

*The Modern Oil Painting Art
in the 20th Century*

600 YEARS OF THE WESTERN OIL PAINTINGS

西方油画 600 年

20 世纪现代油画艺术

甘苏庆 编译

ⓧ

辽宁美术出版社

Liaoning Fine Arts Publishing House

图书在版编目 (C I P) 数据

20世纪现代油画艺术 / 甘苏庆编译. -- 沈阳: 辽宁美术出版社, 2015.7

(西方油画600年; 10)

ISBN 978-7-5314-6862-2

I. ①2… II. ①甘… III. ①油画-绘画史-研究-西方国家-20世纪 IV. ①J213.091

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第088894号

出版者: 辽宁美术出版社

地址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发行者: 辽宁美术出版社

印刷者: 沈阳市博益印刷有限公司

开本: 889mm×1194mm 1/12

印张: 29

字数: 350千字

出版时间: 2016年3月第1版

印刷时间: 2016年3月第1次印刷

责任编辑: 范文南 洪小冬 李彤 童迎强

版式设计: 李彤 李英辉

装帧设计: 范文南 洪小冬 彭伟哲 童迎强

技术编辑: 鲁浪 徐杰 李英辉

责任校对: 吕佳元 徐丽娟 吕雪

ISBN 978-7-5314-6862-2

定价: 398.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

NATIONAL
PORTRAIT
GALLERY

SMITHSONIAN

DONALD W. REYNOLDS CENTER

SMITHSONIAN
AMERICAN ART
MUSEUM

美国首都华盛顿特区史密森尼博物馆

NATIONAL
PORTRAIT
GALLERY

ITUTION
ERICAN ART AND PORTRAITURE

NATIONAL
PORTRAIT
GALLERY

BENTLEY WAY
8
500
F
700

目录 >>

20世纪现代油画艺术

第二十四章

立体主义油画艺术

巴勃罗·毕加索	002
乔治·布拉克	020
费尔南德·莱热	032
让·梅青格尔	040
胡安·格里斯	049
艾伯特·格莱泽	058
利昂尼尔·法宁格	067

第二十五章

超现实主义油画艺术

萨尔瓦多·达利	076
阿希尔·戈尔基	092
伊夫·唐基	098
胡安·米罗	106

第二十六章

达达主义油画艺术

马塞尔·杜尚	116
弗朗西斯·皮卡比亚	125
库尔特·施威特斯	133

第二十七章

至上主义油画艺术

卡济米尔·马列维奇	143
奥尔加·弗拉蒂米洛夫娜·洛扎诺娃	153
柳波夫·波波娃	159
亚历山德拉·亚历山德洛夫娜·艾克斯特	165

第二十八章

建构主义油画艺术

埃尔·利西茨基	173
亚诺什·马蒂斯-托伊奇	179
拉斯洛·莫霍利-纳吉	183
华金·托雷斯·加西亚	188
瓦尔瓦拉·费多罗夫娜·斯捷潘诺娃	197

第二十九章

美国垃圾桶画派油画艺术

阿瑟·鲍文·戴维斯	203
罗伯特·亨利	207
欧内斯特·劳森	215
乔治·卢克斯	221
莫里斯·巴西·普伦德加斯特	225
埃弗雷特·希恩	235
约翰·斯隆	241
乔治·拜隆斯	247
杰罗姆·迈尔斯	257

第三十章

社会主义现实主义油画艺术

伊萨克·布罗茨基	265
彼得罗夫-沃德金, 库兹马·谢尔盖耶维奇	273
亚历山大·米哈伊洛维奇·格拉西莫夫	283

第三十一章

社会现实主义油画艺术

雷金纳德·马什	289
休伯特·冯·赫尔克默尔	293

第三十二章

美国风景油画艺术

爱德华·霍普	303
格兰特·伍德	315

艺术家姓名中外文对照	323
参考资料目录和网址	335

第二十四章 立体主义油画艺术

立体主义(Cubism)是20世纪最具视觉影响力的绘画艺术之一。它是由西班牙画家毕加索和法国画家布拉克于1907年至1914年在巴黎创立并推广的,其风格一直延续到1920年。法国艺术评论家路易·瓦克斯塞勒斯在观看了布拉克于1908年模仿塞尚创作的风景画作品《艾斯塔克》之后,创造了“立体主义”一词。瓦克斯塞勒斯将这种高度抽象的、由几何形状拼凑的作品命名为立体主义。

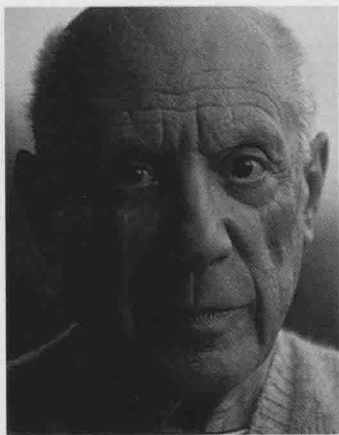
立体主义画家反对艺术拷贝自然的原则,反对透视法和使用模特儿等传统绘画方法,而是强调画面的二维空间。立体主义的绘画题材通常都很明确,他们把各种人物和物体分解成一系列重叠的面和图形,而且大多接近单一的棕色、灰色和黑色,并用时尚来包装那些相同的人物或物体,然后再把它们放置在一个很浅显的空间中。

毕加索和布拉克的绘画作品高度抽象,他们最喜欢的图案是乐器、酒瓶、大水罐、眼镜、报纸和打牌,以及人脸和身材。风景画比较罕见。

对早期立体主义产生影响的元素有很多,其中包括原始主义和非西方的因素。如毕加索在1907年创作的划时代作品《阿维尼翁》的创作灵感便来源于他参观巴黎卢浮宫时看到的非洲艺术。

在1912年至1913年的冬季,毕加索创作了大量的拼贴画。画面的构图由许多粘贴的色彩或印刷纸片组成。毕加索和布拉克彻底抛弃了三维空间。虽然这个新的视觉语言的创立归功于毕加索和布拉克,但是它的进一步传播和推广却应归功于包括费尔南德·莱热、罗伯特·索尼娅·德劳内、胡安·格里斯、杜尚、阿尔伯特·格莱泽、让·梅青格尔和奇迭戈·里维拉等许多画家。立体主义虽然主要表现在绘画领域,但它也对20世纪的雕塑和建筑产生了深远的影响。立体主义从正规艺术原则中解放出来的观念,也对后来的达达主义和超现实主义以及德国、荷兰、意大利、英国、美国和俄罗斯等国的所有追求抽象艺术的艺术家产生了深远的影响。

巴勃罗·毕加索

Pablo Picasso (1881—1973)

毕加索是西班牙画家，是立体主义画派的代表人物，是20世纪最富创造力、影响最为深远的艺术天才。他和他的作品在世界艺术史上占据了不朽的地位。对于作品，毕加索说：“我的每一幅画中都装有我的血，这就是我的画的含义。”毕加索的艺术生涯几乎贯穿其一生，作品风格丰富多样，后人用“毕加索永远是年轻的”的说法形容毕加索多变的艺术风格。他创作了两万多幅油画、版画、素描、雕塑和陶瓷作品，还创作了戏剧集和传达思想、政治和社会信息的服饰。他的创作风格跨越现实主义、抽象主义、立体主义、新古典主义、超现实主义和表现主义。史学上不得不把他浩繁的作品分为不同的时期——早年的“蓝色时期”“玫瑰色时期”、盛年的“黑人时期”“分析和综合立体主义时期”（又称“立体主义时期”）和后来的“超现实主义时期”等。实际上，毕加索纯粹的立体主义创作在1915年便结束了，后来的作品只是有着立体主义的元素。毕加索完整的形式风格是从古典主义画家和当代画家那里借鉴和拼凑来的。如格列柯、马蒂斯、莫迪里阿尼、高更和劳特累克等。但是，其作品风格的主要元素是他独创的立体主义的几何图形。他在立体主义时期之后的作品，则是从当代艺术家的优秀作品中提炼精华，纳入到他的艺术创作之中，从而形成自己的风格。第二次世界大战后，巴黎画派的兴起使毕加索无法继续借鉴，使他再也无法大胆地创新他的风格。他是拼贴画的鼻祖，他的分析立体主义是在二维图像平面上表现三维形式的碎片。在综合立体主义阶段，虽然形体依然是破碎的，但是色彩起到更有力的作用。抽象的元素被聚合在一起，形成一个表象的整体，并作为整体不可分解的存在。

毕加索1881年10月25日出生在西班牙马拉加的一个中产阶级家庭。其父亲是一位自然主义画家。他的祖上是一位小贵族。毕加索是家里的长子。他幼年就显示出对绘画的热情，从7岁开始，他父亲开始对他进行正规的绘画训练。当他10岁时，全家搬到拉科鲁尼亚，他的父亲在那里的美术学院当教授，他们在那里居住了四年。1895年，他们移居巴塞罗那。他父亲积极帮助他参加美术学院的联考。13岁的毕加索顺利通过审查委员会的考试。当他15岁的时候，已经掌握了构图和绘画方面的技巧。1897年，当毕加索16岁时，他的父亲和叔叔决定将他送到当时西班牙顶尖的美术学院——圣费尔南多的马德里皇家艺术学院就学。毕加索被委拉兹贵支、戈雅、苏巴朗的作品所深深吸引，尤其是格列柯作品中人物的修长的四肢和神秘的面孔，让他着迷。他一生中，一直坚持高度原始的绘画风格。除了绘画以外，他还涉猎雕塑、陶瓷和其他艺术形式。

1900年，毕加索首次到当时欧洲的艺术之都巴黎访问。他和诗人马克斯·雅各布结为朋友，并同租一个住处。雅各布晚上睡觉，毕加索白天睡觉，晚上作画。这是一段极为贫困和令人绝望的时期。为了取暖，他不得不烧掉许多作品。毕加索喜欢用色彩来区分他不同时期的绘画作品。这个时期属于蓝色时期(1901—1904)。他感同身受地把悲苦的人们用蓝色描绘，激发人们的悲伤和孤独的情感。1904年，他移居巴黎后，他的绘画进入玫瑰色时期，作品呈暖色调，趋于乐观。1905年，毕加索的作品受到美国艺术品收藏家利奥和格特鲁德·斯泰因的青睐。此时，他遇到了马蒂斯，两人成为永远的朋友和竞争对手。1907年，他和法国画家乔治·布拉克成为立体主义画派的领军人物。

1911年，毕加索的朋友阿波利奈尔涉嫌从卢浮宫盗窃《蒙娜丽莎》，后者说是毕加索盗窃的，毕加索被传唤出庭，最后两人被无罪释放。1912年，毕加索把报纸印刷品、邮票和其他材料都绘入他的作品中。这个风格被称为“大杂烩”。到20世纪20年代末，他转向平面的、与立体主义相关的样式。20世纪30年代期间，他转向军事和政治题材。

1918年，毕加索与谢尔盖·佳吉列夫芭蕾舞团的奥尔加·克科洛娃结婚。他们生了一个儿子，但是两人经常发生冲突。1927年，毕加索与17岁的玛丽·特雷莎发生恋情，导致他和妻子分居，但没有离婚。因为毕加索不愿将一半的财产分给奥尔加·克科洛娃。玛丽·特雷莎徒劳地等待着毕加索与她结婚，毕加索去世四年后她上吊自杀。毕加索一生情妇无数，结过两次婚，与三个女人生了四个孩子。

毕加索是位多产画家。据统计，他的作品总计近五万件，包括油画1885幅，素描12000幅，版画20000幅，平版画6121幅，雕塑1228尊，陶瓷2880件，以及数不清的挂毯和地毯等。

与一生穷困潦倒的凡·高不同，毕加索的一生辉煌至极。他是在世的时候就亲眼看到自己的作品被收藏进卢浮宫的画家之一。1999年12月，法国一家报纸进行的一次民意调查中，毕加索以百分之四十的高票当选为20世纪最伟大的十位画家之首。

在毕加索的绘画作品中，人们还可以强烈地感受到他的爱憎。他反对战争，希望和平安宁。1937年4月，为抗议德国法西斯轰炸西班牙北部城市格尔尼卡，他创作了著名的大型壁画《格尔尼卡》。1952年，他为抗议美国入侵朝鲜，创作了壁画《战争》与《和平》。至于他的《和平鸽》，更是世人所熟悉的名作。

毕加索于1973年4月8日在法国的穆然去世，当时他和他的妻子杰奎琳正在与朋友们共进晚餐。他最后的话是：“为我喝吧，为我的健康喝吧，你知道我不能再喝了。”毕加索去世后，杰奎琳禁止丈夫与吉罗特的孩子克劳德和帕洛玛出席葬礼。1986年，当杰奎琳60岁时，由于孤独，开枪自杀。

《阿维尼翁的少女》

在这幅作品中，毕加索描绘了巴塞罗那的阿维尼翁街的一个妓院中的五位妓女。他在法国巴黎蒙马特画坊中创作了这幅作品，并于1907年夏天完成。这是毕加索最著名的作品。

毕加索绘制这幅作品用了九个月的时间，创作了一百多幅素描和研究稿。这是立体派发展初期最重要的作品。它于1916年首次展出时，许多人认为它不道德。艺术评论家安德烈·萨蒙（1881—1969）赋予它目前的名称，而毕加索一直称之为《妓院》。

这幅作品的独到之处是在二维平面上展现三维体积。毕加索经常以雕塑的方式来构思立体主义的形。作品中所有的人物都是由生硬的线条和石头般的块面组成，她们的身体是晃动的。在画面右后方拉窗帘的女人色彩浓重，她的头部是五人中最具立体派特征的，呈锋利的几何形状。画面中的每一个人都像是戴着面具，这种面具似乎是从非洲部落获得的，赋予她们一种野蛮和神秘光环。

这幅作品的构图是稳定的，但是，画面积累的污垢、变色的清漆和修复时使用的不相匹配的色彩都对此画的整体外观产生负面影响。

毕加索在创作这幅画的时候正处于他艺术的转折期，他把早期的作品与立体派相结合。这幅画显示出毕加索的革新精神。由于毕加索崇尚原始主义，摒弃透视法，喜欢二维的平面构图，他完全与欧洲绘画的传统背道而驰。此画被广泛地视为立体派和现代艺术的开创性作品。1939年，它被美国纽约现代艺术博物馆收藏。

毕加索最亲密的伙伴和朋友对此画中的魔鬼形象有很大的争议。毕加索一直承认西班牙和伊比利亚雕塑艺术对他的绘画的影响。但对于魔鬼形象是受非洲部落的面具和大洋洲艺术的影响的说法，毕加索持否认态度。也有人认为，此画是对马蒂斯的油画《蓝色裸体》的回应。而且与塞尚的《大浴女》、高更的一尊雕塑和格列柯的《打开第五封印》有相似之处。

《阿维尼翁的少女》 The Young Ladies of Avignon 1907

油彩·画布 243.9cm×233.7cm 美国纽约现代艺术博物馆藏

《格尔尼卡》

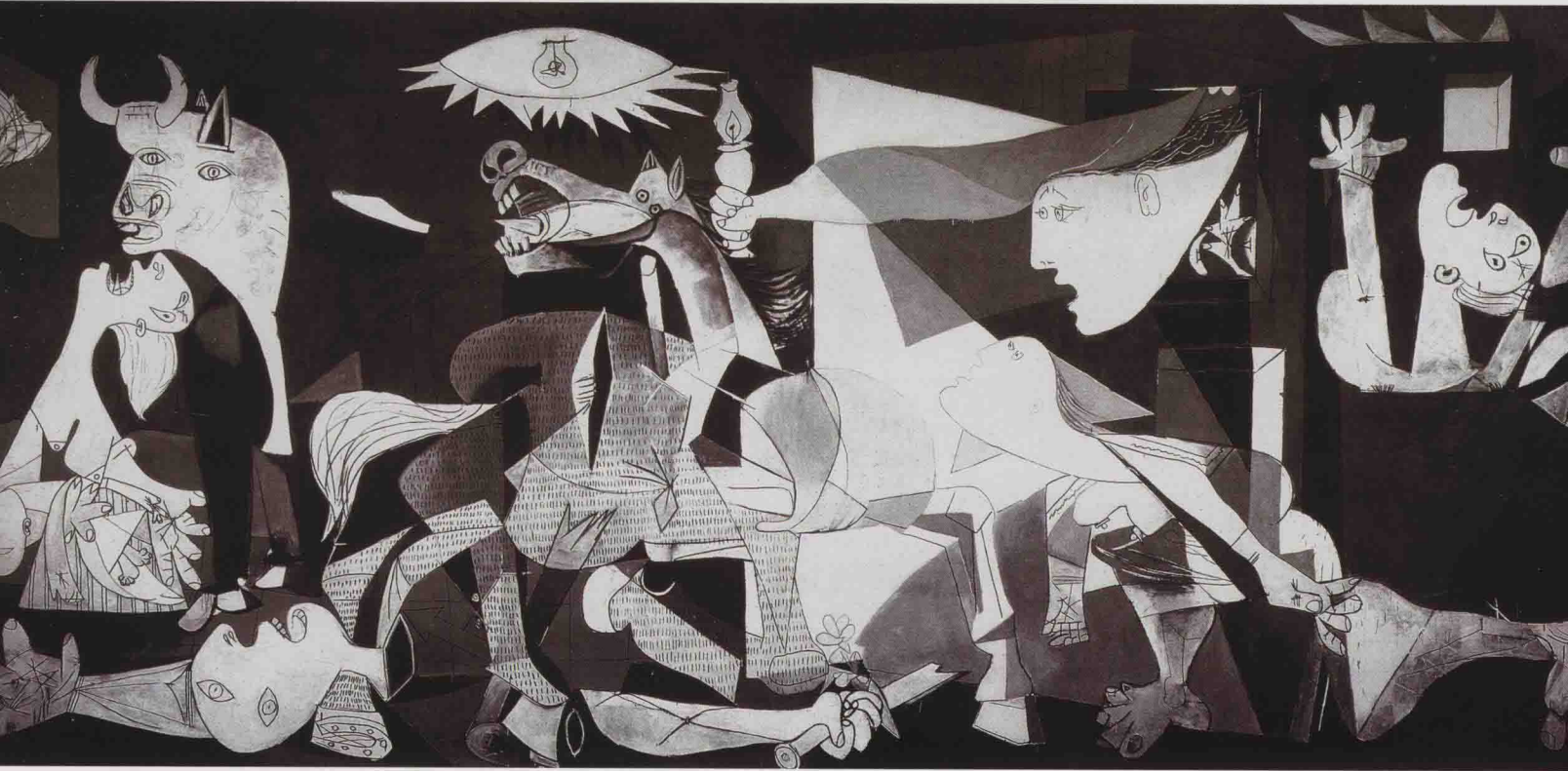
1937年4月27日，在德国秃鹰军团上校冯·里希特霍芬的策划下，德国出动28架轰炸机对西班牙北部城市格尔尼卡进行了狂轰滥炸，轰炸致1600多人死亡。这个消息传遍了整个欧洲，毕加索也极为愤慨。

为此，毕加索创作了这幅大型油画，完成后进行了短暂的巡回展出，受到广泛的欢迎。他在作品中混合运用立体主义和超现实主义的手法，创造出一幅充满象征意义的画面，来抒发他难以抑制的悲愤之情。毕加索通过此画强调了战争的悲剧色彩，以及对无辜人们和动物造成的伤害。它是反战的象征，同时使和平具体化。

整幅画的场景是在一个房间里，在左侧的尽头，有一头睁大眼睛的牛站在那里，它的下面是一个女人在为她臂弯里的死婴悲伤。画面的中心是一匹被长矛或标枪刺穿身体的痛苦的马。值得注意的是，马身上的伤口很大，这是该画的重心。这匹马“隐藏”着两个形象：一个人类的头骨与马的躯体相重合。一头牛似乎是被马从下面抵伤了。牛的头颅主要由马跪在地上的整个前腿构成，这条腿的膝盖构成了牛头的鼻子，牛的一只角出现在马的胸口。牛的尾巴呈火焰状，烟火在它后面升起。在马的下面是一个死人，显然是一个被肢解的士兵。他的断臂的手上仍握着一把被毁的剑，一朵鲜花从中生长出来。在死亡的士兵的掌中有一个伤口，与基督掌中的圣痕雷同，象征着烈士。毕加索不信奉宗教，尽管他是在以信奉天主教为主的西班牙长大。在遭受苦难的马的上方，一个明亮的灯泡（灯泡在西班牙语中象征着炸弹和受苦受难的地狱）照亮了一只邪恶的眼睛。在马的右上角，有一个惊恐的女性形象，她目睹了她面前的场景，似乎已经通过窗口飘进了房间。她飘浮着的手臂拿着一盏燃烧的灯。灯距离灯泡的位置非常近，这是希望的象征。在右侧，一个遭受袭击的女人正从飘浮的女人下面蹒跚地走向画面中心，她茫然地仰视着灯泡发出的白炽光。匕首代表了公牛、悲伤的女人和马发出的尖叫。一只鸽子站在恐慌的公牛背后的架子上。在最右边，一个在恐惧中缴械的人物正遭到来自上方和下方的火力夹击。画面中所有的躯体的姿势都是抗议性的。毕加索使用黑、白、灰色来传达情绪的忧郁与痛苦。建筑物上的火焰和摇摇欲坠的墙壁展示了战争的残酷性。

西班牙政府委托毕加索在巴黎国际博览会上代表西班牙展出了这幅作品。这幅作品在巴黎展出后，人们对此画的解释五花八门，相互矛盾。观众对画中象征西班牙文化的两个主导性元素“公牛和马”提出不同看法。艺术史学家帕特里夏认为：“公牛和马是西班牙重要的文化元素。毕加索本人经常用它们演绎各种不同的角色。解释它们的特殊

作用成为一项繁重的工作。它们之间的关系就像芭蕾舞，被设想成各种式样。”当毕加索被迫对这幅作品中的牛和马做出解释时，他说：“……这头公牛是公牛，这匹马是马……如果你给我的作品中的特定东西赋予意义，也许是非常真实的。但是不是我想给的这个意思。你的想法和结论就是我的，却是本能地、不自觉地获得的。我为作画而作画。它们是什么东西，我就描绘成什么东西。”

毕加索在画面中，通过不同的武器，如剑、箭、长矛、炸弹来展示战争，另一方面，用灯泡和武士手中的鲜花来表达希望。他的艺术象征符号在作品中展示得淋漓尽致：变形、尖利、眼睛错位、流泪、破碎的几何形状、矛盾的对立……是表现主义、立体主义和超现实主义的集大成。

这幅以反战著称的名作对反对20世纪在各国发生的战争起到了反战宣传的作用。1939年至1952年，此画在美国广泛巡展。1953年至1956年，在巴西巡展。越战期间，收藏此画的地点成为反战的前线。2003年，此画在联合国展出。

《哭泣的女人》

这幅作品描绘的是人类的脸孔可以展示多少痛苦，它被视为毕加索创作的《格尔尼卡》悲剧主题的延续。画家不再直接展示西班牙内战的残酷，而是把焦点集中在一个哭泣的女人身上，是遭受苦难的千百万民众中的一个。这幅作品并不是纯粹的立体主义风格，而是立体主义与其他风格的集大成。

当观众的目光在充斥着锯齿状的黑色锋利线条的表面流连时，就会被引入画面的中央：那位女士的嘴和下巴。她脸上的肉似乎被眼泪腐蚀得露出白色硬骨。她塞在嘴里的手帕像是玻璃碎片。她的眼睛是两个黑洞。刺目的黄色、绿色和令人厌烦的红色、病态的白色，以及邪恶的紫色，扭结在一起，进行着毫不留情的搏斗。让观众不仅感受到了痛苦，更像是给了他们狠狠的一拳。

毕加索坚持创作这幅观众想象自己被指责的面孔，是他在报纸上看到的1937年4月26日西班牙内战期间，德国空军代表弗朗哥轰炸格尔尼卡的照片的一部分。1937年，毕加索的母亲从巴塞罗那写信给他，燃烧的城市上空的烟使她的眼睛流泪。哭泣的圣母成为西班牙艺术中传统的形象，经常在苍白的巴洛克雕像的脸部带有一滴泪珠。只是此画中人物的泪水直流到右耳根。因此，这幅画与其说是在诋毁一个哭泣女人的形象，不如说是她体现了战争的世界性、残酷性和非人性。

画中人物的原型是毕加索的情妇玛丽·特雷莎。当毕加索深陷政治中时，玛丽是他最亲密的伙伴。玛丽在毕加索的整个系列绘画中都充当了模特儿的角色。毕加索在1936年遇见她时，玛丽是一名专业摄影师。当毕加索在1937年创作《格尔尼卡》时，她是唯一被允许提供照片的摄影师。从1936年到1944年，玛丽一直是毕加索的情人。此间，毕加索为她绘制了许多作品。毕加索说：“对我来说，她就是个啜泣的女人。多少年来，我把她描绘成受罪的样子，既不是悲伤的，也不是高兴的，只是想迫使她服从我。这是个现实，不是表面的……女人就是受难的机器。”

《哭泣的女人》 Weeping Woman 1937

油彩·画布 60.8cm×50.0cm 英国伦敦泰德艺术博物馆藏

《斗牛》

斗牛与毕加索作品之间的密切关系是毋庸置疑的。从他在马拉加的孩提时代起，他的父亲就经常带他到斗牛场，他对这项国家体育项目怀有极大的兴趣。除了斗牛体现的艺术性之外，毕加索把它视为展现西班牙精神力量的象征：“西班牙人的生活就是早上做弥撒，下午看斗牛，晚上去妓院。他们的共同点是什么？悲伤。”这是毕加索有一天对安德烈·马尔罗说的话。

公牛是艺术家的密友，充满了象征意义，尽管总是被注入暧昧的含义。它可以比喻不同类型的人，包括暴力、色情或爱情，还可以被描绘为暴虐的凶手或可怜的受害者。在有些场合，毕加索被视为公牛的神话兄弟——“牛头怪物”。“牛头怪物”出生在克里特岛，是一个女人和一头公牛所生的孩子。从1933年到1935年，“牛头怪物”反复出现在毕加索无数的草图和印刷品中，几乎总是被一位充满爱的女人拥抱着。这位女性显然是他的情妇玛丽·特蕾莎。

西班牙提森-博纳米萨博物馆的这幅作品是毕加索于1934年6月到9月在博伊斯格娄珀创作的系列斗牛作品中的一幅。这一系列作品聚焦在公牛与马的对立上，象征着男人与女人的争斗。有的作品中的公牛被长矛刺中，有的作品则是马被凶猛的公牛推翻在地，挑肠破肚。

毕加索借着这些作品发泄他对纳粹入侵和蹂躏他的祖国的愤怒。当毕加索开始绘制草图的时候，他经历了法西斯在欧洲的崛起，年轻的玛丽·特蕾莎也秘密地进入了他的生活。他和妻子奥尔加·克科洛娃的婚姻生活触礁，导致1935年分手。这种情绪上的不稳定，使毕加索重新燃起对斗牛仪式的迷恋。他的作品再次充满了斗牛士、骑马斗牛士、斗牛和牛头怪的形象。