阐发,而致力于通过具体的艺术分析揭示各艺术门类的审美特征。

本书坚持以实事求是的原则为指导思想,对复杂纷纭的现代艺术现象一般不作简单化或先入为主的论断,更避免用大张挞伐的“宣判式”语言。许多地方都是力图以令人信服的事实分析,让大学生读者自行判断、裁决,自己获得爱或憎、褒或贬、取或舍的结论。

需要特别说明的是有鉴于以往的一些经验、教训,本书力图不套用某些政治概念来界定复杂、多元的艺术现象,或简单以政治分析取代艺术分析。艺术思潮、动向,某一艺术流派和艺术家的盛衰荣辱,既有多方面的社会历史诸种外在条件,又有艺术发展自律性的作用。例如在一部现代艺术史上充满此起彼伏、迭

轮回的实际情况,新鲜的事物,新颖的概念或令人费解的某些艺术现象并行。要寻求当中发展、衍化的脉络,进而发现其中带有规律性的东西并非易事。不过我们如果使用正确的观察事物的方法,运用辩证法这一认识武器,从实际出发,还是能够得出令人信服的答案的。

某种具体艺术现象往往是具有多面性的,它不仅常具有发生、存在的合理因素,而且总会有表现在优劣掺和上的复杂性。或曰它常既有值得肯定之处,又存在许多方面的局限性、不足直至该否定之处,对此都要下气力来做具体分析。尤其对一些还处于流变过程中的现代艺术运动,一下子轻率地梳理出它的转化规律或过早地为之下盖棺定论式的结语,都未必是种负责任的态度。这并不意味着我们对之只能采取消极的观望、等待,而是必要的冷静和慎重的态度。这也是采用辩证方法的必然结果。许多艺术现象,我们何愁日后不会得出客观、公正的结论呢?

至于对个别我们一时还感到把握不准的艺术现象,则侧重于将它的艺术主张、已有的艺术特色和流传现状做出原原本本的介绍,相信我们的广大读者最终也不难通过鉴别、判定,得出比较符合实际的结论。现代艺术既然从总体上看本身就处在流变状态,应当提倡大家采取一种与之相应的运动、可变、多向的思维方法。我们希望自己在其中能发挥一个称职的“导游”作用。

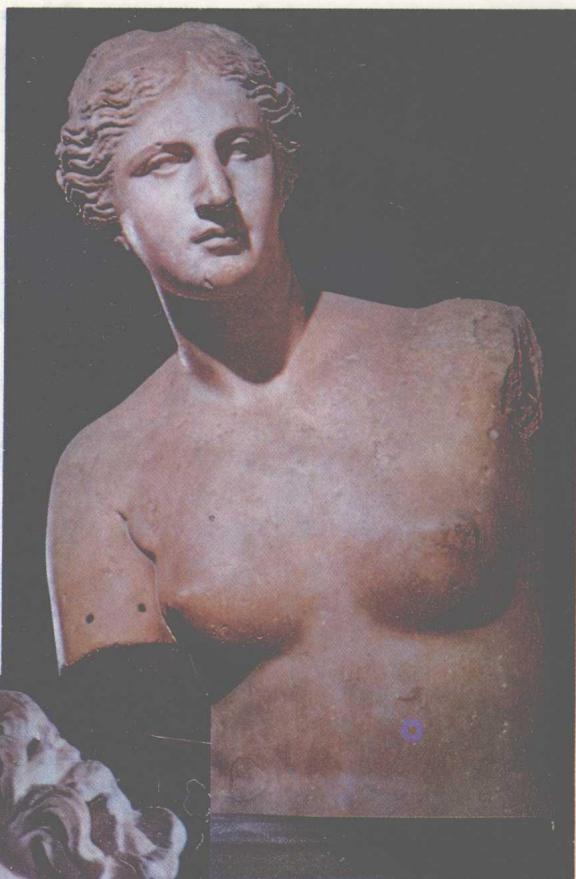
本书在编撰的指导思想上力求做到以理服人和“让事实说话”,努力通过“清谈娓娓,私语絮絮”的谈心式笔调和比较形象、生动的语言,向读者提供宜于做总体或分章阅读、浏览和精读咸宜,使人开卷有益的读物。为增进大家阅读的兴趣和印证许多论点,本书还精选了部分彩色和黑白图录。为节省篇幅,一般文中引用的有关论述就不一一注明出处了,敬希读者注意。

本书问世后,还将在广泛征求当代大学生意见的基础上,随

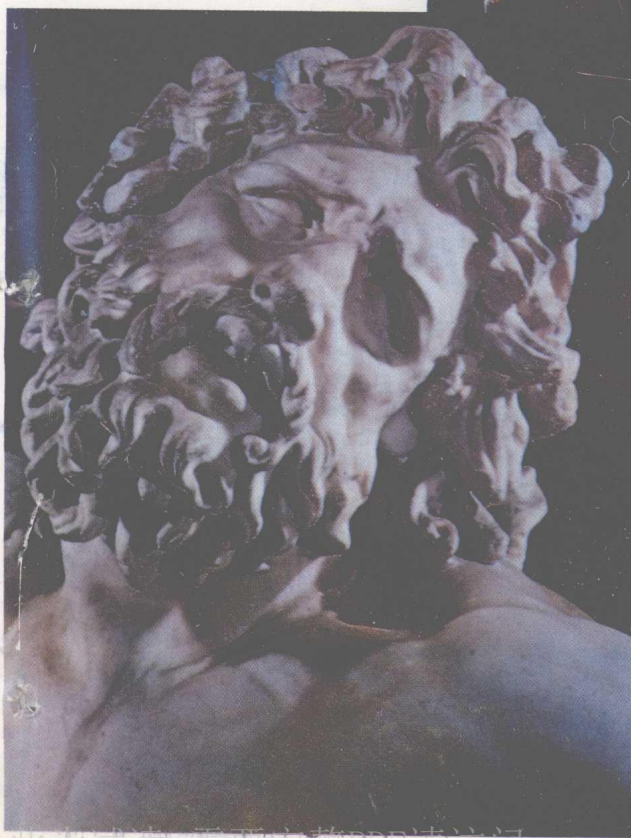
着各领域现代艺术不断拓展的现实一起,不断充实、改进,使之逐步臻于完善。

英若诚 英若识

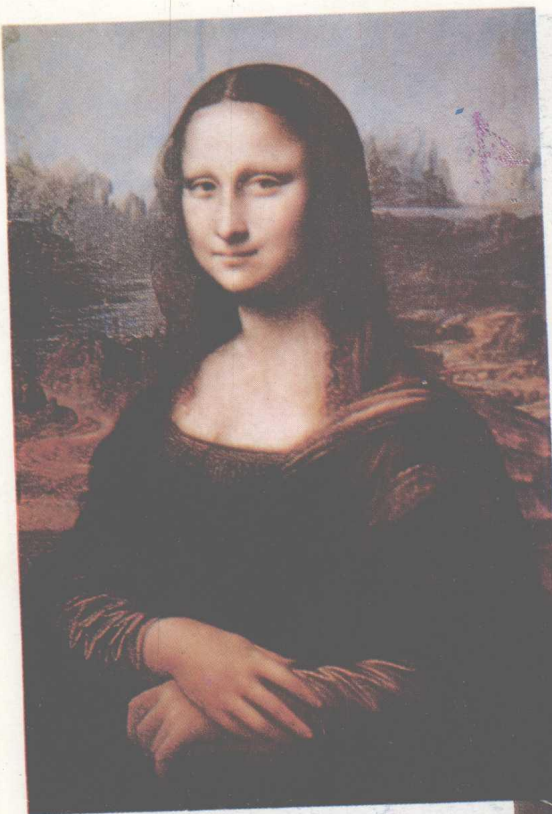
米洛的维纳斯

拉奥孔

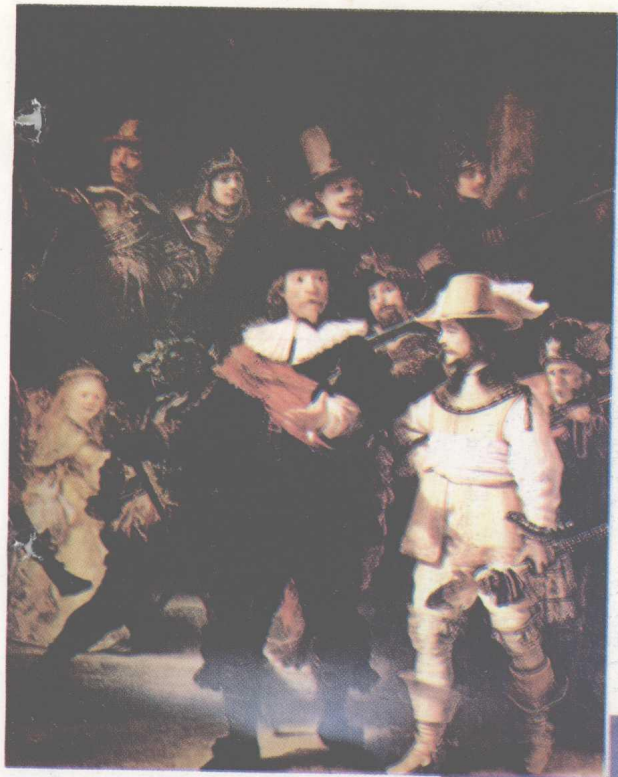
蒙娜丽莎 达·芬奇

米开朗基罗雕像

夜巡 伦布朗

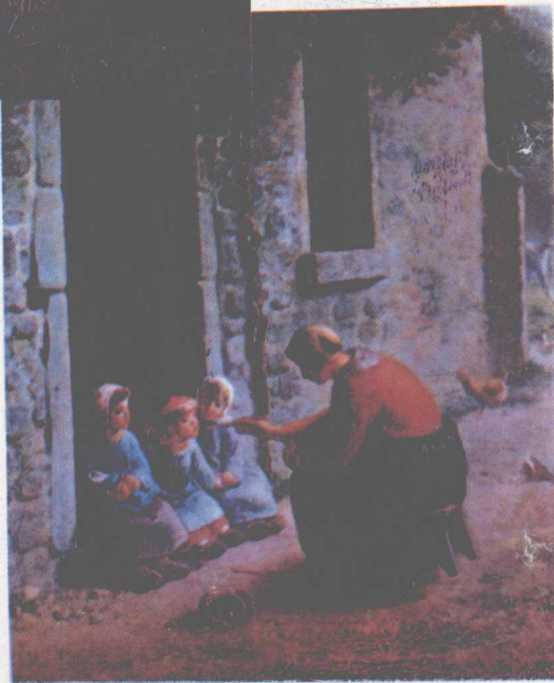
伦布朗自画像

播种者 米勒

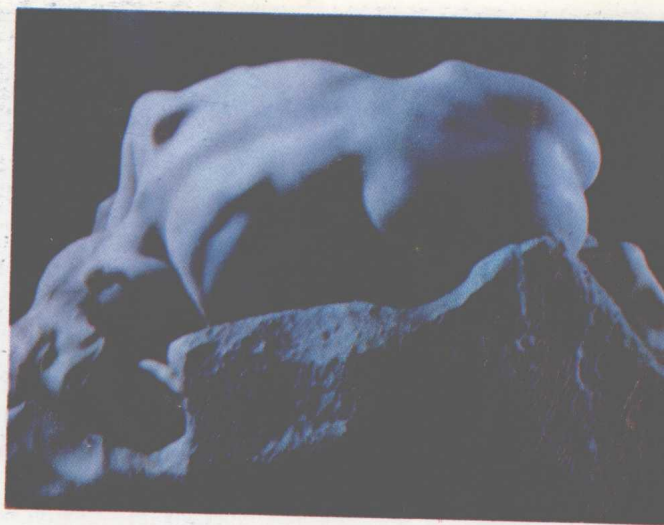
小鸟喂食 米勒

伏尔加纤夫 列宾

思想者 罗丹

达娜依德 罗丹

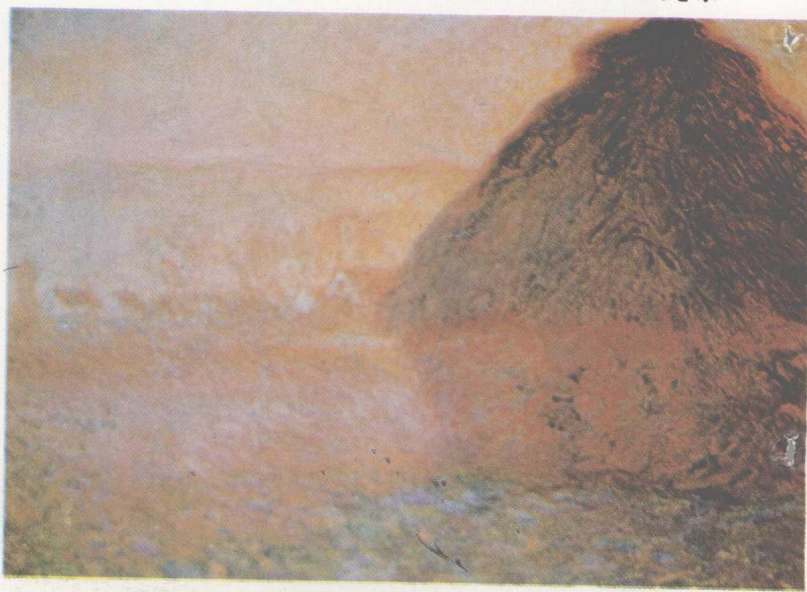
加莱义民 罗丹

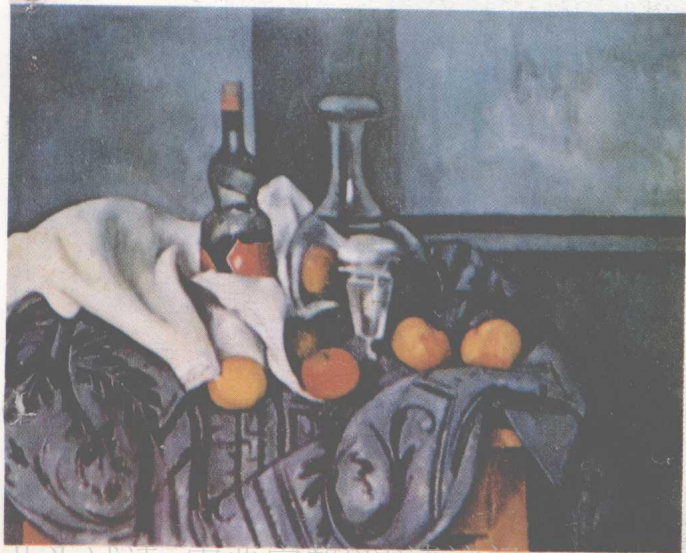
日出印象 莫奈

干草堆 莫奈

圣·维克多山 塞尚

静物 塞尚