

Western Modernist Art

西方现代派美术

鲍诗度 著

WESTERN

MODERNIST

ART

ART

WESTERN

Western Modernist Art

西方现代派美术

鲍诗度 著

中国建筑工业出版社

DE R I S T

图书再版编目 (CIP) 数据

西方现代派美术 / 鲍诗度著. —北京: 中国建筑工业出版社, 2009

ISBN 978-7-112-11276-8

I. 西… II. 鲍… III. 现代主义—美术史—西方国家

IV. J110.99

中国版本图书馆CIP 数据核字 (2009) 第151470号

责任编辑: 唐 旭

责任设计: 崔兰萍

责任校对: 梁珊珊

书籍设计: 敬人书籍设计工作室
吕敬人 + 马云洁

Western Modernist Art

西方现代派美术

鲍诗度 著

*

中国建筑工业出版社 出版、发行 (北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京盛通印刷股份有限公司印刷

*

开本: 787×1092毫米 1/16 印张: 17 字数: 418千字

2009年10月第一版 2009年10月第一次印刷

定价: 138.00元

ISBN 978-7-112-11267-8

(18491)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码: 100037)

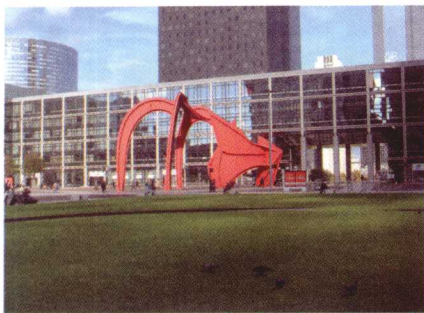

走进巴黎以西70公里吉维尼小镇的莫奈庄园，立刻仿佛置身于莫奈的绘画之中，池塘里长满他笔下的一系列睡莲作品原形，绿荫环抱，风景秀美，难怪莫奈能以丰富而高雅的色调和极具灵动的笔触，生动地描绘出睡莲在不同时段的迷人光影。

所谓西方现代派美术，是指西方国家从二十世纪初发展起来的现代美术中某些流派——野兽派、立体派、未来派、达达派、表现派、超现实主义、抽象主义、波普艺术等等的统称。“现代派”一词是和某种新的、非传统的、区别于过去的艺术思想联系在一起的；现代派美术既不同于以往的传统美术，也不包括现代的各种现实主义流派，它与现代的西方美术更不是同一概念，它在其中只占一席之地。

西方现代派美术的出现有其政治的、经济的、文化的、哲学的历史渊源，是与现代西方社会的进程紧密相联的。十七世纪英国资产阶级产业革命后，由新技术革命引起的一系列变化导致社会结构以及人的思想、意识、价值观念、人与人之间的关系等等都发生相应的改变。反映在美术领域内，刚刚发展起来的现代科学，以它的实际功效和成果，促使人们对艺术创新逐渐采取比较开放的态度；摄影技术的日益成熟，严重地动摇了一向视模仿自然为全部目的的绘画信念；以日本版画为代表的东方艺术和非洲艺术的传入，大大刺激了单一化发展的西方美术；在康德、黑格尔、叔本华、尼采等人的哲学思想和弗洛伊德心理学的影响下，一批画家反对理性的压制和传统的束缚，重视直觉和下意识活动，艺术上不满足于客观事物的再现，而着重于内心的“自我表现”；西方现实社会的种种矛盾和弊端，在画家的作品中也产生直接的或折射的反映。所以现代派美术正是西方现代社会发展的必然产物。

从整个欧洲美术历程来看，现代派美术思潮是从印象派前后这个时期开始的，它最早的源头可追溯到十六世纪的威尼斯画派，历经十七世纪的启蒙浪潮，到十九世纪的印象派。

德方斯是巴黎的新城区。类似上海浦东新区。在法国密特朗总统执政时期建设起来的。美国现代雕塑巨人考尔德的钢铁雕塑《红蜘蛛》。在德方斯区域60座现代雕塑中，是最引人注目的。它与环境结合的十分完美。

法国巴黎远郊瓦兹河畔的奥维尔小镇是梵高最后生活的地方。也是在这里，梵高开枪自杀。在小镇原村公所门前竖立着梵高当年画的《奥威尔村公所》写生复制品。小镇街道旁、小巷中、建筑物前，竖立梵高当年的写生复制品。通过这些绘画作品可以看到至今保存原汁原味地建筑物、街景、教堂、对画对景，让人身临其境，有与梵高心灵亲密接触的感觉。

2

西方现代派美术

前言

确切地说，现代派美术起源于法国后印象主义画家塞尚、高更和荷兰画家凡·高。这三位大师在现代美术史上的地位是辉煌的，塞尚更被誉为“现代绘画之父”。他们各自创造了前所未有的艺术世界，从而直接引起二十世纪初现代派美术的发展和变革。

二十世纪初，许多来自欧洲各地的青年艺术家（他们大多数后来成为现代艺术运动中举足轻重的领袖人物）会集巴黎，对艺术进行热烈的探讨；他们看到了塞尚的作品，被塞尚的新艺术所吸引。一九〇五年，以马蒂斯为首，弗拉曼克等人为骨干力量的野兽派在巴黎诞生。他们从塞尚的作品中得到启发，在艺术形式上深受高更和凡·高的影响，用强烈的色彩、奔放粗野的线条、扭曲夸张的形体，来表现对客观世界的主观感受。与此同时，德国表现主义应运而生，他们否定现实世界的客观性，同样一味追求艺术家本人的主观感受，但是他们并不注重于纯形式的探索，而是把绘画语言视为反抗社会现实、宣泄不满情感的手段。

两年之后，以毕加索、布拉克为首的立体派在巴黎出现。它与野兽派、表现派相反，是控制情感的理性画派。它继承了塞尚所建立的新的艺术秩序和一切物体皆由球体、圆柱体、锥体等形成的观念；另一方面，又修正了塞尚的面对自然来构图的原则，而主张以主观的结构来构图。换句话说，立体派先把一切物像加以破坏和肢解，把自然形体分解为各种几何切面，然后加以主观的组合，甚至发展到把同一物体的几个不同方面组合在同一画面上，借以表达四维空间。立体派在绘画史上是最早违反逻辑和现实世界规律的。毕加索和立体派对现代派美术的发展影响极大。

无论是野兽派、表现派还是立体派，不论他们的造型方法如何各异，或者表现主观感受的程度如何不同，他们最终都没有脱离自然，并以自然为母题的。而意大利未来派的出现，则离传统就更远了。

意大利的美术在文艺复兴之后，在一大批优秀遗产面前长期没有出现引人注目的变化。但自立体派之后，欧洲本土上各种新理论新观念纷纷涌入，于是，未来派在一九〇九年以前卫的姿态于意大利出现。

未来派原先是个文学概念，它出自诗人、宣传鼓动家马里内蒂的思想。开始是一帮青年知识分子的反活动，意在反对文学上麻木不仁的状况，后来发展到否定一切传统艺术和文化遗产，甚至在第一个宣言中要求

法国巴黎奥赛博物馆。它主要收藏近代艺术品。时间是1858年至1914年。是卢浮宫的古代艺术殿堂与蓬皮杜艺术中心的现当代艺术殿堂之间的衔接。它与卢浮宫、蓬皮杜艺术中心被称为三大艺术博物馆。它们是法国国家收藏的一个整体。被梵高称之为东方色彩的木刻画《梵高在阿尔的卧室》。是梵高最著名的作品之一。他以及其简化的手法赋予室内所有陈设的高雅和清纯。表达他当时内心对宁静的渴望。

巴黎蓬皮杜艺术中心。主要收藏立体派之后现当代艺术品。包括应用艺术、建筑设计、新媒体、影像、雕塑等各种艺术形式。对国际现当代艺术品的收藏相当完整。是世界最著名现当代艺术中心之一。它定期展览毕加索、马蒂斯、莫迪里安尼、夏加尔、康定斯基、蒙德里安、克利、米罗、达利、波洛克、德·库宁等各种流派现当代艺术作品。图中是马蒂斯剪纸作品《王的悲哀》。

“捣毁图书馆、博物馆、学院，摧毁过去的城市，因为那都是些坟墓”。他们竭力赞扬革命之美、战争之美、现代技术和速度之美，一度得到墨索里尼的支持，被利用为宣传暴力行动和战争政策的工具。在美术领域内，他们排斥过去作为绘画手段的情调和预期的趣味，称颂有独创性的形式，在主题上也否定老一套的东西，认为重要的应是描绘现代的都市生活，诸如钢铁、速度、剧烈的运动等等。

未来派之后，意大利又出现了形而上画派。它同未来派完全相反，反对把运动和能量猛烈地往前推。在形而上绘画中，钟表的指针和塔上的小旗都呈凝滞状态，一切都是静止的，笼罩着神秘的沉默。其目的就是要把事物从日常的伦理中分离开。意大利画家乔治·德·基里科和卡洛·卡拉是形而上画派的创始者。形而上绘画具有超现实主义的成分，因此一九二四年超现实主义诞生后，这派画家承认基里科为他们的带路人。

昙花一现的未来派销声匿迹后，它的反传统、反学院派的精神以及破坏一切的口号，却为达达派的产生作了准备。

第一次世界大战给欧洲各国留下了极为惨痛的创伤。残酷的战争摧毁了一切，包括人们的美好理想和善良心灵。一批从各国逃难出来并聚集在中立国瑞士苏黎世的青年艺术家，出于对战争的厌恶和对社会的强烈不满，发表了《达达派宣言》。达达派与其他美术流派的运动不同，它是一个更为广泛的政治、社会运动，是对人的精神面貌、社会体制状态的大胆挑战。它由于对人类原有的一切感到厌恶，所以要否定一切、破坏一切。在艺术上，企图摆脱一切古代传统文化艺术，否定一切传统艺术的造型观念和造型规律，以怪诞荒谬的形象表现令人难以理解的事物。

一九二二年，分散在各国的达达派相继分化，有的趋向革命，有的陷于彷徨、苦闷。一九二四年，由法国医生兼诗人，原达达派骨干分子布雷东出面组织成立了超现实主义派。他们由于个人理想在现实社会中遭到幻灭，便从弗洛伊德的精神分析学说中寻找出路，把达达主义的荒谬、怪诞引往超现实主义的虚无、梦幻和超脱。在他们看来，下意识的领域、梦境、幻觉、本能是创作的源泉，提出了“纯粹的精神自动主义”，依靠所谓自动记述法，利用图画象征、造型隐喻、改变环境等手法，表现荒谬、混乱的感觉和形象，构造了许多变

联合国教科文组织巴黎总部院内的陶版壁画《太阳墙》，是米罗1957年为教科文总部创作的，后因为壁画原有位置周围需要增加建筑设施，为了保护壁画，就把在室外的壁画圈进了室内，正对壁画的墙是落地玻璃，人们在室内和室外都可以观赏到米罗原作。

巴塞罗那米罗美术馆，坐落在巴塞罗那市奥林匹克会场所所在的犹太山丘，是专门收藏、展览、研究米罗作品的美术馆，也是米罗基金会的本部。米罗美术馆除了收藏米罗绘画和雕塑作品之外，还收藏了米罗许多版画、海报、舞台艺术等及五千多件草稿、素描、笔记，总共计近万件米罗作品与物品。

瑞士伯尔尼美术馆，收藏了世界上最多、最重要的克利作品，其中还有塞尚、马蒂斯、布拉克、毕加索、康定斯基等画家的作品。克利作品《曾经在灰蒙蒙的夜色下徘徊》，虽然在见原作之前，就知道它的大小，但是，面对如此之小的世界名作，还是令人感慨之深！

形、幻想、魔术般的奇异世界。

超现实主义画派的代表是德国画家马克思·恩斯特、西班牙画家霍安·米罗和萨尔瓦多·达利、比利时画家马格里特等。他们虽同属一个画派，但是风格又截然不同。

十九世纪末，出现高更的宽阔色面和凡·高的色彩解放，使绘画脱离了写实。进入二十世纪后，野兽派使色彩更加解放，而立体派则解放了形式，这预示着新的绘画艺术即将诞生。在一九〇九年前后，终于出现了抽象的尝试。以后经过多年侨居德国的俄国画家康定斯基、荷兰画家蒙德里安等人的数年摸索，抽象主义艺术终于形成。抽象主义艺术，是艺术家企图超越客观现实世界而创造出来的一种“纯艺术”。艺术家摆脱造型艺术再现视觉感受的传统，把点、线、面视作自主的表现力原素，使之变成有象征意义的符号，从而把艺术家的情感“传达”给观众。除了康定斯基、蒙德里安外，还有俄国画家卡·马列维奇、瑞士画家克利等，都是抽象主义的奠基者。第二次世界大战爆发后，欧洲一些现代艺术大师纷纷避难于美国，这给美国现代艺术的发展起到了相当大的促进作用，于是，纽约取代了巴黎，成为西方世界的艺术之都。这期间，美国“动作画派”的创始人杰克逊·波洛克，受表现主义和超现实主义的影响，于四十年代中期开始转向抽象表现主义，并成为该派代表人物。他不用笔画，而是在画布上乱撒颜料；画面上没有任何具体形象和生活内容，只有斑点状的东西扩散开去，从而超越了有框绘画的狭小范围，使画面具有一种无限空间的感觉。由于画面极度混乱、模糊、新奇、怪诞，所以观众很难理解。

进入六十年代，抽象表现主义更加趋于形式化，与生活、观众的距离越来越

在巴黎国立高等装饰艺术学院教授、空间艺术系主任、著名画家多明尼克·迪诺的“洗衣船”画室里。他是法国洗衣船协会会长，他的画室原是毕加索在洗衣船的住所。坐落在巴黎蒙马特高地上的“洗衣船”，二十世纪初至二次大战前，寄住一批后来在西方现代美术史上很有影响的艺术家。毕加索的立体派代表作《阿维尼翁少女》是在这里创作的。后被火毁重建。给这所便宜公寓起名“洗衣船”的是诗人马克斯·雅各布，因为这房子窄而细长。木制的楼梯经常发出吱吱咯咯的响声，很像塞纳河上的洗衣船。

西班牙巴塞罗纳米罗美术馆，雕塑《女人和鸟》，美术馆诸多米罗的雕塑作品都置放院内，院外，屋顶露天平台上，我手持联合国教科文组织发的参观证，感觉特别方便，免费进入。容许拍照，我前后去了巴塞罗纳两次，十五天的时间我基本都泡在米罗美术馆里。

远，于是有的艺术家反其道而行之，从“极端抽象”转入“非常具体”——转向生活中的实物。这就是始于英国尔后风靡美国的波普艺术（也称流行艺术）。

波普派取材极为广泛，诸如可口可乐饮料瓶罐等大量生产的物品，以及招贴、报纸、杂志、电影等大众文化和商业广告领域中的实物都可“入画”，为西方社会最普及最流行的艺术。

波普艺术虽然重新出现自然形象或实物，但在观念上并不是重复传统，而是对抽象艺术的逆反心理，实质上是以实物等材料为媒介，表现艺术家的主观意念；试图通过实物的出现，缩短人和艺术作品的距离，甚至使观众产生“作画不难，人人都可当画家”的错觉。波普艺术最重要的艺术家是罗伯特·劳申柏格，他原先是一位新达达派艺术家，曾对废品艺术很有研究，被认为是概念艺术的前驱者。

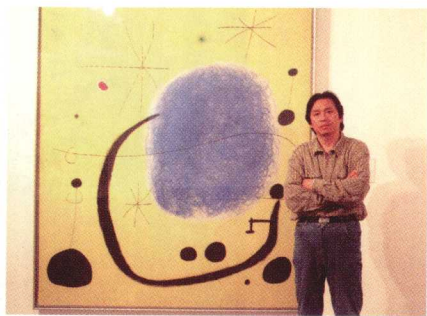
波普艺术之后，旧的艺术分类法被打破了，不仅绘画与雕塑的界限越来越模糊，而且音乐、戏剧、舞蹈、摄影等都介入美术创作，手段扩展到包括人自身在内的整个环境。在六七十年代中，先后出现了集合装配艺术、环境发生艺术、身体艺术、表演艺术、大地艺术、观念艺术以及超现实主义艺术等等。这些艺术形式大大超越了二十世纪初现代艺术的范畴。

如何看待当今二十世纪的西方现代派美术？自缭乱缤纷的西方现代派美术出现以来，不仅在我国，就是在西方也是褒贬不一，众说纷纭。美术不论是传统的还是现代派的，关键是它的内容：表现什么？反映什么？另一方面，作为美术的创作方法和流派也不是固定不变的。我们应该对艺术家和作品，进行深入的研究和历史主义的、社会学的分析，笼统地肯定和否定，或者简单地把现代派美术和资产阶级的颓废艺术划等号都是不科学不全面的。

应该指出，有不少现代艺术流派，从理论到艺术实践，表现了资产阶级的唯心主义、艺术趣味和颓废思想，有些艺术流派则毫无掩饰地表现了他们的反动意图和政治倾向。像未来派就认为“艺术只能成为暴力、残忍和非正义”，“没有侵略性，就没有杰作……”等等。正因为如此，它从一开始就向法西斯输送了一批最顽固的拥护者，当墨索里尼当政后，马里内蒂及其追随者立即投靠了法西斯，在墨索里尼的各个委员会中都有不

德国柏林新国家美术馆的外形是一个黑色的正方形。像是一件钢与玻璃的雕塑。里面的陈列品有从印象派到德国表现主义、现实主义、立体主义的绘画作品。乃至亨利·摩尔等人的大型雕塑等。馆外四周置放一些西方现代美术史上著名雕塑代表作。图片背景是考尔德的静态雕塑。

站在这幅画前，米罗特有符号的表现。用色的纯粹，画面的宽容度。作者的禅意。你会不知不觉的深深地被其感染着。《金色的苍天》是米罗一系列作品中具有代表性的作品之一。陈列在巴塞罗那米罗美术馆的二楼展厅最主要位置之一。

少未来派的成员。确实也有相当数量的西方现代派作品，画面模糊、变形，甚至荒诞、离奇、恐怖，令人不可思议，这是艺术家们自觉不自觉地对现实生活的反映，因为人们的观念始终离不开它那赖以产生的社会存在，畸形的社会必然会产生畸形的观念。不过它从另一个侧面也给我们提供一个不可多得的认识西方资本主义社会的形象化的材料。同时，有些现代派艺术家通过创作体现他们的叛逆性格、强调自身的价值、表现艺术家的主观心灵，也创造了不少值得我们借鉴的艺术表现方法和新材料。

以现代派美术巨匠毕加索为例，他一生中的画法和风格迭变，在艺术手法上不断创新求异。毕加索的写实画画得很好，但他感到依靠纯粹的写实不能很好地表现新的现实问题，后来又倾向于超现实主义，探索超现实主义和立体主义的艺术表现手法。像他的著名的《格尔尼卡》油画，是怀着极其悲愤的心情，来揭露法西斯血腥屠杀人民罪行的。作品完美地结合了立体主义、超现实主义等流派的表现手法，给人以强烈的感染，在宣传反抗法西斯的斗争中起到一定的积极作用。在他的早期创作中，有不少是表现艺术家对下层人民的深切同情。五十年代为世界和平大会创作的《和平鸽》等作品，深受广大人民群众喜爱。毕加索一生对艺术坚持不懈的严肃探索，对传统的继承和对传统的突破的精神，今天还是值得我们学习和借鉴的。再如表现派的表现方法，虽然为之提供养料的那个时代早已逝去，但表现主义者发现并发展了的强烈表现冲突、对观众产生情感作用的手法，都已列入艺术宝库。无论过去和现在，表现主义都对世界艺术创作产生明显的影响。表现主义手法，在个别情况下，也被社会主义写实艺术家用来提高自己作品的表现力，增强它对观众的影响力。现代艺术史已经证明，现代派关于夸张、变形与抽象的表现方法，关于色彩、视觉的研究，以及关于新材料的运用等等，对广告制作，家具造型，服装设计，建筑构思，封面装帧等实用美术的应用、发展和变革产生过影响，今后还继续起一定作用。

总之，现代派艺术家的创作思想是极为复杂和多种多样的。评论他们时要对具体作品作具体分析，不能采取简单的做法。

1 前言 Preface

9 第一章 Paul Cezanne
现代绘画之父——塞尚

21 第二章 Paul Gauguin
原始性的狂人——高更

31 第三章 Vincent van Gogh
激情近于疯狂——凡·高

43 第四章 Amedeo Modigliani
放荡的美男子——莫迪利亚尼

57 第五章 Jean Jacques Rousseau
憨厚的梦幻骑士——卢梭

71 第六章 Henri Matisse
野兽派的泰斗——马蒂斯

91 第七章 Pablo Picasso
艺术史的伟大概括者——毕加索

111 第八章 Wassily Kandinsky
抒情抽象的鼻祖——康定斯基

127 第九章 Piet Mondrian
令人迷惑的两根线——蒙德里安

- 139 第十章 Paul Klee
自然·神灵·人——克利
- 155 第十一章 Marc Chagall
抒情的梦——夏加尔
- 169 第十二章 Giorgio de Chirico
最令人惊异的画家——基里科
- 183 第十三章 Max Ernst
地板“秘密”的发现者——马克斯·恩斯特
- 199 第十四章 Joan Miró
矮子·巨人——米罗
- 217 第十五章 Salvador Dali
性·情·怪才——达利
- 233 第十六章 Henry Moore
神秘的“洞”——亨利·摩尔
- 245 第十七章 Jackson Pollock
“蹦蹦跳跳”的画家——波洛克
- 255 第十八章 Robert Rauschenberg
“波普”与“大众”——劳申伯格
- 268 修订版后记 Revised Postscript

“向有影响的大师挑战。”

第一章

现代绘画之父——塞 尚

Paul Cezanne

1

界碑

风和日丽、阳光明媚的世界名城佛罗伦萨，是欧洲文化艺术的摇篮之一，它以意大利文艺复兴的发源地自豪，又因城中各个博物馆和教堂保存着最优秀的古典绘画名作而受到世人青睐，许多美术家就像基督徒朝圣耶路撒冷那样朝圣佛罗伦萨。法国的后印象派画家保罗·塞尚(1839—1906)去佛罗伦萨可以说是近在咫尺，可他就是不去，因为他担心接触这些罕世名作，会改变自己独树一帜的信念。

塞尚之前的造型艺术，包括印象主义在内，从根本上说，是模仿自然或是再现自然的艺术；衡量艺术作品的高低，主要取决于作品再现自然的逼真程度如何，“肖似”、“惟妙惟肖”、“栩栩如生”等等皆属对再现性作品的褒词。

而塞尚的出现，却要打破这个惯例。他认为，画面要追求“艺术的真实”，而不是以再现自然的艺术面貌出现；画家应该根据面对自然的直接感受，经过重新安排，在画面上创造第二个自然。在塞尚看来，绘画毫无社会功利可言，只是形、色、节奏、空间在画面上如何构成，是“为构成而构成”的；画家把个人的主观意念在画面上体现出来，才可达到“是我心灵作品”的目的。塞尚的这些论调，从根本上动摇了在这以前被公认的美学价值的整个基础。因此，美术史上以塞尚为一个分水岭，有“塞尚以前”、“塞尚以后”的说法；塞尚被称为“现代绘画之父”，也是由此而来的。塞尚的艺术，一直影响了西方近百年来的现代美术，对布拉克、毕加索、格里斯以至蒙德里安等以形体、构成为主的画家的影响更大。

塞尚对现代美术贡献的成果，主要是从印象派的不足而着手研究的。印象派主要注重瞬间的“印

象”，忽视物体明确的轮廓；它要表现光线下的一瞬间印象，注重物体在光线中的变化，其结果对形体的造型、构图，不能有严格的构成，甚至否认了物体的固有色。

塞尚具体的艺术贡献是，“用色彩造型”、“艺术变形”和“几何程式”。这三点是塞尚从三十四岁以后才逐步形成的。

2

色、球体与其他

保罗·塞尚生于法国南部的埃克斯，父亲是个银行家。他十岁时进一个宗教团体办的学校读书。这时正好有一个从巴黎来的少年，他比塞尚小一岁，这就是后来成为大名鼎鼎的法国作家左拉。这对挚友常常一起下河游泳，野外踏青，有时作上一

10

西方现代派美术

第一章
现代绘画之父
——塞尚

两首诗，梦想有一天成为文学家和画家。虽然他们之间的性格差距很大，但友谊一直保持了三十年。据说塞尚到巴黎学画还是左拉竭力劝说的结果。而后左拉在他的小说《创作》中描写一个失败的画家，影射塞尚。塞尚觉得如此亲密的朋友都不理解自己，很失望，终于与其绝交。

塞尚父亲深怕塞尚成为画家而不能继承他的银行家事业。可是，最初供给塞尚油画工具的，竟是他的父亲。经过几次反复，父亲最终得出结论，儿子确实不适合于做实际工作，只得同意他去巴黎学画。他二十二岁时随同父亲、妹妹第一次来到巴黎，在私人画室里学画。他着迷于库尔贝、德拉克罗瓦的色彩，也很敬佩印象派首领马奈的写实功力和美丽的色调，但认为马奈的画缺少调和，且无“气韵生动”的感觉。可是他自己却在初期把颜料涂在画布上很厚，以致被人说成：塞尚是把颜料

Western Modernist Art

Paul Cezanne

1 《缢死者之屋》

装在手枪里发射到画布上的。他的作品画面紧凑、结实，笔触粗犷有力，不过色彩幽暗，给人可怕的感觉，何况又大都表现杀人、强奸、抢劫一类的题材。自遇到毕沙罗后，这位大师建议塞尚到自然中去画画，好好地观察自然。为了学习、研究毕沙罗的技法，塞尚反复临摹毕沙罗作品，在明亮自然中对光进行观察、对色彩作“翻译”，逐渐从郁暗的印象中解放出来。

《缢死者之屋》¹可以说是塞尚自我风格形成的起点。作品中明快的色彩，短小的笔触，纯朴的自然观，明显是受印象主义的影响，但是，此画并无多少印象主义的特色，对外光无强烈的关心，对色彩分解也并不明显。整个画面，特别是前景中的屋顶，建筑物与道路结构，显得结实、坚固。

塞尚对自然所持的态度是写实的，同时又是写意的，因为他要把自我感情表达出来。同样，他也重视光，但他不像莫内凭着对光的感觉来表现物体，而与莫内恰恰相反，竭尽全力地反对用光和色吞没形。他要捕捉住形。但又不破坏形、光、色之间的一致性。他也不想利用线来表现形和体积感，因为他认为：线是一种人为的区分和界限；线在色彩缤纷的自然中并不存在；线是一种因袭下来的东西。于是，塞尚避开折磨人的强光，平静地躲在画室里探索形的本质。他的那些静物、肖像，以及室内人物作品，对他来说是必要的研究，以便先捕捉住形和体的真实性，把它们确定下来，然后再把它们放到阳光底下去。

静物，给他长时间的琢磨研究提供了最有利的条件。苹果和其他水果，瓶瓶罐罐——最完美地体现着球体、圆柱体或圆锥体。塞尚根据这些物体表面的色彩和光亮，探索出用几个不同的面把它们的体积表现出来。他不是用传统式的以光影表现质感的方法来描绘立体感，而是用色彩的冷暖对比来表现的：凹下去的部分用冷色，凸出来的部分用暖

色，所以显得有较强的体积感。于是，他用色获得了形。

对人物肖像研究，使这种锻炼更加扩大。更加复杂。《暖房中的塞尚夫人》²是他探索中最为成功的作品之一。

从画面上既可以看到他从静物中探索出来的色彩造型，又可看出他把人物各部分分解成单个体积的新构成：夫人的头部画成椭圆球体，颈部画成圆柱体，胸部、手臂、下身分别画成圆柱或圆锥。所以，夫人的头部如同是个鸡蛋，头发的轮廓正好安放在蛋的脸型之上；支撑蛋形头部的上半身中显得丰满而有韵味，裙子扩张的圆锥形暗示了下半身的体积。画面排除了光影法，用色彩的冷暖和浓淡进行造型。

为什么如此严肃的画面并不显得呆板呢？这与各方面的有机处理是密切相关的。背景的一条斜线，使平整的画面活跃起来。斜线上部还绘了树木，枝干伸向夫人的胳膊；把画面斜着一切为二。为了和左侧的树木取得平衡，在右侧空间中还描绘了花，它们和夫人的手互相呼应，形成一个倒三角的关系。衣服的色彩以极其随便的笔触画成，给画面带来了轻松感。虽然作品看上去似乎未完成，但夫人的基本特征得到良好的表现，而且色彩也在深蓝色服装与粉红色的花、淡褐色的脸的搭配中取得了平衡，所以不曾给人一点未完的印象。

这幅画，乍看好像十分简单，如果花费时间着意观赏的话，会发现它那表面的恬静与内在的激动之间存在着奇妙的结合。这个安静的人物形象充满着力量，这种力量的作用方向就是夫人的眼光注视之处。她的形态一方面是平静的，一方面又像浮在空中一样轻盈；她好像是在升起来，但又是停留在那里。这种安详与活力、稳定与轻巧之间的奇妙结合，可以说是作品主题所能达到的最高理想境界。

塞尚作画，每画一笔都经慎重考虑，仔细琢

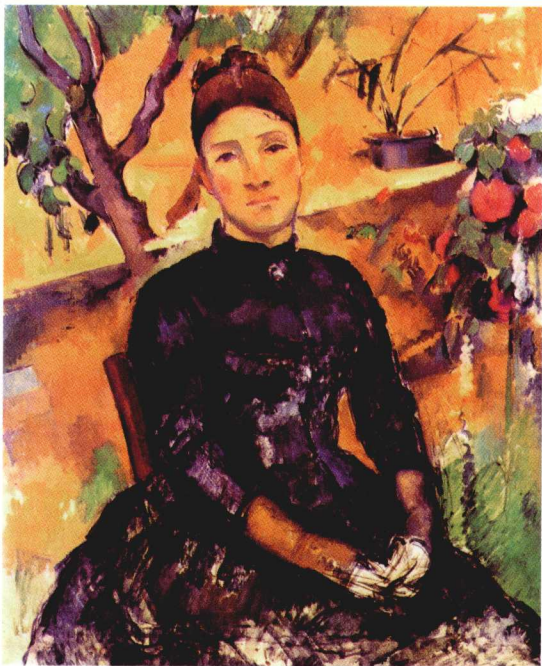
磨。他知道每一个笔触都会影响整个画面的色彩平衡，因此下笔总是非常迟缓。他作画时还不喜欢别人打扰，甚至最讨厌有人在后面观看。他要求模特儿像石膏似的一动不动的让他画上几个月，除了他的夫人和少数几位要好的朋友外，谁能受得了？所以，我们常常看到他的作品没有最后画完就中途结束了。当然，这只是一方面原因。

随着探索的发展，塞尚处理作品的方法又有改变，不再拚命把人体的每个部分分成不同的立体，而是把它们看作一个立体。如一八八五年的《持调色板的自画像》³，排除各个小立体的关系，组成一个大立体，使人物看上去富有整体感。塞尚是在一片冷漠、诽谤、愚蠢和偏见中，只身一人独立摸索绘画的新法的，这种不被人们理解的状况，迫使他索性远离熟悉的面孔，逃避必需的应酬。从这幅画中似乎也可以看到，他要用调色板和画布组成一

12

西方现代派美术

第一章
现代绘画之父
——塞尚

2

《暖房中的塞尚夫人》

道防壁，以阻止他人踏入他的绘画世界。

塞尚在他四十多年的艺术生涯中，画了三十多幅自画像。在他众多的自画像中，唯这幅是手持调色板站在画架前。他凝视着画布，好像对周围一切漠不关心。未完成的脸上带着暧昧的表情，看上去好像没有任何个性。色彩由衣服和胡须的暗蓝来支配，这种冷峻的色调和心理上脱离观众的构图，表现了塞尚深深的孤独和紧张。不过请记住，从分解到综合，都是围绕人物一个中心点来构成的，这在《妇女与咖啡壶》⁴中最为典型。

早期，他在探索自己的风格中曾涉足过平面感较强的绘画，《红椅子上的塞尚夫人》⁵便是其中的一幅。

十九世纪七十年代初，塞尚和来自巴黎当模特儿的一位姑娘同居，直到十七年后他们才正式结为夫妻。他的夫人没什么特殊的才能和多高的修养，

但是做起模特儿来，无论坐多长时间也毫无怨言，这对脾气暴躁、性格古怪的塞尚来说是再好不过了。

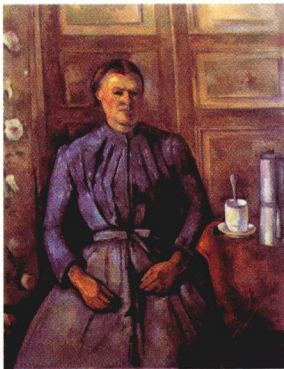
这幅作品，看上去人物与红色坐椅好像是用剪纸顺序贴成的画面。稍微精湛之处，不过是给人一种存在体积的感觉。红坐椅与灰蓝色服装对比是强烈的。然而，可从中窥视到塞尚对色彩的熟练掌握。背后的土黄色墙纸，稍许反衬在坐椅和衣服之上，墙壁的蓝色图案与夫人胸前的蓝色装饰带形成呼应关系，深绿色起到一个稳定的作用。他将夫人的姿势稍许向左倾斜，于是让椅子的红色分成三个不等部分居于画面之中。塞尚夫人喜欢服装设计，很有雅兴追求时髦，画中夫人身穿的衣服据说充分体现了一八七七年巴黎流行服装的特征。

这幅作品，具有很强的装饰性，倘若塞尚能继续在这方面发展的话，很有可能会在他的艺术探索中揭开新的一页。可是，他对此既无兴趣又没有这样的时间。他没有再顺着平面性绘画道路走下去，而由高更在这方面作出了探索成果。

Western Modernist Art

Paul Cezanne

13

3 垂直、水平与秩序

塞尚对人物画的探索，由分解到综合，最后又回到分解上，回到各种不同的面上。与此同时，他也在研究风景画。为了在风景画中勾画出形，塞尚同时进行两个方面的探索：一方面是简化和综合，另一方面是分析。他早期的作品显示了前一个方面的成果。《奥韦尔小家》⁶好像是采取以斜坡上俯视的角度画的，画面上只占有一点点天空，把全景眺望控制在一个狭小的视野范围内，景物分别向垂直方向与水平方向简化和综合。前景中的白花树和其后的房子平行于画面，最后面的山坡也采用横长带来平行排列。与此相反，画面上的其他景物采用垂直方向，如以天空为背景屹立的一棵树与中景的

³ 《持调色板的自画像》

⁴ 《妇女与咖啡壶》

⁵ 《红椅子上的塞尚夫人》

烟囱、众多的窗户遥遥呼应，房屋墙壁的边线与前景中树木枝干的垂直线紧紧连接。置于中景右侧斜面的几条垂直线笔触，给画面增加了上升感。风景的简化和综合，使画面的远近关系、自然延伸得到加强，垂直线和水平线的构成具有牢固的安定感。前景的树木给画面带来了生机勃勃的感觉。

把风景概括为垂直线与水平线的构成，荷兰画家蒙德里安从中受到启发，从而创造出了现代美术史上著名的以垂直与水平两线构成的冷抽象绘画。

塞尚在进行风景画第二个方面的探索，是以分解体积作为出发点。分解从物体的最突出点开始；然后围绕着最突出点构成一个独立的单元。塞尚在一九〇四年四月十五日给他的学生贝尔纳的信中写道：“自然的万物都可以用球体、圆锥体和圆柱体来处理，这是要依据透视法，使物体和面的前后左右都集中在中心的焦点上。这表示宽度的水平平行线是一种自然界的区划，也可说是全智全能、永远的神所展开的，而与水平线交叉的垂直线会增加深度。”一句话，把宇宙当作一个立方体。从《圣维克图瓦山》⁷这幅画的处理来看，塞尚是将平原当作立方体的横面，把高山作为纵面，把整个宇宙当成立方体来处理的。

圣维克图瓦山位于塞尚的故乡埃克斯，他在那里度过了大半生。圣维克图瓦山是这一带群山风景中最令人瞩目的。山脉美丽、宏伟、壮观，当地人们称它为土地守护

6 《奥韦尔小家》

