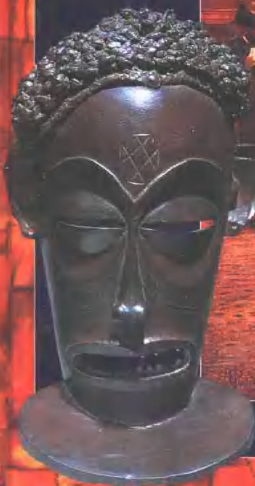

THE CENTURY ENCYCLOPEDIA

彩图少年世纪百科全书

绘画雕塑100年

明天出版社

THE CENTURY ENCYCLOPEDIA

彩图少年世纪百科全书

绘画雕塑100年

[英] 杰基·加夫/克莱尔·奥利弗 著

王岩松/张 鹏 译

明天出版社

图书在版编目(CIP)数据

绘画雕塑100年/[英]杰基·加夫等著;王岩松,张鹏译.
—济南:明天出版社,2002.8
(彩图少年世纪百科全书)
ISBN 7-5332-3821-4

I. 绘... II. ①加... ②王... ③张... III. 绘画史—世界—20世纪—少年读物 IV. J209.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第035093号

责任编辑:王仕德

美术编辑:彭 鹏

彩图少年世纪百科全书

绘画雕塑100年

[英]杰基·加夫/克莱尔·奥利弗 著

王岩松/张 鹏 译

*

明天出版社出版

(济南经九路胜利大街)

<http://www.sdpress.com.cn>

<http://www.tomorrowpub.com>

山东省新华书店发行 山东新华印刷厂德州厂印刷

*

889×1194毫米16开本 11.5印张

2002年8月第1版 2002年8月第1次印刷

ISBN 7-5332-3821-4

Z·51 定价:48.00元

山东省著作权合同登记证:图字15-2001-72号

20th Century Art by Jackie Gaff and Clare Oliver

Copyright © David West Children's Books 2000

Designed and directed by David West Children's Books

7 Princeton Court, 55 Felsham Road, London SW15 1AZ

Chinese language copyright © Tomorrow Publishing House 2002

1900-1910

新的观察方式

5

1910-1920

抽象艺术的诞生

35

1920-1940

现实主义和超现实主义

65

1940-1960

情感艺术

95

1960-1980

艺术的目标

125

1980-2000

非常现代的艺术

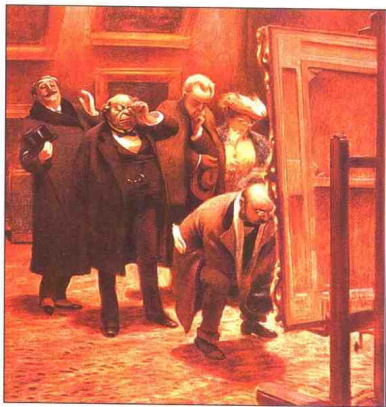
155

THE CENTURY ENCYCLOPEDIA

彩图少年世纪百科全书——绘画雕塑100年

1900-1910

新的观察方式

[英] 杰基·加夫 著
王岩松/张 鹏 译

目 录

崭新的世纪

7

莫奈和印象主义

8

修拉和点彩派

10

凡·高和高庚

12

蒙克和表现主义

14

象征主义

16

野兽主义

18

马蒂斯，颜色之王

20

北部表现主义

22

毕加索的《亚威农少女》

24

保罗·塞尚

26

立体主义

28

康斯坦丁·布朗库西

29

名词解释

32

大事记

33

年轻的天才

出生在西班牙的帕布洛·毕加索，是20世纪最著名的画家，许多人认为，他也是最伟大的画家。1900年，毕加索的一幅画被西班牙选中，拿去参加巴黎世界博览会，他第一次去了巴黎，那时，他还只是一个默默无闻的19岁的小伙子。

崭新的世纪

在20世纪的第一个十年，西方艺术比在过去500年间的变化还要大。画家中的先锋们抛弃了自然主义的颜色和视角，不再描绘人们眼前的真实世界。与表现个人的内心世界相比，画家们眼中的真实世界已经不那么重要了。

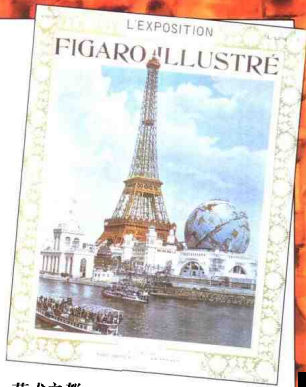
大多数的新思想都诞生在法国，尤其是它的首都——巴黎，长久以来一直是西方艺术的中心。19世纪，一批年轻的画家首先推翻了500年以来的传统，现代艺术史从这时候开始了。我们称这批画家为印象主义派，他们的作品受到了全世界的欢迎。“印象主义派”这个词，是1874年一个艺术批评家创造的，他当时创造这个词是为了嘲讽法国画家克劳德·莫奈的激进新风格。

现代艺术

作为当时的年轻一代，克劳德·莫奈和其他印象派画家对现代科技产生了浓厚兴趣，19世纪进步与速度的最明显的标志正是蒸汽机。

《圣拉扎尔车站》 克劳德·莫奈 1877年

艺术之都

上百万的人参观了1900年的巴黎世界博览会，在专门为博览会建造的新艺术长廊，展出了世界各地的上千幅绘画和雕塑作品。

1900-1910

莫奈和印象主义

在莫奈时代，当时已经被接受的绘画风格是对现实如实地、像照相机般精确地复制。这种绘画技巧需要经过多年的训练才能达到。画家们在他们的室内创作室中工作，即使画风景画，一幅作品也需要几个月的时间才能完成。传统的绘画主题是严肃的，包括宗教及神话场景、一些历史事件等。

照相机——现实

19世纪20年代，照相机发明出来了，这使画家们得到了一次解放，他们不必再像从前那样，完完全全地如实地描绘真实世界。照相机能把瞬间的情景定格，这种功能给了画家们以灵感。

现代的生活方式

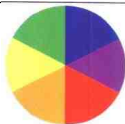
印象派画家们要描绘他们工作室之外的、忙乱的新世界。他们受到光学新发现的启发，决心要像我们的眼睛捕捉飞逝如电的自然光一样，捕捉一瞬间的场景。为了达到这个目的，画家们必须用大概的笔画快速地作画。所以，他们的画看起来非常随便，就像还没画完一样，这在19世纪的人们看来，是相当特别和令人惊奇的。

《散步》

克劳德·莫奈

1872~1875

由于建造了新的铁路线，交通方便了，现代巴黎人喜欢去城郊度周末。莫奈和其他印象派画家们经常在室外作画，描绘巴黎人休闲时的情景，所画的画就像是照相机快照时的定格画面。印象派画家们对自然光在物体表面闪烁不定的情景十分感兴趣，他们画中的颜色也好像是在不停的摇摆。19世纪40年代，手提金属画箱发明以后，画家们可以在室外作画了。

红色、黄色和蓝色是原色。

颜色原理

科学家们发现，一种颜色的亮度是由它旁边的颜色所决定的。印象派的活力就在于，它善于运用补色，比如，红色的补色是绿色，黄色的补色是紫色，蓝色的补色是橙色。

国际化的运动

印象主义对世界产生了巨大冲击。19世纪80年代，澳大利亚画家阿瑟·斯特里顿（1867~1943）和汤姆·罗伯茨（1856~1931）开始用印象主义手法来描绘澳大利亚风光的独特色彩。

《夏日牧羊》 阿瑟·斯特里顿 1891年

法国印象派画家

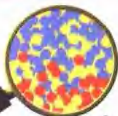
除了克劳德·莫奈，著名的法国印象派画家还有厄德盖尔·德加（1834~1917）、艾多尔德·马奈（1832~1889）、卡米利·毕沙罗（1830~1903）和奥古斯特·雷诺阿（1841~1919），美国画家玛丽·卡萨特（1844~1926），法国女画家伯斯·摩里索（1841~1895）以及布里顿·阿尔弗来德·西斯莱（1839~1899）。

莫奈的水莲

为了探究光产生的不同效果，克劳德·莫奈经常一遍又一遍地面对一个物体。他晚年时，在巴黎附近吉弗尼的寓所工作室中，创作了一系列的主题为水莲的巨型油画。

修拉和点彩派

从印象主义较早分出的一派是点彩派（名字来自于法语，意思是“点”），它产生于19世纪80年代，而点彩派的创始人——法国人乔治·修拉更愿意称这一派为“分割派”。

一个个的点块

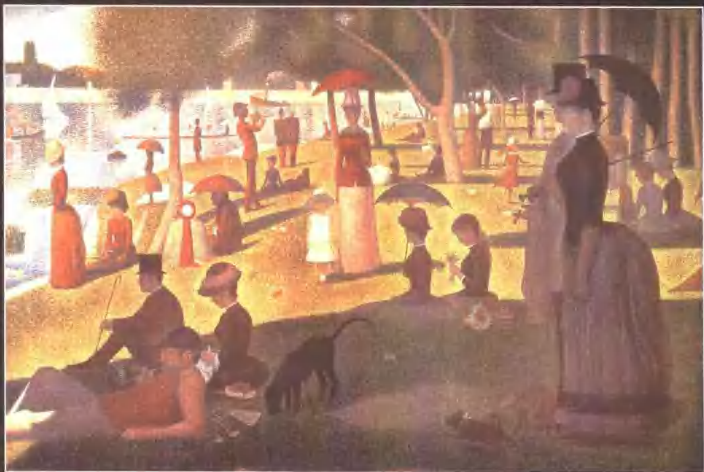
欣赏乔治·修拉的点彩派画时，要与画保持一定的距离。如果离近一些，你会看到，这些画实际上是由一个个的纯色点块构成的。

《大碗岛星期日的下午》

乔治·修拉 1884~1886

印象派追求的是，像照相机定格一般，捕捉眼睛在一瞬间所看到的情景。与此不同，修拉追求的是更为永久的东西，他的画十分讲究秩序、比例的和谐。

在《大碗岛星期日的下午》中，人们可以感觉到一种如纪念碑般不朽的凝重与平静。画中的所有细节都需要大量的时间去完成，在创作室中，修拉花了一年的时间才完成这幅特别的画。

最后的话

乔治·修拉在31岁时突然死去，点彩派画家保罗·西涅龙（1863~1935）是修拉的朋友，也是他的学生。西涅龙说，修拉是工作劳累过度而死的。

现代的怪物

建筑家们在这一时期也打破了旧的传统。埃菲尔铁塔建成于1889年，当时，大多数人把它看做一个丑陋的怪物。修拉却十分欣赏埃菲尔铁塔，并在铁塔建成的那一年为它作了一幅画。

眼前的点块

关于颜色和光线的最新科学理论对印象派产生了重大影响，画家们试图用闪着点点微光的画，来重现光被物体表面反射后是如何进入眼睛的。到19世纪80年代，科学家证实了，光进入眼睛时，是一个个极小的点，大脑再将这些点汇合成图像。修拉的新风格正反映了这一原理。

不是用来调色的调色板

为了画出补色中的绿色、紫色和橙色，印象派画家们将红、黄、蓝这三原色混合使用（比如，蓝与黄调混可以得到绿色）。为了画出更加明快的颜色，修拉把不同的原色点块一同使用，例如，他用成千上万的微小且不连续的蓝、黄色块混合出绿色。

死胡同

曾经有一段时期，印象派画家戈米尔·毕沙罗采用了点彩派的技法。但后来他发现点彩派与他所追求的自然气质不合。

1900-1910

凡·高和高庚

画家们尽可能地将科学上对光线的发现应用于作品中。随着画家们越来越重视对情感的表现，他们也不再用自然的色彩作画。

《皮埃尔·坦盖》

文森特·凡·高 1887年

凡·高十分欣赏这幅画背景中的那些有着强烈表现力的日本绘画。他也喜欢日本绘画的浓烈而朴素的色彩和日本画家的那种并不追求准确再现眼前事物的风格。

喜多川歌麿 (1753~1806) 的浮世绘
1797年

向日本人学习

19世纪50年代，日本的浮世绘传入欧洲，并且对西方艺术产生了深远的影响。在西方人看来，浮世绘那简化的形式，朴素的色块，不同寻常的结构和作画的视角（对空间、深度的感觉），都是十分新颖的。

用心作画

荷兰画家文森特·凡·高 (1853~1890) 认为印象主义尽管能够表现出画家眼中的世界，却没能表现出他们心中的世界。在凡·高短暂的一生中，他找到了一种能够表现诸如高兴、恐惧、悲伤等情感的绘画风格。

《我们来自何方？我们是什么？我们走向何方？》

保罗·高庚 1897年

由于厌恶现代文明，1895年，高庚去南太平洋的岛上居住，他希望在那里将自己的艺术变得“更原始、更野性一些”。

他想表现出人类灵魂与想象中的内心世界。在《我们来自何方？我们是什么？我们走向何方？》中，他画出了人的一生，从婴儿（右侧）到老年（左侧）的整个过程。

画家的生活

凡·高一生都饱受着强烈失望情绪的折磨，37岁那年，他自杀了。凡·高跟高庚与他的艺术一样出名，在许多书籍和电影都以凡·高的生活为主题。

电影《生活的欲望》(1956) 凡·高(左)由科克·道格拉斯扮演，保罗·高庚(右)由安东尼·昆西扮演。

情感的艺术

凡·高用浓烈的、宽广的、富于感情的大手笔在画布上作画。颜色代表着感情，比如，阳光的颜色——黄色，可以唤起生机、希望和快乐。在《咖啡馆夜市》(1888)中，他说：“我试图用红色和绿色表达一种糟糕的心情。”

富于激情的友谊

凡·高有一段时间与法国画家高庚成为了朋友，1888年，他两人之间发生了激烈的争吵，以至于凡·高割掉了自己的耳垂，他们的友谊就此结束。凡·高的绘画风格与高庚完全不同，高庚也创造了一种新的、非自然主义的画风。

蒙克和表现主义

我们所说的表现主义风格在20世纪初时，力量还不够强大，影响没那么深远，甚至称不上是一个艺术上的流派。但它的基础是在19世纪80年

代就打下的。开创表现主义画风的一个画家是凡·高和埃德瓦德·蒙克，蒙克的《呐喊》是世界名画之一。

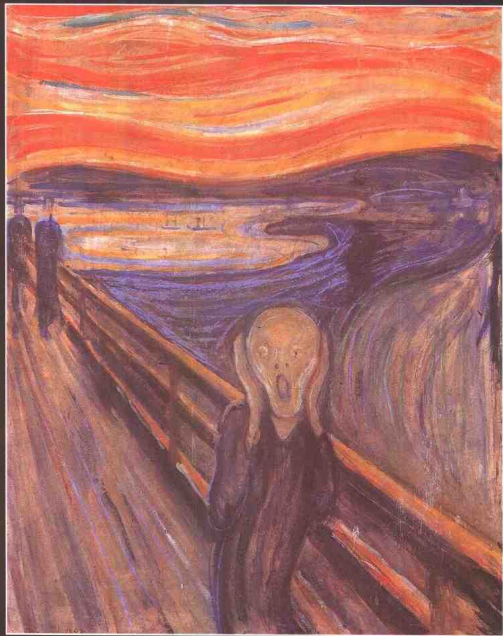
《呐喊》

埃德瓦德·蒙克

1893年

蒙克是这样描述他的这幅名画的：“我当时十分疲劳并且生着病，我站在那里，向着港湾的那边眺望。太阳正缓缓落山，云彩像血一样红。我感觉到好像有一股呐喊的力量穿透了自然……颜色也好像在呐喊着。”

1908年，由于神经衰弱，蒙克不再进行他早期工作中的痛苦想象。

尽情地表现自我

正如它的名字一样，表现主义力求完全地表现画家个人的内心感受。表现主义用充满活力的笔画，夸张或扭曲的图形和颜色，来塑造如可能出现的最大暴风雨似的情感，这是一种反自然的风格。凡·高创作的画有表现愉快的，也有表现悲伤的，与凡·高不同，许多年来，蒙克对世界的艺术上的观点就像是一个长久的醒来的噩梦。

我的木乃伊在哪里

1889年，埃德瓦德·蒙克从巴黎世界展览会上印加人木乃伊中得到了灵感，后来，他创作出了《呐喊》。对蒙克来说，这具木乃伊就是恐惧与惊悚的化身。高庚也对这具木乃伊产生了浓厚兴趣，并把它用做死亡的象征。

心灵的镜子

埃德瓦德·蒙克在他的一篇日记中写道：“从我开始记事起，就一直受着深深的焦虑情绪的折磨，我的作品中表现出了我的这种情绪。”回顾一下蒙克悲惨的童年经历，我们就不会

对这段话感到惊奇。蒙克的母亲和姐姐相继于1868年和1877年死于肺结核。他的父亲伤心得几乎要发疯了，后来又陷入了宗教狂热，以至于有时会将悲伤用暴力的方式发泄出来。蒙克作画也像他的生活一样，饱受折磨，直到1908年，他患神经衰弱，才结束了这种情况。在他的画中，蒙克将内心的感受完完全全地表现出来，他探究诸如爱、性欲、疾病、死亡等的重大主题。在《呐喊》中，他用旋转的、非自然的颜色和图形，将极度的恐惧与孤独情绪十分生动地表现了出来。

弗洛伊德的分析

19世纪90年代，奥地利心理分析学家西格蒙德·弗洛伊德(1856~1939)在研究人类意识的基础上创立了新的学说，他认为人类的潜意识支配着人的大多数行为。所谓潜意识是指在我们不察觉的情况下，头脑中包含的诸如记忆、思想、感觉的那一部分意识。尽管弗洛伊德的学说在20世纪才广泛传播，像蒙克这样的画家早在19世纪90年代就用艺术的手法表现出了这种意识。

弗洛伊德认为梦境中包含着有关我们潜意识里的一些东西。

象征主义

每当有一种新的艺术风格形成，文艺评论家们就会用艺术史上常用的“主义”这个词来命名这种风格。“主义”也可用来代表某些画家，他们的作品通常看来是与众不同和令人迷惑的。象征主义是19世纪晚期出现的最模棱两可的、最令人迷惑的流派之一，这种流派从风格到题材上较以前的画风都有很大的改变。

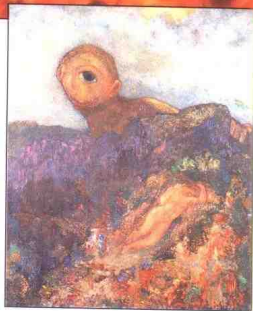

物质的世界

象征主义反对印象主义中的自然主义成分，反对现代工业生活中的贪婪物欲。高庚是最重要的象征主义画家，人们也常称蒙克为重要的象征主义画家。这个流派其他的画家还包括法国人古斯塔夫·莫罗（1826~1899）、奥德伦·雷东（1840~1916），荷兰人让·托罗普（1858~1928），奥地利人古斯塔·克里姆特（1862~1918）。这些画家不描绘显示的世界，他们根据自己的想法、情感、幻想和梦境作画。他们绘画的题材广泛，从奇异世界到幻想的来世，从神秘主义到色情主题，都是他们的题材。

艺术的特许证

古斯塔·克里姆特是一个大个子，非常热爱生活，也十分喜欢女人。他的许多作品中充满了不加掩饰的色情成分，与他同时代的人批评说，那是一种腐化和颓废。

《库克罗普斯》

奥德伦·雷东 1898~1900

有评论家称雷东为“神秘梦境中的王子”。希腊神话中，独眼巨神库克罗普斯爱上了仙女拉忒亚，但他们的爱情是没有希望的。

新艺术派

新艺术派的弯曲的线条和自成风格的艺术自然想象力，在19世纪90年代到20世纪初时，达到了它最欢迎的时期。埃德瓦德·蒙克的《呐喊》和古斯塔·克里姆特的《吻》中形象的扭曲、旋转就是受到了新艺术派的影响。

新艺术派的《灯罩》

美国人路易斯·康福特·蒂法尼
1848~1933