

它山之石

影响当代中国美术的
西方艺术大师 | 李孟军 著

**By other's faults,
wise men correct their own**

Western maestros
who influences Chinese art

河北出版传媒集团
河北教育出版社

Morandi

de Kooning

Balthus

Andy Warhol

Francis Bacon

Alberto Giacometti

Marcel Duchamp

它山之石

影响当代中国美术的
西方艺术大师 | 李孟军 著

**By other's faults,
wise men correct their own**

Western maestros
who influences Chinese art

河北出版传媒集团
河北教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

它山之石：影响当代中国美术的西方艺术大师 / 李孟军著. — 石家庄：河北教育出版社，2012.8
ISBN 978-7-5434-8670-6

I. ①它… II. ①李… III. ①艺术评论—文集 IV.
① J05-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 199466 号

它山之石

李孟军 主编

出版发行 / 河北出版传媒集团

河北教育出版社

(石家庄市联盟路705号，邮编050061)

出 品 / 北京颂雅风文化传媒有限责任公司

www.songyafeng.com

北京市朝阳区望京利泽西园3区305号楼

邮编 100102 电话 010-84853332

编辑总监 / 刘 峥

责任编辑 / 耿 懿

装帧设计 / 郑子杰 周 帅

制 作 / 马 玥

制 版 / 北京颂雅风制版中心

印 刷 / 北京永诚印刷有限公司

开 本 / 787×1092 1/16

印 张 / 12

出版日期 / 2012年8月第1版 第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5434-8670-6

定 价 / 88.00元

版权所有 翻印必究

目 录

Contents

安德鲁·纽厄尔·怀斯	009
巴尔蒂斯	025
安迪·沃霍尔	041
阿尔贝托·贾科梅蒂	053
安东尼·达比埃斯	067
威廉·德·库宁	081
弗朗西斯·培根	095
乔治·莫兰迪	105
保罗·杰克逊·波洛克	119
马塞尔·杜尚	129
约瑟夫·博伊于斯	137
格哈德·里希特	149
卢西恩·弗洛伊德	167
安塞姆·基弗	181

它山之石

影响当代中国美术的
西方艺术大师 | 李孟军 著

**By other's faults,
wise men correct their own**

Western maestros
who influences Chinese art

河北出版传媒集团
河北教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

它山之石：影响当代中国美术的西方艺术大师 / 李孟军著. — 石家庄：河北教育出版社，2012.8
ISBN 978-7-5434-8670-6

I. ①它… II. ①李… III. ①艺术评论—文集 IV.
① J05-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 199466 号

它山之石

李孟军 主编

出版发行 / 河北出版传媒集团

河北教育出版社

(石家庄市联盟路705号，邮编050061)

出 品 / 北京颂雅风文化传媒有限责任公司

www.songyafeng.com

北京市朝阳区望京利泽西园3区305号楼

邮编 100102 电话 010-84853332

编辑总监 / 刘 峥

责任编辑 / 耿 懿

装帧设计 / 郑子杰 周广帅

制 作 / 马 玥

制 版 / 北京颂雅风制版中心

印 刷 / 北京永诚印刷有限公司

开 本 / 787×1092 1/16

印 张 / 12

出版日期 / 2012年8月第1版 第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5434-8670-6

定 价 / 88.00元

版权所有 翻印必究

前言

Preface

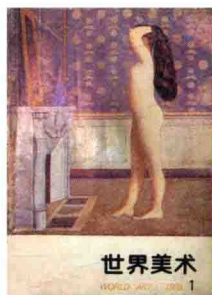
“它山之石 可以攻玉”出自《诗经·小雅·鹤鸣》。书面意思是别人山上的石头，可以用来琢磨玉器。有一种说法是，它山的石头本不是玉，而是一种砺石，可以拿来琢我的玉。现代人普遍理解为通过学习借鉴他人的经验和做法，提高自己的素质和水平。

中国文化对外来文化的吸收和融合能力是任何一种文化体无法相比的，许多外来的宗教和文化进入中国后，都能被中国本土文化所吸纳，并产生一种更具生命力的文化。如佛教和佛教艺术在中国的发展成就了敦煌艺术一样，中国各个朝代都在不断吸收外来的文化，这种文化的进入有时是伴随着入侵和战争而来的，也有通过贸易传入中国的。

西方艺术，特别是油画艺术传入中国是在清朝以郎世宁为代表的一批西洋画家进入中国宫廷并留下一批中西结合的作品而开始的。1912年，清政府被推翻之后油画和欧洲学院派绘画方法开始被带入中国，并有一批批留学生开始到西方学习艺术。1949年，新中国成立以后，社会主义、现实主义题材占据着中国画坛，画风和画法也大都受前苏联的艺术思想和观念影响。学院中的艺术教学也是苏联体系。一方面，这种单一的吸收方式限制了中国近代艺术的全面发展；另一方面，在这一时期，也产生大量革命现实主义作品，这种作品的大场面和众多人物刻画以及整体色彩处理，其经验大都来源于前苏联。这种作品近年已少见，具备这种能力的画家也越来越少了。这种画风在巅峰时期出现了陈逸飞的《攻占总统府》——这一类至今在中国油画界无法超越的大型历史画。

在本书中我们介绍的这14位西方著名艺术大师，大都是在上世纪80年代初传入中国的。也就是说，是在改革开放初期随经济开放到文化逐渐向西方开放带给中国近当代艺术影响的较特殊的艺术家。这一批艺术大师不同于文艺复兴以来各个时期的西方古典艺术巨匠们带给中国的影响，也不同毕加索、马蒂斯等在西方已取得历史定位的艺术大师。这一批艺术大师大多是在80年代初，就被介绍到中国，他们个人的艺术道路还在伴随中国当代美术的发展而同步发展变化着，他们在艺术上的探索经验和学术信息都能直接被中国年轻的艺术家们所捕捉到，并在不断影响着中国当代美术的走向。他们是安德鲁·怀斯、巴尔蒂斯、安迪·沃霍尔、贾科梅蒂、达比埃斯、德·库宁、培根、莫兰迪、波洛克、杜尚、博伊于斯、格哈德·里希特、卢西恩·弗洛伊德和安塞姆·基弗。这种选择不是绝对的，但绝对是一个基本阵容，如果再换一个人来编写这样一本书，其中要更换的名字不会超过三分之一。

在中国，有一些艺术家十分不喜欢说自己的作品和艺术风格受过哪个大师影响。他们十分在意自己的作品或者说艺术的原创性，而实际上那种原创根本不存在，或者说，除了中国画语言外，在中国艺术中的所有外来语言形式对于我们而言并不存在原创。中国画对师承关系也是最为看重的，这是一种绝对传统。对于西方艺术，无论观念、技法，我们都没有原创的机会，因为话语权从开始就不在我们一方。也曾有人在评论界大讲争夺话语权，油画民族化，这些也不是没有道理。但一个漫长的吸收转化过程或许是历

《世界美术》1988—1
《世界美术》1988—3

史发展的一个片段，这个片段也许长的我们现处在其中的每个人一生都无法看到它的结束。那么，回到现实中来，看看自己书架上，有没有我以上所提的那些大师的画册。有机会，拿出来翻翻，或许你还会从中得到许多。

认识这些大师，我们要感谢《世界美术》杂志和这本杂志的历任编辑们，这些国外艺术家在中国的第一次露面大多来源于此杂志，《世界美术》，在改革开放后如艺术界对外的一扇窗子，使我们更多更快地了解了世界艺术。后来，《江苏画刊》和《中国油画》杂志在这方面也做了许多工作。《世界美术》1985年第一期，刊登了两篇介绍巴尔蒂斯的文章，一篇是强盛译的法国评论家布律诺·富卡尔的《具象画家》；一篇是马宏霞译的法国评论家让·柯莱尔写的《巴尔蒂斯的巴黎》，并配了几幅黑白图：《半睡的裸女》（1980）、《圣安德烈商业街》（1952 ~ 1954）、《街》（1933 ~ 1935）、《码头》（1929）、《樱桃树》（1942）五幅作品，附有巴尔蒂斯简介。这也许是国内第一次较全面介绍巴尔蒂斯的文字和图片。1988年，第一期封面则是用了巴尔蒂斯的一幅人体作品《壁炉前的少女》，同期又有篇幅较大的文章分析了巴尔蒂斯的艺术，并附有巴尔蒂斯年表，使国内读者全面认识了巴尔蒂斯。1986年，我记得当时我还在上大学二年级，《世界美术》刊登了一篇陈钢林写的文章《联邦德国四十年美术述评》，这篇文章借1985年10月“20世纪，1905—1985德国美术”在伦敦英国皇家艺术学院开展之机，对德国美术冷静地进行了历史的回顾和反思。文章黑白配图中就有安塞姆·基弗的作品《复活》（1973）和里希特1983年创作的《女秘书》，以及博伊于斯的《雷击》和《恢复力》两组装置作品。当时基弗的《复活》在插页版面较大，引起了国内艺术家的注意，而博伊于斯和里希特的作品由于版面太小也不太清楚，或许未能引起大家关注。上世纪80年代中期，美国的当代艺术也被陆续介绍到了中国，“波普”、“达达”等艺术概念也在各类艺术刊物中较多出现，1988年，第三期《世界美术》封面就用了安迪·沃霍尔那幅著名的《玛丽莲·梦露》。借助杂志学习西方艺术，有心者读文，无心者读图。而面对外版画册，对于中国画家来说，不管有心无心，则大都只能看图了，因为画家中外文好的并不多，所以在借鉴学习过程中，误读总是出现。里希特和基弗的作品遭遇误读现象更为严重，国内引进的这两位大师的画册大多是德文版，这对许多略懂一点英文的画家来说是一道难题，其他画家的作品，起码题目和材质我们可以猜个大概，但这两位艺术家的准确信息除画面外，我们在没有译文之前，得到很少，尤其是里希特作品，他的作品有照片绘画、抽象绘画，还有极少主义和解构作品，其用材也是相当特殊。直到2008年5月，他的作品原作来到中国美术馆，在我们心中存在着的许多疑惑才终于解开，闹了半天，他的许多画根本不是画在画布上而是画在了铝板上，那你在画布上打死也模仿不出他的画面效果，这种技术的学习一开始就被误导了。除了技术，就是他们的创作动机，没有系统的文字介绍，你无法准确读出他作品的含义，也就无法理解他的创作方式和艺术语言的使

用。诸如此类，在我们学习西方大师的过程中，时有发生。但中国当代美术也由于这种学习（虽说有些是误读），而变得丰富多彩起来，许多艺术家通过个人修炼，吸收转化，形成了自己独有风格。借用观念，复制技术并用于对中国社会现状的分析和表现上，则产生了中国当代艺术异于西方的种种文化现象和艺术流派，如“政治波普”和“艳俗艺术”，以及在商业中取得巨大成功的“F4现象”等，这些看似不可能发生的事情。

冷静下来，再回头看看这些给我们带来过影响的艺术大师们，他们创作的作品以及他们几乎在和我们同步发展到现在的艺术历程中，给我们带来的启示是什么？他们传达给我们的观念是什么？杜尚和博伊于斯无疑影响了我们的观念。1989年，在北京中国美术馆举行的“中国现代艺术展”几乎是一场大的模仿秀，中国前卫艺术家们在此次模仿秀中借用的观念几乎全部来自杜尚和博伊于斯或与他们有关联的艺术概念。这次展览虽不成功，但作为历史事件已记录在了中国当代艺术发展史中。怀斯和他带来的“怀斯风”在中国开创了一种写实油画的新形式，并成就了一批写实艺术家，今天中国写实画派中许多已成名艺术家都受到过怀斯画风的影响。巴尔蒂斯和莫兰迪则使中国艺术家认识到了绘画存在的价值，并帮助提升了中国风景画的品质，特别是提高了中国油画家们的审美高度。波洛克、德·库宁、达比埃斯则影响了中国的抽象绘画；培根、贾科梅蒂、基弗影响了中国新表现主义和当代艺术中的暴力美学；安迪·沃霍尔则促进了中国当代艺术中通俗文化的发展；里希特对当代艺术的影响力风头正劲，虽然，有人在网上发表文章称要终结他的影响力，但它山之石我们还是要借，只是借用方式要适当。许多事情的发展方向和速度是不受人为因素影响的，它会按自己的轨迹向前运动，如同中国当代艺术的发展。还好有许多大师如路标一样站在那里，可以帮助我们选择更适合自己的路线。

李孟军

Andrew Newell Wyeth

Andy Warhol

Villem De Kooning

Francis Bacon

Paul Jackson Pollock

Joseph Beuys

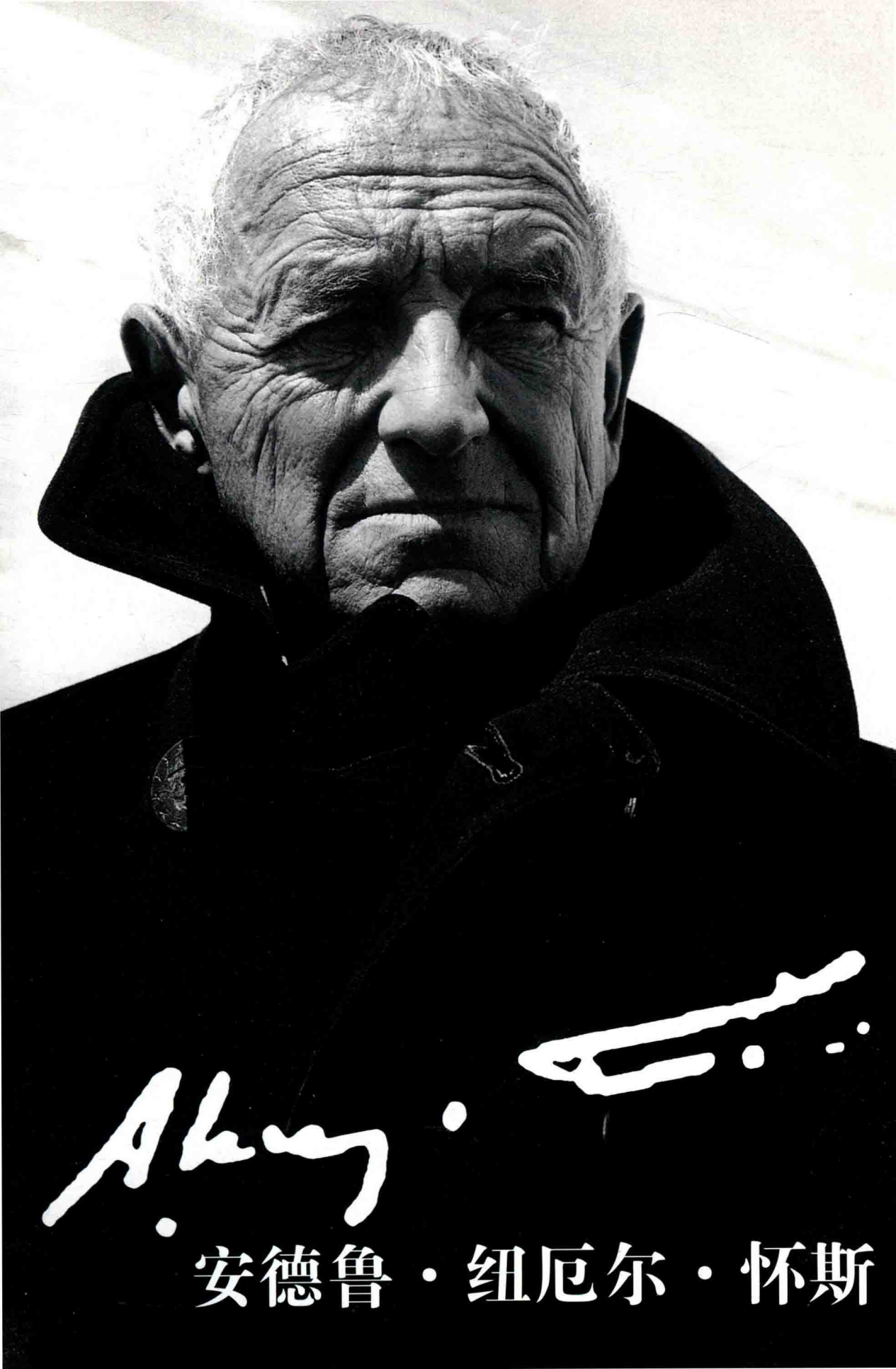
Gerhard Richter

Lucian Freud

目 录

Contents

安德鲁·纽厄尔·怀斯	009
巴尔蒂斯	025
安迪·沃霍尔	041
阿尔贝托·贾科梅蒂	053
安东尼·达比埃斯	067
威廉·德·库宁	081
弗朗西斯·培根	095
乔治·莫兰迪	105
保罗·杰克逊·波洛克	119
马塞尔·杜尚	129
约瑟夫·博伊于斯	137
格哈德·里希特	149
卢西恩·弗洛伊德	167
安塞姆·基弗	181

A. H. W.

安德鲁·纽厄尔·怀斯

安德鲁·纽厄尔·怀斯

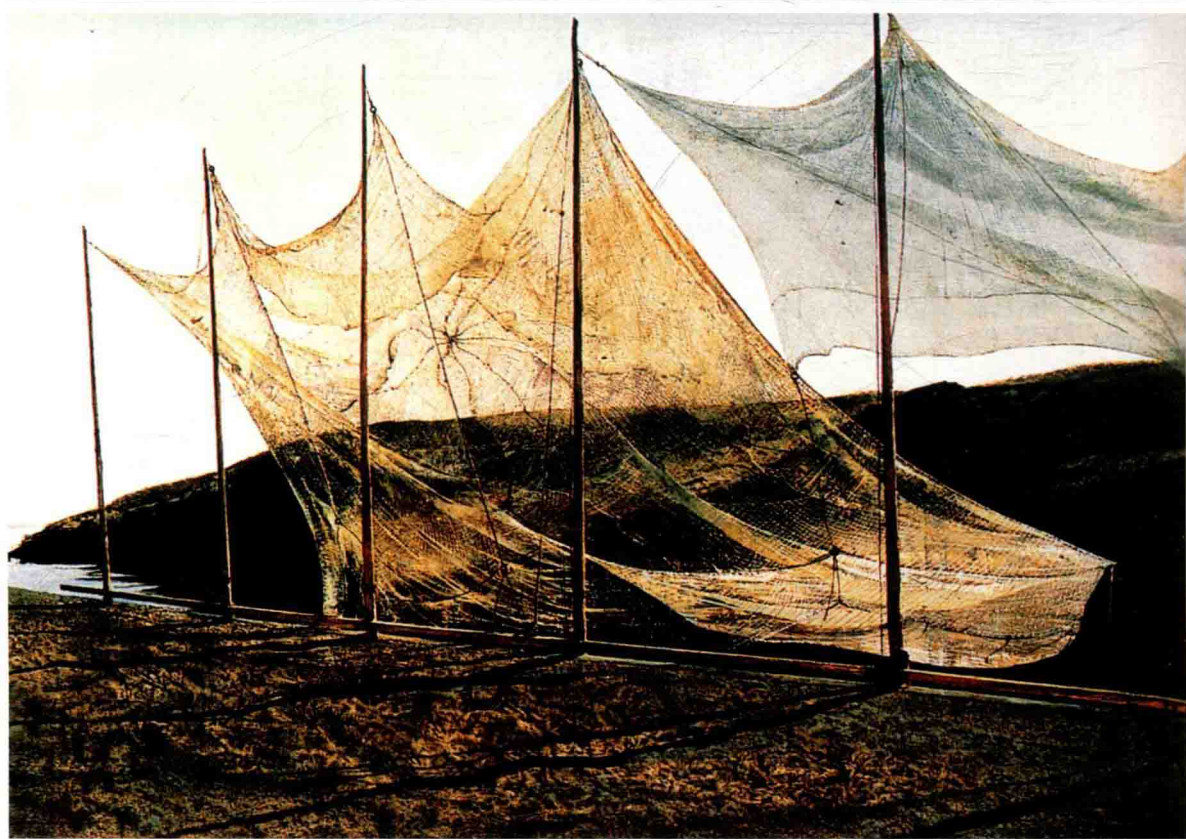
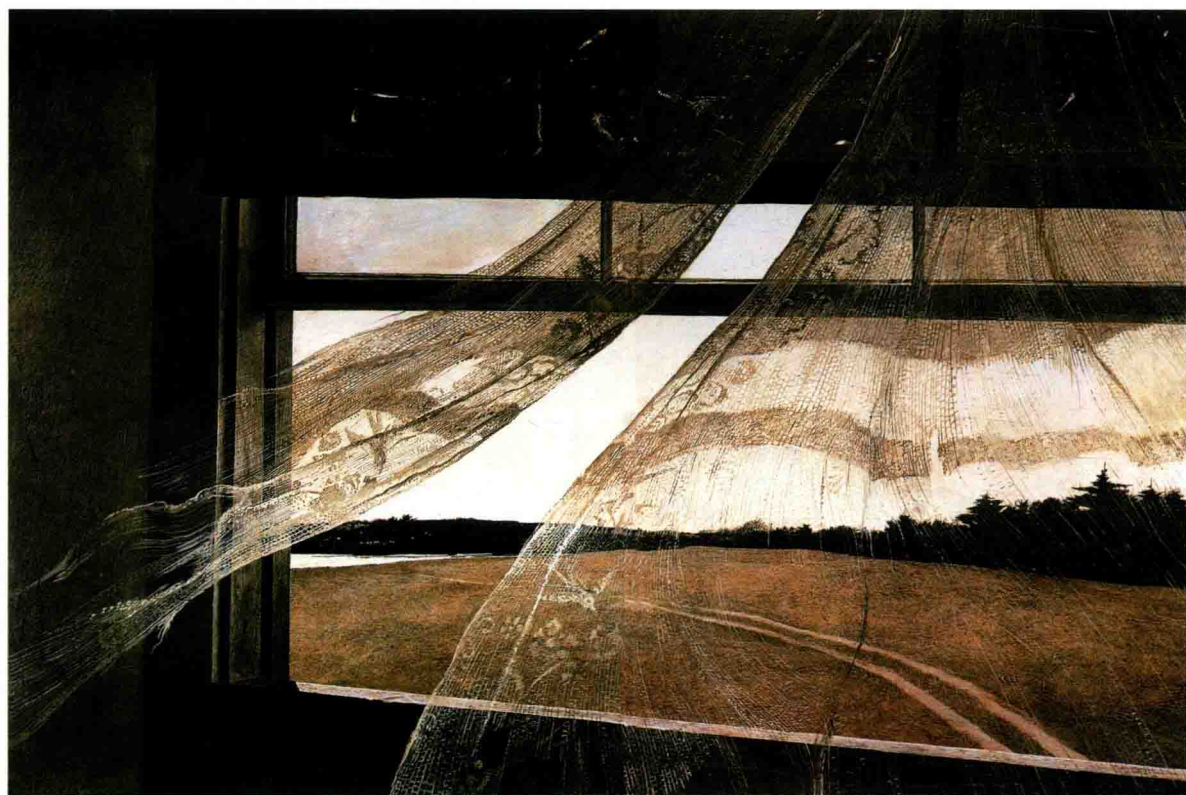
怀斯全名安德鲁·纽厄尔·怀斯。1917年7月12日生于美国宾夕法尼亚州的查兹佛德。2009年1月17日凌晨，于费城郊区的家中在睡眠中去世，享年91岁。怀斯是美国20世纪最著名的写实主义画家之一，也是对中国写实绘画影响最大的近代艺术大师之一。怀斯从小在父亲的指导下学习绘画。他的父亲是一位画家和插图画家。怀斯的艺术富有文学性，渗透着关于人与自然的主题。从他所描绘的景物中，透过他精致高超的写实技巧，表达了存在人类内心的孤寂感和存在于优美景物后淡淡的哀愁和乡愁。他感动中国观众的作品是他的代表作《克里斯蒂娜的世界》。这幅作品无论是构图的处理还是对细节的精致刻画，都震撼了当时中国画家和整个艺术界，虽然当时并没有几个人见过这幅画的原作，但“怀斯风”依旧在中国刮了起来。它影响了艾轩、何多苓等一大批写实派画家，并以他画面中淡淡的伤感同当时的“伤痕文学”找到了交汇点，使上世纪80年代产生一大批感人至深的作品。在大多数人还不知道怀斯时，最早带给观众感动的作品是发表在当时《连环画报》上何多苓创作的彩色连环画《雪雁》，它带给我们所有亲历者的审美快感持续至今。现在还在有人研究，为什么怀斯的画风会在四川找到了知音，而那批四川画家对怀斯画面那种神秘气息吸收转换的又如此自然感人。我们现在无论是从艾轩的作品中，还是何多苓上世纪80年代的作品都可以看到怀斯对他们的影响。艾轩1982年创作的《那歌声不是唱给我》和1986年创作的《她走了，没说什么》；何多苓1979年创作的《春风

已经苏醒》、1984年创作的《青春》都可以看到怀斯那幅代表作品《克里斯蒂娜的世界》的影响。而他们那一批四川籍艺术家还包括罗中立、高小华、程丛林。在当时这一批画家所保持的对待生活的真诚和对生活朴素的观察角度，也使他们的作品闪烁出不同于怀斯作品的精神火花，为中国当代写实绘画打下坚实的基础。在当时国内艺坛产生了巨大的感召力。他们作品中传达出的抒情和忧伤情绪同怀斯画面传达的情绪是一致的。

怀斯大部分作品是蛋彩画和水彩作品，油画十分少见。蛋彩画这种绘画技巧在他手里炉火纯青，它所达到的写实效果，是当时中国现有材料和技法无法达到的，所以怀斯对中国写实绘画影响最大的还是体现在油画领域。他的作品分为两大类，一类以自己生活和熟悉的乡土景色为主。他的作品多取材自他的家乡——宾夕法尼亚的查兹佛德小村庄周围的人和景物。画面中洋溢的乡愁的诗意体现在他对草地、房屋、鸟兽细节的精彩刻画中，其画面传达的乡土情感，不仅同许多美国人产生了共鸣，也感动了许多中国艺术家和中国观众。这一时期的代表作品还有《海风》（1947）、《被践踏的草》（1951）、《烧烤栗子》（1956）、《运雷》（1961）等。他在上世纪70年代创作的一批人体作品是他的另一类作品。这其中包括大量素描作品。1998年，81岁的怀斯获得国会金奖。2006年，89岁的怀斯迎来了在费城艺术馆举行的“怀斯回顾展”，吸引了17.5万观众，从这一点可以看出怀斯在美国艺术中重要的地位和影响力。

远雷 / 蛋彩画 / 120.7cm × 76.2cm / 1961 年

海风 / 蛋彩画、画板 / 47cm × 69.9cm / 1947 年

圣灵降临节（复活节后的第七个礼拜天） / 蛋彩画、画板 / 52.7cm × 77.8cm / 1989 年

烧烤栗子 / 蛋彩画、画板 / 121.9cm × 83.8cm / 1956 年

