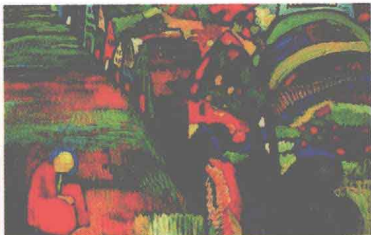
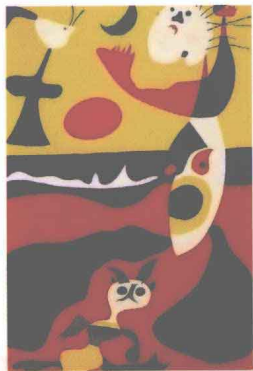

西方现代 绘画艺术

陈小于◎编著

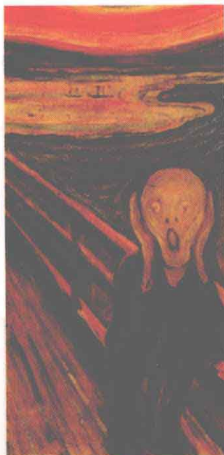
The Western Modern Art

解析名画背后鲜为人知的故事
全方位解读西方人文精神

精选20世纪
各绘画流派代表人物经典作品

从配色的角度 解析色彩在作品中的视觉表现

西方现代绘画艺术

陈小于 编著

 科学出版社

内 容 简 介

现代西方绘画艺术在整个世界艺术史上都有着举足轻重的地位。20 世纪初期,西方绘画艺术发生了巨大的变革,产生了多个极具象征意义的艺术流派,这些流派都以各自的绘画风格表现出当代画家审视自身、审视自然以及审视社会后所形成的思想观念,谱写出了耐人寻味的文化篇章。因此,了解现代西方绘画的艺术发展史,也就是探索人类精神、梳理文化发展的脉络。

本书涉及 20 世纪各绘画流派的方方面面,以艺术家的代表作及经典作品为基础,并从作品的绘画背景、构图、线条处理和色彩等各个方面进行细致剖析,并对现代西方不同时期的绘画流派及代表人物进行详细介绍,帮助读者在欣赏作品的同时,对作品有更深层次的理解,提高对艺术的鉴赏能力,在艺术领域为广大读者提供有益的参考和借鉴。

图书在版编目(CIP)数据

西方现代绘画艺术/陈小于编著. —北京:科学出版社, 2012. 1

ISBN 978-7-03-032962-2

I. ①西… II. ①陈… III. ①绘画史—西方国家—现代 IV. ①J209.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 252363 号

责任编辑:周 勤 刘 薇 丁小静/责任校对:杨慧芳
责任印刷:新世纪书局 /封面设计:张世杰

科学出版社 出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

中国科技出版传媒集团新世纪书局策划

北京瑞禾彩色印刷有限公司印刷

中国科技出版传媒集团新世纪书局发行 各地新华书店经销

*

2012 年 5 月第 一 版

开本: 32 开

2012 年 5 月第一次印刷

印张: 5

字数: 182 000

定价: 39.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

前言

随着20世纪艺术界的迅猛发展，现代西方绘画艺术进入一系列以不同历史时期的不同艺术形式为主宰的发展阶段，出现了众多的艺术流派和灿若星辰的艺术名家，他们将自己或光彩、或阴霾、或兴奋、或悲哀的表情用色彩和画笔演绎出来，绘制出一幅幅旷世杰作。

本书向读者展示了20世纪初期至20世纪末期之间出现的具有代表性的艺术流派及相关艺术家的百余幅经典绘画作品，结合艺术流派的绘画特色和作家的画作风格，全面地向读者介绍现代艺术的产生和发展，并运用通俗易懂的文字叙述，对名家作品中蕴藏的精神进行详细介绍，以大量精美的绘画作品为读者提供一些有益的参照与借鉴，使读者在欣赏画作的同时，培养自己对艺术的分析与鉴赏能力。

本书以经典的作品、精炼的语言、适中的篇幅，给人以美的享受，希望能在艺术领域为广大读者提供有益参考，同时真挚希望本书的读者能以积极探索的精神来学习博大精深的绘画艺术。

编著者

2012年3月

目录

	第1章 了解西方绘画艺术	1
1.1	西方绘画概说.....	2
1.1.1	西方现代艺术的形成.....	2
1.1.2	西方绘画的发展历程.....	2
1.2	西方现代艺术的本质与特征	4
1.2.1	西方现代艺术的本质.....	4
1.2.2	西方现代主义的艺术特征.....	4
	1. 艺术形象的统一性	5
	2. 艺术作品的主体性	5
	3. 艺术作品的审美性	5
	第2章 野兽派作品赏析	7
	亨利·马蒂斯 Henri Matisse, 1869-1954	8
	有留声机的房间	9
	红色的餐桌	10
	生活的快乐	11
	画家的家庭	12
	年轻姑娘和郁金香	14
	舞蹈	15
	安德烈·德兰 Andre Derain, 1880-1954	16
	老树	17
	科利乌尔的山	18
	两艘驳船	20
	威斯敏斯特大桥	21
	拉乌尔·杜飞 Raoul Dufy, 1877-1953	22
	水上节日	23
	赛船	24
	勒阿弗尔的水上节日	26
	挂着旗子的街道, 勒阿弗尔	27

乔治·鲁奥 Georges Rouault, 1871-1958.....	28
敲鼓丑角	29
白衣小丑	30
老国王	31
镜前裸妇	32
阿尔贝·马凯 Albert Marquet, 1875-1947.....	34
安德烈·鲁韦尔像	35
鹿特丹	36
莫里斯·德·弗拉曼克 Maurice de Vlaminck, 1876-1958 ...	37
布日瓦尔的山丘	38
夏都的住宅	39
夏都的拖轮	40
夏托纳弗村	42
 第3章 立体派作品赏析	43
巴勃罗·毕加索 Pablo Picasso, 1881-1973	44
吉他	45
亚维农少女	46
三乐师	48
奥尔塔·德埃布罗的工厂	49
格尔尼卡（局部）	50
乔治·布拉克 Georges Braque, 1882-1963	51
埃斯塔克的房子	52
诺曼底港	53
小提琴及水罐	54
二重奏	56
胡安·格里斯 Juan Gris, 1887-1927	57
窗前静物	58
约瑟特·格里斯女士像	59
咖啡室的男人	60
费朗·莱热 Fernand Leger, 1881-1955	62

城市	63
三个女子	64
玩扑克牌的士兵	65
拿花束的两个妇女	66
潜水员	67
彼埃·蒙德里安 Piet Cornelies Mondrian, 1872-1944	68
海堤与海构成十号	69
灰树	70

第4章 未来派作品赏析

贾科莫·巴拉 Giacomo Balla, 1871-1958	72
在阳台奔跑的女孩	73
被拴住的狗的动态	74
汽车经过时的抽象速度	75
雨燕, 运动和电动序列	76
快速飞翔	77
水星在太阳前面经过	78
狂风大作	79
翁贝特·波丘尼 Umberto Boccioni, 1882-1916	80
美术馆的骚动	81
城市的兴起	82
内心状态——告别	83
思想的美国——去的人	84
枪骑兵的交战	85
卡洛·卡拉 Carlo Carra, 1881-1966	86
无政府主义者加利的葬礼	87
爱国庆祝会	88
吉诺·塞韦里尼 Gino Severini, 1883-1966	89
莫尼柯的土风舞	90
蓝色舞女	91
塔巴林舞场有动态的象形文字	92
行动中的大炮	94

 第5章 表现主义派作品赏析	95
爱德华·蒙克 Edvard Munch, 1863-1944	96
夏之夜	97
呐喊	98
坐在床上的少女	100
生命之舞	101
基希纳 Kirchner, Ernst Ludwig, 1880-1938	102
街道	103
有阳光的花园	104
街上行走的两个女人	105
六个舞者	106
弗朗兹·马尔克 Franz Marc, 1880-1916	107
黄色的马	108
蓝马	109
林中之鹿	110
奥斯卡·科柯施卡 Oskar Kokoschka, 1880-1916	111
有菠萝的静物	112
风中的新娘	113
音乐的力量	114
蓝衣女子	115
托哥达公爵夫人	116
 第6章 达达派作品赏析	117
奥托·狄克斯 Otto Dix, 1891-1969	118
群体肖像画	119
新闻记者希尔维亚·冯·哈尔登的画像	120
大都市	122
马塞尔·杜尚 Marcel Duchamp, 1887-1968	123
正在下楼梯的女人	124
巧克力磨碎机	125
弗兰西斯·皮尔比亚 Francis Picabia, 1879-1953	126

牧师	127
UDNIE	128

第7章 超现实主义作品赏析 ····· 129

胡安·米罗 Joan Miro, 1893-1983.....	130
午夜和晨雨中夜莺的歌声	131
夏日	132
萨尔瓦多·达利 Salvador Dali, 1904-1989	133
记忆的永恒	134

第8章 抽象派作品赏析 ····· 135

瓦西里·康定斯基 Wassily Kandinsky, 1866-1944	136
第一幅水彩抽象画	137
粉色的音调	138
杰克逊·波洛克 Jackson Pollock, 1912-1956	139
蓝	140
薰衣草之雾	141
一体构图十一号	142
汉斯·霍夫曼 Hans Hofmann, 1883-1966	143
金色之墙	144

第9章 波普派作品赏析 ····· 145

安迪·沃霍尔 Andy Warhol, 1927-1987.....	146
玛丽莲·梦露	147
花	148
黛比·哈里	149
罗伊·利希滕斯坦 Roy Lichtenstein, 1923-1997 ..	150
轰	151
戴发带的女孩	152

了解西方绘画艺术

从野兽派的起源再到波普派的盛行，整个西方的现代艺术就是一个兼并视觉、知觉和感性系统，进行转变和演练的过程。每一种艺术形式的变革都暗示着一个新的开始和潜在动机的延续，换言之，西方现代艺术的实质就是艺术家为艺术准则所作出的变革运动。

1.1 西方绘画概说

进入20世纪以后，西方绘画的潮流呈现出让人目不暇接的更替，在艺术表现上也已不再是一种流派就能够代表主流方向。事实上，从本世纪初开始，西方艺术现象表现得尤为重要，固有守旧的艺术规则在被一一突破后，更多的艺术家们开始探索更为自由、多元的绘画风格，也正是这个时期，绘画成为画家们独立的个体行为，所形成的艺术流派在整个文化史、思想史和社会发展史上都留下了挥之不去的深刻烙印。

1.1.1 西方现代艺术的形成

随着20世纪艺术界的巨大变革，绘画、雕塑、文学等领域产生一股反对自然主义的反叛浪潮，这些具有冒险精神和创新精神的新观念和新理论成为现代艺术创造的源泉。与此同时，具有代表性的西方现代派美术迅速发展，其出现伴随着政治、经济、文化、哲学等历史渊源，与现代西方社会的进程紧密相连，促进了现代派艺术的形成。

1.1.2 西方绘画的发展历程

纵观整个西方绘画的发展历程，20世纪初期，西方绘画艺术呈现出流派迭起、千姿百态的局面。其中较为明显的绘画风格首先出现在1905年诞生的以马蒂斯为首的野兽派画家的作品中，其绘画风格强调形的单纯化和平面化，追求画面的装饰性。野兽派的盛行，开启了西方绘画的新纪元。1908年，以布拉克和毕加索为代表的立体派出现，立体派绘画风格继承了塞尚的造形法则，将自然中的物象分解成几何块面，利用组合的几何块面挣脱传统绘画的视觉规律和空间概念。之后，随着1905年德国桥社和1909年蓝骑士社的先后成立，注重画家主观精神和内在情感的表现主义崛起，并作为一种重要流派登上画坛。1909年，在意大利出现了不

同于野兽派和立体派的未来主义绘画流派，该派画家热衷于用立体主义分解物体的方法表现活动的物体和运动的感觉，主张建设“未来的艺术”，引起很大反响，1914年以后，未来派最终消亡。

值得一提的是第一次世界大战期间产生的达达主义思潮，该流派艺术家反对战争、反对权威、反对传统，甚至否定艺术自身，是第一次世界大战的精神产物。随着达达主义运动的消退，又出现了超现实主义艺术思潮，其绘画方式往往是将具体事物的细节描写与虚构的意境结合在一起，用以表现梦境和幻觉的景象。超现实主义与抽象主义同为20世纪最重要的艺术思潮之一。

第二次世界大战后，在美国产生了以波洛克、德·库宁为代表的抽象表现主义流派，该流派综合了抽象主义、表现主义的特点，强调画家行动上的自由性和自动性。而在20世纪50年代初，盛行一时的波普艺术继承了达达主义精神，作品大量利用废弃物、商品招贴、电影广告和各种报刊图片拼贴组合，故又有新达达主义之称，为现代绘画艺术揭开了新的思想里程。

西方绘画发展历程一览表

流派	时期	代表人物
野兽派	1905年	马蒂斯
立体派	1908年	毕加索、布拉克
表现主义	1905~1909年	爱德华·蒙克、乔治·巴塞利兹
未来派	1909年	波秋尼、卡洛·卡拉
达达派	1916~1923年	马塞尔·杜尚、奥托·狄克斯、
超现实主义	1920~1930年	米罗、萨尔瓦多·达利
抽象派	约1945年	康定斯基、汉斯·霍夫曼
波普派	1952~1955年	安迪·沃霍尔、贾斯帕·约翰斯

1.2 西方现代艺术的本质与特征

20世纪绘画的潮流层出不穷，从本质上看，西方现代艺术其实并不能以本质定论。自发展开始，西方现代艺术的艺术本质和特性就发生了根本性的转变。从野兽派的起源再到波普派的盛行，整个西方的现代艺术就是一个兼并视觉、知觉和感性系统，进行转变和演练的过程。每一种艺术形式的变革都暗示着一个新的开始和潜在动机的延续，换言之，西方现代艺术的实质就是艺术家为艺术准则所作出的变革运动。

1.2.1 西方现代艺术的本质

艺术是“理念”和客观“精神”的体现，也是自我意识和创作灵感的表现。艺术作为审美的最高形式，一方面是对客观社会生活的反映，另一方面又是艺术家主观意识的倾向和自身审美情感的愿望。艺术既存在客观因素，又存在主观因素，在此基础上，通过艺术家在创作活动中的互相渗透、相互磨合，从而形成具有艺术形象的艺术作品。简单说来，具有艺术审美价值就是西方现代艺术的本质要求。

1.2.2 西方现代主义的艺术特征

在西方现代主义的艺术领域里，无论是哪一个艺术家个体或是哪一个流派风格，他们都需具备艺术生产的突出特点，那就是把艺术家强烈的主观因素渗透到整个艺术创作过程中，并将其融会贯通到任何一件艺术作品之中。艺术作为一种特殊的精神表现，是艺术价值的一种体现和价值。在西方现代社会发展中，无论是通常意义上的架上绘画，还是立体空间中的构成雕塑，最终都离不开客观现实。因此，艺术作品只有具备统一性、主体性和审美性三大特性之后，才能创造出生动感人的艺术作品。

1. 艺术形象的统一性

20世纪初期开始的几十年里是西方现代主义艺术发展最繁荣的时期，这时期的艺术大师们不再追求纯自然元素，而是结合自己的内心世界来表现画面。从各自的形式上看，这些作品虽然风格各异，但都与传统美术息息相关，其艺术形象都具有一定的统一性。这些艺术形象既能表现人们的情感，同时也表现出人们的思想，利用生动或抽象的形象来表现艺术形式，其统一的主观和客观形象，都是艺术最主要的特点。

2. 艺术作品的主体性

20世纪30年代到70年代，西方涌现出的众多流派，其绘画形式繁简各异，但通常都会具有一定的主体性。主体性作为艺术创作中的基本特征之一，无论是对色彩的领悟、画面空间的分析和对作品材料的运用，都是艺术创作过程中不可或缺的主体。艺术作品作为艺术家创造的产物，必然凝结了以艺术家的创作形式为主体的鲜明烙印，并渗透着艺术家独特的绘画个性和审美情感，从而表现出艺术家独立、鲜明的艺术风格。

3. 艺术作品的审美性

艺术作品的审美性集中体现了艺术家的创作才能和审美意识。作为现实的形态反映，艺术作品的审美性比现实生活中的美更具有集中的印象美。在美学理论中，人们通常将那些能够给人以精神上的愉悦感和快感的作品称为具有审美性和价值性的艺术品，只有具有审美的作品才能够更加充分地满足人们心理和生理上的需要。因此，作为西方现代主义艺术的一种特性，创作实践不但需要形式上的探索和积累，还需要从本质出发，选择最为恰当的形式美来赋予作品艺术表现张力，从而获得具有深层意义的审美价值。

野兽派作品赏析

野兽派是1898至1908年间盛行于法国的现代绘画流派，以马蒂斯为首的一批前卫艺术家组成，其绘画作品用色强烈、笔法狂野，常用扭曲、夸张的形态来表现对客观事物的主观感受。野兽派画家深受后印象主义影响，画面不作明暗表现，善用大胆的原色和蜿蜒起伏的线条，画面极富装饰性。

亨利·马蒂斯

Henri Matisse, 1869-1954

亨利·马蒂斯出生于法国南部小镇勒卡多，是法国著名画家、雕塑家和版画家，同时也是野兽派的创始人和主要代表人物。亨利·马蒂斯21岁那年由于患盲肠炎而住院，利用母亲送给他用于打发时间的颜料和画笔绘制出了人生中的第一幅绘画作品，从此以后，马蒂斯的绘画热情便一发不可收拾。其作品以鲜明、大胆的色彩而出名，他惯用简捷的线条和鲜明的色彩构造出想要表达的一切，其艺术作品影响深远。