

World 世界艺术鉴赏

反传统的艺术革命

现代主义美术

FANCUANTONG DE
YISHU GEJING

杨超◎编著

陕西出版集团
陕西人民美术出版

World 世界藝術鑑賞

反传统的艺术革命

现代主义美术

杨超◎编著

陕西出版集团
陕西人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

反传统的艺术革命：现代主义美术 / 杨超编著. —西安：
陕西人民美术出版社，2011.4
(世界艺术鉴赏)
ISBN 978-7-5368-2505-5

I. ①反… II. ①杨… III. ①绘画—鉴赏—世界
IV. ①J205.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第228645号

反传统的艺术革命：现代主义美术

杨超 编著

陕西出版集团 出版发行
陕西人民美术出版社

出版人：李晓明

新华书店经销

三河市华新科达彩色印刷有限公司印刷

700毫米×1000毫米 16开本 12印张 200千字

2011年4月第1版 2011年4月第1次印刷

印数：1-8000

ISBN 978-7-5368-2505-5

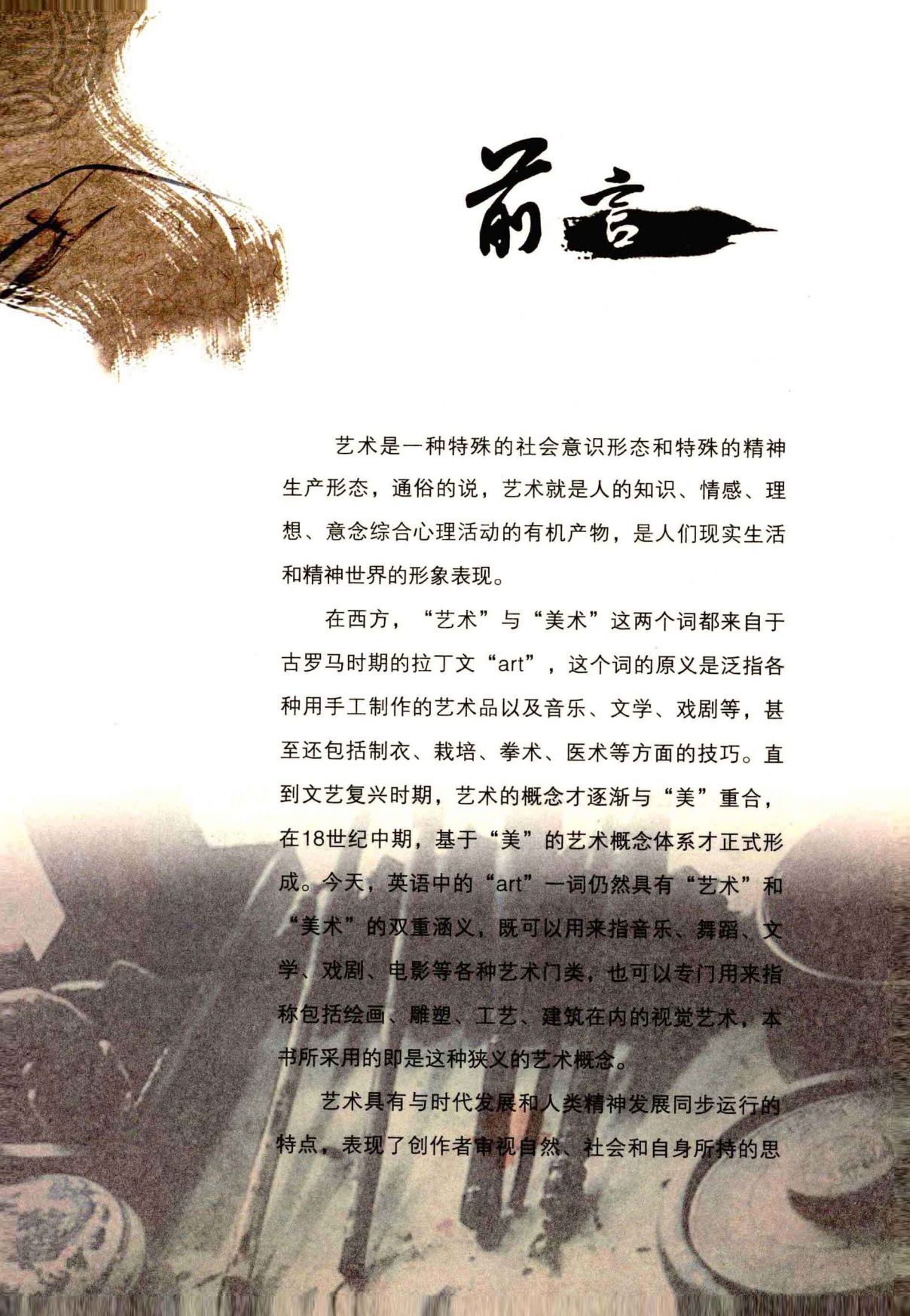
定价：28.80元

地址：西安市北大街147号 邮编：710003

<http://www.mscls.cn>

发行部电话：029-87262491 传真：029-87265112

版权所有·请勿擅用本书制作各类出版物·违者必究

前言

艺术是一种特殊的社会意识形态和特殊的精神生产形态，通俗的说，艺术就是人的知识、情感、理想、意念综合心理活动的有机产物，是人们现实生活和精神世界的形象表现。

在西方，“艺术”与“美术”这两个词都来自于古罗马时期的拉丁文“art”，这个词的原义是泛指各种用手工制作的艺术品以及音乐、文学、戏剧等，甚至还包括制衣、栽培、拳术、医术等方面的技巧。直到文艺复兴时期，艺术的概念才逐渐与“美”重合，在18世纪中期，基于“美”的艺术概念体系才正式形成。今天，英语中的“art”一词仍然具有“艺术”和“美术”的双重涵义，既可以用来指音乐、舞蹈、文学、戏剧、电影等各种艺术门类，也可以专门用来指称包括绘画、雕塑、工艺、建筑在内的视觉艺术，本书所采用的即是这种狭义的艺术概念。

艺术具有与时代发展和人类精神发展同步运行的特点，表现了创作者审视自然、社会和自身所持的思

维观点，表现了自然和社会所透露的主观化情绪。艺术对经济文化，特别是对人的思想产生了很大的影响，从这个意义上来说，艺术其实就是人类精神、文化的印记。

西方艺术在我国也有着广大的爱好者，但大部分爱好者由于条件所限，往往只停留在对著名作品的欣赏与临摹上，因此本书作者将画家著名作品及一系列相关资料进行了精心编纂，将作品与其创作背景、艺术风格、画家生平等有关资料进行有机的结合，以使本系列丛书既可作为普通读者了解西方绘画艺术、提升自身审美能力的读物，又可作为绘画爱好者临摹学习的辅助教材使用。

本系列丛书将西方艺术从最初的原始时代的岩画、陶塑到现代多姿多彩的艺术表现形式进行了一个系统性的回顾，用图文并茂的形式对西方各个时期的艺术流派及艺术大师、艺术作品进行了全方位的介绍。全书以人类艺术发展史为脉络，以各时期主要艺术流派为线索，将代表着人类精神世界最高成就的艺术作品，以及创作了它们的那些或流芳百世、或默默无闻的创作者们一一娓娓道来，与读者一同从远古走到今天，一同领略了人类文化艺术宝库的丰富和璀璨，一同进行一次艺术的时空之旅，在人类文明所创造的伟大精神世界中畅游。

目录

世界艺术鉴赏

现代主义美术概述 / 1

第一章 马蒂斯与野兽主义 / 3

第二章 毕加索与立体主义 / 45

第三章 未来主义和表现主义 / 85

第一节 未来主义 / 86

第二节 表现主义 / 92

第四章 过渡形画派和抽象主义 / 99

第一节 过渡形画派 / 100

第二节 抽象主义 / 103

第五章 达利与超现实主义 / 111

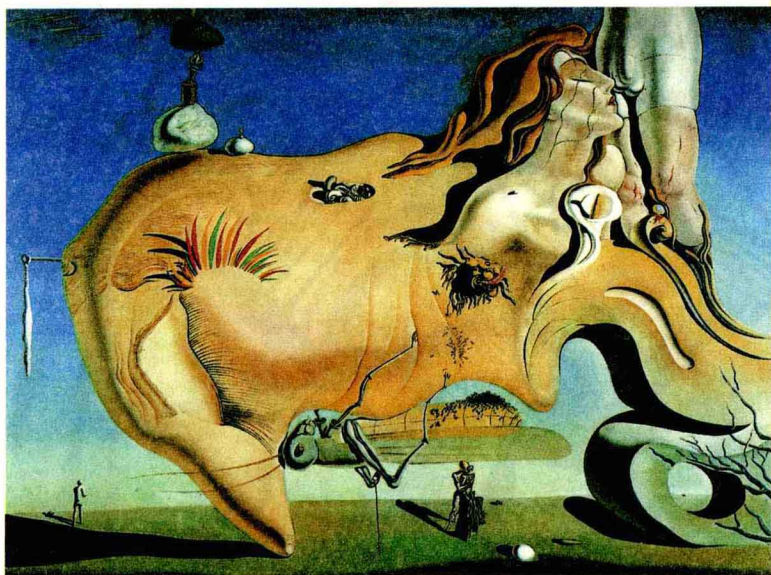
第一节 达达主义和超现实主义运动 / 112

目录

世界艺术鉴赏

第二节 超现实主义大师达利 / 124

第六章 后现代主义美术 / 153

第一节 抽象表现主义 / 154

第二节 波普艺术 / 159

第三节 光效应艺术 / 163

第四节 环境艺术 / 165

第五节 照相写实主义 / 168

第七章 现实主义美术 / 171

现代主义美术概述

20世纪上半期(一般以1945年为界)的前卫美术,统称“现代主义”或“现代派美术”。

现代主义美术包括许多不同的思潮和流派,它们的艺术追求和风格特征各不相同。一般具有如下共同特征:

1.背弃古典传统。这一点是现代派美术鲜明而又共同的特征,它表现为与古典艺术观念、表现方法、风格面貌、审美趣味等方面的决裂。

2.表现主体情结。现代派反对客观的模仿再现,多从主体出发,表现观念意识、感悟感情、潜意识、白日梦等等,总之以表现主观化的方面居多。

3.创造个性语言。现代派美术家大都强调个性化,创造具有个性

特征的手法和语言。即使同一画派的美术家,也常常表现出很不相同的语言面貌。

4.偏执独特风格。现代主义画派和美术家均以创造独特的、具有视觉冲击力的风格为要务,虽然各画派互有影响或传承关系,但其风格面貌也极力拉开差异,甚至偏执怪异的独特风格。

5.热衷多样探索。不断探索新的表现领域和方法,大多数的美术家呈现出鲜明的阶段性的风格差异,很难以某一种“主义”概定其一生的艺术风格和贡献。

现代主义美术的上述特征,使得20世纪上半期的美术呈现出了多样化的风格面貌和多元化的发展格局,并使美术日益向着个体化、非理性化、形式化的方向发展。

第一章

马蒂斯与野兽主义

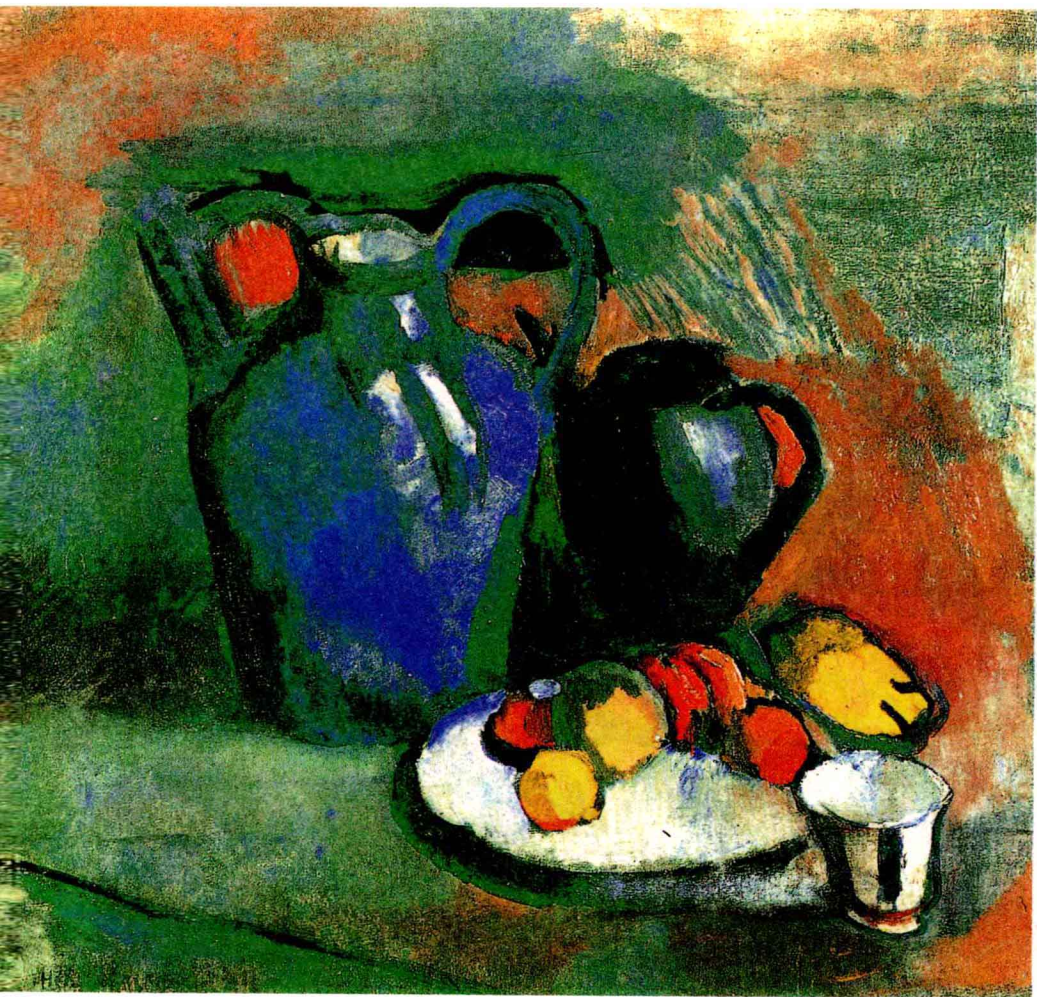

西方绘画经过莫奈、修拉、塞尚、凡·高、高更等人的艰难探索，发生了本质变化，绘画从对客体的描摹转变为独立于自然的精神实物，画家在表现形式上获得了更多的自由，这是西方绘画艺术的转折点。只有了解了这个转折点，才可能真正了解野兽主义以及马蒂斯

的艺术。

提起野兽派，不明就里的人多半会将它与粗野、猛烈甚至狂暴联系在一起，而事实上，野兽派的绘画与“野兽”一词的表面字义相去甚远，野兽派的绘画语言非但没有洪水猛兽般凶猛，反倒具有一种优雅、温和的品质。

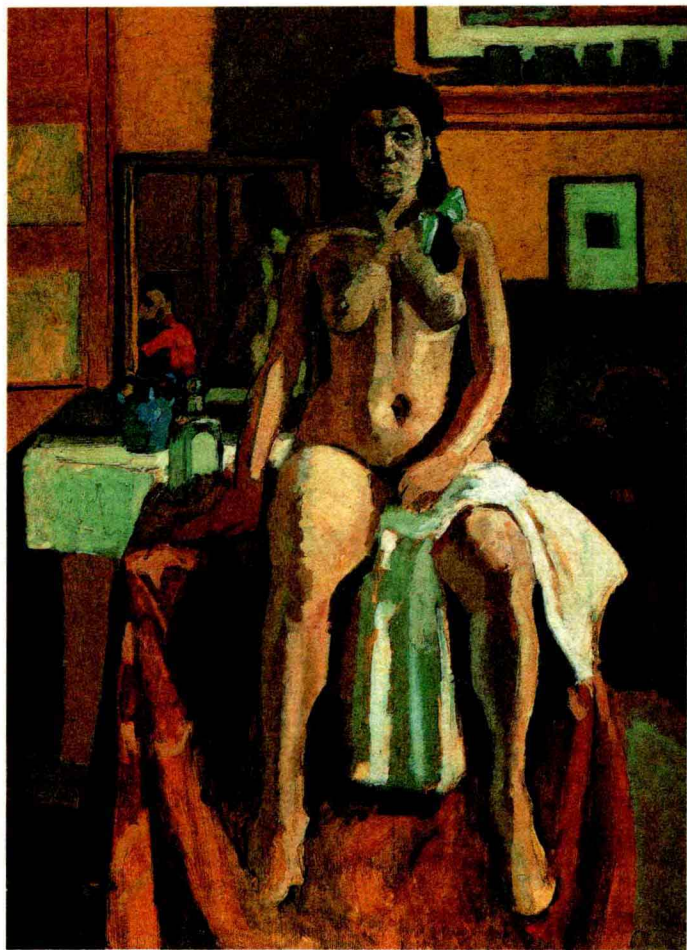
有蓝色水罐的静物 法国 马蒂斯 1900年 80cm x 65cm 布 油彩 私人藏

野兽派产生于20世纪初的法国。它并没有形成一个有纲领、有理论的画派，而是由一定数量的十分有信心画家一时聚合的结果。促使这批美术家走到一起来的根本原因，是他们全都渴望摆脱传统的束缚。在新的世纪，凭着内心的指引，借助非再现性的色彩语言，他们自由酣畅地表现自我，最大限度地实现了美术的解放。

野兽派的出现标志着人们对艺术的看法开始明显地具有了一种现代意识，野兽派这一术语，本身就是变革的体现。

早期的艺术运动，如印象派等名称，都同艺术主题和艺术见解有关，而野兽派恰恰与艺术无关，却同个性有关。

加尔梅丽娜 法国 马蒂斯 1903年 80cm x 64cm 布 油彩 波士顿 当代艺术博物馆

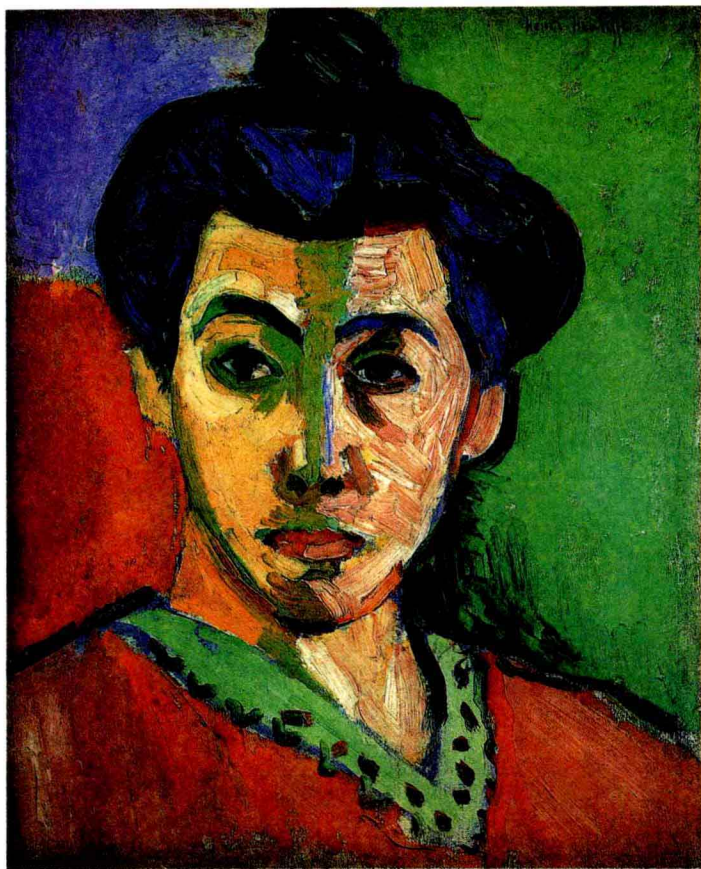
秋季沙龙是一个一年一度于秋季在巴黎举办的展览会，宗旨在于向世人介绍印象主义之后的美术新潮。

在1905年的巴黎秋季沙龙中，一群年轻画家的作品被集中在同一个展厅展出。他们是马蒂斯、马尔凯、弗拉芒克、德朗、杜菲、弗里

马蒂斯夫人肖像·绿线

法国 马蒂斯 1905年 40.5cm×32.5cm 布 油彩 哥本哈根美术馆

胆狂放的作品后，目光落到摆在展厅中央的那尊小雕像上，体会到画作与雕像的强烈反差，这位批评家不由喊道：

“看哪，多纳泰罗处在—群野兽中！”因为年轻艺术家们的作品中的色彩和动感令沃克塞尔想起了丛林，从此，“野兽派”就成了这群年轻艺术家的称呼。

兹·勃拉克和卢奥等人。他们的作品色彩强烈、造型简洁、作风粗犷，以强劲的视觉冲击力震撼了每一个到场的观众。

在这个展厅中间，陈列着雕塑家马尔克所作的一件类似意大利早期文艺复兴时期雕刻家多纳泰罗风格的小铜像。展出期间，法国著名的美术批评家路易·沃克塞尔到这个展厅来参观，他环视四壁那些大

作为20世纪西方反传统的现代美术运动链条上的第一个环节，野兽派只持续短短几年时间，大体上是1905年到1907年之间。

这一群才华横溢的画家从一开始就表现出各自不同的风格，而且始终执著于各自不同的探索。正如曾为野兽派中的一员，后来成为立体派大师的勃拉克所说，“我们无法停留在这一个高潮上”。野兽派

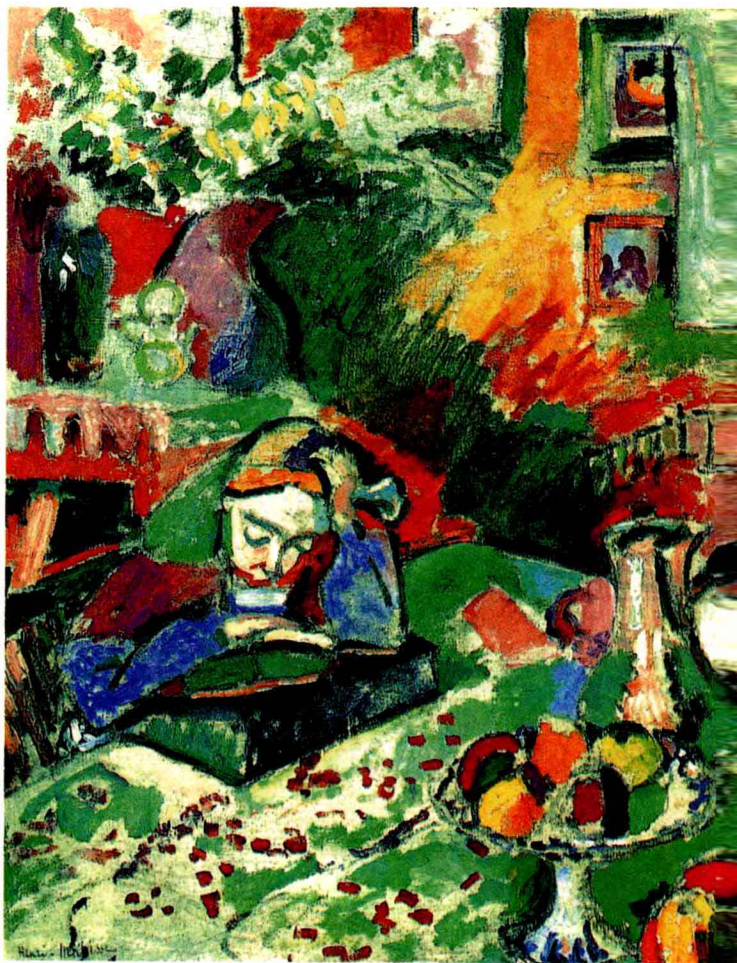
的高潮过后，他们便各自走向不同的路径，有的成为一代巨匠，有的则为历史的尘埃所埋没。

野兽派艺术的实质就是对鲜艳色彩的兴趣，野兽派艺术家认为色彩是一种基本表达因素，对色彩效果的刻意追求使得传统色调标准、透视、比例退到了次要的位置，如同高更、凡·高之所为，他们追求的是色彩的情感效应，强调作品的愉悦性和乐观情调。此外，平面性在野兽派之前的许多绘画中已见端倪，但野兽派的画家们却将色彩视为画面上独立的、情感丰富的一部分，这一见解的重要性在于排除了接受传统模式以外的绘画形式的又一个障碍。

从野兽主义画家笔下的题材以及绘画的情调和心境看，他们仍然与印象主义画家有着明显的内在联系。那些描绘风景、静物、人像、室内生活和游乐场面的

野兽主义绘画作品，大多传达了明朗、愉悦、平和、欢快的心境，这一切都在某种程度上继承着印象主义的传统。

虽然野兽派画家都或多或少地受到印象派和新印象派的影响，但本质上与印象派、新印象派的形式化绘画理念是截然不同的。他们

读书的女人 法国 马蒂斯 1896年 72.7cm×59.4cm 布 油彩 巴黎居耶画廊

的作品仍以客观事物为描绘对象，但他们模仿自然。他们“要解释自然并使自然服从于绘画的精神”（马蒂斯语）；他们更加强调主观感受，形、色、光和线的表现更加随意自由；他们无视写实主义的透视法则，推崇简约、自由的形式语言，甚至在很多情况下使用纯粹的

原色来强化精神的显现，因而其画面比新印象派的科学色彩、比高更和凡·高的非再现性色彩都更为强烈，最终实现了色彩的解放。野兽派的画家们利用简括的形、粗重的线、鲜明刺目的色块、装饰风格的画面构成来传达他们内心的感受和激情，在发挥纯色的表现力上，他

有红桌布的静物 法国 马蒂斯 1906年 89cm × 116.5cm 布 油彩 格勒诺布尔 雕塑和绘画美术馆

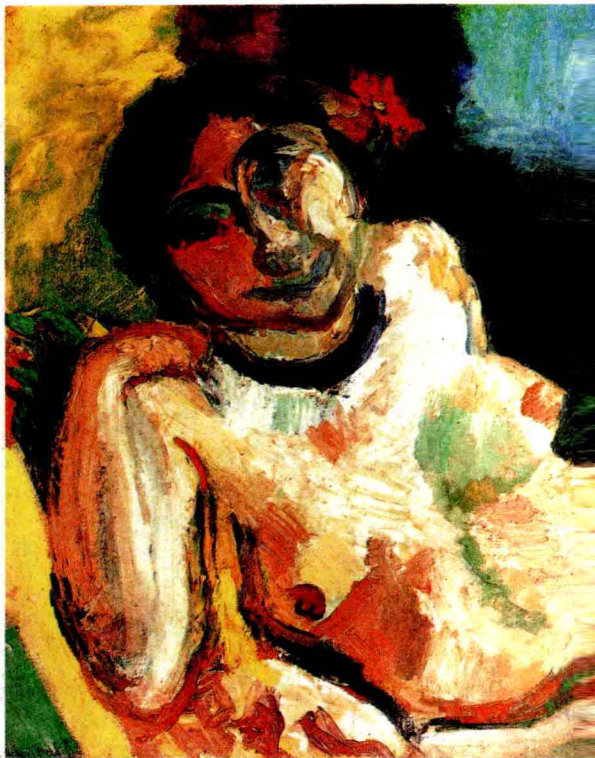
们取得了惊人的成就。野兽派绘画彻底冲破了西方传统的观念，它不再以模仿客观世界为己任，不记录故事情节，也不求表现玄妙晦涩的内涵，它本身就是一个独立的世界。

野兽主义没有严密的组织，概括地说，它主要是由三个小组松散地聚合在一起形成的。第一个小组的成员是巴黎博纳艺术学院莫罗画室和卡里埃尔学院培养出来一批画家，如马蒂斯、马尔凯、卢奥、芒更、卡莫安、皮依等；第二个小组的成员，是在巴黎附近的夏多从事创作活动的德朗和弗拉芒克；第三个小组的成员来自勒阿佛尔市，他们是勃拉克、杜菲和弗里兹。另外还有一个重要成员，就是后来加入法国籍的荷兰画家凡·东根。

亨利·马蒂斯（1869—1954）是举世公认的野兽主义的杰出代表，他的艺术完整地体现了这个流派的所有特点。

亨利·马蒂斯出生在法国北部的卡特·坎布雷治市的一个富裕的粮商之家。1887至1888年间，他在巴黎学习法律，然后到圣昆丁的一个律师事务所里当了一名职员。

如果马蒂斯没有在1890年患阑

吉普赛女郎 法国 马蒂斯 1906年 55cm×46cm 布 油彩

尾炎的话，恐怕一直到他死，生活都不会有什么大的变动。在疗养期间，他饶有兴趣地观看一位病友用油彩临摹画片上的瑞士风景，开始对画画产生了兴趣。马蒂斯以一种笨拙但很雅致的手法开始画画，并认真研读了古比尔所写的一本名为《绘画的技法》的书，他从绘画中得到前所未有的乐趣。

他的第一幅油画《静物与书》作于手术后休养期间，充分展示了

年轻水手

法国 马蒂斯 1906年 101.5cm x 83cm 布 油彩 私人藏

人的实验和探索，找出自己的方向来。他的许多学生，后来都成了野兽派的主要画家。

马蒂斯在莫罗的画室里，受到了莫罗艺术的很大影响，莫罗在素描造型技巧上是学院派传统的，可是在色彩上他对色彩的装饰美有独到的造诣，马蒂斯

这位未来大师构图与写实的能力。

1892年，他放弃了法律的前程，开始学习绘画，并进入朱利安学院，从师于学院院士布格罗，接着，第二年，进了巴黎美术学院，师从于著名象征主义画家莫罗。值得一提的是，莫罗不但是一个伟大的象征主义画家，也是一个具有献身精神的教师，他鼓励学生通过在博物馆里坚持不懈的学习，通过个

在色彩上的创造性不容怀疑有莫罗色彩的影响。另外，对马蒂斯的早期艺术影响很大的另一位画家是塞尚。马蒂斯曾经说过：“当我还在探索自己的道路之际，有时为自己的发现而感到胆怯，在这疑虑的瞬间，我就想：‘如果塞尚是对的，那么我也是对的’；因为我知道，塞尚从来没有犯过错误。”实际上，塞尚所给予马蒂斯的更