

大学生艺术修养拓展丛书 ◀

Into the modern art museum

走进现代美术馆

张珂 王雁 主编

清华大学出版社

大学生艺术修养拓展丛书 ◀

Into the modern art museum

走进现代美术馆

张珂 王雁 主编

清华大学出版社
北京

版权所有，侵权必究。侵权举报电话：010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

走进现代美术馆/张珂，王雁主编. —北京：清华大学出版社，2014
(大学生艺术修养拓展丛书/门德来主编)
ISBN 978-7-302-38361-1

I. ①走… II. ①张…②王… III. ①品鉴—青年读物 IV. ①J05-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第243398号

责任编辑：王佳爽
封面设计：汉风唐韵
责任校对：王凤芝
责任印制：宋 林

出版发行：清华大学出版社

网 址：<http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址：北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编：100084

社总机：010-62770175 邮 购：010-62786544

投稿与读者服务：010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈：010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者：北京密云胶印厂

经 销：全国新华书店

开 本：210mm×285mm 印 张：6.5 字 数：119 千字
(附光盘 1 张)

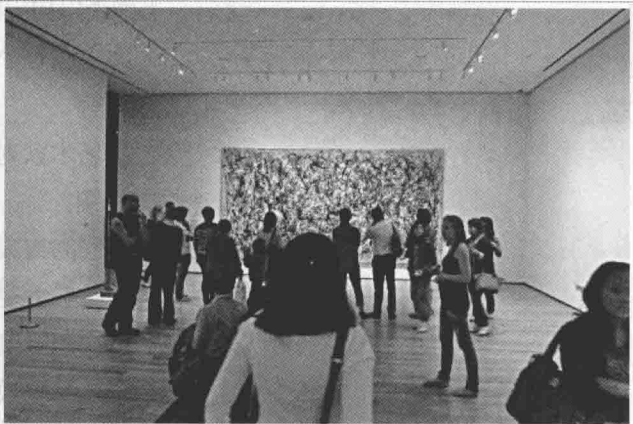
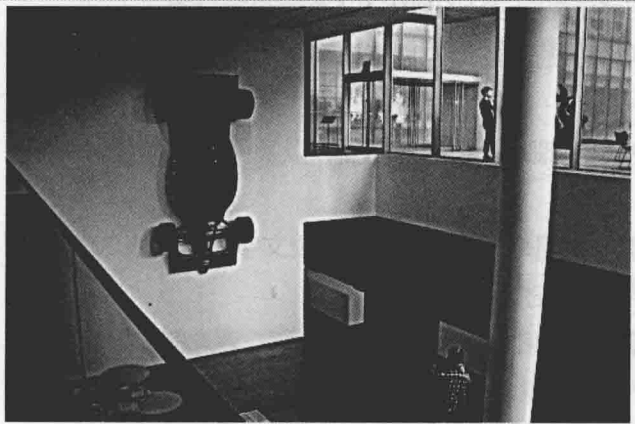
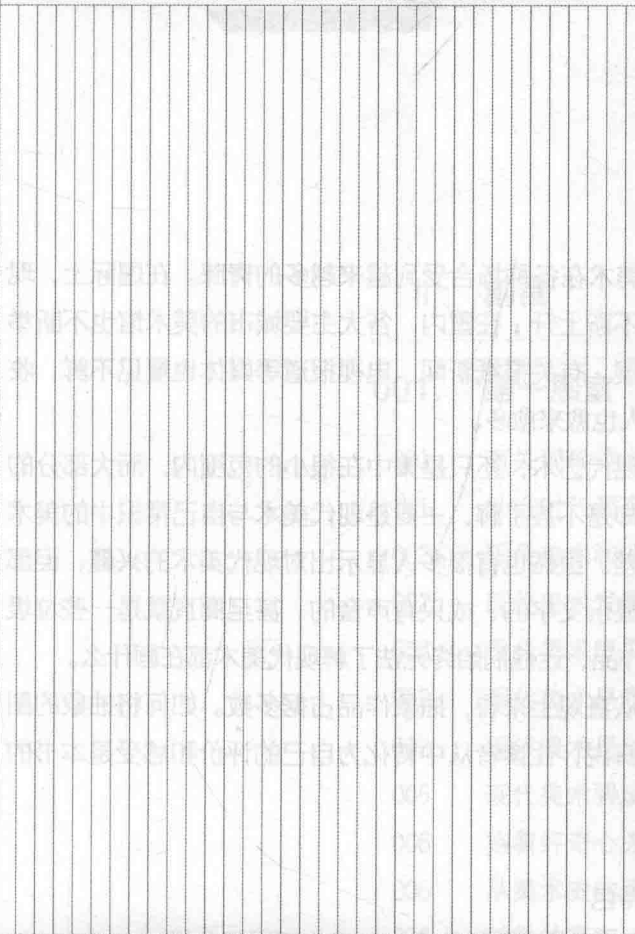
版 次：2014 年 11 月第 1 版

印 次：2014 年 11 月第 1 次印刷

定 价：48.00 元

产品编号：057956-01

清华大学出版社
京 北

前言

近年来，现代美术在各种场合受到越来越多的青睐。在国际上，现代美术作品的价格不断上升；在国内，各大主要城市的美术馆也不断举办现代美术的作品展。有关报纸新闻、电视报道等媒体也屡见不鲜，收藏现代美术作品的人也愈来愈多。

但看似热闹的现代艺术，还只是集中在很小的范围内，而大部分的人群，对现代美术却是不甚了解，主要是现代美术与自己常识中的美术概念有着很大的反差。虽然也有很多人显示出对现代美术的兴趣，但那些或抽象的、或只显示文字的、或只有声音的、甚至简直就是一些垃圾物品的堆积的所谓作品，让他们始终无法了解现代美术都在画什么。

现代美术作品从直观上来看，抽象作品占据多数。如何将抽象的图式语言通过简洁的解说，让读者从中转化为自己的评价和感受是本书的撰写目的。

本书具有以下特色

1. 作者以自己的感受将所选择的现代美术作品进行分类。
2. 力求以短小精悍、通俗易懂的语言来解释现代美术的发展、思想以及技法等。
3. 从艺术家对社会的理解、生活的感受，以及作品所具有的独特的个性来介绍。
4. 页面的构成形式采用每一幅作品应对一段文字，范围从 20 世纪初的美术，一直到当今的代表作品。
5. 每幅照片包括作者的介绍，所选作品的介绍，观念的介绍。
6. 讲述各画派产生的原因及其之间的相互关联。

目 录

II 前言

001 第一展室

- 001 有关现代美术
- 001 什么时代都有现代美术
- 002 现代美术和非现代美术
- 002 现代美术发展的起源
- 003 现代美术发展的简略图
- 003 现代美术是表现当下的主题
- 003 现代美术是时代的最先端
- 005 现代美术要现场体验
- 006 抱着好奇心去看美术作品
- 006 从美术史的角度来理解现代美术
- 006 抽象的真实
- 007 哪个更真实?

009 第二展室

- 009 脱离学院派——追求不断变化的艺术造型
- 009 将装饰风融入绘画中
- 010 忧伤的生命
- 011 人物是主体，背景也是主体
- 012 被解放了的色彩
- 013 谁也不像的新面孔

- 014 具有音乐感的画面
- 015 通过水平线和垂直线形成的节奏感
- 015 从故事到音乐
- 016 梦中的偶然，现实的直觉
- 018 超越现实

021 第三展室

- 021 新的主题、新的材料
- 021 裁切、拼贴、组合
- 021 《Arp_Jean_Hitler》
- 022 发现新的绘画素材
- 024 崭新的空间构成
- 024 赋予现成品以新的意义
- 025 打破传统，打烂物品
- 026 物体的存在方式
- 027 变成了造型素材的自然

029 第四展室

- 029 观念与思维——打开新次元的窗口
- 029 艺术的叛逆者——“达达主义画派”
- 031 人人都可以成为艺术家
- 032 空间和时间
- 032 欣赏作品的方式
- 033 时间的视觉呈现
- 034 观念化了的时间
- 035 对“时间”进行实况转播
- 036 简洁！再简洁！
- 037 造型单纯化
- 038 新达达主义
- 040 尺寸的极限
- 042 行为与思考——身体与头脑结合的表现
- 043 足迹

---

045 第五展区

- 045 通过画家传播的信息
  - 045 社会的写照
  - 046 对于社会的批判
  - 048 以媒体和工业生产为作品主题
  - 049 具有强烈现实感的《格尔尼卡》
-

051 第六展区

- 051 由绘画和雕塑展开的装置艺术
  - 052 艺术与建筑
  - 053 出租屋中的艺术
  - 054 来自东南亚的呼声
  - 055 清新的铁质
-

057 第七展区

- 057 摄影的参与
  - 057 将摄影作为美术表现的方式
  - 058 抄袭还是创新
  - 060 运用摄影的社会参与
  - 061 用自己的身体去解释名画和名人
-

063 第八展区

- 063 影像艺术的展开
- 064 物体和人类
- 065 影像艺术的展示方式
- 066 以名人的效应
- 068 新媒体艺术的兴起
- 069 计算机和艺术的结合
- 071 以互动为界面
- 072 以电影的方式呈现

075 第九展室

- 075 当代新“异”术的视觉领域
- 076 不合理的现实与现实但不合理
- 078 可观赏的诗，可阅读的画
- 079 “画”与“非画”之间
- 079 具象的回归
- 080 终极的超写实
- 082 来自漫画的灵感

085 第十展室

- 085 世界的美术馆
- 085 世界各地不同特色的美术馆
- 087 先介绍几个世界著名的现代美术馆
- 090 具有特色的美术馆
- 093 现代美术馆存在的问题

095 后记

第一展室

有关现代美术

某种文化观念的形成和艺术形式的创造，基本上源自两个方面：其一特定的历史时代和社会背景；其二地域和民族文化传统与相应的艺术意志。西方的现代艺术诞生在工业文明的社会背景。由于生产力迅猛发展，摄影术的出现和电影的诞生，科技渗透我们生活的空间，以叙事艺术为主，以静态美为特征并与手工劳动社会相适应的古典艺术走向终结，以动态美为特征，让人们普遍困惑的现代艺术应运兴起。

我们现在所说的“现代美术”，其实是指的进入 20 世纪尤其是第二次世界大战之后，随着生活环境的急速变化而带来的绘画技法和表现内容的多样化，而出现的诸多流派和观念而产生的作品。这里，暂且以此为视点，走进我们的“现代美术馆”的各个展室，进行参观，并在参观的同时，能够以此线索进一步了解现代美术的根源和发展过程。

什么时代都有现代美术

很多人都在问：现代美术的“现代”到底是指什么时候的？对于这个问题，有很多种说法，从历史的角度，或从作品的内容，或是从作品的意义，等等。其实任何时代都有敢于开拓的画家，也有较为传统的画家。每一个时代的美术作品都是当时的“现代美术”，过了那个时代，就成为近代或古代美术了。所以不能从时间上来定义现代美术。

我们所接触到的现代美术的表现似乎已经没有任何约束，似乎所有的东西都可以归属于现代美术当中，画家们已经越来越感觉到自己艺术创作的归宿问题。在今天，网络、影像等信息传递媒介围绕着人们的生活，这些给绘画以及艺术表现带来了莫大的变化。

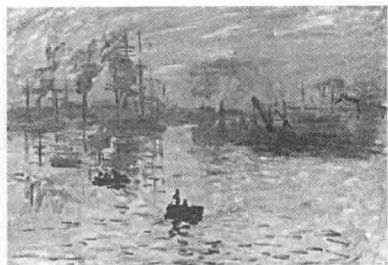

图1 《印象》莫奈 1873年

图2 《盛花美女》歌川芳虎 凡·高收藏的浮世

图3 《玫瑰与银色的交响乐》惠斯勒 1870年

现代美术和非现代美术

现在创作的作品不就是现代美术吗？最好不要这样简单地来区别现代与非现代。每个时代的作品，都存在着现代和非现代的美术作品，甚至还有介于之间的作品，作品的价值也不是以现代和非现代来定义的。

作为“现代美术作品”，是有其必要的条件：一是其主题必须具有新的观念和当下的意义；二是具有崭新的表现技法。

具备了以上的两点、或者其中的一点，都可以称作“现代美术”。我们将从这两点出发，来进行我们的现代美术旅程。

莫奈的《印象》，开启了美术作品中光的描绘和内心的表现（图1）。

现代美术发展的起源

绘画艺术的发展历程亦离不开媒材的发展变化，媒材的发展变化有力地促进了绘画艺术的前进脚步，也意味着艺术观念和绘画语言的变革发展，画家在创作的艺术过程中，不断地寻找各种媒材，同时也丰富了视觉艺术的表现形式。

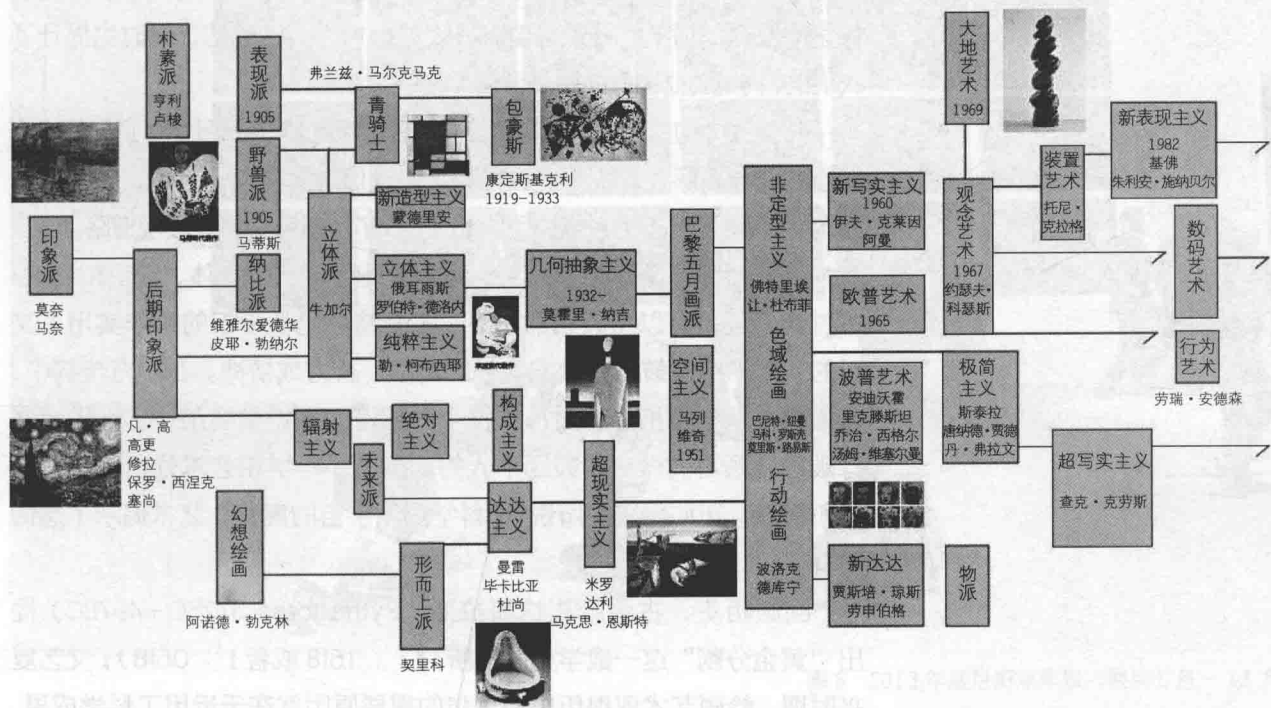
19世纪前后的美术发展，随着欧洲近代社会的成熟，包括进化论、科技的发达、启蒙主义，甚至共产主义思想的普及，艺术思想与当时的最新思潮相互共鸣。艺术家们觉得自己生活在与过去完全不同的环境中，他们渴望原创与新颖，反对固有的历史、信仰和传统。

随着现代思潮的发展，诞生了与主流文化相对立的“前卫”思想，而抱着这些思想的艺术家们，普遍具有激进和挑战的精神。

他们一方面是自身寻求对传统审美改变；另一方面也在不断吸收着不同地区的艺术风格。

东方，尤其是日本的艺术（图2），对欧洲产生了很大的影响。鲜艳的色彩、平面的表现、散点式的透视、图案装饰性的造型、扇形和屏风式的构图，甚至画面人物的姿态，都成为画家们模仿的对象（图3）。很多画家都收藏了大量的浮世绘作品。

现代美术发展的简略图

现代美术是表现当下的主题

现代艺术家们与我们普通人都生活在同一个世界，都处在同样的社会环境中。但现代艺术家们通过作品，可以为我们展示我们没有注意到的事情，和我们没有想到的观点，让我们可以接触到各种各样的体验。

德国知名雕塑家弗利兹·克尼格（Fritz Koenig 1924—）为纪念世界和平，于1971年代创作的一件大型雕塑《和平之球》（The Sphere）（图4），曾经竖立在美国纽约世贸中心的广场上，但它却再一次经历了战争的命运。

9·11事件使得《和平之球》严重受损（图5），艺术作品本身成为废墟，后经过艺术家的再一次整理，现竖立在世贸中心遗址附近的炮台公园里（图6）。为这座因纪念和平而创作的雕塑赋予了更深层的含义。

和平来之不易，而保卫和平却显得更为艰难。这件雕塑充分体现出了当下的意义。

现代美术是时代的最先端

我们知道，美术是从宗教画发展而来，传统美术重视画面的表象，这些表象的物体，都代表着一定的意义，从这些表象物体中观者可以感悟到某些内容。

图4 《和平之球》1971年

图5 9·11事件中的《和平之球》

图6 获新生的《和平之球》

纵观美术的发展历程，无不与科学的进步相关，作为人类社会的基本元素，二者即是相通的，且是相辅相成向前发展。通过艺术手段表现科学的发现和精神，并赋予情感，展现给世人美的表达，同时也提升了人们的科学理念及精神境界。

随着社会的发展，技术文明的进步，绘画艺术已经融合了众多的边缘学科，与摄影、多媒体、影像、电影、信息、文学、音乐、舞蹈等相结合，又与当今的科学技术相融合，形成了一道新的视觉表现道路。

在 20 世纪，艺术定义已经远远地超出了传统的媒体、背景和目的。不过我们还是可以将其归纳如下：主要特色是他承担的是非实用主义目的。艺术经常鼓动或激发人们的美学、智力或精神。在西方传统中，艺术和其他学科相比，更加重视个人独特的观点和视角，它奖励那些打破陈规陋习的做法，鼓励个人的创造力。科学和艺术分别体现了智慧和情感。正如吴冠中所说：“科学揭示宇宙的奥秘，艺术揭示了感情的奥秘。”

回顾历史，古希腊毕达哥拉斯（Pythagoras 572BC—497BC）提出“黄金分割”这一数学美的论断，（1：1.618 或者 1：0.618）；文艺复兴时期，绘画艺术取得历史性进步的重要原因就在于运用了科学成果，将透视学、解剖学、光学、色彩学和数学融入绘画的表达手段，开创了写实美术的发展；17 世纪牛顿发现红、橙、黄、绿、青、蓝、紫的太阳光，又推动了绘画中色彩的发展。进入 20 世纪以来，照相术的发明直接影响绘画的主观表现，未来主义的绘画和雕塑则得益于连续摄影的动作影响；光效应艺术则是利用光学原理和视觉心理的科研成果推动了绘画视觉效果的发展进程。

现代美术注重的是：是谁、运用什么手法、为什么要表现，这些才是重要的意义所在。至于画的是什，已经不是那么重要，因此才出现了我们看不懂的各种形象。现代美术试图创造什么新的观点和潮流，让人们觉得是一种前卫的思想、时代先端的观念。渐渐地，现代美术走向了极端。

安东尼·卡罗（Anthony Caro，1924—2013）运用铁块（图 7），以各种方向堆积，组合成抽象雕塑，观者在不同的角度，可以体会到各种各样的感受。

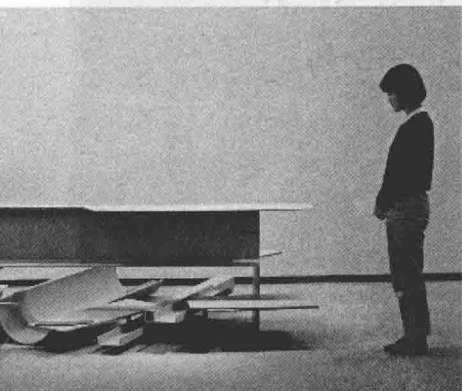

图 7 《桌子的零部件》1970 年

图8 2013年威尼斯双年展 展期5月~11月

现代美术要现场体验

所谓美术欣赏,是指对美术作品的评判、体会、感知,在欣赏的过程中,欣赏主体会调动自己所掌握的知识去对作品进行识别,以力图去感知画家的创作意图以及作品所传达的所有信息。

几乎所有的人都多多少少欣赏过各种各样的美术作品,最常听到的是“虽然我不会画画,但我会看画”。是否真如其说,大家不妨试试对于一张画应该怎样去看,看这张作品的什么,不然本想显得对于画有一些内行,却就在这句话上证明了还是外行。他以为看画当不成问题,其实谈何容易,还是轻易不要说的好。古人早已经说过“内行看门道,外行看热闹”,这个“门道”到底是什么,从什么方面可以看出作品的好或不好。

现代美术最好去美术馆或展示现场去亲临体会,这样才能渐渐感受到很多你在出版物中所无法感受的东西。例如:现场空间的体验、味道或声音的效果,等等(图8)。

就像儿童乐园中的“鬼屋”,你如果只是看画集,是无论如何也引起不了那种现场的恐怖感。还有就像去参观冰雕,若不到现场,就体会不了那既寒冷又热腾的场面。

如澳大利亚艺术家让·穆克的作品《他在想什么》(图9),如果不去现场观看,就体会不到那种放大的表现力,从而让人难以接受和怀疑。

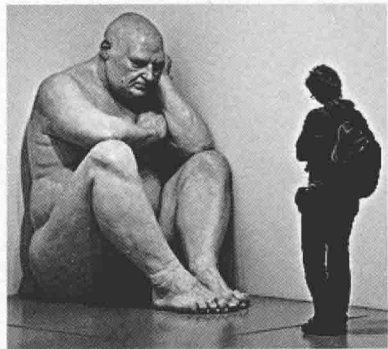

图9 《他在想什么》

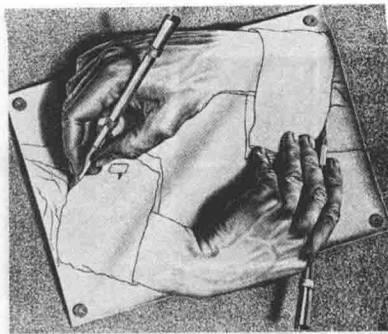

图 10 《手画手》 1948 年

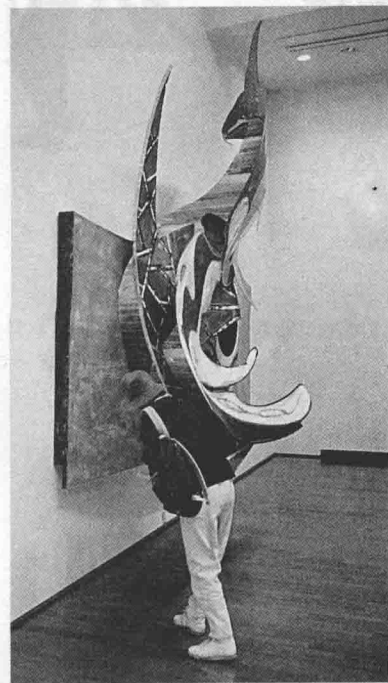

图 11 《狮身人面像》斯泰拉 1988 年

皱纹、疤痕、青春痘、皮下青筋等栩栩如生，几乎令人听见呼吸，但同时，巨大的真实又令人感到压抑窒息，具有心理上的震撼力。有关穆克的作品，我们在后面的展室里还将具体介绍。

抱着好奇心去看美术作品

美术作品不只是平面的，我们可以发挥个人的好奇心，从不同的角度去观看，积极地参与到作品中去，这样你就会发现每个作品中的不同的奇妙之处，参见图 10、图 11。

从美术史的角度来理解现代美术

传统艺术史上的大师非常多，但在一个点上彻底改变和颠覆了艺术的存在方式的人并不多。他们最普遍的特点是拓展了艺术表现的边界和可能性，简单地说就是突破。

20 世纪的美术，曾出现过诸多的运动和流派，构成了现代美术史。这些运动和流派，表面上看，似乎都是否定传统的美术，但其在本质上，基本上都是在继承了以往的美术形式的基础上，结合新的思想而形成的，与传统的美术有着不可分割的渊源。

如果我们对美术史有一些了解的话，就可以从现代美术作品中理解其画家为什么会这么表现，可以看出他们的艺术语言的一些根源。

了解了美术史就可以解读每一个现代流派、每一位现代画家的创作理念和创新之处。每一件作品都有它的时代定位，掌握了美术发展的进程，就可以解读作品的意义了。

美术史就像一部电影一样，前后的发展是有关联的，而我们看到的每一幅作品，就像是情节中的一帧镜头。想看懂这幅作品，就要先了解“剧情”。美术史中的诸多画派，就是各个不同时期的主角。

这个“电影”的主题，就是“真实”，每一个流派都是以艺术的手段，在表现社会以及内心深处的真实。

抽象的真实

现代美术最大的特征之一就是画面造型的抽象化。

我们把抽象艺术分为两大类：一是文化抽象；二是感觉抽象。

1. 文化抽象强调视觉符号的文化特性、内涵，实际上和考古学、人类学、人种学、文化学、社会学等有一定的联系。中国古代的古文字、彩陶、青铜器、民间美术等可以变为抽象符号。

2. 感觉抽象是以生理、心理的视觉感受为基础。它可以是一种形式美, 是一种和谐的表现, 也可以是张力的表现, 一种痛苦的、悲剧的心理表现。一方面可能和文化抽象有关; 另一方面则更多表现视觉上的独特感受。

回顾美术史的发展可以看出, 自印象派以后, 再现自然的写实作品, 已经渐渐远离艺术的主流, 凡·高、塞尚等后期印象派的作品, 让艺术从外表走向了内在。艺术家们觉得, 写实性的绘画只是反映了事物的一个瞬间的外表状况, 画家们在探讨内心的真实世界的表现方式。

如果说印象派的画面还可以看到我们所熟悉的田野、楼房、人物等造型的话, 20 世纪初, 表现强烈感情的野兽派、表现派和具有理智分析的立体派的出现, 画面中的形象已经似是而非。

绘画走向抽象似乎已经是不可避免的了。康定斯基的《点线面》首先在理论和实践上建立了抽象的绘画的体系, 终结了几千年以来以型和主题为传达手段的写实性绘画。

精神世界的表现, 从变形开始。抽象绘画首先追求没有任何其他功能的纯粹的艺术, 其次是追求文字或者语言所不能表达的、只有绘画才可以表现的东西。

绘画为了追求更加真实的表现, 而渐渐脱离了真实的造型, 有着几千年审美习惯基因的大众们, 也越来越跟不上美术的发展了。

哪个更真实?

文艺复兴的达·芬奇的《蒙娜丽莎》(图 12), 现代的“蒙娜丽莎”毕加索的《弹曼陀铃的少女》(图 13), 哪个更真实?

《蒙娜丽莎》以她的微笑, 展现出对“人”的表现, 脱离了宗教画那种概念、模式化的图像, 加之以具有透视感的背景描绘, 达·芬奇将写实的技法和风格推向了前所未有的高度。

毕加索觉得《蒙娜丽莎》不真实, 达·芬奇只是描绘了一个角度和一个瞬间。真正的真实应该是全方位的, 毕加索试图将各个角度所看到的, 都画在画面上。

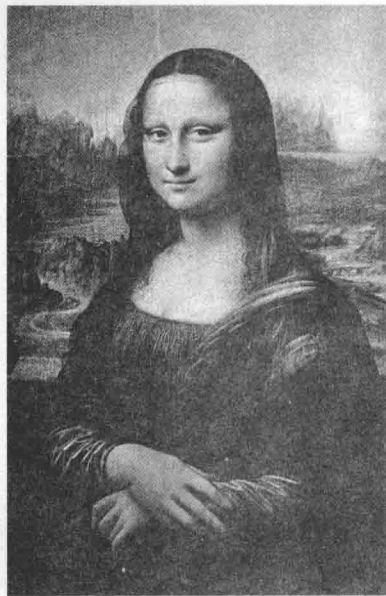

图 12 《蒙娜丽莎》达·芬奇

图 13 《弹曼陀铃的少女》毕加索

