

现代派艺术心理

(联邦德国) 曼·科·希勒布雷希特著 陈钰鹏 译

上海文艺出版社

责任编辑：赵百敏

封面设计：范一辛

版面设计：蒋福海

现代派艺术心理

〔联邦德国〕曼·科·希勒布雷希特 著

陈钰鹏 译

上海文艺出版社出版、发行

（上海绍兴路74号）

新华书店经销 上海市海峰印刷厂印刷

开本 787×960 1/32 印张 7.75 插页 4 字数 127,000

1989年12月第1版 1989年12月第1次印刷

印数：1—3,000册

ISBN7-5321-0403-6/J·57 定价：3.20元

译者前言

人们常把现代派艺术简单地看成“抽象艺术”。到底什么叫抽象艺术，说不清楚，反正就是看不懂、不理解、荒诞、莫名其妙。“抽象”在这里纯粹是贬义词。

诚然，现代派艺术是较难欣赏和理解的，不仅在我国不易被人接受，即使在西方世界也经常不被人谅解，可以说，现代派艺术是在人们的嘲笑和谩骂声中诞生和成长起来的（比如各种流派的得名就是人们鄙视的结果）。然而现代派艺术毕竟发展成一次艺术革命（确切地说是一次迟到的革命）而在欧美世界胜利进军。

社会在变革，生活在变革，艺术同样应有所变革，不变才是怪事。现代派艺术是一种变革，是对传统的抗议，是进步的表现，但由于艺术家对客观世界持怀疑、批判态度，重视知觉类型的更新和自我意识的表达，现代派艺术往往在表现形式上倒退至低级阶段，这一点可理解为对稚拙、天真、荒诞、原始的召唤，这就是黑格尔所说的“利用倒退

而达到进步的手段,从辩证法观点看,历史上倒退和进步是同样重要的,因为世界的前进需要一个助跑过程”。

那么究竟应如何理解现代派艺术?“艺术作品是人与人之间利用造型形式的通讯手段”,本书从心理学角度阐述现代派艺术的由来、什么是现代派艺术、现代派艺术的形式和内容、现代派艺术作品创作过程的心理特征、现代派艺术的前身(古代艺术)及其与东方艺术、原始艺术和儿童艺术的渊源关系。通过心理分析,使不懂现代派艺术的人能领会和接受现代派艺术,为赞赏和从事现代派艺术的人指出新的方向。有些人希望心理学家去研究现代派艺术,从而得出“某些艺术家患有精神病”的结论。其实,“我们每个人身上都有精神变态的成分”,“我们大家都有点精神分裂”,承认这一点将会有利于我们较好地认识现代派艺术。

本书作者曼弗雷德·科赫·希勒布雷希特系联邦德国科布伦茨教育大学著名心理学家和教授,对现代派艺术史颇有研究。作者在阐述时并不局限于某一门心理学科或某一个心理学派,而是有的放矢、博采众长;而对每一幅插图所作之详细说明可看成是对该作品的心理分析。

任何一种艺术或一派艺术都可以和心理学挂钩,但没有再比现代派艺术与心理学关系更密切的艺术了,所以说,从心理学角度来谈现代派艺术

是认识现代派艺术的最佳途径。

在西方,现代派艺术的普及程度和展现程度大大高于我国,如果说作者以“使人们理解现代派艺术”为本书宗旨,那么能为作者实现这一宗旨而起一点媒介作用,也就是对本书译者的最大安慰。由于译者的艺术修养和心理学知识浅陋,错误和不当之处尚希专家和读者批评指正。

陈钰鹏

一九八九年六月于上海十方阁

目 录

译者前言.....	1
-----------	---

第一篇 导 论

第一章 研究目标.....	1
第二章 见仁见智——现代派艺术观.....	9
第一节 否定.....	9
第二节 衰退.....	11
第三节 参照方式的改变.....	18
第四节 进步.....	21
第五节 复元.....	27

第二篇 伟大的变革

第一章 表现形式的变革.....	31
第一节 透视的崩溃.....	31
第二节 摄影和电影的影响.....	39
一、摄影的影响.....	40
二、电影的影响.....	49
第三节 光和色.....	59

第四节 抽象	71
一、抽象表现和具象表现	73
二、宗教抽象	78
三、数学抽象和音乐抽象	83
四、抽象——预造型和形象的崩溃	88
五、伪装抽象	96
六、抽象与新视觉经验	105
第二章 内容的变革	109
第三章 艺术作品中的其它变革	127
第一节 材料	127
第二节 装饰	137
第三节 框架与底座	141
第四章 现代派艺术与信息传递	145
第一节 作为信息的艺术作品	145
第二节 向接受美学过渡	150

第三篇 理解现代派艺术

第一章 现代派艺术的抗议	158
第一节 政治义务	158
第二节 与“贱民”等同	162
第二章 现代派艺术与倒退	166
第一节 荒诞	167
一、现代派艺术的精神分裂特征	167
二、精神变态的影响	175
第二节 原始民族与现代派艺术	183

第三节	儿童艺术与现代派艺术·····	192
第四节	梦幻、陶醉、麻痹·····	201
第五节	匿名的潜意识·····	208
第三章	现代派艺术与借鉴·····	217
第一节	传统·····	221
第二节	异国风格·····	226
一、先驱	·····	226
二、远东艺术和黑人艺术的决定性影响	·····	234

第一篇 导 论

艺术和艺术作品是令人捉摸不透的

.....

——特奥多尔·W·阿多诺^①

第一章 研 究 目 标

使人们理解现代派艺术,这就是本书的宗旨。

从古代艺术大师的作品中我们很容易看出,这些作品表达了什么内容。以油画《马克西米利安国王在阿尔普湖上喂天鹅》为例,我们不难发现前景中的这位君王,他忧郁地坐在小船上,把食物慢慢喂给他那些心爱的天鹅;不仅如此,阿尔普湖也画得波光粼粼;还有作为背景的霍恩施万奥宫同样让人一望而知,表现得清晰明朗。在传统绘画中,一棵树就是一棵树,一匹马就象一匹马,毫不含糊。

^① 阿多诺(1903—1969),德国哲学家、社会学家和音乐理论家。——译者

然而现代派艺术却不是这样，如果说从中能看出一些什么，通常也是变了形、走了样的东西。鼻子也许长在脸的一侧，不相称的东西、互不相干的事物被凑合在一起：人在屋顶上拉小提琴、天上飞的不仅是天使，很可能还有一头母牛。此外，色彩也错乱不堪，马匹是蓝色的，草地是红色的。作品的标题很难说明问题，有时非但不起解释作用，反而把人引入迷津。

更有甚者，有的艺术家把日常生活用品径直当作艺术作品——立式衣架、浴缸，还有什么浓汤罐头等等。那些无需艺术技巧就能完成的绘画作品（如白纸上画一个黑方块）竟然受到赞赏和青睐。一把尿壶或一个油腻的角落，如此令人厌恶的东西也算艺术品；连一些很难看出有什么意义的举动都成了惊人的艺术创作：浑身涂满蓝色颜料的裸体女人在画布上打滚；花一大笔钱，费九牛二虎之力在地上钻一个一公里深的洞，然后插入一根金属棒；至于澳大利亚的某些艺术品，则纯粹是用塑料堆积起来的劳什子。

对待这些形形色色的新型艺术，众说纷纭。有的说现代派艺术是一种“绘画形式的精神分析”。导致这一观点的“责任者”是弗洛伊德。以往的艺术家是在有意识地表现使观赏者一目了然的东西，而今天的艺术家却在无意识地造型。奇怪的是，在这种无意识的造型过程中，往往不断出现不

理智和难以理解的东西。

另一种看法认为现代派艺术是对摄影的一种反应。我们现在可以用照相机既快又准确地捕捉逼真的图像，艺术家们于是被迫想出另外一些名堂，但它们应明显地有别于逼真的图像。作为新型艺术媒介的摄影，它强烈地影响了整个艺术世界，因为摄影作品既可用于新闻图片和出版物的插图，而且每天有成千上万的观众被类似于摄影的电视和电影所吸引，就象以前被传统绘画所吸引一样，所以，艺术家和艺术鉴赏家们寻求新的视觉实践是完全可以理解的。

还有一种观点，持这种观点者认为，现代派艺术是爱因斯坦相对论所引起的合乎逻辑的结果。如果说时间和空间在物理环境中消失，变成了相对的概念，那么图像空间同样也被卷入这一理论中，它也是相对的，它受到分割而破碎。一切变得更为复杂，艺术作品也不例外。

现代派艺术何以能召来如此众多不可思议的麻烦？为什么有许多人要攻击它？对现代派艺术的嘲讽可谓多矣，不说别的，就看几种流派的名字吧，它们原先就是那些对现代派艺术不够谅解的批评家给起的，他们想用这些名字来刻薄地贬低现代派艺术。比如“印象派”就是一位名叫路易·勒鲁瓦的编辑，根据莫奈作于 1872 年题名为《日出印象》的油画，用来称呼这一新派画家的。至于

“野兽派”这一刺耳的名字则要归功于雕塑家阿尔贝·马尔克的一尊小孩胸像了，由于这一完美的塑像处在那些背离传统的油画中间，艺术批评家路易·沃塞尔于是大喊：“多那泰罗被野兽包围了！”最初毫无善意的“立方主义”（立体派）也是这位沃塞尔叫出来的。当时那些艺术革新家们不仅受到言语的讥讽，为了取笑艺术新潮流，巴黎的批评家安德烈·瓦诺德和罗朗·多热莱斯给成立于1910年的“独立沙龙”寄去一幅题名《亚得里亚海滨日落》的油画，画家的名字是伪造的。此画实际上是将画笔缚在一头驴子的尾巴上胡乱涂成的。

诸如此类的冷嘲热讽是不能完全令人理解的，倘若最近几十年来艺术上没有发生变革，那倒是极大的怪事了。我们的全部生活、我们所熟悉的环境都在以某种方式发生变化，有时变得使人几乎认不出来，人们认为这种变化是很自然的，而面对艺术的变革却感到异常陌生。

问题也许在于人类的现代化生活和环境是由技术决定的，技术革命的目的在于使生活和环境变得更为合理。从欧洲人的传统思想来看，他们是容易接受这类变化的，汽车为什么要代替马车，答案很简单。然而艺术上的变革，即现代派艺术的兴起主要不是由技术进步而引起的，如果说它和技术进步有什么关系，至多也就是化学颜料的应用罢了。有了化学颜料，画家们当然不必再费力自制

颜料，但这一点对现代派艺术的兴起几乎没有产生影响。唯一能以技术进步作解释的是现代派建筑艺术，这也就是为什么现代派艺术中的这一分支能在全世界胜利进军，而现代派绘画和雕塑往往受到排斥的原因。

还有一种变革也不需要我们多作解释，那就是社会的变革。人类社会摆脱了等级制度和特权制度，向独立解放演变，在社交生活和对外关系中，我们在铲平各种差别，没有人再敢为过时的观点辩护了。但是，把现代派艺术运动作为一次打破特权的革命来看待，人们似乎不具备这样的明鉴力。

我们不妨再来看看一种十分熟悉的变革——时装的变革。现代人所穿的衣服已大大不同于他们的父辈和祖辈的衣服，但我们也应该认识到，时装情趣往往是随心所欲的，它不象技术进步和社会变革那样有必然的规律，而且很难事先臆测到，从这一点看，现代派艺术倒是有点象一种富于创造性和商业想象的时装新潮，因此，就象那些反对时装新潮的愚蠢行为一样，人们也必然会对现代派艺术进行批评或持保留意见。

遗憾的是，上述种种对现代派艺术的解释方式终究不能令人满意，因此我们想另辟途径，就象心理学家和医生对待神秘的新现象——特殊行为方式或特殊症状那样去看待现代派艺术，在确诊

以前,应尽量对症状作详细研究,这也正是本书第二篇要谈及的内容。第二篇将阐述现代派艺术的具体变革。

本书第三篇对现代派艺术的变革作了三方面的论述。变革并不是孤立的,而是相辅相成的,因为变革牵涉到许多因素,这些因素又互相影响、互相强化。

有人会问,现代派艺术的变革有什么意义,答案之一是:没有艺术,生活不仅会更为单调,而且会使人无法忍受。现代派艺术旨在开发人类生活新的可能性,它是一种对传统的挑战。再说,只有通过现代派艺术,我们才能学会站在一个新的高度上正确地观察传统艺术,这时,我们必然会惊讶地发现,传统艺术固然能较好地为人们所理解,但这实际上是一种怪现象,而这种现象我们又把它看成是理所当然的。关于这个问题是需要我们作一番解释的。传统艺术有它的风格、有它的语言、有它的“规则”,我们之所以能比较容易地识读这些“规则”,是因为我们在“规则”中被社会化了。

现代派艺术初看起来往往不可思议,一个受过教育的外行面对一幅现代派艺术作品会不知所措,他也许会苦苦地从科学中去寻找答案,希望科学能帮他作出解释。因此,从某种程度来说,一幅毕加索的油画就象一台人们从未见过的超现代化家用电器,供货商把它送到用户家里时却忘了附

带使用说明书。

心理学能够帮助人们理解许多艺术作品，这也是本书的要义，它将帮助那些对现代派艺术一窍不通的人去接近现代派艺术，同时也为那些赞赏现代派艺术的人指出新的方向。

某些不怀好意的人之所以希望心理学家去研究现代派艺术，是因为他们怀疑是否有的艺术家有精神病，如果是那样，请一位心理学专家来当然是没有坏处的。然而艺术鉴赏家们怀疑的完全是另一个问题，他们担心心理学家是否能看懂现代派艺术，说不定还得先向他们解释何为现代派艺术。心理学有其独特的研究方法和思维习惯，用它来分析神经官能症、梦境、遗尿症或者驾驶汽车时经常发生的事故，那是非常合适的。但实际上心理学家们对艺术的兴趣并不大，因为艺术的地位在人的生活中经常受到误解，造成这种状态的原因不在于艺术本身，而在于心理学方面，因此我把本书看成是对存在于心理学中的多数研究方向的一种抗议。在行为学出现以前，艺术心理学是心理学的一个固定研究分支，我认为对艺术不感兴趣似乎意味着心理学的衰落。十九世纪七十年代，在德国的综合性大学里都设有艺术心理学院，同时研究心理学和艺术史，可是现在已经见不到这样的学院了，艺术史要强调艺术作品的历史角度，而心理学又偏偏忽视这一点。

现在,通过心理学家也感兴趣的古画学研究,艺术史和心理学又开始接触起来。瓦尔堡、帕诺夫斯基和贡布里希等人的研究内容不仅包括评论和解释艺术作品,而且还包括心理分析,在分析过程中,心理学家也可以学到很多东西。本书的任务不仅在于指出艺术史和心理学之间的不同观察方式,更重要的是强调两者之间的共同之处。如果我们努力去寻找一种共同的基础,就会发现艺术科学乃人类经验科学的一个重要分支,是社会科学的支柱之一。艺术作品是对现实生活的实例解释。我们从康定斯基的油画中所能获得的关于人的知识,不会亚于斯金纳^①的实验。艺术作品在艺术科学中具有类似于心理科学和其它社会科学中“场”理论^②的功能,艺术作品中蕴藏着内容,艺术作品向人们提供人类共同历险的证据,它们是“人与人之间用造型形式的通讯”。在艺术作品中可以发现人类各个时期作出的决断,艺术作品向人们宣告人对自己的看法,他所选择的臆测以及他已达到的目的,表达了人类已经获得并保存下来的东西。

① 美国心理学家,自三十年代起从事动物学研究,他认为通过彻底描述刺激和反应之间的纯粹关系,就能得出动物行为的基本规律,这一学说被称为“描述行为主义”。五十年代转向人类学习和言语的研究。——译者

② 完形心理学援引物理学概念而创造的理论,如“心理场”、“物理场”、“行为场”、“环境场”、“生理场”等。——译者

第二章 见仁见智

——现代派艺术观

新事物令人感到不安,于是人们利用精神战来对付它。从对现代派艺术的种种评论中,可以看出精神战的某些战略观点。

第一节 否 定

第一种观点是否定新事物。持否定态度的人认为现代派艺术起源于冰川时期,这一理论的知名代表是马尔劳克斯,他的论据是各个时代的世界艺术,他认为艺术是人类历险的记录,包括从石器时代的洞窟艺术到毕加索的艺术,他强调一切艺术的创作统一性,抹杀了时间、距离和空间。

这种不顾历史的平庸理论被那些认为在自然科学中有范例可循的心理学家上升为纲领。完形