

艺苑下午茶丛书

丛书主编：王 刚 佟 明 [法国]

情绪感染意识 现代派

李晖/编著

天津科学技术出版社

午后

温暖的阳光
透过婆娑的树影和帷幔，
浸润过芬芳的薰衣草花香，
投洒在身上、衣裙和点点斑驳的角落，
品着淡淡幽香的下午茶，
翻阅起沁着淡淡幽香的书简，
开始那迷人的艺苑之旅吧……

QINGXUEGANRANYISHI

XIANDAPAI

• 绘画欣赏篇 •

艺苑下午茶丛书

丛书主编：王 刚 佟 明 [法国]

情绪感染意识 现代派

李 晖/编 著

天津科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

情绪感染意识: 现代派 / 李晖编著.

—天津: 天津科学技术出版社, 2011. 7

(艺苑下午茶丛书 / 王刚, 佟明主编)

ISBN 978 - 7 - 5308 - 6447 - 0

I. ①情… II. ①李… III. ①现代主义—画派—绘画评论

IV. ①J209. 9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 143812 号

策 划: 王 冬

责任编辑: 布亚楠

责任印刷: 兰 毅

天津科学技术出版社

出版人: 蔡 颢

天津市西康路 35 号 邮编 300051

电话 (022) 23332377 (编辑室) 23332393 (发行部)

网址: www.tjkjcs.com.cn

新华书店经销

北京市昌平新兴胶印厂

开本: 660 × 950 1/16 印张 13 字数 120 000

2011 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

定价: 26.00 元

序

在阳光明媚的午后,恬淡地泡一杯浓茶,慵懒地靠在休闲椅上,翻开一本具有清新艺术气息的书籍,细细地品味其中的滋味,是一件很惬意的事情。

有人说,艺术如同生活一样,是一本打开的书,一百个人有一百种读法,自然也就有一百种感受。正如品茶要品出滋味一样,读书也要读出品味。品味艺术,感悟人生,总不免有所感触,或长叹,或欣然,感触愈多,收获愈多。

从一部书籍,可品味人生,无论这世间事物如何变化,只有艺术,才是最有欣赏价值的,而欣赏出来的艺术真谛,更是永恒的,它教导人们用艺术的眼光去探究世界;用艺术的眼光去品味人生。

在书里,我们以一个个艺术流派和活生生的艺术家们的艺术追求及逸闻趣事,尽可能全面地呈现给广大的读者,通过阅读品味那多姿多彩的真谛。相信在这些熟悉或不熟悉的画家和流派中,读者自会有自己的一番仁智见解。因为我们相信,从书本中可以读出思想,从叙述中则可以品出文化。

全书力求从文化艺术普及的角度入手,使人们在不经意间浏览

了从爱琴海的古希腊到亚得里亚海的意大利；从阿尔卑斯山麓的德国、奥地利，到具有浓烈狂放和浪漫气息的西班牙和法兰西；从恬静理智的英格兰到宽广豪放的俄罗斯……

通过这一系列的艺术之旅，使我们感受到：艺术来自艺术家的灵魂，它并不羞于面对富于挑战的文化，也不试图去匹配社会的标准。艺术是艺术家们要传递的思想，尽管有时在外人看来并不是完美的。

艺术家是生命杰作的创造者，他们用毕生的精力甚至生命来书写人类文明的华彩乐章。他们为人类生命世界带来了光明和欢乐、梦想与希望，为我们的精神创造出了广阔的自由生存空间。

当下，无论在世界还是中国，人们迫切需要心灵得到某种补给，正是这个原因，使得“艺苑下午茶丛书”具有令人难以忘却的浓郁茶香的味道，使得我们在匆忙、烦琐和躁动的生活间隙中，得以品味艺术的美妙和真谛，从而近距离地感受到艺术的力量和无穷魅力。

邓国源

Yihuan xianwucha

情绪感染意识——
现代派

目录

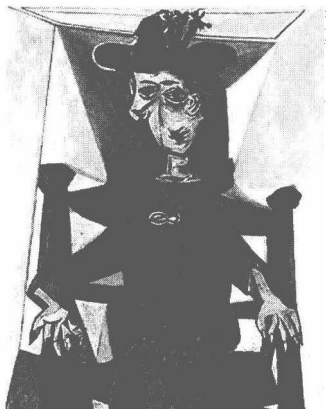
情绪感染意识·····	1
一、向现代派绘画迈进·····	6
二、激情绽放的现代派绘画·····	22
三、从讴歌现代到关注未来·····	57
四、早期抽象艺术·····	88
五、叛逆与虚幻·····	120
六、不拘一格的抽象表现主义画派·····	170
现代派绘画大师编年表·····	190
参考文献·····	195
后记·····	199

情绪感染意识

2006年5月3日,从纽约苏富比的拍卖会传出消息,现代派绘画大师毕加索的油画《多拉·马尔和猫咪》拍出了9 520万美金的天价,价格超出估价的一倍。

许多人,在欣赏过这幅《多拉·马尔和猫咪》后,不禁差异“天呀!这不是儿童画吗?我家孩子画的不比他差,它怎么就值这么多钱?”而有的人则说“这画肯定好,而且是非常好,不过为什么好我就知道了”。

《多拉·马尔和猫咪》的主角多拉·马尔,多拉·马尔和猫咪》,毕加索,1941年。尔曾是毕加索的情人,也是一位超现实主义摄影师。画面中多拉的形体也处理得非常怪异,眼睛偏出头部,看上去颇有“妖精”的感觉。难怪我的一位朋友曾开玩笑地说“敢把自己情人画成这个样子,肯定是找茬分手呢”。

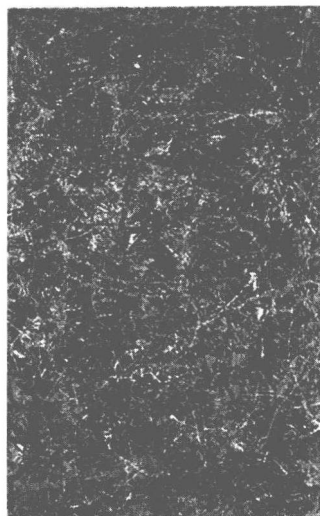
那么,这样的天价是真正的价值体现,还是偶然现象呢?

时隔半年的2006年11月3日,美国著名的现代派绘画艺术家杰克逊·波洛克的作品《1948年第5号》被一位墨西哥金融家以

天文数字的价格拍得 1.4 亿美元。然而，这幅作品看上去比起《多拉·马尔和猫咪》更加令人难以理解。

如果说，对毕加索的《多拉·马尔和猫咪》，还可以被人们看做“儿童”的画，还会对其褒贬不一的评品一番。那么波洛克的这幅《1948 年第 5 号》就简直是令人摸不到头绪，甚至许多人根本看不出这是一幅画，以至于艺术、美感就更理解不了。

《1948 年第 5 号》，波洛克，1949 年

据说波洛克作画时，犹如“神汉”祈福，时而冥思苦想、时而念念有词、时而又蹦跳起舞。波洛克画的内容和主题也是随画随想。这样的画作和 1.4 亿美元的价格，令许多国人感到难以置信，甚至开始怀疑这件事的真实性。

其实，这些猜测往往是由于对现代派绘画的不了解而产生的。当我们打开西方绘画作品拍卖价格的统计表，你会发现目前世界上最贵的 10 幅画中有 8 幅是现代派的作品。

1. 《1948 年第 5 号》，拍卖价格 1.4 亿美元，作者：杰克逊·波洛克(美国)。

2. 《阿黛尔·布洛赫 - 鲍尔肖像 I》，拍卖价格 1.35 亿美元，作者：克里姆特(奥地利)。

3.《拿烟斗的男孩》，拍卖价格 1.04 亿美元，作者：毕加索（西班牙）。

4.《多拉·马尔与猫》，拍卖价格 9 520 万美元，作者：毕加索（西班牙）。

5.《加歇医生的肖像》，拍卖价格 8 250 万美元，作者：凡·高（荷兰）。

6.《殴打婴儿》，拍卖价格 7 350 万欧元，作者：鲁本斯（荷兰）。

7.《红磨坊的舞会》，拍卖价格 7 810 万美元，作者：雷诺阿（法国）。

8.《没胡子的自画像》，拍卖价格 7 150 万美元，作者：凡·高（荷兰）。

9.《对无辜者的屠杀》，拍卖价格 4.950 万英镑，作者：鲁本斯（荷兰）。

10.《帘子、罐子、盘子》，拍卖价格 6 050 万美元，作者：塞尚（法国）。

排名在前 10 位的画作中，只有第 6 名的《殴打婴儿》和第 9 名的《对无辜者的屠杀》是荷兰巴洛克时期画家鲁本斯的作品，其余的作品都是属于现代派绘画。虽然，单纯看价格的高与低并不能说明这些画作就是最优秀的，但由此我们可以看出现代派绘画在整个西方绘画体系中所占的地位甚高，人们对这些作品的喜爱程度都是很高的。

那么,这是说明西方人厚今而薄古?在这其中的缘由是什么呢?

与许多人的理解不同,现代派绘画的概念并不等同于现代的绘画,它更不是指“今天”的绘画。从概念上说现代派绘画,是西方国家从二十世纪初发展起来的现代美术中一部分流派:后印象派、野兽派、立体派、未来派、达达派、表现派、超现实主义画派,抽象表现主义画派等等的统称。

现代派画派的兴起至今已经有一百多年了,在那个时代,人类社会在各个领域都取得长足的进步,工业和科技的发展剧烈地改变着现代社会的面貌,在精神上康德,黑格尔,叔本华,尼采等人的哲学思想和弗洛伊德心理学都从不同角度引起了人类对自己、对社会、对自然的重新审视和反思,这些变化都在客观上有力地推动了艺术的现代化进程。1900年前后,一批富于开拓精神的青年艺术家在文艺界发起了轰轰烈烈的现代主义运动,而现代派绘画便是其中主要的组成部分。

现代派绘画流行的几十年中,是整个西方绘画史中最灿烂、繁荣的时期,现代派大师们对于艺术理论、表现技法的研究成果大大的超越了前辈,将绘画艺术推向了巅峰。而在1960年代之后涌现电影艺术、装置艺术、行为艺术、多媒体艺术等新的艺术形式,随着时代的发展渐渐取代了绘画的主流艺术地位。现代派绘画创造的辉煌很可能将是整个绘画艺术史中最经典的部分。

今天,我们可以将人们对于前文提到的《多拉·马尔和猫咪》等

现代派绘画作品的追捧看作是：一方面是对现代派画家们创造的划时代的艺术理论及画作的崇拜，一方面是对那些艺术家充满传奇色彩的经历的追思，以及人们对那个崇尚艺术而又天才辈出的年代的陶醉。

接下来在本书中我将与您一起从 19 世纪末出发，对现代派绘画各个时期、各个派别的绘画大师、著名画作以及期间的轶事趣闻进行全面了解。最后，我希望：在本书为您讲述艺术资讯的同时，也为您的心境带来一份休闲、一份惬意。

一、向现代派绘画迈进

(一)伟大的历程

19 世纪末至 20 世纪初,新技术革命使得西方各国在社会结构以及人的思想意识、价值观念、人与人之间的关系等方面发生了巨大变化。在艺术领域也出现一场伟大的变革——现代主义运动(modernist),而现代派绘画就是其中最主要的组成部分。

几乎与法国野兽派的同时,在德国出现了一个在现代派绘画上享有重要地位的艺术流派——表现主义画派。他们否定现实世界的客观性,画作中强调追求艺术家本人的主观感受,因此他们对客观形态施以夸张、变形乃至怪诞化处理,用以发泄内心的苦闷,认为主观是唯一真实的,反对艺术的目的性。他们常常是把绘画语言视为反抗社会现实,宣泄不满的手段。德国表现主义画派先后经历桥社、青骑士、新客观等几个阶段,其中在青骑士时期,康丁斯基的作品中出现了抽象艺术的倾向。

1907 年,随着《亚威农的少女》的成功,毕加索和布拉克在巴黎创立了立体派画派。立体派是富有艺术理念的流派。它主要追求一种几何形体的美,追求形式的排列组合所产生的美感,它先把一切物象加以破坏和肢解,把自然形体分解为各种几何切面,然后加以主观的组合,甚至发展到把

同一物体的几个不同方面组合在同一画面上,超越传统视觉表现概念。这彻底否定了从一个视点观察事物和表现事物的传统方法,把三度空间的画面归结成平面的、两度空间的画面,借以表达四维空间。立体派作为西方现代艺术史上的又一次革命性突破,震撼了欧洲各国。此后,各种现代艺术的新理论新观念纷纷登场。

《夜晚的咖啡馆—外景》, 凡·高, 1888年, 81×65.5厘米, 现藏于纽哈芬的耶鲁大学艺廊

立体派之后,紧接着在拥有悠久艺术传统的意大利出现了一个更为激进艺术流派——未来派。在未来派宣言中这样写道“我们宣告,由于一种新的美感,世界变得更加光辉壮丽了。这种美是速力的美。一辆快速行驶的汽车,车框上装着巨大的管子,像是许多条蛇在爆发地呼吸如机关枪一般风驰电掣的汽车,比带翅的萨莫色雷斯的胜利女神像更美。”他们全盘否定传统文艺的价值,排斥过去作为绘画手段的情调和预期的趣味,称颂有独创性的形式,在主题上也否定老一套的东西,认为重要的应是表现骚动的现代生活,赞美机械文明等等。

随着现代派艺术在西欧各国蓬勃发展,俄国年轻的前卫艺术家们有些急不可待。于是在几乎没有过渡的情况下,他们以类似十月革命的方式,引发了“现代派艺术革命”,将

俄国艺术由传统的现实主义风格直接引向纯抽象艺术。这就是以构成派、至上派、辐射派为代表的俄国前卫艺术。

1914年,第一次世界大战爆发了,欧洲各国深陷战火之中。在中立国瑞士的苏黎世,一批来自欧洲各国的青年艺术家出于对战争、对现实的强烈不满,发表了《达达主义宣言》,并成立达达派。由于达达派对人类原有的一切都感到厌恶,所以要否定一切,破坏一切。在艺术上,它企图摆脱一切古代传统文化艺术,否定一切传统艺术的造型观念和造型规律,创作追求的是“无意义”的境界。达达派的出现反映了第一次世界大战期间西方某些青年的苦闷心理和空虚的精神状态。

1917年6月,荷兰的蒙德里安和凡·杜斯堡等人创办了《风格》杂志,宣传和推广他们的艺术主张“风格派”绘画。风格派绘画从一开始就追求艺术的“抽象和简化”,其绘画宗旨是完全拒绝使用任何的具象元素,只用单纯的色彩和几何形象来表现纯粹的精神。风格派不仅在绘画方面留名史册,而且其美学思想渗入欧洲各国的雕塑、建筑、工艺、设计等诸多领域,尤其对现代建筑和设计产生了深远的影响。

1924年,原达达派骨干分子,法国诗人兼医生布雷东出面组织成立了超现实主义画派。它的理念与弗洛伊德的精神分析学有非常密切的联系。超现实主义画派是达达画派之后,在法国产生的一个在现代派艺术中影响力最大的画派。布雷东在《第一次超现实主义宣言》中所提出“不可思

议的东西总是美的,一切不可思议的东西都是美的,只有不可思议的东西才是美的”。超现实主义画派画家全力追求的正是这种梦幻效果,他们依靠所谓自动记述法,利用图画象征,造型隐喻,改变环境等手法,表现荒谬,混乱的感觉和形象,构造了许多变形,幻想,魔术般的奇异世界。达利、米罗、马格里特、恩斯特、阿尔普等绘画大师都出自这个流派。

第二次世界大战爆发后,许多欧洲艺术家移居到美国避难。1945年,战争结束后抽象表现主义画派在纽约出现。从此,西方现代艺术的中心从巴黎转移到了纽约。与以往的现代派画派相比,它并不是一个严谨的画派,没有统一的纲领、宣言,甚至没有统一的风格。抽象表现派画家的艺术各具特色,但他们都认为:艺术应该是抽象的,而且是即兴创作的。他们的画作往往具有反叛的,无秩序的,超脱于虚无的特异感觉。抽象表现派的代表画家有波洛克、霍夫曼、戈尔基、马瑟维尔、德·库宁、罗斯科和纽曼等。至20世纪50年代末,该运动走向衰落。但抽象表现主义画派对后继的美国“后现代派”艺术有着重要意义,也对欧洲艺术家产生了前所未有的影响。

西方艺术界在这几十年中,各种绘画流派不断交替更迭,不断发展演化,呈现出种种复杂而又光怪陆离的艺术现象。它们在绘画形式和表现手段上标新立异,与欧洲以具象写实风格为基础的绘画传统背道而驰。它们借鉴中国、日本和印度的绘画、工艺品的表现语言,探索写意的表现手法。

它们强调表现画家的主观感受,通过象征、变形或抽象符号来隐喻、折射、暗含外部世界。现代派的画家们反对继续担当再现历史的工具,而更愿意表达自己的心声,表达自己对幸福、美好的憧憬或是对现实的悲观、失落以及某种烦躁、激动的情绪。这一切都体现了一种精神、一种艺术探索精神,而这种精神的载体就是现代派绘画艺术。

(二)现代派绘画的诞生

现代派绘画起源于法国 19 世纪末的后印象派艺术和新印象派艺术,其中起主要作用的是后印象派,它的代表画家是画坛上名声赫赫的巨匠:塞尚、高更和凡·高。他们各自的艺术特点各不相同,但都认为绘画不能仅仅像印象派那样去模仿客观世界的光感变化,而应该更多地表现画家对客观事物的主观感受。

不过,人们在当时没有意识到他们的伟大和重要,而在三人去世后才得到社会的广泛认可和推崇。艺术界才认识到,正是他们三人开启了现代艺术的大门,正是在他们的创作思想、艺术观念影响下产生了野兽派、立体派、表现主义画派、抽象派等等一系列现代派艺术流派。他们的艺术彻底地改变了其后的西方绘画面貌。

后印象派作为印象派之后的一种艺术流派,它脱胎于印象派。在艺术理念和绘画风格上,后印象派与印象派可以说是既有区别又有共通。因此,我们在介绍后印象派之前,有必要用一部分篇幅概括地介绍一下印象派的来龙去脉和

历史掌故,以方便您对后印象派有更加全面的了解,并对现代主义美术的产生有更加深刻的认识。

1. 现代派艺术的启蒙者——印象派

印象派形成于 19 世纪后期法国的一场重要的绘画运动。它是在 19 世纪人类现代科学技术尤其是光学理论和实践的启发下产生的,其特点是注重研究和表现绘画中的外光效果。印象派脱离了以往艺术形式中的那种对历史和宗教的依赖,艺术家们大胆地抛弃了传统的创作观念,将焦点转移到纯粹的视觉感受形式上,作品的内容和主题变得不再重要。印象派着重于描绘自然的瞬间景象,使“刹那”成为永恒,对其后的现代派艺术有着深远的影响。

自 18 世纪起,西方美术的中心由意大利转到了法国,在其后的近两百年中主宰法国画坛的是有势力的官方学院派。19 世纪下半叶法国画界有一部分青年画家反对官方学院派艺术的墨守成规,由于自己的创新作品不能在官方沙龙展出而强烈反对官方的审查制度,他们要求艺术上的革新和创作自由,经常聚集在巴黎的盖尔波瓦咖啡馆自由交换对艺术的见解,共同寻求艺术创新道路。

由于官方学院派的压制,这批年轻画家探索创新的作品不能在官方沙龙展出,于是他们共同于 1863 年举办了“落选沙龙画展”,但展览遭到学院派古典主义的猛烈攻击。年轻画家们没有因此而放弃自己的信念,又埋头奋斗 10 年,于 1874 年在巴黎的闹市区举办了震惊画坛的“无名艺