

世界艺术教育文库

百年困惑

现代美术

王端廷 著

吉林美术出版社

SHI JIE YI SHU JIAO YU WEN KU

世界艺术教育文库

百年困惑

现代美术

王端廷 著

吉林美术出版社

(吉) 新登字 06 号

世界艺术教育文库

百年困惑——现代美术

著 作 者：王端廷 责任编辑：张学杰

封面设计：朱 循 版式设计：张学杰

出版发行：吉林美术出版社 长春市人民大街 124 号

印 刷：长春第二新华印刷厂 1999 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

开 本：787 × 1092mm 1/32 5.25 印张 插页 16

印 数：0001—5000 册

书 号：ISBN7 - 5386 - 0746 - 3/J·493 定价：15.00 元

编 者 的 话

艺术的教育与普及是当今世界人类走向文明的阶梯。在我国从应试教育向素质教育转变的过程中，艺术教育更是重要的一环。为了推进青少年的艺术普及教育，吉林美术出版社经过两年多的筹划，组织各门类艺术的专家、学者编写了这套《世界艺术教育文库》。这套文库分为美术、音乐、戏剧、舞蹈四大门类。

美术门类既包括富有东方艺术特色的中国人物画、山水画、花鸟画、油画、书法篆刻及日本美术；又有代表西方社会文明的古希腊罗马美术、文艺复兴美术、法兰西美术、苏俄美术、西方现代美术；及文化特殊现象的宗教美术和石窟艺术。音乐门类包括独具风韵的中国古典乐曲、民间音乐；异国情趣的西方音乐、西方民族音乐等。戏剧门类包括蕴涵中国文化精神的民族戏剧、文人戏曲、中国京剧；表现西方人文主义的外国古典戏剧、现代西方剧作等。舞蹈门类包括包容华夏风骨的古代舞蹈、民间舞蹈；体现外国艺术精华的芭蕾舞、西方民间舞蹈等。上述作品主要介绍各艺术门类的基本概况及其特色，介绍各艺术门类最有代表性的艺术家和作品。

艺术教育不是美育的全部，但却是美育的重要组成部分

分，艺术是美的集中体现，它能陶冶人们的性情、纯洁人们的心灵，本文库旨在引导青少年进入五彩缤纷的艺术殿堂，浏览、徜徉在美的境界里，对世界艺术有一个最基本的了解，提高艺术欣赏能力和识别能力乃至艺术的创造能力，增强审美的观念，提高审美的素质。

《世界艺术教育文库》的问世，是出版社对中国青少年素质教育的一点贡献，能否达到预期的目的，还要靠广大读者的检验。

吉林美术出版社

目 录

引 言	1
一、阳光下的背叛	4
1. 印象派的奠基人	5
2. 与光线赛跑的画家	9
3. 披着阳光的裸女	11
二、打开现代艺术大门的人	16
1. 用色点拼合的世界	17
2. 现代艺术之父	19
3. 哲人的冥思	21
4. 渴望生活	25
三、恶魔的象征	29
1. 莎乐美的舞蹈	29
2. 死亡的恐怖之夜	32
3. 冷艳的死亡之花	33
四、温和的野兽	36
五、死神的化身	41
1. 恐怖的嚎叫	42
2. 专画丑类的画家	45

3. 忧伤的犹太人	48
六、支离破碎的裸女	54
1. 创造者与毁灭者	55
2. 学者型的画家	62
3. 人是机器	67
七、向速度和动力致敬	71
1. 惨死沙场的艺术家	74
2. 狗的动态	77
八、一个从未见过的新世界	80
1. 第一幅抽象的水彩画	82
2. 几何之美	87
九、虚无主义者的恶作剧	92
十、神秘的梦幻世界	99
1. 意大利广场孤独的梦游者	100
2. 人们将不知其然	103
3. 用儿童的眼睛看世界	107
4. 是天才也是疯子	110
十一、充满激情的色彩之舞	117

1. 绘画是一场战斗	118
2. 女人的幻影	121
十二、将废品变成商品的人	125
1. 他有个绰号叫顽童	128
2. 为大众偶像画广告的明星	130
十三、令人晕眩的视觉游戏	133
十四、现代都市中的冷血动物	139
十五、艺术的终结者	147
后 记	156

引言

亲爱的读者，如果你是一个希望从现代艺术中寻求真善美的理想主义者，那么笔者首先要遗憾而又诚实地告诉你，你最多只能有三分之一的收获。

上帝死了——现代艺术是灵魂失落的艺术。

西方自中世纪以来，灵与肉的矛盾，亦即人对上帝的皈依与反叛，不仅制约着人与人、人与自然的关系的和谐与否，而且成为艺术发展演变的动力。文艺复兴推翻了神性的统治，带来了人性的解放，但好景不常，经过巴洛克和罗可可时代短暂的狂欢之后，西方人便开始尝到了肉欲放纵的苦果。工业革命的胜利，宣告了饱含生命痛苦激情的新古典主义和浪漫主义的诞生。尽管现实主义所追求的民主政治的厚望随着后工业社会的来临得以实现，但国家间的敌对关系依然存在。高度发达的现代物质文明，虽然更加充分地满足了人的肉欲，但恰恰就在这越来越丰富的肉欲满足中，西方人经受了并仍在继续忍受着越来越剧烈的灵魂失落后的生命痛苦。

缪斯疯了——现代艺术是反审美的艺术。

美是和谐，这是一个颠扑不破的真理，形式美的要求是各造型元素之间的均衡与对称。而艺术的至美在于灵与

肉、人与人、人与自然等矛盾双方的和谐。在希腊古典时期，当神庙和竞技场共存时，菲狄亚斯及其门徒创造了被视为永恒典范的绝美的艺术。同样，由于希腊神话与希伯来宗教的同时并举，意大利文艺复兴时期的拉斐尔才带给后人以美的沉醉。如果说中世纪的西方艺术曾走到了神性至上的极端，那么西方现代艺术则滑向了人性泛滥的另一极。上帝死了，人从神变成了恶魔，灵与肉的失衡，导致了人与人、人与自然等关系的全面对立。“她人即地狱”，20世纪规模空前的两次世界大战昭示了当代世界人与人的生死敌对关系。现代物质文明将人与自然的对立推到了极致。为了满足人类不断膨胀的物质欲望，人类肆无忌惮地向自然界掠夺资源，直到资源枯竭、生态失衡，物种剧减，臭氧层破坏，人类的生存面临危机。

现代艺术是真实的艺术，因为它是现代西方人生命状态的真实呈现。

马克思主义认为，意识来源于物质又反作用于物质，作为意识形态范畴的艺术，既记录人的生命状态，又表达人的生命意志。前者是再现，后者为表现；前者反映现实，后者追求理想；前者具有唯物主义色彩，后者带有唯心主义倾向。整个人类艺术史便是在这两种因素的彼此消长中向前推进的。古希腊艺术是表现性艺术，虽然它的风格是写实的，但是它追求神圣的理想。现代艺术是再现性艺术，尽管它的手法甚至是抽象的，但是它记录的是丑恶的现实。现代艺术追求自我表现，这既是人性昭彰的表现，同时又与自由民主政治互为因果。现代艺术流派的千变万化，既是人性丰富复杂的反映，同时又与现代物质世

界的日新月异，以及工业文明时代科技产品的不断更新换代相互合拍。放弃了精神追求的现代艺术终于被唯物主义的车轮拖得精疲力竭，山穷水尽。

虽然人们常将塞尚称作现代艺术之父，可是许多艺术史家又往往将印象派视为现代艺术的上限，此本书亦从印象派写起。

一 阳光下的背叛

1874年3月25日至4月25日，一群年轻的法国画家在巴黎市中心的卡普辛大街借用摄影家纳达尔的几间工作室，举办了一个名为“无名画家、雕塑家和版画家协会”的展览会，参展艺术家29人，其中有莫奈、雷诺阿、毕沙罗、西斯莱、德加、塞尚、莫里索等。展览开幕之后，舆论大哗。有的观众把看过展览后的感觉编成了一个笑话，说这些画家们把几管颜料装入手枪射上画布，然后签上名字就算完事。批评家们更是对此大加非难和讽刺。一个名叫路易·勒鲁瓦的记者在4月25日的《喧闹》杂志上发表了一篇小品文，对展览大肆嘲弄了一番，并借莫奈的一幅油画《印象，日出》之标题，把这一群艺术家戏称为“印象主义者”，印象派由此得名。印象派从1874—1886年共举办了八次联展。自第三次展览开始，印象派便被人们接受，并成为当时西方画坛具有很大影响的艺术流派了。

印象派将绘画从宗教、哲学和文学的联系中独立出来，不再以表现题材本身的含义为主旨，而着力表现的是自然物体的外观在人的视觉上留下的印象，是光与色的效果。他们借用当时的自然科学上光学理论的成果，认为色是光的产物，即物体的色彩是由于光的照射而产生，在不同的时间、环境、气候等客观条件下，受不同光的支配物体呈现多种不同的色彩。实际上印象派是把光拥戴为绘画

的主人了。为了追求光的效果，印象派画家一反欧洲几百年来在画室中作画的传统习惯，而把画架搬到了户外，在阳光下，对景写生，表现物体在阳光的照耀下色彩的微妙效果。以追求光为出发点，当然以描绘大自然的风景最为适宜了，所以这一画派的艺术特征，以风景画最为典型。由于光线是瞬息万变的，所以对瞬间印象的捕捉，便是他们追求的目标。印象派绘画不拘泥于物象严谨的轮廓和细节的描摹，而着眼于在对景写生中迅速捕捉那转瞬即逝的视觉印象。他们的作品大都是在户外一气呵成，带有一种速写性。印象派画家使用未经混合的纯颜料作画，其画面为细碎的各种纯色色块所组成，很少有一根肯定的线。在这种表现手法下，印象派创造了绘画史上的奇迹，那就是丰富的色彩效果和强烈视觉美感。

在印象派中，多个画家的旨趣并不完全一致，每个人都有各自不同的风格和成就。

首先应该叙述的是马奈（Edouard Manet）。

1、印象派的奠基人

1863年，两年一届的巴黎沙龙美展收到了三千名画家的五千幅作品，但由于评审委员会的过分苛刻，竟使近三千幅作品落选。为了平息落选者的不满，拿破仑三世以宽容的姿态同意举办“落选沙龙画展”。在这个展览会上，马奈的《草地上的午餐》一画招致了许多流言蜚语。当拿破仑三世莅临展览会看到这幅画时，脸色骤变，气愤得大骂其“不道德”和“有伤风化”。皇后也背过脸去不愿多看。拿破仑三世一气之下竟宣布以后再也不搞“落选沙龙

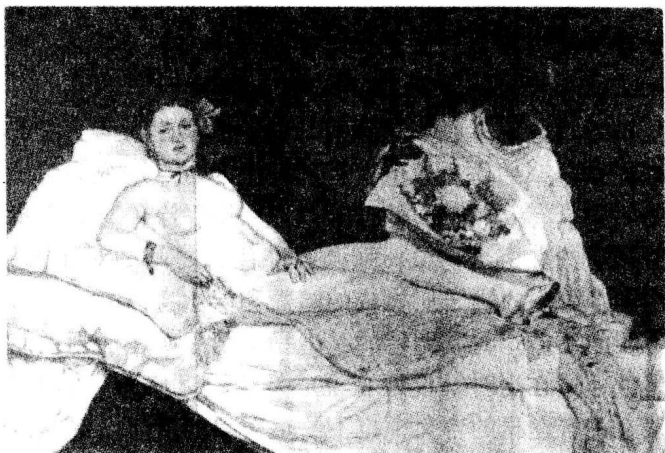
《草地上的午餐》 马奈

画展”了。

《草地上的午餐》（当时称为《浴》）描绘的是在塞纳河畔的林草地上，一个裸女（画家的模特儿，一个名叫维克托里娜·默朗的妓女）与两个衣冠楚楚的男子席地而坐；前景有一只翻倒的篮子，野餐的食物滚出篮外；背景则有一个穿衬衣的女人，俯身在水中。这种将裸体女人与着衣男人同时安排在光天化日之下的现实环境中的做法，触犯了当时的社会道德。其实这并非马奈的首创，早在文艺复兴画家乔尔乔涅《田园合奏》一画中已有先例。显然马奈是以此为蓝本的。另外，这幅画的构图和人物姿态的安排是从拉斐尔的《帕里斯的审判》之局部移植过来的。

其实，马奈此画所体现的“大逆不道”主要的还不是题材上对社会道德违背，而是艺术手法上对传统美学的反叛。正如当时一些评论家所非难的，“这种东西不是画，只不过是把颜料箱倒在画布上而已”。这里马奈抛弃了传统绘画以线条造型的作法，也不遵从惯用的焦点透视法而使画中的物象具有立体感。他破天荒地采用平涂色彩的方式来塑造画中的一个一个物象，强调各种色调之间的对比效果。画中两个着黑衣男子所构成的暗面和裸女身体的亮面形成了鲜明的反差。尤其奇特的是，马奈第一次在油画中使用了黑色，这在当时被批评者说成是“缺乏修养”的表现。马奈不关心题材的含义，也不注重对象的形似，他的目标是要开创一种纯形式的绘画。

与《草地上的午餐》同时，马奈还创作了另一幅油画《奥林匹亚》。此画在 1863 年的巴黎沙龙展览会上引来了更猛烈的抨击。画中描绘的是一个裸体女子斜躺在一张卧榻上，着衣的黑人女仆正把一束情人送来的鲜花交给她。裸女的脚边站着一只圆睁双眼的黑猫。画中所描绘的裸体模特儿是在《草地上的午餐》出现过的那位妓女维克托里娜·默朗，但马奈借用了提香《乌尔比诺的维纳斯》的人体姿态，并将象征美和神圣的“奥林匹亚”（希腊神话中诸神居住的圣山的名字）作为这幅画的标题，这触怒了道德家。而这幅画的艺术手法也再一次受到了艺术批评家的非议。与《草地上的午餐》相比，这幅画的色彩更加单纯明快，色调少得可以数出来。马奈采用俯视角度来描绘画面形象，为的是充分展示人体、枕头、褥单、花围巾和黑人女仆衣服等物象的结构形式，进而表现在深棕色背景上它

奥林匹亚 马奈

们各自所具有的黄色、绿色、白色、黑色和玫瑰色等色彩之间奇妙对比效果。画面的黑白对比尤其强烈地作用于观者的视觉。至此，这幅画已经变成了一首色彩的交响曲。它不仅体现了画家对形与色本身独特价值的追求，也表现了他的观察方式的自由。马奈曾说“我要照我所看到的那样画，而不愿意照别人所看到的那样画”。

马奈 1832 年生于巴黎一个富裕家庭，父亲是个法官。父亲希望儿子继承自己的事业，但马奈从小就喜欢绘画。16 岁时，当马奈向双亲说明自己长大后作画家的志向时，遭到了反对。于是他作了去巴西里约热内卢的轮船上的见习水手。但是回到巴黎后他仍然不改初衷，双亲拗不过儿子的决心，只好送他到一个名叫托马斯·库蒂尔的画家的画室学画。马奈在那里学习了五年左右，因不满老师古板

的学院式教学法，常与之发生冲击，终于在一次激烈的争吵之后离开了老师的画室，走上了独立探索的艺术之路。那是马奈 24 岁时的事情。《草地上的午餐》和《奥林匹亚》的面世，使马奈名声大振。他开创的新画风虽然遭到保守派的攻击，但被后来印象派的青年画家热情效仿。马奈虽然从未参加过印象派的联合展览会，但却被公认是印象派的奠基人。事实上，马奈不仅是这一新艺术思潮的倡导者，而且也具体参入了这个团体的活动。他曾经与其他印象派画家一起在阿善特依的户外写生，不但画风景，而且在户外画人物。当 1883 年马奈逝世时，受到了印象派画家的隆重悼念，这也足以说明他在这个流派中的地位了。

2、与光线赛跑的画家

莫奈（Claude Monet，1840—1926）是印象派中的风景大师。他的风景画是这一画派最具代表性的作品。莫奈与马奈有许多相似之处。上述的马奈的确是印象派的领头人，但他还不能算是彻头彻尾的印象主义者。他的作品还多少带有传统的写实主义品格，没有真正地表现出光的神秘气氛。他的大部分作品也都是在室内完成的。然而，莫奈却不然，他是纯粹的印象主义者，他把马奈开创的印象主义的画风发挥到极致，因而被尊称为“印象派之父”。

莫奈是巴黎的一个商人之子，象世界上多数父母亲一样，他的双亲也不愿意他们的儿子从事绘画。但他却从小立志要当画家。20 岁时他被征入伍，去了阿尔及利亚。他父亲曾说，只要他不当画家，跟自己学习经商之道，可