

Art on the wall 墙上艺术

ABSTRACT
EXPRESSIONISM

抽象表现主义

[英] 理查德·斯皮尔伯利/著

刘丽媛/译 董启明/审译

中国文联出版社

墙上艺术

Art on the wall

抽象表现主义

ABSTRACT EXPRESSIONISM

[英] 理查德·斯皮尔伯利 / 著

刘丽媛 / 译

董启明 / 审译

中国文联出版社

Heinemann
LIBRARY

翻译委员会名单

总审译 董启明

成 员 赵 晖 董焱宁 蔡 洁
刘丽媛 符晓涛 刘 丽

图书在版编目 (CIP) 数据

抽象表现主义/[英]斯皮尔伯利著;刘丽媛译.

北京:中国文联出版社,2009.6

ISBN 978-7-5059-6449-5

I.抽… II.①斯…②刘… III.抽象表现主义-艺术-流派-简介-世界 IV.J110.99

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第075968号

北京市版权局著作权合同登记章图字:01-2009-3013

Text © Pearson Education Limited 2009

由 Capstone Global Library Limited 授权引进

书 名	抽象表现主义
作 者	[英]理查德·斯皮尔伯利
译 者	刘丽媛
出 版	中国文联出版社
发 行	中国文联出版社 发行部 (010-65389150)
地 址	北京农展馆南里10号(100125)
经 销	全国新华书店
出 版 人	宋建民
责任编辑	赵 晖 李满意
责任校对	李兰华
责任印制	李寒江
印 刷	中国印刷总公司北京新华印刷厂
开 本	889×1194 1/16
印 张	3
插 页	2页
版 次	2009年6月第1版第1次印刷
书 号	ISBN 978-7-5059-6449-5
定 价	60.00元

您若想详细了解我社的出版物

请登陆我们出版社的网站<http://www.cflap.com>

目录 Contents

什么是抽象表现主义?	4
20世纪30年代的艺术	6
纽约画派	10
行动绘画	16
色域绘画	24
用雕塑表达思想	30
抽象表现主义的衰退	32
体验艺术	38
艺术家生平	40
抽象表现主义大事年表	42
词汇表	44
更多信息	46
索引	48

什么是抽象表现主义？

许多艺术作品都是艺术家用精湛的笔触来表现人们所熟知的事物的，如风景和人物。但是第5页上的绘画只是由一些蓬乱的线条和斑点组成的。它看上去好像画家在疯狂地创作，不顾一切地急于想通过此幅画作来与观众交流。这就是抽象表现主义的一个实例。

美国的艺术运动

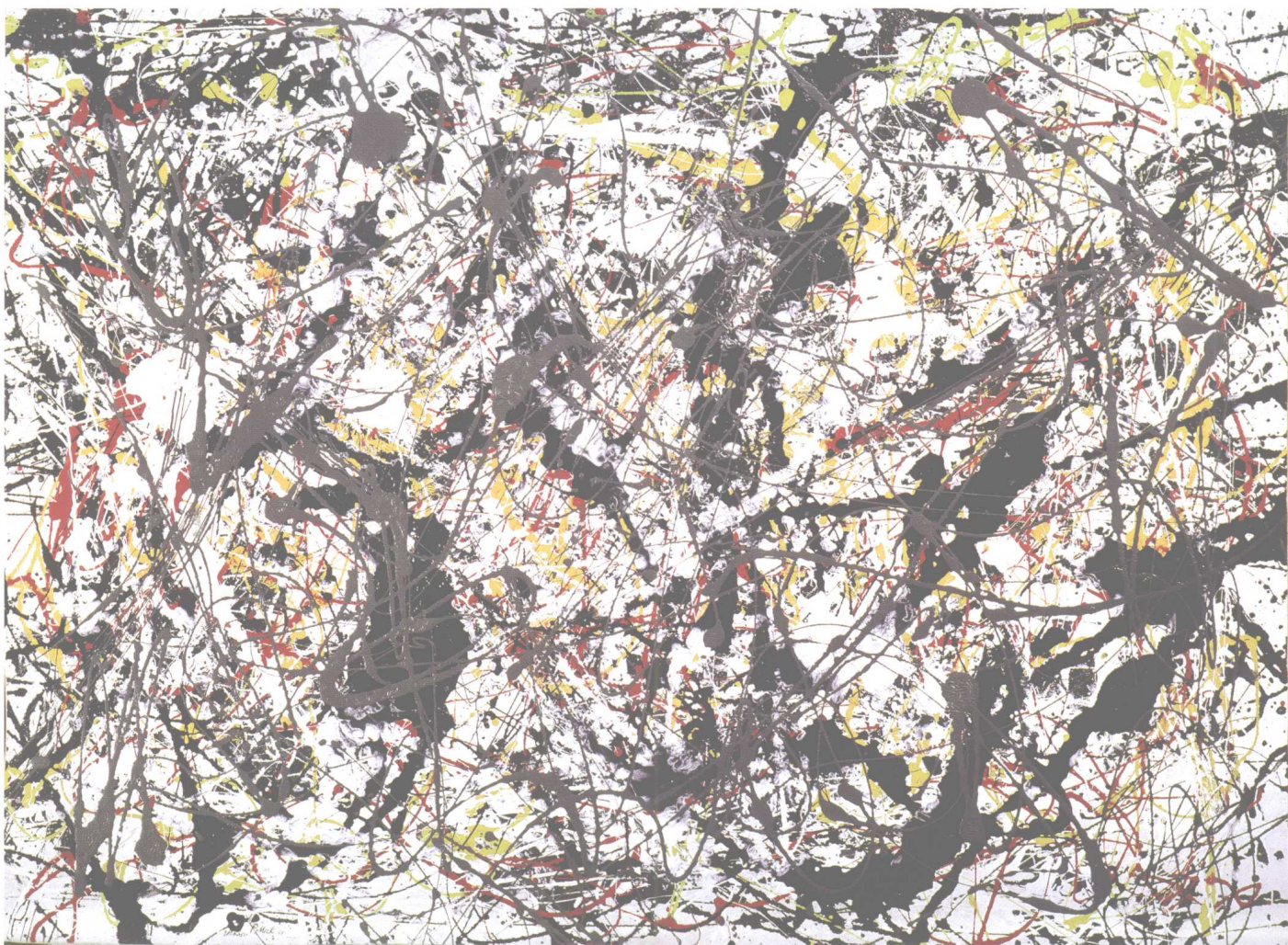
抽象表现主义这一名称指的是一项重大的艺术运动。首先在美国兴起，特别是在纽约。这场运动从20世纪40年代中期一直持续到60

年代初期，这一期间抽象表现主义可谓是美国艺术界最前卫、最具实验性、最先锋的艺术派别。抽象表现主义在欧洲也很受欢迎，自抽象表现主义之后，美国成为世界一个主要的艺术中心。

当许多艺术家以相似的风格绘画时，可称之为艺术运动。例如，点彩派是19世纪80年代发生在巴黎的艺术运动。当时的艺术家，如保罗·西涅克的作品是由色点组成的。但是，抽象表现主义是一项包括非常广泛的绘画风格的艺术运动，例如，杰克逊·波洛克随意在画布上泼洒颜料；威廉·德·库宁以大胆多彩的笔触扭曲人体；马克·罗斯科用一两种明亮的色块创作作品，等等。抽象表现主义艺术家们的相似之处在于他们对待艺术的观念。

泼洒与涂抹

早在波洛克和罗斯科之前，“抽象表现主义”这一术语就已经在艺术界使用了。1919年和1929年，它被用来描述艺术家们的一些作品，包括俄罗斯先锋画家瓦西里·康定斯基的作品。然而，在1946年该术语才被用来描述一群画家发起的一项艺术运动。艺术评论家罗伯特·科茨是这样描述汉斯·霍夫曼的绘画的，“一些人称这种绘画为泼洒与涂抹绘画流派，而我更客气地称之为抽象表现主义”。

杰克逊·波洛克的作品《黑、白、黄、红色上的银灰色》于1948年问世。他随意在画布上泼洒颜料，任其在画布上滴流，创造了这一巨作。

抽象表现主义艺术的特征

一般来说，以下四个主要特征可以用来区别抽象表现主义艺术家的作品：

- 他们的绘画作品尺寸巨大，所以看上去是画面在主宰观众。有时，他们的雕塑作品体积也很庞大。

- 使用颜料时往往留下有表现力的痕迹，如颜料块和粗糙的笔触，这些痕迹记录了艺术家

们创作时的动作。

- 他们认为间接地表达画面上的主题比直接表达时，能更强有力地传递信息。

- 许多抽象表现主义艺术家都希望通过自己的艺术作品表达强烈的情感，从而激起人们的共鸣。罗斯科曾经说过：“我感兴趣的只是表达人类的基本情感——悲观、欢乐、绝望等等。”

20世纪30年代的艺术

20世纪30年代，许多人的生活都很艰辛。城市的上班族失业，农民的农田荒芜。欧洲国家之间的关系变得愈加紧张，为第二次世界大战的爆发埋下了隐患。正如所有的历史时期一样，艺术家们这时也对这不断变化的时代作出反应并对其进行描述。

大萧条

20世纪20年代，美国等许多工业化国家的经济都很繁荣。但在1929年，这一繁荣阶段宣告结束。华尔街破产，即美国股市崩盘，对人们造成巨大的打击。伴随着美国的银行倒闭，欧洲国家也受到影响，因为美国突然要求收回

在繁荣时期借给欧洲国家的大量贷款。到20世纪30年代初，美国和欧洲大部分国家已经深深陷入大萧条，即严重的经济衰退期。数以百万计的人失业，许多人无家可归，一些人甚至被饿死。加之美国农业地区的干旱，这种情况变得更加恶劣。干旱使生长农作物的农田变成贫瘠且尘土飞扬的荒野。

大萧条时期的艺术

乡土主义是发生在美国大萧条时期的一项艺术运动。乡土主义艺术家们的风格各异，但他们都希望在自己的作品中展示美国的乡村生活。爱荷华州的格兰特·伍德和密苏里州的托马斯·本顿在他们的画作里描绘真实的人物和乡村的耕作及庆祝活动的场景。

20世纪30年代，在俄克拉何马州等美国以农作物种植为主的地区，当肥沃的土壤因为干旱变得尘土飞扬时，许多家庭不得不放弃自己的土地。

艺术创作的良机？

格兰特·伍德认为，大萧条对于美国艺术的发展起到了良好的促进作用，因为它迫使艺术家们把重点放在传统写实主义和公众上，而不是把眼光投向更远的地方去寻找灵感。乡土主义画家认为华尔街破产后，大城市失去了昔日的魅力，因为之前人们认为那里是可以很快使人富裕和繁荣起来的地方。乡村是美国大多数人居住和工作的地方，所以也应该是艺术的发源地。

堪萨斯州的约翰·柯里通过描绘乡间贫穷的农民与干旱作斗争的场景，展现了他们生活的艰辛。柯里的作品就是大萧条时期政府无视人民需求的见证。

新政

1932年，新一届美国政府组建，由罗斯福担任总统。所谓的新政是通过各种方式改善人们的生活状况，来结束大萧条。这包括贷款给人们供他们买食品、房屋、土地以及帮助农民种植农作物；设立公共事业振兴署（WPA），以给人们包括艺术家们创造就业机会。政府给艺术家们提供了5,000个岗位，他们创作了

200,000多部艺术作品，其中包括医院、学校和邮局这类公共场所的壁画。

这是《城市生活》壁画的一部分，画在20世纪30年代美国旧金山的科伊特塔内部。艺术家维克特·阿诺多夫当时在公共事业振兴署内负责联邦艺术项目。

欧洲艺术的发展方向

20世纪30年代，欧洲有两个对立的现代艺术派别。一些艺术家趋向于抽象主义艺术。抽象主义艺术没有特定的代表性，因为它并不精确地显示物体、人物及风景，其主题很难辨认，往往是使用线条、形状和颜色来表达主题和思想。当时著名的抽象派画家代表人物有彼埃·蒙德里安和瓦西里·康定斯基等。

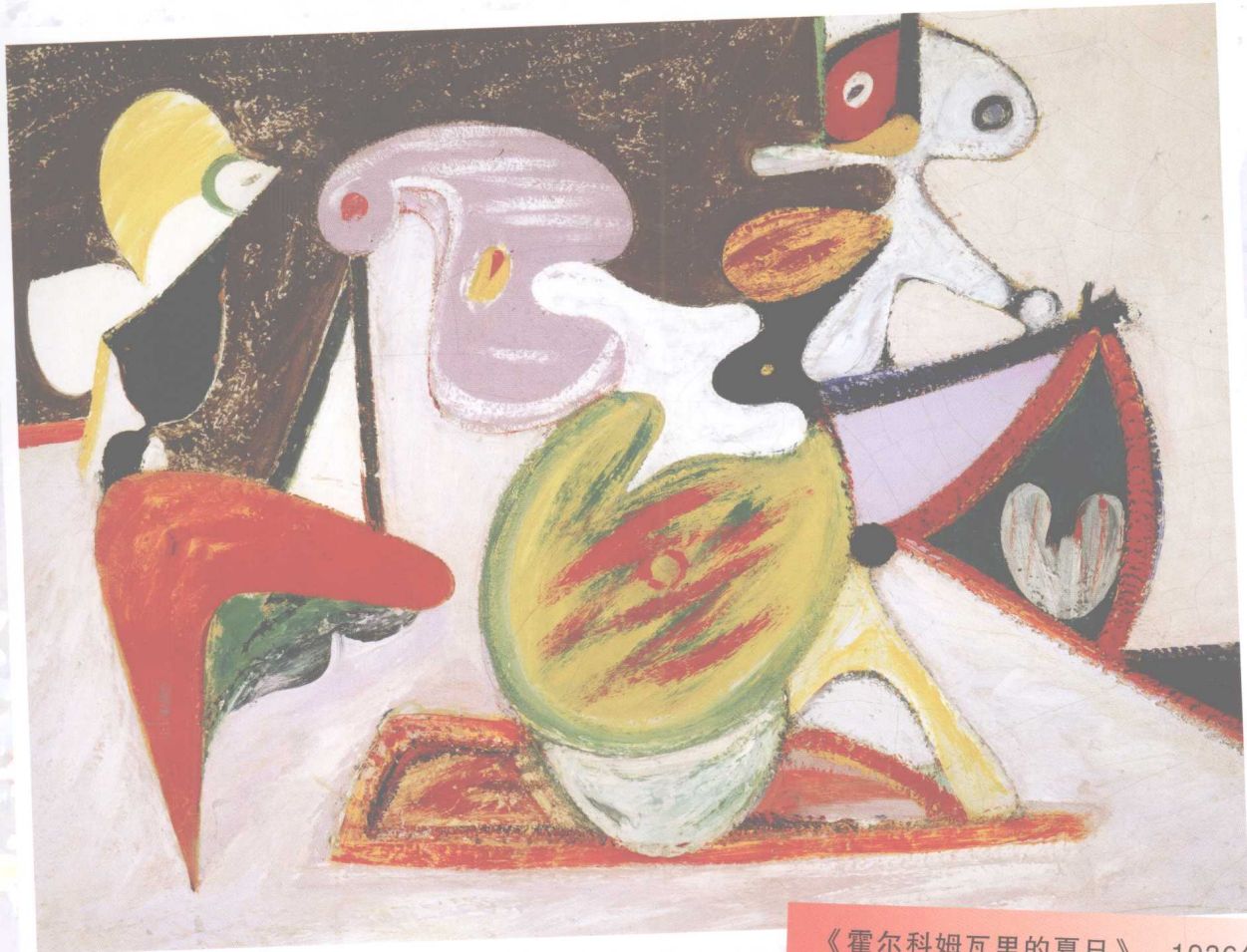
其他欧洲艺术家属于超现实主义派别。超现实主义艺术家，如马克思·恩斯特、萨尔瓦多·达利和若安·米罗的画使人和物融合在一起，看上去就像在梦境中似的。这些画都是他们头脑中意识的反映，因此揭示了他们内心的情感、恐惧和幻想。

从欧洲到美国

20世纪初，欧洲人开始移居美国。有的人希望在这机遇颇多的国度致富；有的则成为难民逃避在自己的国家所遭受的迫害（迫害是指被侮辱、威胁，或者真正意义的遭到伤害）。第二次世界大战之前及其期间，难民人数急剧上升，其中许多是逃脱纳粹迫害的犹太人和逃离纳粹占领土地的人们。逃往美国的艺术家难民有蒙德里安、恩斯特、达利和米罗。

生于德国的艺术家马克思·恩斯特(中间)于1941年抵达纽约。他是当时逃离纳粹迫害的难民中的一员。

《霍尔科姆瓦里的夏日》，1936年由阿希尔·戈尔基绘制。该画是以戈尔基亚美尼亚的故乡命名的。中间的图形据说是颗心。

对美国艺术的新影响

20世纪30年代纽约现代艺术博物馆画展的主流是抽象主义艺术和欧洲超现实主义艺术。有些作品是由移民创作的，如阿希尔·戈尔基和马塞尔·杜尚。还有一些是由美国的艺术家创作的，如亚瑟·德夫。这个时期其他影响美国艺术家的因素还包括美洲古代艺术中使用过的主题和象征符号，例如公元前500年前由秘鲁纳斯卡艺术家制作的装饰性花盆，就对艺术家们产生了深远影响。同期，墨西哥艺术家迭戈·里维拉的现代公共壁画由于其极强的艺术感染力、庞大的规模和社会影响力，对美国艺术家也产生了影响。

第一个抽象表现主义艺术家是谁？

阿希尔·戈尔基是20世纪40年代一个非常重要的连接欧洲和美国新绘画风格的人物。有些人甚至说，他是第一位抽象表现主义艺术家。戈尔基为逃避在祖国亚美尼亚所遭受的土耳其人的迫害，于1920年移居美国。他懂得如何模仿艺术家，尤其是抽象画家瓦西里·康定斯基和超现实主义艺术家若安·米罗。

纽约画派

20世纪40年代中期，一些在纽约及其周边地区工作的艺术家们产生了共同的想法，即通过艺术表达自己的强烈情感。这是他们对二战后世界的感受，以及艺术应该反映时代这一信念的产物。这是一个新的艺术运动的起点，将把纽约置于艺术世界的中心。

艺术观念的转向

20世纪40年代初，乡土主义艺术在纽约的艺术界中声望已减。人们把乡土主义看做是过去的艺术，而自由的抽象主义和超现实主义代表的则是现代艺术。然而，这时发生在欧洲和亚洲的一系列事件则是对艺术运动最有影响力的。美国没有被直接卷入早期的第二次世界大战，但通过像在二战中出售武器这样的方式，美国获得了利益。但是在1941年日本战机偷袭珍珠港的美国军舰后，美国就卷入了战争。成千上万的美国军人离开美国去欧洲和亚洲参战。美国公众那时看到的都是通过摄影师、电影工作者和新闻工作者传回国内的令人震惊的描述痛苦、死亡和破坏的画面。

二战后，纽约一些年轻艺术家认为应该寻求新的艺术方向了。这些艺术家包括杰克逊·波洛克、弗朗兹·克兰、罗伯特·马瑟韦尔、阿德·莱因哈特、马克·罗斯科、巴尼特·纽曼以及威廉·德·库宁。这些艺术家都相互认识，但他们没有在一起工作，也没有共同发起艺术运动。但他们都认为，世界变得比原子弹在日本投放后的战前更加可怕。

纽曼说：“战争掠夺了我们内心隐藏的恐

第二次世界大战末，人们首次看到原子弹惊人的力量及其破坏力。蘑菇状云团成为一个新时代的象征。

惧，因为只有当人们不知道悲剧的后果时，恐惧才存在。现在我们知道了期待的恐怖。”

纽约的艺术家们想要通过作品来直接表达自己对世界的看法。他们要像超现实主义艺术家那样释放其内心真正的、隐藏的情感。他们几乎都是纯粹的抽象主义艺术家，但是他们不喜欢蒙德里安那样深思熟虑的、毫无情感的几何抽象画家。他们欣赏能够体现创作者姿态的艺术作品。这些艺术家起初被统称为纽约画派，后来才被称为抽象表现主义艺术家。

波洛克说：“在我看来，现代画家不能以文艺复兴或任何过去的旧文化形式来表现他们所处的年代、所看到的飞机、原子弹或

罗伯特·马瑟韦尔1953年的作品《西班牙共和国的挽歌》，表达了自己对20世纪30年代西班牙内战的恐怖感受。画面前景中黑色的图形可能代表邪恶势力。背景色是西班牙国旗的颜色。

收音机。每个时代都有其独特的表现手法。”

表现主义

“抽象表现主义”这一术语部分是借由20世纪初盛行于欧洲的表现主义艺术运动的称谓发展而来的。文森特·凡·高、爱德华·蒙克和埃米尔·诺尔迪等画家开始扭曲和夸大作品主题，以提高对观众的情感影响。他们通常用粗犷的笔触和鲜艳的、非自然的色彩来创作。

统一性

早期的抽象主义艺术家曾希望找到能被每个人都理解的颜色和形状的通用语。例如，一位与蒙德里安同时代的艺术家说：“正方形对于我们就如十字架对于早期基督徒一样。”抽象表现主义艺术家们不相信统一语言的存在，但他们相信普遍情感的存在，如愤怒、悲伤和喜悦。他们希望通过艺术强有力的沟通把这些情感统一化。

感，在画布上将自己的作品发挥到极致。格林伯格认为罗斯科，特别是波洛克是当时最伟大的抽象表现主义的代表。

为什么选择纽约？

抽象表现主义源于纽约，是美国第一个国际知名的艺术运动。由于艺术家们都工作在纽约，该城市就成了现代艺术的交易中心。那里的许多富人，如古根海姆家族的人都会购买这些新的艺术品。新艺术画廊在展示巴勃罗·毕加索和费尔南德·莱热等知名画家的广受赞誉的昂贵的作品的同时，也开始展示新风格的绘画作品。其中由佩吉·古根海姆经营的一家新画廊，名叫“这个世纪的艺术”。

绘画的巅峰期

极具影响力的美国艺术批评家克莱门特·格林伯格认为，在现代社会中，真正的或先进的艺术越来越少得到公众的赞赏，他们主要对流行文化感兴趣。因此，先进艺术与日常生活脱节。顶级的艺术家绘画时通常不顾主题与情

抽象表现主义一词的传播

波洛克等抽象表现主义艺术家起初移居到纽约是因为它是美国的文化之都，在那里可以体验和接触到从美术到音乐各种不同形式的先锋文化。纽约过去是，现在仍然是美国的出版中心。《时代》等全国发行的报纸和杂志上都刊登有新艺术作品，新的艺术形式也出现在像《时尚》这样的主流杂志上，后者在杰克逊·波洛克的绘画前印着模特们的照片。

艺术院校

20世纪30到40年代，许多私人艺术学校在纽约创办。有些是由亲身接触过亨利·马蒂斯等艺术家的欧洲画家们创立的。杰克逊·波洛克曾就读于汉斯·霍夫曼的艺术学校。格林伯格把霍夫曼描述成是“这个时代最重要的艺术老师”。他所教授的是把表现主义和抽象主义艺术相结合的强调浓烈色彩的艺术风格。

作品《夏》(1960)显示了汉斯·霍夫曼是怎样将抽象艺术的几何形状和有表现力的颜料痕迹相结合的。这种方法启发了许多年轻的抽象表现主义艺术家。

威廉·德·库宁的《抽象》(1949)使用生物形态的绘画，这是抽象表现主义最初的典型代表作。

物、物体和风景。你能看到上述德·库宁作品中浮动的人体，甚至一张脸吗？

早期的抽象表现主义

在纽约起步的抽象表现主义可分为两大阶段。第一阶段是20世纪40年代中期，艺术家威廉·德·库宁、阿希尔·戈尔基，甚至还有杰克逊·波洛克等，在画布上绘制生物形态的图形。生物形态图形是非真实的，看起来几乎接近自然，好像是从自然中发展和成长起来的。这些自由的、非几何曲线的形状往往暗含人

后期的抽象表现主义

抽象表现主义的第二阶段贯穿整个20世纪50年代，并分为两种截然不同的风格。一些画家，如波洛克和德·库宁，在画布上滴洒颜料来抒发自己的情感。他们更加关注的是绘画这一行为，并不太关心揭示绘画的主题。这些作品通常被称为行动绘画。许多人认为这类作品是抽象表现主义的典型代表作。

亲自试试

生物形态化

收集三片边缘形状和曲线都不同的叶子。你可以在互联网上搜索图片并打印下来或从杂志上剪切，或拍照或沿着落叶的边缘描画下来也可以。把图片剪成条状，混杂起来，然后随机地把它们粘贴在一张纸上。这样你的新作品中就包含生物形态，但不是真正的叶子形状。

然而，其他的艺术家如马克·罗斯科和巴尼特·纽曼，则在创作中追求单一、厚重的色彩效果。这类抽象表现主义作品通常被称为色域绘画。

其他行动画家

抽象表现主义在美国盛行的同时，类似的艺术运动在欧洲和亚洲也得到发展。“滴色派”（Tachism）一词源于巴黎，是从法语的“污点”或“斑点”演变而来的。滴色派艺术家们如汉斯·哈通、让·迪比费和尼古拉·德·斯塔等通过在画布上泼、滴、洒颜料来作画。日本的“具体派”（Gutai）一词源于日本，艺术家有吉原二郎和村上三郎。三郎以他在画纸上滚动墨水染色球绘画著称。“滴色派”和“具体派”并未直接影响抽象表现主义，但这三种艺术流派都是对战前抽象主义艺术的反映。

行动派画家

1952年艺术评论家哈罗德·罗森堡在一篇标题为《美国的行动画家》——有关抽象表现主义者的文章中使用了术语“行动派画家”。在文章中他写道：“在某一特定时期，画布开始成为美国画家展示自己才华的舞台……画布上表现的不是图像本身，而是一个行动过程。”

行动绘画

杰克逊·波洛克将空白画布平铺在地板上，采用把颜料滴溅在画布上的画法作画。他可以控制颜料的泼洒来展现自己的一举一动以及创作时的感受。这就是行动画派。其他行动派画家，如弗朗兹·克兰和阿道夫·戈特利布，与波洛克使用颜料的方式不同，但都把绘画时的动作看成画作的重要组成部分。

脱离画架

数百年来，人们形成了一种相当标准的在画布上绘画的方式。艺术家们制作一个长方形木框把画布铺于其中，用钉子把画布钉紧，以

确保绘画时画布是平的，然后把画架支起来作画。他们通常会在画布上涂上一薄层底漆。底漆晾干后，可以防止昂贵的颜料渗入画布。

在画架上钉好涂有底漆的画布，画家便可以开始在上面设计草图。然后在调色板上调色，用刷子绘制出自己喜欢的色彩。

1946年至1947年间，波洛克在寻找新的艺术方向时，形成了自己独特的绘画风格。他选择了脱离画架创作，而是在未平铺也未涂底漆的大幅画布上作画。他偶尔会将一些木板钉在自己画室的地板上创作。他在水平面上作画，取代了以往垂直方向的作画风格。这一举措意味着作画时可以在画布周围走动，随意泼洒颜料，还可以在创作时从不同角度审视自己的作品。

波洛克所受的影响

波洛克新绘画风格的形成受到了一些影响的启发。20世纪30年代，在与墨西哥的壁画画家戴维·西凯罗斯等一起习画的时候，他曾接触过在画架上泼洒的技巧，了解其产生的效果。然而，对波洛克影响最大的还是纳瓦霍等美国土著人的沙画。孩提时，他就在自己的故居亚利桑州看到过这些土著居民的绘画。但这些图案只有在人们患病时举行的仪式上才会看到。巫医会小心翼翼地将不同颜色的沙子撒在地上或布料上。据说沙状物里含有能使患者复原的灵魂。