

艺苑下午茶丛书

丛书主编：王 刚 佟 明 [法国]

狂想曲的塑造 未来派

孙戈 董葵/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……

KUANGXIANGQUDESUZAO

WEILAIPAI

• 绘画欣赏篇 •

艺苑下午茶丛书

丛书主编：王 刚 佟 明「法国」

狂想曲的塑造 未来派

孙 戈 董 葵/编 著

天津科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

狂想曲的塑造：未来派 / 孙戈，董葵编著.

—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 - 6446 - 3

I. ①狂… II. ①孙… ②董… III. ①未来派绘画—绘画评论

IV. ①J209.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 143815 号

策 划：王 冬

责任编辑：布亚楠

编辑助理：冀云燕

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.tjkjbs.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

Yinuan xianwucha

狂想曲的塑造——

未来派

目录

狂想曲的塑造	1
第一章 19 世纪末 20 世纪初意大利美术概况···	4
第二章 现代艺术先驱未来主义	13
第三章 宣言	24
第四章 主要代表人物	140
现代艺术年表	183
参考文献	196
后记	198

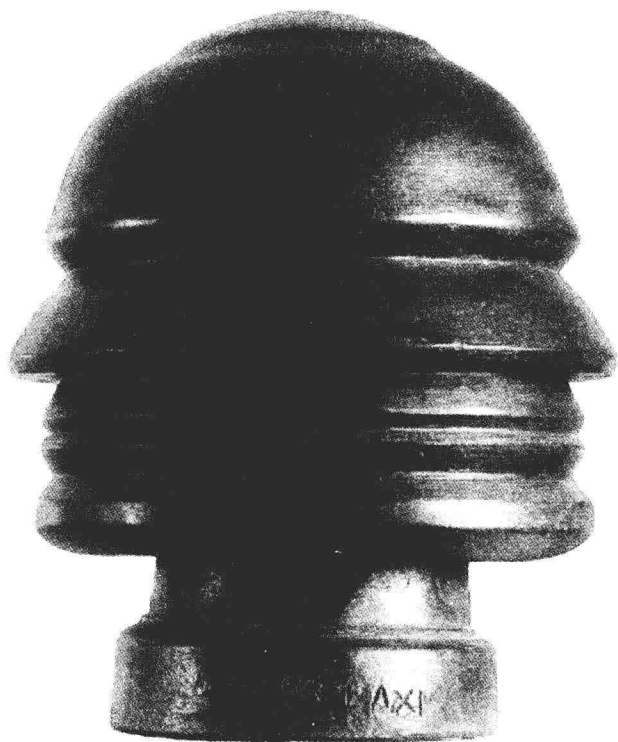
狂想曲的塑造

20 世纪初,人类文明社会进入了几千年以来最为空前的大发展时期,无论是思想哲学、科学技术、人文艺术、工业化进程都有所表现。人们的普世价值观重新梳理确立,未来主义的理念在第一个十年后期诞生不无道理。从字义而言,意文“未来主义”与“更前卫”是同义词,它们都具有前瞻的性质。作为艺术运动,它已成为艺术史的分类场域和符号化的艺术史。这一艺术运动从意大利本土开始,进而发展变化成为一场全球性的文化思潮。未来主义的辐射面既广又宽更深入,从艺术到文学,从建筑到音乐,从戏剧到电影以及时尚、烹饪等,它深浸于西方社会的各个层面。自未来主义宣言发布以后,全球范围一场新科技革命悄然而起,特别是第二次世界大战以来,走向未来的内驱力是科学技术所带来的新技术革命开创的划时代性的变革,这种变革是显而易见的。我们当今的一切可以说是这种变革的结果。

未来主义的思潮距今已经一百年了,那些大师先驱们所倡导的一切在今天看来都已充分并超越地实现了,这可谓是对他们的一种告慰。但如今的人类生存环境却也是有史以来最恶劣的时期,地球气候变暖、自然环境污染、核泄漏、能源危机、地区战争等等都是已经走过的百年超高速发

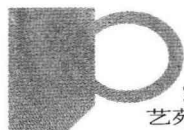

展所带来的负面影响，未来主义对大工业膜拜的核心理念可能在当今倡导自然回归的环境中难以再充当主导思想。那么，未来主义的精神之所以能够打动我们，是由于它的变化与变革的精神所指，是由于它的前瞻性能够启发我们去思考；是由于它的彻底性在某些领域具有积极的意义。当今我们依然处在一个高速变革的时代，与上个世纪初有所不同的是，我们现在比马里内蒂所处的时代变革的速度更高更快，马里内蒂当初被大工业的高度集约化的批量生产能力所震惊，为其鼓噪呐喊。如果马里内蒂身处当下的注意力经济为主导的后工业时代，不难想象会有一番更大的作为。纵观未来主义运动的方式是以发布各种宣言作为先导，充分地利用媒体的传播能力，抢尽公众的视线，以期获得轰动效应。是非常符合当今的运作规律。从这个运作方式来说，未来主义也是信息时代注意力经济的先驱。这不得不承认上个世纪初马里内蒂所倡导的未来主义的确是——实至名归。

贝尔代利 Bertelli《延续的轮廓》1933 年

雕塑显示对未来主义雕塑的立体造型意义的认同,把“完全彻底地废除有限的线条和封闭的塑像;打开人物形象,将环境封闭在其中”的原则放在第一位。

第一章 19 世纪末 20 世纪初意大利美术概况

19 世纪的意大利继新古典主义之后，也像法国一样，有浪漫主义、写实主义、印象主义等流派的演变。但由于意大利在 19 世纪前半期国内分裂加剧，民族灾难深重，美术

波波洛广场

活动也较沉寂。直到 19 世纪 50~70 年代,随着民族统一运动的兴起及民族统一的完成,艺术才有蓬勃发展。虽然新古典主义的流行一直持续到 19 世纪 30 年代,但除了 G.瓦拉迪耶尔主持的罗马市政建筑(其中包括著名的罗马波波洛广场的扩建工程,1816—1820 年)外,气魄宏伟之作不多。浪漫主义在意大利的回响则当数画家 A.丰塔内西,他善画风景,是法国画家 C.柯罗的挚友。

20 世纪的意大利美术也和欧洲其他国家一样,兴起了现代

Giorgio de Chirico 乔
治·德·基里科

派的运动,主要有未来主义和形而上画派。1909年,以F.马里内蒂为首,发布了《未来主义宣言》,画家U·博乔尼、C.卡拉、L·鲁索洛、G.巴拉、G.塞韦里尼成为这一运动的中坚。他们的宣言表露出对速度和力量的推崇,以及对创造一种新的、工业社会的艺术的狂热。1909—1914年,未来主义一共举办了4次画展,作品曾送往法国、德国、比利时、荷兰、奥地利等国的城市巡展,部分作品如博乔尼《城市的兴起》(1910年)、巴拉的《拴着皮带的狗》(1912年)、鲁索洛的

《雾》(1912年)等,都产生了较大的反响。1914年第一次世界大战爆发,大部分未来主义者纷纷入伍,作为运动的未来主义就此终结。在米兰和罗马,未来主义虽仅仅是个不大的、实验性的艺术群体,但它在国外的影响却很大。

第一次世界大战后,以 G.de.基里科为首的形而上画派的兴起,与大战的遭遇和气氛,以及普遍的沉郁、冥想思潮

《一条街上的忧郁和神秘》
G·de·基里科

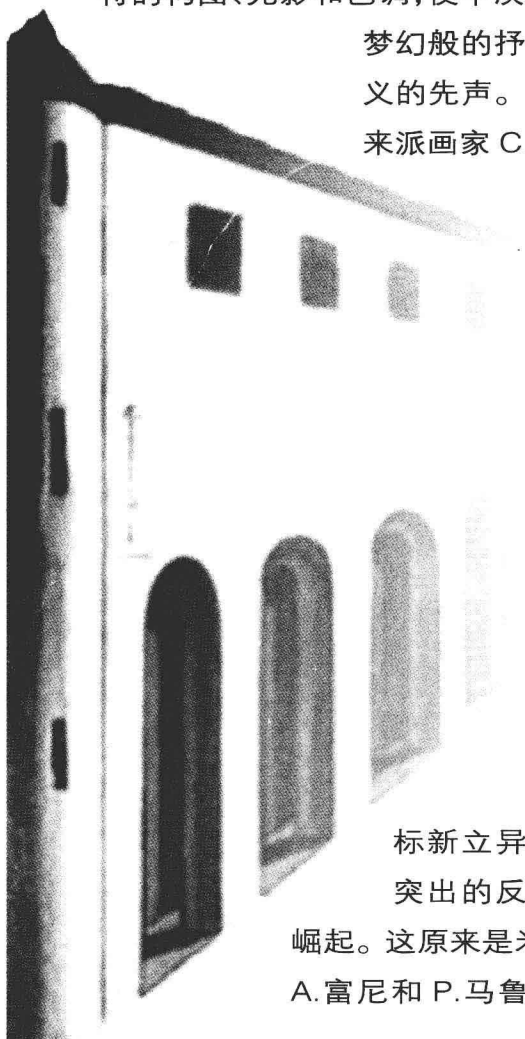
有关。基里科深受瑞士画家 A.勃克林以及 F.W.尼采学说的影响,作品超出了一般的象征和寓意,而以独特的构图、光影和色调,使平淡神秘的画面唤起某种

梦幻般的抒情性,成为超现实主义的先声。他的实践吸引了前未来派画家 C.卡拉。博洛尼亚画家

G·莫兰迪也是形而上画派的出色实践者。20 世纪 20 年代, A.萨维尼奥曾与基里科一道,想重振形而上画派的理论,结果和未来

派一样,收效甚微。

意大利国内对这种标新立异的美术表示出反感,突出的反映是 20 世纪画派的崛起。这原来是米兰一个画家团体,以 A.富尼和 P.马鲁西格为代表,意在振

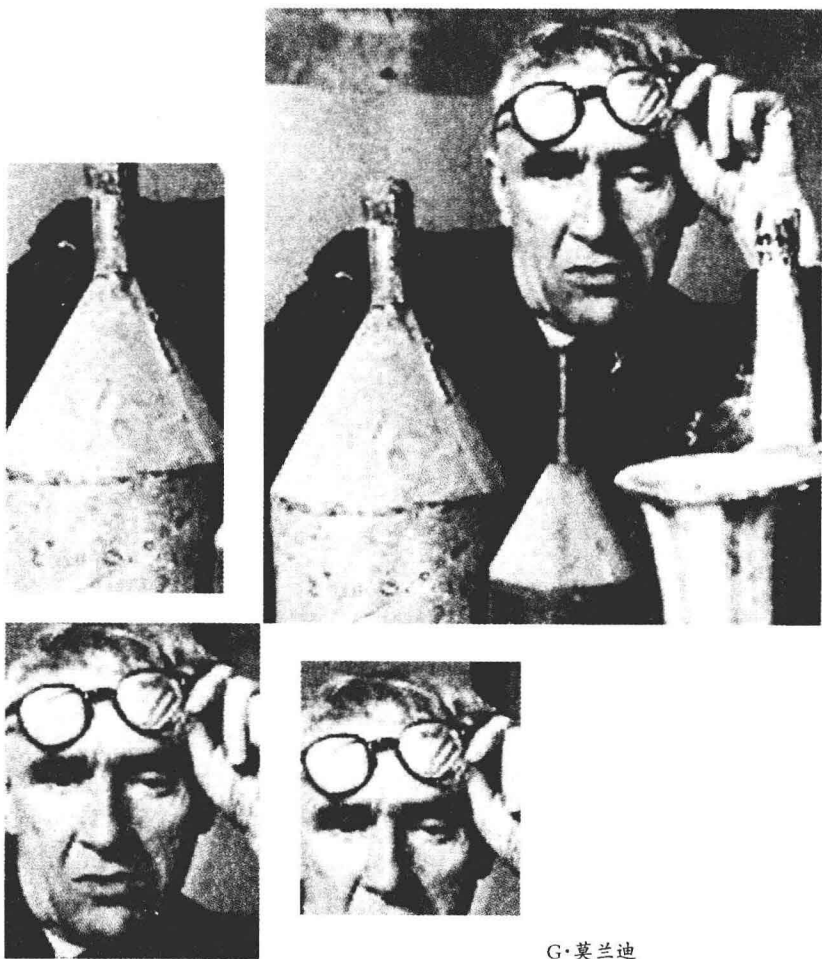

F·W·尼采

兴传统的绘画主题和技巧，期望再现意大利历史上曾有过的光辉。这群人中的 A.托西和 P.塞梅吉尼是比较朴实的印象主义画家；M.西罗尼侧重工业题材；都灵画家 F·卡索拉蒂则沉浸于画室艺术，喜作人体。此外，V.圭迪和 P.博拉，还有像 O.罗萨伊、A.唐吉这样的写实主义画家，也接受了 20 世纪画派的理想。一些移居国外的画家，如久住巴黎的 M.坎皮利和 F.T.皮西斯等人的作品，也都不同程度地保留

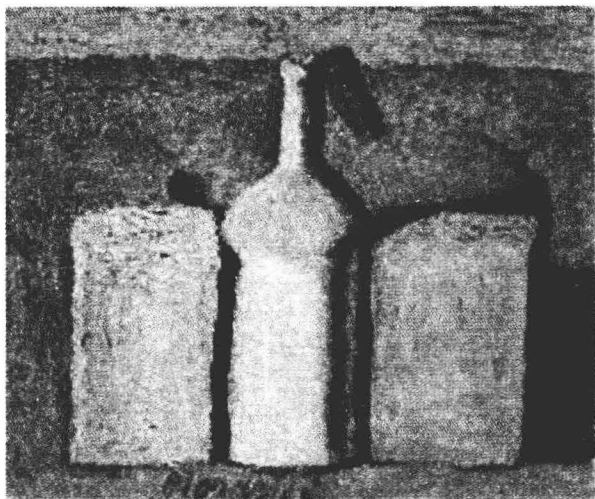
着意大利古典艺术的热情。19 世纪末,意大利印象主义雕塑家 M.罗素的艺术风格曾经给未来主义画家波丘尼启示,后者转向雕塑创作之后,着力于雕塑的运动和气氛。他与另一位富有才气的画家 A.波丘尼莫迪利亚尼的雕塑作品被列

G·莫兰迪

入 20 世纪初意大利的杰作。后来的“三 M”，即 A. 马蒂尼、M. 马里尼和 G. 曼佐，在欧洲现代雕塑史上，具有一定的意义。马蒂尼的作品《代达罗斯与伊卡

莫兰迪作品

洛斯》，从原始艺术和样式主义艺术中汲取古风式的力量和崇高感。马里尼的代表作《马与骑手》（1947 年，青铜）概括洗练。曼佐作品本质上沿袭传统的古典法则，第二次世界大战期间，他所作的青铜浮雕《耶稣受难》（1942 年）中，行刑的刽子手被表现成纳粹士兵的模样。意大利的现代建筑也有发展，罗马、米兰、佛罗伦萨等城市建造了

