

*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(CIP)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; 9)

ISBN 978-7-5314-6861-5

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088892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: 25²/₃

字数: 380千字

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 李彤 童迎强 林枫

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 汤宇

责任校对: 徐丽娟 李昂 季爽

ISBN 978-7-5314-6861-5

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

荷兰阿姆斯特丹博物馆

← S 108 S 109

← Ring A10
P Museumplein

www.ertongbook.com

目录 >>

20世纪现代油画艺术

第十七章

野兽派油画艺术

亨利·马蒂斯	005
拉乌尔·杜飞	017
乔治·鲁奥	027
安德烈·德兰	033
阿尔伯特·马尔凯	043

第十八章

新艺术运动油画艺术

古斯塔夫·克里姆特	051
康斯坦丁·安德烈耶维奇·索莫夫	065

第十九章

原始主义油画艺术

亨利·朱利安·费利克斯·卢梭	071
爱德华·希克斯	081
阿尔弗雷德·瓦利斯	089
安娜·玛丽·罗伯逊·摩西	095
约翰·凯恩	103
安德烈·布索法	111

第二十章

风格派油画艺术

彼得·蒙德里安	117
西奥·冯·杜斯堡	129
帕特·凡·德莱克	135
弗里德里希·基尔德华特	139

第二十一章

未来主义油画艺术

贾科莫·巴拉	145
翁贝托·波丘尼	153
马里奥·希罗尼	161
约瑟夫·斯特拉	165
阿马迪奥·德·索萨-卡多佐	173

第二十二章

表现主义油画艺术

爱德华·蒙克	179
瓦西里·康定斯基	193
恩斯特·路德维希·基尔希纳	205
埃米尔·诺尔德	217
弗兰兹·马尔克	229
保罗·克利	237
马克斯·贝克曼	245
奥古斯特·马克	257
阿曼多·莫迪里阿尼	267

第二十三章

抽象表现主义油画艺术

杰克逊·波洛克	279
弗朗茨·克莱恩	287
路易斯·莫里斯	293

---

20 世纪现代油画艺术

20世纪的艺术家们不乏创作题材，他们经历了两次恐怖的世界大战、一次世界经济大萧条、种族屠杀、越南战争和核武器的出现。工业科技的发展引发了人们在思维和美学方面的混乱，产生了许多绘画流派。他们采用荒诞、离奇、寓意和抽象的表现手法，去体现现代人的精神状态和变态心理，有着强烈的个人主义和虚无主义特色。传统油画技法中的某方面因素，往往作为艺术观念的形式体现被强化，甚至被推向极端，油画形式语言受到高度重视。例如，忽视色彩而主要作形体自由构造的立体派；注重色彩强烈状态中均衡效果的野兽派；通过色彩和笔触的无序使用表现扭曲心理的表现主义；纯粹以色彩的点、线、面构成画面的抽象主义，以及将颜料随意甩、泼、垂滴于画布上的抽象表现主义；还有如超级写实主义、新达达主义、后现代主义、女性主义，等等。20世纪的绘画呈现万花筒般的变化。画家们追求创新，彰显个性，丰富着人类油画艺术的创造历史。20世纪是个油画流派纷呈的世纪，超过以往任何一个世纪。

事实上，20世纪现代的写实主义也体现出多种多样的创作方式。经过对现实主义绘画历史的全面调查，证明现实主义在整个20世纪并没有中断，而是不断地发生变化。现实主义的艺术从伊肯斯、维亚尔、波纳尔、席勒、莫兰迪和贾科梅蒂，到巴尔蒂斯、弗洛伊德和霍克尼。具体表现为，从垃圾桶画派到苏联社会现实主义，从存在主义时代的绘画到照相写实主义时代，再到新近的发展。西方传统的现实主义绘画实际上受现代主义、政治冲突和新的视觉技术的影响已经被更新和现代化。因此，现实主义已不是简单地回到过去的传统现实主义当中，相反，现代主义已经成为一种传统，新现实主义、超级现实主义以及形形色色的具象艺术，正是在对抗中吸收了现代主义的元素，从而丰富了自身的语言。现实主义作为一个标签已经成为具象或者写实的代名词，这种转向是现实主义回归的重要内容，如果说真有什么东西回归了传统的话，那就是现实主义回到了它赖以存在的最基本的要素——对物象真实性的描绘。

第十七章 野兽派油画艺术

野兽派 (Fauves) 是在20世纪初的现代艺术家中出现的一个为时短暂、组织松散的艺术流派。艺术家们强调绘画的本质和强烈的色彩。他们有时从颜料管里挤出颜料，直接涂抹在画布上。野兽派作为一种风格始于1900年左右，持续到1910年以后。该运动从1905年至1907年举办了三次展览。该运动的领导人是亨利·马蒂斯和安德烈·德兰。

野兽派油画作品的特点是看似笔触狂野，色彩刺眼，但其题材简洁、抽象程度高。野兽派被视为凡·高的后印象主义画派与修拉及西涅克等新印象主义画派的点彩画融合之后，向着极致发展的结果。野兽派的许多特征集中体现在马蒂斯的油画作品《奢华、宁静与愉悦》上，这是他在1904年的夏天创作的。

1905年，艺术家们首次在秋季艺术沙龙展出他们的作品。评论家路易·沃塞尔评论这些作品像野兽，与同时展出的文艺复兴式的雕塑作品形成鲜明的对比。沃塞尔的评论被发表在1905年10月17日的《吉尔·布拉斯日报》上，并被广泛地采用。这些作品引发了大量的谴责，如“把一锅颜料扔在了公众的脸上”。但也引起了一些人的兴趣。被攻击的作品是马蒂斯的《戴帽子的妇人》，后来被格特鲁德和利奥·斯坦买走。这对于马蒂斯来说，无疑是个良好的信号，对提振他的消沉情绪起到了积极效果。

亨利·马蒂斯

Henri Matisse (1869—1954)

马蒂斯是法国著名的野兽派画家和雕塑家。他以用色流畅的笔触和原创的草图而闻名。人们普遍认为，马蒂斯与毕加索和杜尚是20世纪初促成绘画和雕塑艺术实行革命性发展的三位大师之一。虽然他最初被贴上“野兽派”的标签，但他被越来越多地誉为法国古典传统绘画的维护者。他娴熟地掌握了色彩的表现语言，在跨越一个半世纪的创作中，他被视为现代艺术的一位领军人物。马蒂斯是完成了绘画在现代运动中的民族传统的艺术家。野兽派作为一种新的绘画技巧，取代了过往的艺术，同时代表着感伤主义胜利的第一个阶段，尤其是通过色彩传递出强大的信息。马蒂斯的作品将野兽派发展为古典主义艺术。在色彩、光线、形式和没有任何错觉地用二维方式呈现物体方面保持平衡。生动的色彩具有感性和装饰性效果。

马蒂斯在漫长的一生中，尝试了各种各样的绘画风格和技法。但是他的根本目的始终保持不变：发现“事物的本质特征”，并产生一种“平衡的、纯洁的和宁静的”艺术。他是个非常自信和勇于冒险的人。最初，他受印象派的影响，画面的色彩变浅。虽然具有印象派的特征，但明显地强调色彩和简单的构图。20世纪初，受塞尚的影响，马蒂斯用清晰和谐的笔触创作静物画和裸体画。他迷恋新印象主义风格，用点彩法创作，后来放弃了，并且不断探求令他满意的绘画表现方法。后来喜欢上了漩涡状的笔触和热情似火的色彩，被称为“野兽派”。马蒂斯的野兽派风格从1905年持续到1908年，此间，创作了大量的优秀的野兽派作品。随后的摩洛哥之行对他的创作产生决定性影响，体现在舞蹈、音乐、红鱼以及一系列室内题材上，并喜欢使用黑色、灰色、淡紫和绿色等严肃而紧凑的色调，采用平涂的方法，削弱物像的立体感。20世纪20年代左右，他成为国际大师后，喜欢用纯色彩交相作用（或和谐，或对比），二维画面有东方地毯和织物的特点，轮廓和花纹具有音乐感，用装饰性元素处理人物。

尽管他的作品大多是描绘室内场景和人物，但却具有明显的地中海神韵。为了给自己的作品注入活力，他力求使作品表现出动态和节奏感。马蒂斯认为色彩的功能不在于对光线的模仿，而在于创造出光线。印象派以冷暖色调来理解色彩的概念。而马蒂斯则想透过色彩的对比表现出光线，透过将明亮的色彩配置在一起放射出的光线。虽然被称为“野兽派”，但马蒂斯的作品中没有暴力，只有平和的情感和色情。马蒂斯艺术创作的目标很明确：面对科技时代所带来的压力，呈现生活的快乐和愉悦。

马蒂斯于1869年12月31日出生在法国勒卡托。他最初学习法律。1890年，他开始绘画。开始在朱利安学院学习，师从布格罗。1892年至1897年，在巴黎高等美术学校学习，师从古斯塔夫·莫罗。在塞尚、高更和雷诺阿的影响下，马蒂斯与助手们开发了一种大胆的简约绘画风格。当他们于1905年在沙龙展出他们的作品时，他和他的朋友们被

称为“野兽”。这就是所谓“野兽派”的来历。1919年，马蒂斯成为享誉国际的大师。

马蒂斯早期最为雄心勃勃的作品是他的俄罗斯崇拜者谢尔盖·舒金和莫罗佐夫委托创作的，现存莫斯科普希金博物馆和圣彼得堡的艾尔米塔什博物馆。马蒂斯在巴黎有一个画坊。以此为基地，他广泛游历，他曾居住在西班牙和摩洛哥。1931年，他访问了美国。他受费城巴恩斯基金会的委托为其绘制壁画。

从1922年始，他经常在巴黎和尼斯工作，创作油画和非图书插图、雕塑和剪纸。马蒂斯是一个和蔼可亲的人，看上去更像一个腼腆的政府官员而不是一个艺术家。他从来不收取学费或其他任何费用。这样他可以在任何时候随时离开，不妨碍他的创作活动。他于1954年11月3日在法国尼斯去世。

《奢华、宁静与愉悦》

1904年夏天，马蒂斯在法国的里维埃拉开始创作这幅作品，于冬季完成。当时他与艺术家保罗·西涅克在一起。他和西涅克都受塞尚点彩技法的影响。但是马蒂斯走的更远。他用鲜艳的色彩（蓝色、绿色、黄色、橙色）描绘风景，用蓝色勾勒人物的形体。作品的标题取自19世纪诗人查尔斯·波德莱尔的一首诗。

马蒂斯对色彩的大胆使用是于1904年在圣特罗佩遇到西涅克之后。他们共同在那里度过了夏天。他开始在作品中使用艳丽的色彩和明丽的光线。马蒂斯与妻子艾米丽访问伦敦结束后，来到圣特罗佩。他们立刻被地中海明媚的阳光所震撼。他在法国南部找到了他喜欢的真实气候状况。后来，他对这种气候的偏爱伴随他的一生。

马蒂斯创作一幅作品的时间很长，也很辛苦。在创作之前，他要准备无数的素描、速写和预备性研究。这幅作品于1905年完成后，于翌年的春天在独立沙龙展出。

马蒂斯使出浑身解数，运用他的一切技能和才华来创作此画。构图显然受他拥有的一幅塞尚的作品的影 响，也有普桑作品的影响，尤其是画面中半躺在地上的女子。有可能是以收藏在卢浮宫里的《酒神》为蓝本创作的。此画最初的名字是《沐浴者》。

马蒂斯擅长通过色彩艳丽的表面进行构图，题材并不重要，重要的是色彩的鲜艳程度。通过色彩艳丽和谐的画面来反映光线。

《奢华、宁静与愉悦》 Luxury, Calm and Delight 1904—1905

油彩·画布 98cm × 118cm 法国巴黎奥赛博物馆藏

《杜·米迪运河》

这幅作品是马蒂斯于1898年至1899年冬季在图卢兹附近创作的系列油画中的一幅。他在1897年离开了莫罗的工作室。第二年1月，他迎娶了艾米丽·帕拉利。在伦敦度过一个短暂的蜜月之后，两人在科西嘉的阿雅克肖居住了六个月。然后于1898年8月，马蒂斯和他的妻子到图卢兹旅行，与艾米丽的父母生活了六个月。

这是马蒂斯第一次访问南方。在那里，他第一次邂逅了明媚的阳光和绚丽的色彩，从此念念不忘。在此期间，他创作了许多风景画，包括这幅《杜·米迪运河》。这些作品大多是在室外创作的。然而，风景的色彩不太自然。事实上，马蒂斯那个时期创作的作品通常被描述为“原始野兽派”。但是五六年之后，这一特点成为野兽派最突出的标志。

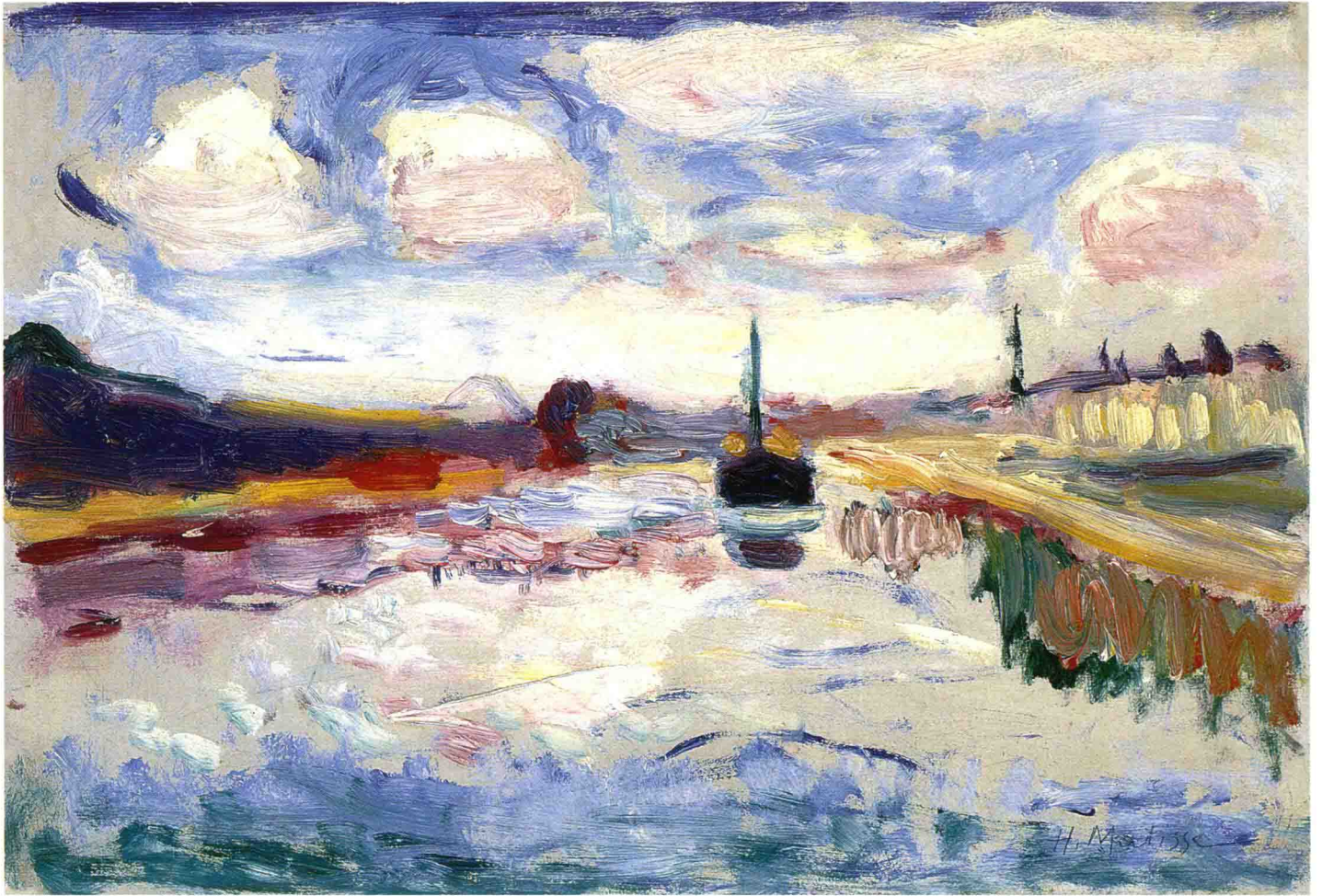
如果我们将科西嘉岛的作品与那些图卢兹的作品相比较，可以观察画家从科西嘉时的厚涂逐步转变为在图卢兹结束时的更加明丽和轻松的风格。导致这种演变的原因之一可能是西涅克的影响。马蒂斯在阿雅克肖期间，抽出很短的时间前往巴黎。他在那里参加了以西涅克的作品为代表举办的独立沙龙。

这幅作品绘制得比较仓促，有些地方还在流油。他希望颜料不要叠加。他将背景的大片区域涂成灰白色，这种技法与新印象派相关。灰色作为中性色，可以更好地吸收深蓝色、胭脂红和橙色。这幅《杜·米迪运河》在杜埃特画廊展出。

此画很长一段时间一直归属于利奥·斯坦和他的妹妹格特鲁德。他们在1906年春收购了它。在1906年的独立沙龙中，马蒂斯只展示了一幅宽幅油画作品，立即被利奥与格特鲁德·斯泰因收购。

《杜·米迪运河》 Canal du Midi 1898

油彩·画布 24cm × 36cm 西班牙马德里提森-博纳米萨博物馆藏

《在橄榄树下聊天》

马蒂斯的作品往往在表面宁静之下隐藏着复杂的含义，通过题材和风格之间的关系表达其相互矛盾的愿望。《在橄榄树下聊天》尤其能说明这一点。画面中，在橄榄树下，一位年轻的女士打着遮阳伞在和另一位女士说话。在她们的身后是一条小路。在背景中，我们可以看到一片橄榄树林。在更远的地方出现了一座山丘的轮廓，它的后面还有一座山。马蒂斯于1921年在尼斯福因的农村开始直接在画布上临摹大自然的景色。

但是，调色板的颜色并不丰富：柔和的棕色、蓝色、绿色、白色和灰色常常让人联想到马蒂斯所崇拜的画家柯罗的作品。马蒂斯似乎还记得柯罗的教诲，每一幅作品上都要涂上一抹红。青草上点缀着露珠，晨雾的滴液挂在叶子上。总之，从这幅“有人物的风景画”以及他所有战后在米迪创作的油画作品中，可以看出马蒂斯是个“思北”的画家。

马蒂斯根据当时的氛围进行构图，但没有背叛自己的信念。他正是通过印象派的风景开始接触现代艺术的。他努力回到印象派。但是不用说，他已不可能返回——他的构图元素简约。画面的风景似乎要轻轻地滑向过去，却又被不知不觉地拉回到现在。这幅作品是马蒂斯最后的风景画之一。

《在橄榄树下聊天》 Conversation under the Olive Trees 1921

油彩·画布 100cm×82cm 西班牙马德里提森-博纳米萨博物馆藏