

图解
艺术

[意] 乔治娜·拜多利诺 著
王占华 译

Saper vedere i movimenti artistici

艺术流派鉴赏方法

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

艺术流派 鉴赏方法

[意] 乔治娜·拜多利诺 著
王占华 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

© 2009 Mondadori Electa S.p.A., Milano - Italia
© 2015 for this book in Simplified Chinese language - BPG Artmedia(Beijing)Co.,Ltd
Published by arrangement with Atlantyca S.p.A.
Original Title :Saper vedere i movimenti artistici
Text by Giordina Bertolino
Cover of this edition by BPG Artmedia(Beijing)Co.,Ltd
No part of this book may be stored, reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without written permission from the copyright holder. For information address Atlantyca S.p.A., via Leopardi, 8 - 20123 Milano Italy - foreignrights@atlantyca.it - HYPERLINK "http://www.atlantyca.com" www.atlantyca.com

图书在版编目(CIP)数据

艺术流派鉴赏方法 / (意)拜多利诺著 ; 王占华译 . —
北京 : 北京美术摄影出版社, 2016.6
书名原文: Saper vedere i movimenti artistici
ISBN 978-7-80501-760-0

I. ①艺… II. ①拜… ②王… III. ①艺术流派—鉴赏 IV. ①J110.99

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第051387号

北京市版权局著作权合同登记号 01-2014-3929

责任编辑:董维东
助理编辑:刘佳
责任印制:彭军芳
封面设计:董璐

艺术流派鉴赏方法

YISHU LIUPAI JIANSHANG FANGFA

[意]乔治娜·拜多利诺 著 王占华 译

出版 北京出版集团公司
北京美术摄影出版社
地址 北京北三环中路6号
邮编 100120
网址 www.bph.com.cn
总发行 北京出版集团公司
发行 京版北美(北京)文化艺术传媒有限公司
经销 新华书店
印刷 北京国彩印刷有限公司
版次 2016年6月第1版第1次印刷
开本 135毫米×200毫米 1/32
印张 11.875
字数 350千字
书号 ISBN 978-7-80501-760-0
定价 69.80元
质量监督电话:010-58572393

目 录

6	序言	134	自动主义	270	大地艺术
	1874—1899年	135	天然艺术品	277	场域特定艺术
10	印象主义	136	九百派	280	女权艺术
16	露天画派	141	新客观主义与奇幻现实主义	285	人体艺术
18	新印象主义	147	社会主义现实主义	289	视频艺术
22	象征主义	149	墨西哥壁画主义	293	超级写实主义
28	阿旺桥派	152	美国场景	297	叙事艺术
29	纳比画派	158	抽象艺术与具体艺术		
32	分割主义		1946—1975年		1976—2000年
36	后印象主义	164	抽象表现主义	300	超先锋艺术
40	分离画派	171	滴画法	303	新野兽派
	1900—1945年	174	非形式画派	306	新表现主义
46	野兽主义	181	涩艺术	308	涂鸦艺术
50	桥派与表现主义	182	眼镜蛇艺术群	310	后现代艺术
54	原始主义	184	空间主义	314	新几何商品雕塑
58	立体主义	185	环境主义	317	新雕塑与模型构建主义
63	拼贴画与拼贴艺术	186	核艺术	321	绘画性摄影与叙述性摄影
65	未来主义	187	具体艺术	326	公共艺术
69	总体艺术	190	独立艺术群	329	积极艺术
72	蓝色骑士流派	191	新达达主义	333	新公共艺术
76	抽象艺术	195	动态艺术与编程艺术	336	新概念主义
80	俄耳甫斯主义	200	单色绘画	340	后殖民艺术
82	辐射主义	205	后抽象绘画	347	装置艺术
83	至上主义(绝对主义)	210	情境主义国际	354	后人类主义
85	物质文化流派	212	新现实主义	358	性别与身份
86	即成主义	217	波普艺术	365	居住单元
88	达达主义	222	环境事件	370	关系美学
93	聚合艺术	224	激浪派	372	声音装置
97	摄影蒙太奇	230	表演派	373	投影与录像
99	风格派与新造型主义	236	维也纳行动主义		
102	玄学艺术派(形而上学艺术)	238	巴西新具体主义与物体关系主义	378	附录
106	回归秩序流派	240	极少主义		图片出处说明
110	巴黎画派	248	概念主义		
114	构成主义与生产主义	255	机构批判主义		
120	包豪斯	257	过程艺术		
124	超现实主义	262	贫穷艺术		
		268	逻辑融合画派		

艺术流派 鉴赏方法

艺术流派 鉴赏方法

[意] 乔治娜·拜多利诺 著
王占华 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

© 2009 Mondadori Electa S.p.A., Milano - Italia
© 2015 for this book in Simplified Chinese language - BPG Artmedia(Beijing)Co.,Ltd
Published by arrangement with Atlantyca S.p.A.
Original Title :Saper vedere i movimenti artistici
Text by Giorgina Bertolino
Cover of this edition by BPG Artmedia(Beijing)Co.,Ltd
No part of this book may be stored, reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without written permission from the copyright holder. For information address Atlantyca S.p.A., via Leopardi, 8 - 20123 Milano Italy - foreignrights@atlantyca.it - HYPERLINK "http://www.atlantyca.com" www.atlantyca.com

图书在版编目(CIP)数据

艺术流派鉴赏方法 / (意)拜多利诺著 ; 王占华译 . —
北京 : 北京美术摄影出版社, 2016.6
书名原文: Saper vedere i movimenti artistici
ISBN 978-7-80501-760-0

I. ①艺… II. ①拜… ②王… III. ①艺术流派—鉴
赏 IV. ①J110.99

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第051387号

北京市版权局著作权合同登记号 01-2014-3929

责任编辑:董维东
助理编辑:刘佳
责任印制:彭军芳
封面设计:董璐

艺术流派鉴赏方法

YISHU LIUPAI JIANSHANG FANGFA

[意]乔治娜·拜多利诺 著 王占华 译

出版 北京出版集团公司
北京美术摄影出版社
地址 北京北三环中路6号
邮编 100120
网址 www.bph.com.cn
总发行 北京出版集团公司
发行 京版北美(北京)文化艺术传媒有限公司
经销 新华书店
印刷 北京国彩印刷有限公司
版次 2016年6月第1版第1次印刷
开本 135毫米×200毫米 1/32
印张 11.875
字数 350千字
书号 ISBN 978-7-80501-760-0
定价 69.80元
质量监督电话:010-58572393

目 录

6	序言	134	自动主义	270	大地艺术
	1874—1899年	135	天然艺术品	277	场域特定艺术
10	印象主义	136	九百派	280	女权艺术
16	露天画派	141	新客观主义与奇幻现实主义	285	人体艺术
18	新印象主义	147	社会主义现实主义	289	视频艺术
22	象征主义	149	墨西哥壁画主义	293	超级写实主义
28	阿旺桥派	152	美国场景	297	叙事艺术
29	纳比画派	158	抽象艺术与具体艺术		
32	分割主义		1946—1975年		1976—2000年
36	后印象主义	164	抽象表现主义	300	超先锋艺术
40	分离画派	171	滴画法	303	新野兽派
	1900—1945年	174	非形式画派	306	新表现主义
46	野兽主义	181	涩艺术	308	涂鸦艺术
50	桥派与表现主义	182	眼镜蛇艺术群	310	后现代艺术
54	原始主义	184	空间主义	314	新几何商品雕塑
58	立体主义	185	环境主义	317	新雕塑与模型构建主义
63	拼贴画与拼贴艺术	186	核艺术	321	绘画性摄影与叙述性摄影
65	未来主义	187	具体艺术	326	公共艺术
69	总体艺术	190	独立艺术群	329	积极艺术
72	蓝色骑士流派	191	新达达主义	333	新公共艺术
76	抽象艺术	195	动态艺术与编程艺术	336	新概念主义
80	俄耳甫斯主义	200	单色绘画	340	后殖民艺术
82	辐射主义	205	后抽象绘画	347	装置艺术
83	至上主义(绝对主义)	210	情境主义国际	354	后人类主义
85	物质文化流派	212	新现实主义	358	性别与身份
86	即成主义	217	波普艺术	365	居住单元
88	达达主义	222	环境事件	370	关系美学
93	聚合艺术	224	激浪派	372	声音装置
97	摄影蒙太奇	230	表演派	373	投影与录像
99	风格派与新造型主义	236	维也纳行动主义		
102	玄学艺术派(形而上学艺术)	238	巴西新具体主义与物体关系主义	378	附录
106	回归秩序流派	240	极少主义		图片出处说明
110	巴黎画派	248	概念主义		
114	构成主义与生产主义	255	机构批判主义		
120	包豪斯	257	过程艺术		
124	超现实主义	262	贫穷艺术		
		268	逻辑融合画派		

序言

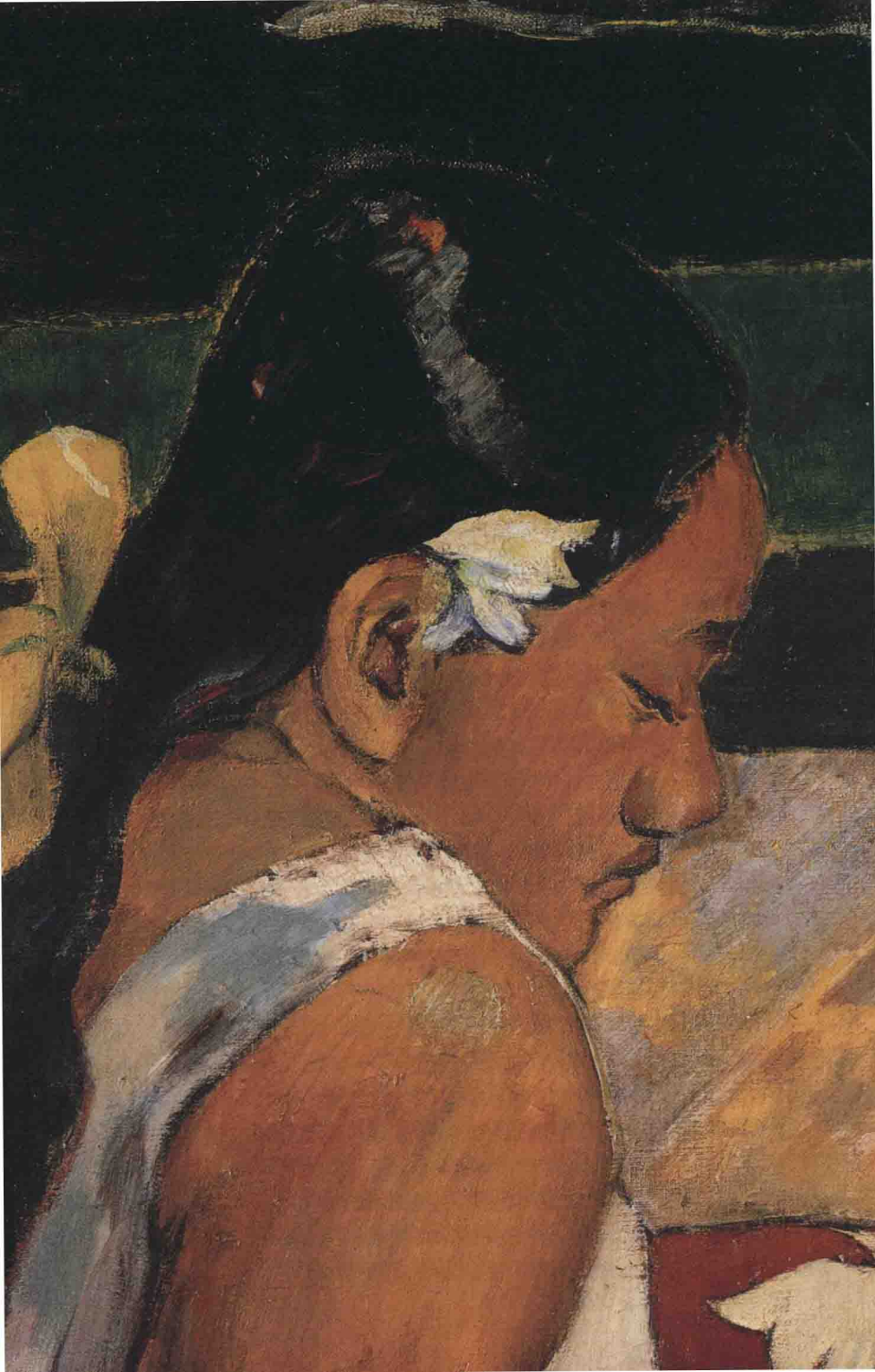
艺术家们聚集在一起会怎么样？艺术家个人的艺术研究如何通过一种产生共鸣的语言去实现艺术交流与融合？这有非常多的方式。一个群体，抑或是艺术浪潮和艺术流行趋势都能够折射出这种交流的多样性。从18世纪末到今天，艺术的土壤仿佛是一片实验田，艺术家们对当代最流行的元素进行拼接组合，相对于每个艺术家将自己的创造性成果单独地呈现出来，也许把这些个性纷呈的艺术特征组合起来会更加有趣。

将一批艺术流派的作品做成公开的展览，是一个艺术流派维持其运作和发展的最典型方式。但是方法并不是唯一的：艺术家们还能够聚集在一个固定的地点，或者开创一本杂志，有时候还可以开办一所艺术学校。一个具体的地点就变成了许多艺术流派发展的“基地”，如法国的阿旺桥（Pont-Aven）地区的艺术家们，以及荷兰风格派创办的杂志《风格》（*De Stijl*），这是第一本以艺术流派的名称命名的杂志，之后还吸收了荷兰新造型主义流派的风格，这样一个艺术流派就好比德国当年的包豪斯学派，提供给艺术家们共同进行学习和创作的空间，和学院的讲师们一起完成作品，既完成了老师的教学使命，还成就了学生自己的作品。一般来说，一个艺术流派整合的过程，主要通过一种独具风格的绘画技巧来实现，在这一过程中需要通过不断反复的练习和实验，才能够真正转变为一种创新性的技巧：如毕加索与布拉克无意中创造的拼贴画技巧，还有柏林的达达主义流派开创的图像蒙太奇。艺术流派一般都会围绕着同一个主题进行创作，其主题内容可以追溯到艺术流派最初形成时期的名称，如未来主义流派的主题就是“未来”，他们认为空间就是一个能够映射出周围环境的动力源。最近的20多年里，关于身份认同、类型、人的肉体、后现代主义及后殖民主义的思想浪潮都反映了艺术家们常常在思考的人生哲理。这些思想留给其他领域的学者们去思考，所以说并没有非常严格的界限和框架束缚。当然，一个艺术流派形成的过程还可以通过具体的劳动实践去实现发展。对印象派的画家们来说，露天作画不仅意味着必须选择一个能够和自然环境最直接接触的地点，而

且最好是和其他的几个志同道合的艺术家结伴，大家一起将画板架在要描绘的自然风景的前方，随时做好和自然环境抗争的准备，如布丹和莫奈在法国勒阿弗尔港口，莫奈、雷诺阿、希思黎和巴齐耶在夏依，毕沙罗和塞尚在彭图瓦茨，这些都是典型的例子。具体的作画地点和同伴的选择与艺术流派中群体间的人脉关系不无关联，一个艺术流派的“鼻祖式人物”从某种程度上说不仅决定了整个流派的风格，而且具有开放性和策略性：他不仅仅是艺术风格的展现，而更多的是形成了一个类似于“艺术家匿名社团”的组织。现代和当代艺术的发展过程是由无数艺术家们对其风格最终能够形成艺术流派的“坚持”而组成的。一方面，很多人都认为艺术家过于追求独特风格的行为会减弱整个流派风格的整合；但另一方面，艺术家们也可以通过融合的方式来实现其特有的流派风格，如有立体主义流派、不规则主义、极简抽象派和概念主义。

在这样一个“多元”的艺术史中，艺术家群体、艺术流派和艺术趋势的差异性在互相的交流中逐渐减少，在这个过程中，不再是艺术家们自己孤芳自赏，而是更多地向其他的艺术家们诠释和说明自己的作品风格、作品特点，艺术家和评论家之间的沟通和关系变得更加紧密。这本书将要探讨的正是艺术语言与艺术家之间交流与合作的行为之间的关系，主要通过一些经典的例子和按照历史顺序排列的代表性作品来展现，全书主要分为四个部分。每个部分都会在书的页边空白处列出艺术流派及其作品、艺术家的详细资料，包括流派形成时间、流派起源、主要艺术家、创始人、主要展览、展览地点、创办杂志及相关信息。这些详细的信息为读者的查阅提供了方便，既可以横向了解整个发展过程，也可以进行纵向的深入探析。每一部作品的评论都会引导读者去深入了解创作该作品的艺术家的个人内心世界。

“艺术作品永远都不是单独存在的，它永远都离不开其他的艺术作品”，这是罗贝尔托·隆基在1950年写的一句话，“要开始一部作品：至少要和另外一部艺术作品建立起联系。”

1874—1899年

印象主义	纳比画派
露天画派	分割主义
新印象主义	后印象主义
象征主义	分离画派
阿旺桥派	

保罗·高更，
《塔西提岛的女人们》（局部），
1891年，油画，
巴黎，奥赛博物馆。

印象主义

在18世纪的最后十年，印象主义流派可以说为绘画艺术打开了“现代性”之门。“现代性”这个概念是《恶之花》的作者波德莱尔创造的，是为了描述由于觉得自己“代表着现代”而产生的一种愉悦，代表着一种“特殊的现代品德”。“一种为了现代的真实而存在的决定性风格”，这是诗人波德莱尔评价好友马奈1862年的作品《杜伊勒里花园里的音乐》时所说的一句话。这幅作品是最早描绘当代生活场景的油画作品之一，之后还有《草地上的午餐》和《奥林匹亚》，这些作品的主人公都是新一代的年轻人。印象主义流派保留了对城市及街道、公园等全新视角的观察：国际性的展览会，拥挤不堪的交通和停满了摩托车的火车站。印象主义流派对自然风景的观察也十分敏感，通过光线和色彩的变化描绘景物在不同时期光照下曝光呈现的“瞬间”印象。他们所描绘的景物通过日光的照射呈现出不同的色彩和光晕，这种画法的核心在于观察整个景物在光照变化下所呈现的动态变化，艺术家们用画笔记录下他们瞬间捕捉到的景物的“印象”，拒绝传统的学院派画法。另外，印象主义流派的艺术家们是一群“不受拘束”的人，他们喜欢自己去定义事物，绝不循规蹈矩，不管在作画方面还是在其他方面都是如此，不会为了赢得大众的喜爱而创作人气作品。他们对于颜色的使用有特别的偏好，参考浪漫主义画派德拉克洛瓦作品

的风格及新古典主义画派的安格尔，是典型的绘画极端类型。他们对现实存在的景物和人物更感兴趣，崇尚法国库尔贝和柯罗的自然主义。印象主义流派的发展从19世纪70年代开始，艺术家们之间的交流和共享促成了这一流派的形成：首先是流派形成的地点——卢浮宫，他们在那里模仿其他流派的作品，主要是瑞士学院派的格莱尔的作品，还有一些非学院派的画派（如法国盖尔布瓦咖啡馆画派和雅典娜新画派），以及一些露天画派的作品。1874年，在他们成立自己的机构（匿名艺术家组织）之后，他们将自己的作品组合成第一批画集。在这个时候，这批艺术家已经形成了非常明确的群体意识，当时甚至可以接受他们的批评者路易·利莱给他们取的名字“印象主义”，并以此命名。“印象主义”最初具有讽刺、诋毁性的色彩，源自莫奈的惊世之作《印象·日出》。《印象·日出》这幅作品是以画家的主观印象视角来完成的，观察景物的技巧在当时来说是一种突破性的创新，并且强调在作画那一瞬间所呈现的视觉效果，诠释了一种对现实的永恒瞬间的概念。除了试图诠释现代性这一概念之外，印象主义流派的作品还展示了他们独创的作画风格和技巧，从笔墨的勾勒到上色的选择，笔触之间流淌的优雅和精致，使得整幅作品中各个物体之间的和谐感产生了一种栩栩如生的视觉效果。

时间

1874—1886年。

概念起源

由L.利莱于1874年提出“印象主义”。

代表艺术家

保罗·塞尚、埃德加·德加、保罗·高更、爱德华·马奈、克劳德·莫奈、贝尔特·莫里索、卡米耶·毕沙罗、皮埃尔-奥古斯特·雷诺阿、阿尔弗雷德·希思黎。

城市

巴黎。

展览

1874年，巴黎，纳达尔工作室。

杂志

《印象主义》。

文章

1874年，《嘉布遣大道展览》，发表于《印象主义》杂志，J.A.卡斯塔尼亚里；

1876年，《新画派》，E.杜丹提；

1878年，《印象主义画派》，T.杜雷。

相关概念

露天画派、新印象主义、阿旺桥派、后印象主义。

克劳德·莫奈，
《阿特让伊的罂粟花田》，
1873年，油画，
巴黎，奥赛博物馆。

阿特让伊，法国诺曼底地区的一个村庄，是莫奈的出生地。

莫奈的这幅作品是他在阿特让伊居住期间创作的。

莫奈在这幅作品中，描绘了阿特让伊的罂粟花田。

莫奈在这幅作品中，描绘了阿特让伊的罂粟花田。画面中，一位女士和两个孩子正在花田中漫步。

莫奈在这幅作品中，描绘了阿特让伊的罂粟花田。画面中，一位女士和两个孩子正在花田中漫步。

莫奈在这幅作品中，描绘了阿特让伊的罂粟花田。画面中，一位女士和两个孩子正在花田中漫步。

莫奈在这幅作品中，描绘了阿特让伊的罂粟花田。画面中，一位女士和两个孩子正在花田中漫步。

莫奈在这幅作品中，描绘了阿特让伊的罂粟花田。画面中，一位女士和两个孩子正在花田中漫步。

莫奈在这幅作品中，描绘了阿特让伊的罂粟花田。

莫奈在这幅作品中，描绘了阿特让伊的罂粟花田。

莫奈在这幅作品中，描绘了阿特让伊的罂粟花田。

莫奈在这幅作品中，描绘了阿特让伊的罂粟花田。

莫奈在这幅作品中，描绘了阿特让伊的罂粟花田。

莫奈在这幅作品中，描绘了阿特让伊的罂粟花田。

莫奈在这幅作品中，描绘了阿特让伊的罂粟花田。

莫奈在这幅作品中，描绘了阿特让伊的罂粟花田。

莫奈在这幅作品中，描绘了阿特让伊的罂粟花田。

莫奈在这幅作品中，描绘了阿特让伊的罂粟花田。

莫奈在这幅作品中，描绘了阿特让伊的罂粟花田。

莫奈在这幅作品中，描绘了阿特让伊的罂粟花田。

莫奈在这幅作品中，描绘了阿特让伊的罂粟花田。

莫奈在这幅作品中，描绘了阿特让伊的罂粟花田。

皮埃尔-奥古斯特·雷诺阿，
《煎饼磨坊的舞会》，
1876年，油画，
巴黎，奥赛博物馆。

煎饼磨坊是巴黎蒙马特最著名的地方，人们都来这儿跳舞狂欢，而这里离雷诺阿的家特别近。他出门进行露天绘画非常方便，从朋友那儿借来油画画布，然后便开始作画。

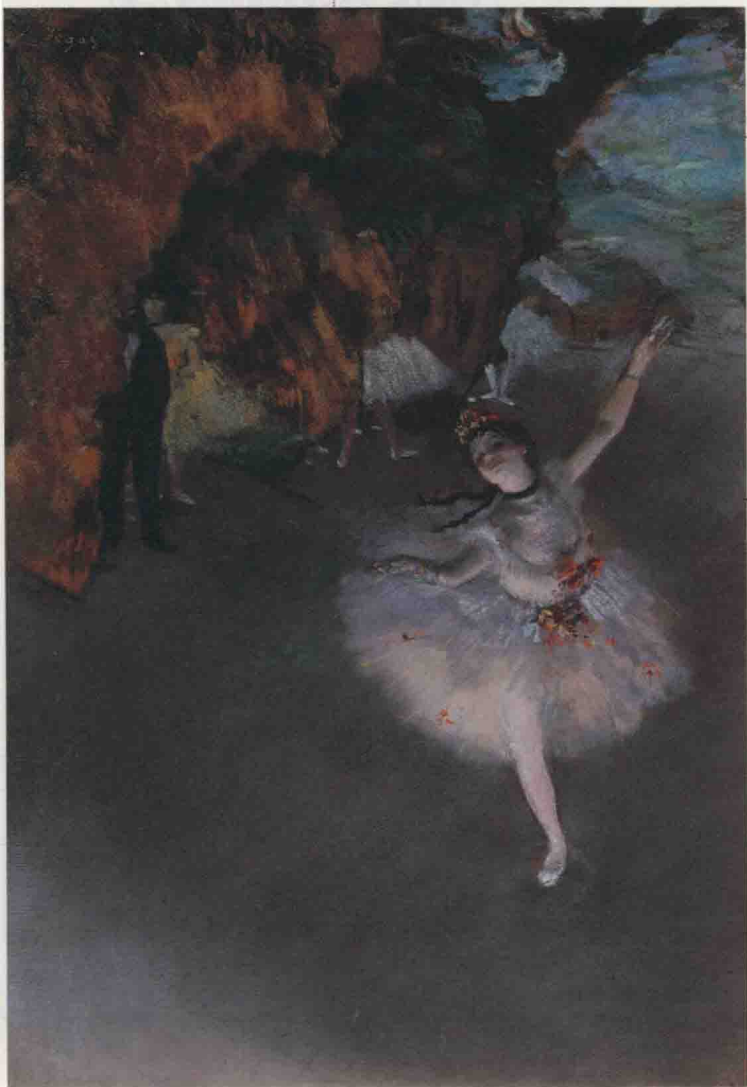
整幅画呈现了舞会上人群身形的重叠和渐远模糊，人们欢乐沉醉在舞会的美妙时光通过完美的笔触勾勒出来。

这幅画捕捉正在移动的人物的“瞬间印象”的技巧主要表现在如何用画笔表现出阳光照射在回旋着的人物身上的光影效果，包括人物的脸庞、服装、头发、椅子等。通过树叶的遮盖散射出的微弱光晕，实在物体的色彩也呈现出一定的变化，仿佛三棱镜下呈现出的光影的斑斓反射效果。这幅作品最具有创新性的地方就在于勾勒出光影的色彩变化，并且着重观察正在跳舞的人群身上展现的光影动态效果，生动地表现了人们陶醉于美妙的音乐和舞蹈的欢乐和享受。

埃德加·德加，
《舞台上的舞女》，
1876—1878年，粉蜡纸张画，
巴黎，奥赛博物馆。

虽然德加的作品在八次印象主义流派展览上就展出了七次，但是他却是整个流派中最特立独行的一个艺术家。他对作品主题的选择和其他画家不一样，并且尽量让自己远离城市生活，所以他和其他的印象主义流派艺术家们保持着比较疏远的关系。他说：“对你们来说，需要一种更自然的生活方式，对我来说则是虚无的生活。”

德加特别迷恋芭蕾舞主题的绘画，可以说任何别的题材都没有如此令他着迷，他一直坚持去巴黎剧院进行露天作画练习，为这些成功的芭蕾舞女题材的作品打下了坚实的基础。

在这幅作品中，我们可以明显看到德加参考并学习了日本艺术风格，这也是在他的许多作品中可以看到的。他采取了日本画作中善于留白和偏离正轴心的构图方式。德加对动态人物、物体的描绘非常敏感，既擅长抓住移动的状态（德加曾是埃德沃德·迈布里奇的学生），而且对构图的处理也非常有想象力，他使用了黑白小点作画，后来又通过其他艺术家得到灵感，开始粉蜡画作品的创作。