

十大美术家

十大美术家

二十世纪世界名人丛书

欧阳英 著

A SERIES OF WORLD EMINENCE IN
THE 20TH CENTURY

上海古籍出版社

二十世纪世界名人丛书

欧阳英 著

6.11
673

十大美术家

二十世纪世界名人丛书

欧阳英
著

上海古籍出版社

图书在版编目(CIP)数据

十大美术家 / 欧阳英著. —上海:上海古籍出版社,
2001.4

(二十世纪世界名人丛书)

ISBN 7—5325—2877—4

I. 十... II. 欧... III. 美术家—生平事迹—世界
IV. K815.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 05445 号

二十世纪世界名人丛书

十大美术家

欧阳英 著

上海古籍出版社出版

(上海福州路 272 号)

新华书店上海发行所发行 上海古籍印刷厂印刷

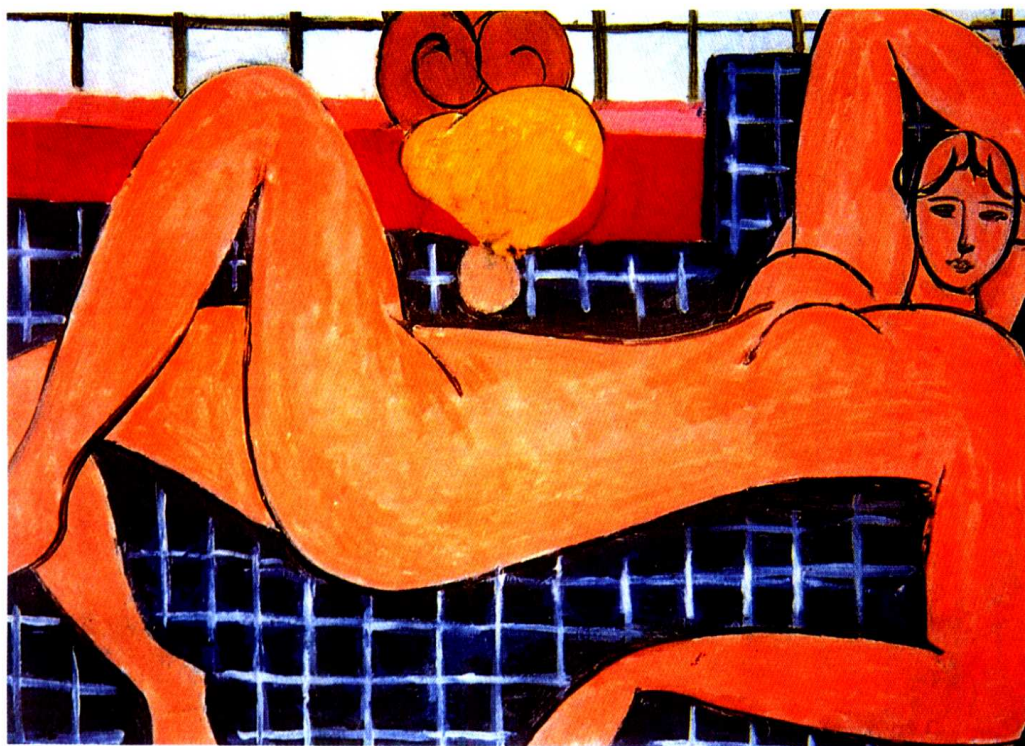
开本 850×1092 1/32 印张 8.375 插页 9 字数 172,000

2001 年 4 月第 1 版 2001 年 4 月第 1 次印刷

印数:1—5,500

ISBN 7—5325—2877—4

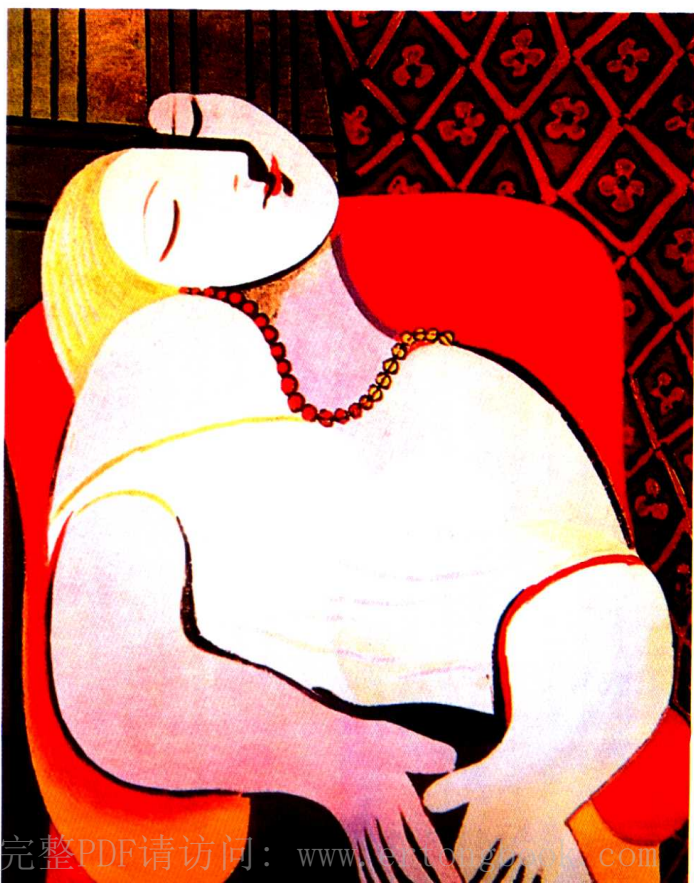
J·154 定价:15.70 元

彩图1 马蒂斯:《粉红色女人体》, 1935年, 油画, 66×92厘米

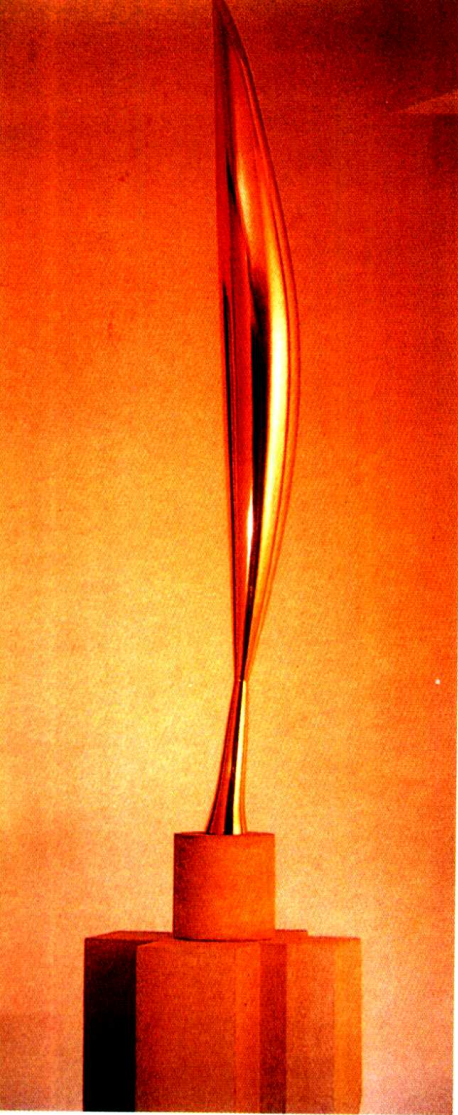
彩图 2
毕加索:《三乐师》, 1921 年,
油画, 201×223 厘米

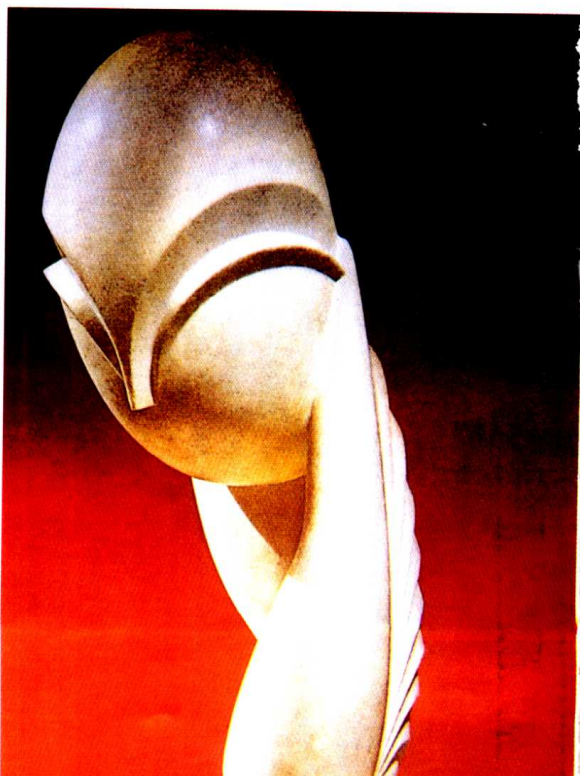
彩图 3
毕加索:《梦》, 1932 年, 完整 PDF 请访问: www.eetong.com

彩图4 康定斯基:《印象之一》(亦名《音乐会》),1911年,油画,77.5×100厘米

彩图 5
 布朗库西：《空中的鸟》，1926 年，
 抛光青铜，高 135 厘米

彩图 6
 布朗库西：《波加尼小姐》，1931 年，

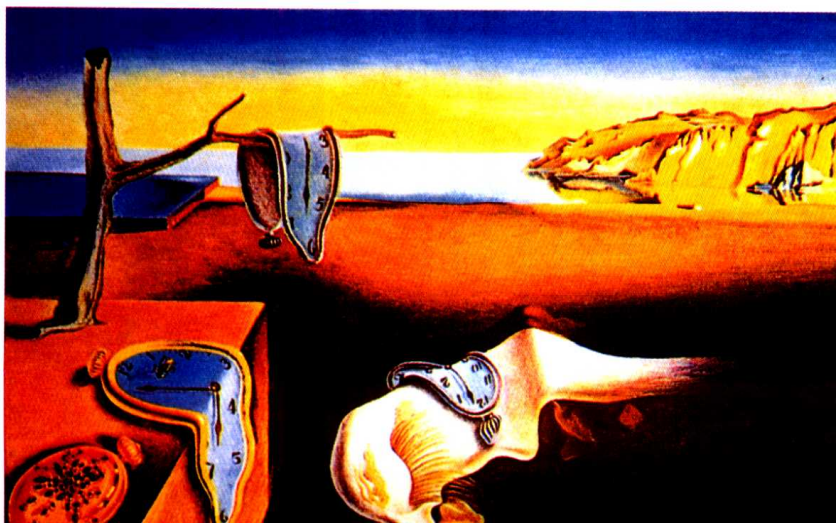
彩图 7

杜尚:《下楼梯的裸体之二》, 1912 年,
油画, 146×89 厘米

彩图 8

达里:《永恒的记忆》, 1931 年, 油画, 24×33 厘米

彩图9

达里：《利加特港的圣母》，1950年，
油画，366×244厘米

彩图10

摩尔：《王与后》，
1952—1953年，
青铜，高111厘米

彩图 11 摩尔：《依卧人像》，1957—1958 年，罗马石灰华，长 500 厘米

彩图 12 波洛克：《秋天的节奏》，1950 年，油画，270×438 厘米

彩图 13

沃霍尔:《青绿色的玛丽莲·梦露》,1962年,
丝网版画,101.6×101.6厘米

彩图 14

沃霍尔:《蒙娜丽莎》,1963年,
丝网版画,319.4×208.6厘米

彩图 15

巴尔丢斯:《画家与模特儿》,
1980-1981年,
酪蛋白粉彩画,

出版说明

二十世纪是人类历史上最为绚烂的一个世纪。人类在这一百年中所经历的变故和取得的进步,几乎是以往人类文明的总和。于此新世纪到来之时,为了对二十世纪世界文明的发展脉络作一个大致的梳理,在我社“世界‘十大’丛书”的基础上,我们又组织编写了这套“二十世纪十大名人丛书”,以飨读者。

“二十世纪十大名人丛书”既作为“世界‘十大’丛书”的延续,考虑到体例的统一,并没有收录中国在诸领域中堪入世纪“十大”的人物,尽管他们已经取得了令世人瞩目的成就。这套丛书,也无意在各领域内搞什么排行榜,而只是见仁见智,以这些人物在世界范围内的影响及本领域的成就为标准,在保证相当的客观性的前提下,也允许有编著者个人的倾向性。

本丛书的编纂只是我们的一种尝试。如果读者能从中受到教益、得到启发,我们的目的也就达到了。

上海古籍出版社

2000年12月

二十世纪西方美术概述(代序)

西方美术有着辉煌的历史,无论是在古代希腊罗马、中世纪、文艺复兴、巴洛克时期,还是十九世纪,都有着令人难忘的创造。进入二十世纪,它又迎来了一个辉煌的新时代。这个时代在爱艺者心中留存的最鲜明印象,是它丰富多彩、千变万化的形态,而这种让人目不暇接的景象中有一条主线贯穿,即不断探索和创新的精神,它的一切成就,它的种种教训,都与这精神密不可分。

野兽主义、表现主义、立体主义、未来主义、构成主义、风格派、达达派、超现实主义、巴黎派、抽象表现主义、粗野美术、波普美术、超级写实主义、光效应美术、极简主义、环境美术、偶发美术、演示美术、观念美术、大地美术、新表现主义、录像美术,以及其他形形色色、大大小小的美术现象,全都与那永不停歇的探索和创新

的精神相联,互为表里。这数不尽的大胆实验,是二十世纪西方美术家寻求用更适当、更有力美术语言表达二十世纪西方人生活、思想、情感的结果。在这个意义上,二十世纪西方美术是足以与任何一个极其伟大的美术时代相提并论的。

西方美术,自有史以来,应当说有两种不同的伟大传统:一种源自于古代希腊罗马,另一种则是中世纪的传统。到了文艺复兴时期,一大批美术家,以承继古代希腊罗马遗风为己任,排斥所谓的“黑暗的中世纪”的成果,借助自然科学的手段,把摹写自然的再现性观念和手法推到了一个新高峰。从此,在他们光辉榜样的影响下,美术要惟妙惟肖地再现万物外观的作法就成为西方美术的金科玉律。相当一段历史时期内,西方美术诸多大家,尽管风貌不一,成就各异,但总体而言都不脱再现的窠臼。然而这种传统也日益暴露出自身的局限和弱点,引发一代代有抱负的美术家的质疑和反抗。到了十九世纪下半叶,再现性美术的城池受到一次强于一次的冲击,离垮掉的日子不远了。可以说,经十九世纪末后印象主义代表人物之手,西方美术已开启了通向现代主义的大门。

正是在这种反再现性传统精神的照耀下,二十世纪的西方美术家为西方美术谱写出了新的篇章。1905年,在西方近现代美术中心巴黎,在不受官方控制的秋季沙龙中,法国美术家马蒂斯和一批年轻伙伴,张挂起一幅幅充满创造激情的油画。它们新颖的面目和大胆狂放的精神彻底背离了人们习惯的传统绘画的写实倾向,令步入展览现场的评论家惊呼野兽来了。马蒂斯、德兰、弗拉芒克、卢奥、马尔凯等野兽主义画家,发展了凡·高等前辈

的创作趋势,致力于充分发掘色彩的表现力,以传达内心的情感和体验。在用主观表现替代客观再现之际,野兽主义者进一步放弃了创造三维空间和立体形象的错觉性画法,不再把酷肖自然与否当成判定美术作品高下的标准。他们这种根本无视文艺复兴时期确立起来的神圣法则的心态,也就是二十世纪西方现代主义美术家的“普遍心态”。

在野兽派轰动艺坛的同一年,一伙胸怀壮志、渴望变革的年轻的德国大学生,如赫克尔、基尔什纳、施密特-罗特鲁夫,在德累斯顿创立了自己的团体——桥社。桥社的美术家,同样把传达自己的心境,宣泄自己的感情,当作绘画的主要任务。他们采用的语言与法国野兽主义者相似,但又有自身的特点。而与法国同行显著不同的,则是他们更关注一些令人苦恼和不安的问题,通过极其粗拙奔放的形象、色彩、线条、笔触,明确表现了对社会现状不满和批判的态度。但因欠缺高度的修养和精湛的技艺,他们大多没能像野兽主义者那样保持长久的艺术生命力。1911年出现在慕尼黑的“青骑士”,无疑是德国土地上最重要的表现主义艺术团体。“青骑士”由多国人士组成,其领军人物俄国人康定斯基,是美术领域伟大的探索者和开拓者,与大部分那时的表现主义者有别,他以更加激进的态度,抛弃了势力无比强大的具象绘画的手法,利用纯粹的色、线、点、面等基本形式要素,创造出抽象美术的最初范例。抽象美术,毫不含糊地体现着反传统的精神,不再模拟现实中具体事物的形态,而是在形式、精神、情感的天空中自由翱翔,使绘画和雕塑更接近音乐和建筑。二十世纪西方美术极其重要的成果之一就是抽象美

术,而康定斯基为此做出了极其重要的贡献。

康定斯基曾把马蒂斯和毕加索誉为指引方向的路碑。毕加索是西班牙人,但他的生活和创作始终与法国有着不解之缘。1907年诞生在法国的另一前卫美术运动立体主义,就是由他和法国画家布拉克催生的。他在巴黎绘制的油画《阿维尼翁少女》,一反历史悠久的优美裸女画传统,在吸纳非洲等异类美术经验的基础上,大胆地组合出狂放的丑怪裸女图,一直被视为预示立体主义的经典之作。此后,布拉克与毕加索密切合作,致力分析的立体主义和综合的立体主义创作。受他们影响,一大批美术家聚集到立体主义旗帜下,热衷于从事形与空间的新实验,更为彻底地粉碎了古典美术的基石。焦点透视画法这个神圣的法则,曾帮助达·芬奇、拉斐尔等美术家创造出令人信服的假象,让站在画前的观者把平面上的创作,当成三维的现实景观。而立体主义者,在塞尚等人探索的启迪下,抛弃了这个神圣法则,从多重观点出发,研究形与空间的构成方式,创造出一个自足的艺术世界,让人从独立自主的作品本身上领悟到其艺术价值和创造精神。

立体主义产生了巨大影响,由它衍生出不少美术现象。在法国出现的以德洛奈为首的俄耳甫斯主义,就是把它引向更为抽象化的一个变种;而在意大利诞生的未来主义也与它有着密切的联系。或许是生活在古典文明的氛围中太久的缘故,意大利的未来主义者具有极强烈的反叛精神。在未来主义美术家眼里,现存事物和古代传统均应摧毁,新的理想大厦只能在废墟上建成。他们对现代机器文明的赞美之情鲜明地体现在如下名言中:“一辆如霰弹般呼啸而过的汽车远比《萨摩色雷斯的胜利女神》