

西方艺术史论名著

现代艺术 大师论艺术

MODERN ARTISTS ON ART

[西] 毕加索 等 著
常宁生 编译

现代艺术 大师论艺术

MODERN
ARTISTS ON ART

[西] 毕加索 等 著
常宁生 编译

图书在版编目(CIP)数据

现代艺术大师论艺术/[西]毕加索等著;常宁生编译.

北京:中国人民大学出版社,2003

(朗朗书房·西方艺术史论名著)

ISBN 978-7-300-04893-2

I. 现…

II. ①毕…②常…

III. 艺术理论—文集

IV. J0—53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 066232 号

西方艺术史论名著

现代艺术大师论艺术

[西]毕加索 等 著

常宁生 编译

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号 邮政编码 100080

电 话 发行热线:010—51502012

编辑热线:010—51502017

网 址 <http://www.longlongbook.com>(朗朗书房网)

<http://www.crup.com.cn>(人大出版社网)

经 销 新华书店

印 刷 北京佳信达艺术印刷有限公司

开 本 160 mm×230 mm 16 开本

印 张 17 插页 42

印 次 2010 年 2 月第 1 次印刷

字 数 170 000

定 价 35.80 元

前　　言

20世纪已成为历史。发生于20世纪上半叶的西方现代艺术诸流派和运动也已成为艺术进程的一个重要阶段和组成部分而被载入艺术史。正如美国艺术理论家哈罗德·罗森伯格所言，它已成为一种“新的传统”(a new tradition)。70年代后西方艺术进入了一个所谓后现代阶段，后现代艺术家对早期现代主义艺术思潮的继承、反驳和超越都是建立在对现代主义的哲学思考的基础之上的。今天，在学术界不断反思20世纪前卫艺术的本质，并提出“前卫艺术的终结”和“艺术史的终结”时，重新审视20世纪早期现代主义艺术家的理论与实践，无疑对我们理解和认识现代与后现代艺术的关系具有重要的意义。

20世纪上半叶的西方现代主义发展虽然流派众多、变化不断，但从艺术风格上来看，其基本走向大致可以分为三个主要的方向：由凡·高的绘画风格引导出的表现主义方向，其中包括野兽派、德国表现派、桥社和青骑士；由塞尚的理论和实践引导出的结构主义方向，其中包括立体派、未来派、纯粹主义、俄国构成派和至上主义，以及荷兰的风格派；由高更的原始主义和象征主义引发，并受弗洛伊德潜意识和精神分析理论影响的形而上画派和超现实主义画派。此外，出于对第一次世界大战厌恶和对传统美学观的反叛而出现的达达主义艺术，也是早期现代主义的一个值得注意的艺术现象。

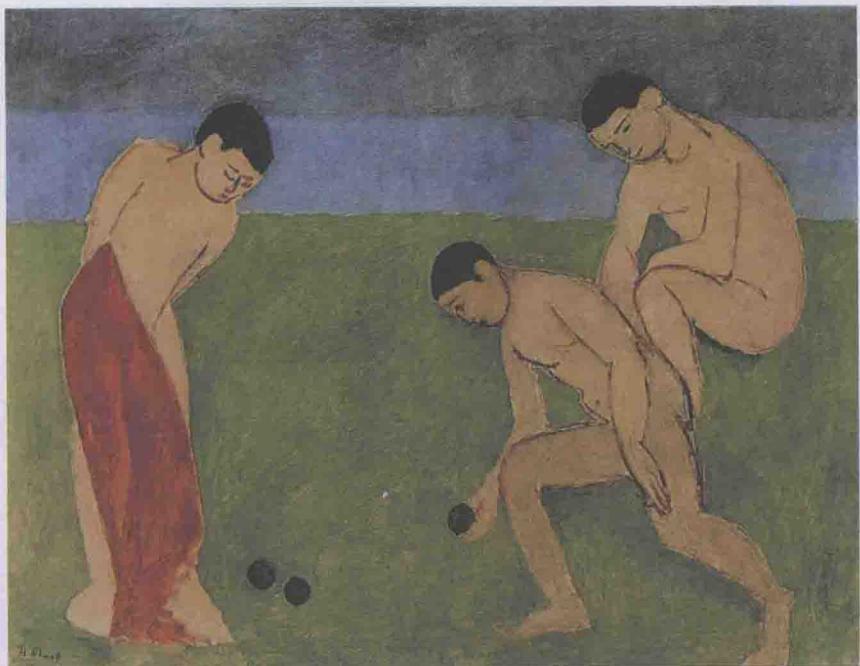
本书正是根据这些基本的发展方向和风格特征，选编了20世纪上半叶15位重要的现代主义艺术大师所撰写的20篇具有代表性的论文。其中包括野兽派画家马蒂斯；立体主义画家毕加索、格莱兹和梅青格尔；未

来主义雕塑家波丘尼；抽象派画家康定斯基和克利；形而上画派画家德·契里柯；纯粹主义画家和建筑家勒·柯布西埃和奥尚方；至上主义画家马列维奇；构成主义画家嘉博、蒙德里安；表现主义画家贝克曼；超现实主义画家达利；达达主义艺术家杜尚以及雕塑家亨利·摩尔等人关于现代艺术的论述。现代艺术大师们在这些论文中，集中阐述了他们各自在艺术创作上的思考和见解。从中我们可以清楚地看到他们的现代艺术观念，以及这些观念的来源、形成和发展的过程。

选择和确定这些论文的基本原则非常简单。首先，根据一些公认准则，这些著名的艺术家都是现代艺术主要流派和运动的开拓者和领导人物。他们的艺术实践和理论思想在很大程度上对现代艺术产生了巨大的影响，因而具有被普遍承认的历史意义和文献价值。由于这些论文的原始性和文献价值，将它们翻译介绍给我国读者，对于认识和研究西方现代艺术家的艺术思想和艺术创作，无疑是非常有益的。本书所选的论文大多是从欧美经典文本和最新理论文集直接译成中文的，这些著作主要有美国罗伯特·赫伯特编《现代艺术家论艺术》、赫舍尔·奇普编著《欧美现代艺术理论》、杰克·弗拉姆编《马蒂斯论艺术》、萨尔瓦多·达利《一个天才的日记：我的秘密生活》和康定斯基的《论艺术中的精神》等。编者在每一篇论文之前对这位作者的生平、艺术创作与艺术思想作了一个简要的介绍，以使读者在阅读这些经典文章时能够了解基本的历史框架和学术背景。

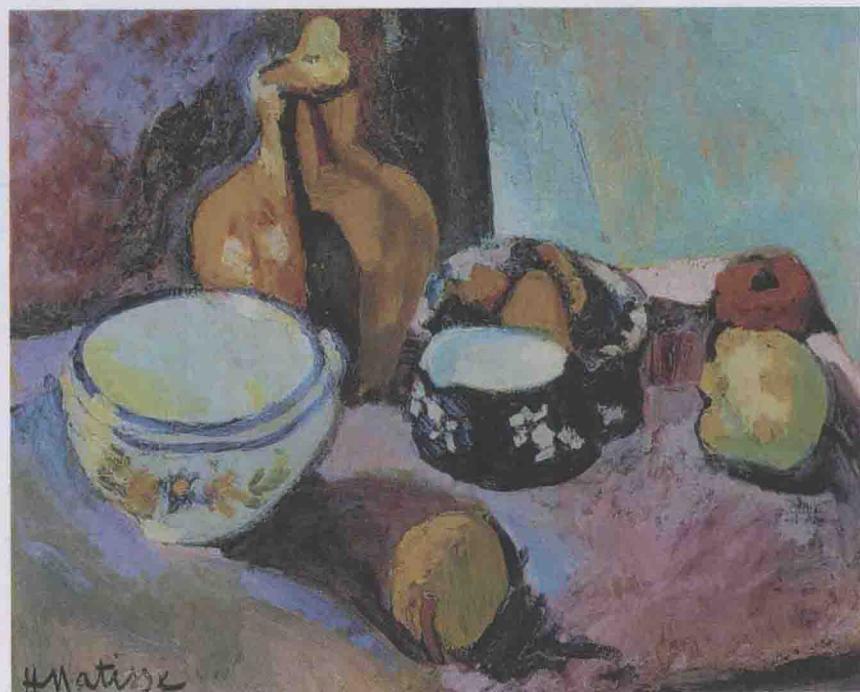
常宁生

2003年5月

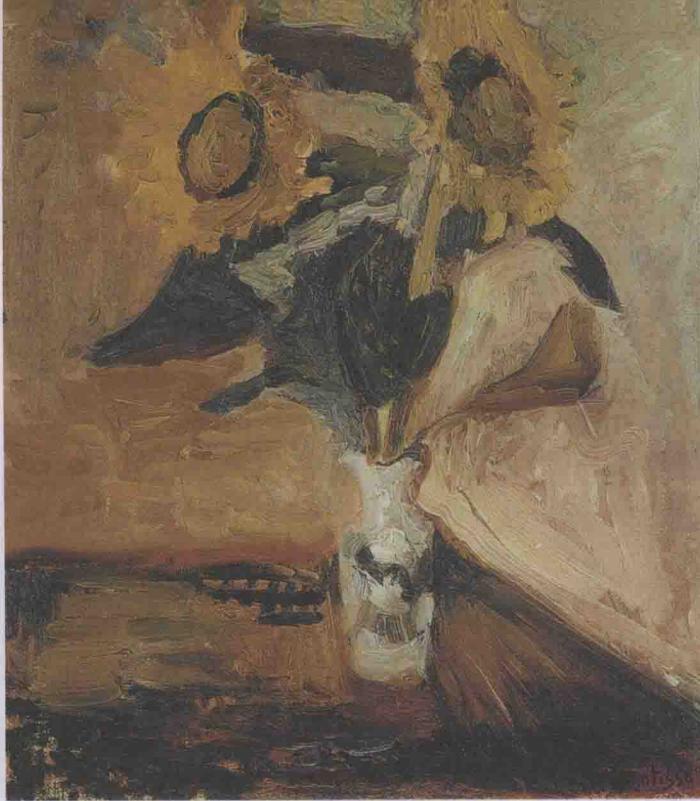
玩球 亨利·马蒂斯 油画 1

器皿和水果 亨利·马蒂斯 油画 2

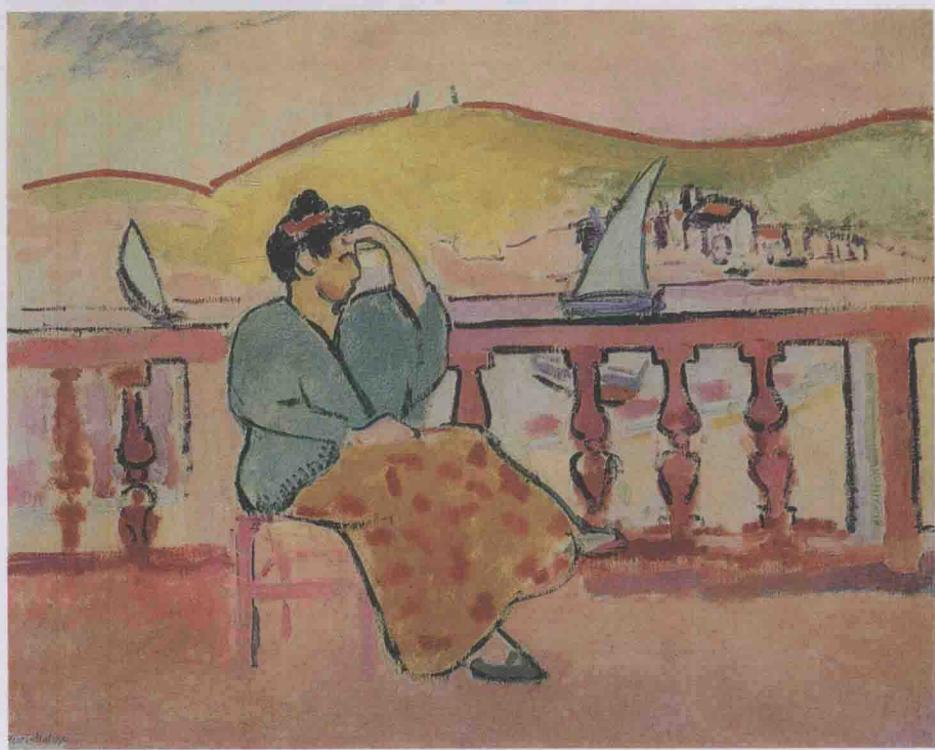
3

花瓶中的向日葵
亨利·马蒂斯
油画

4

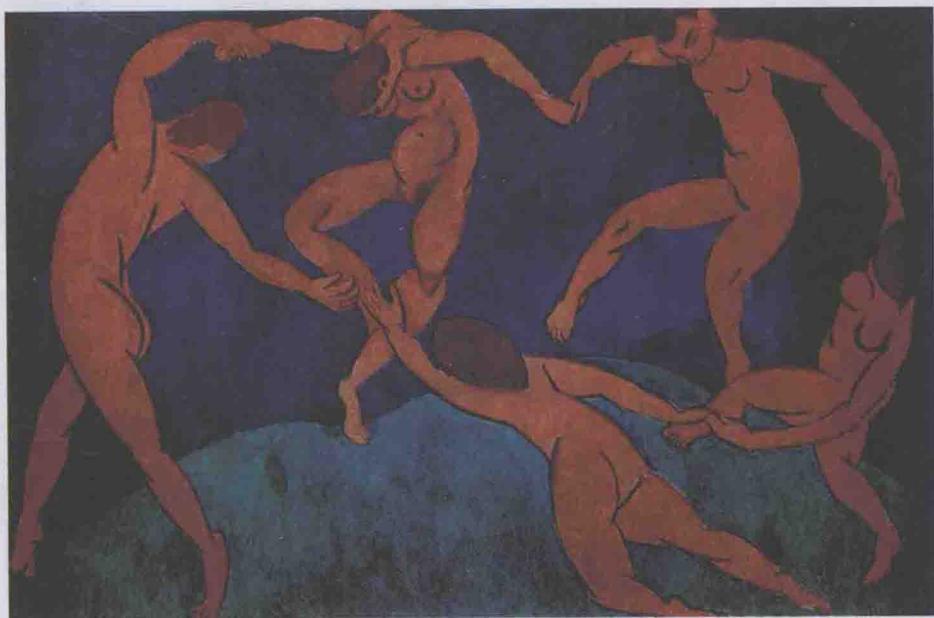
凉台上的女人
亨利·马蒂斯
油画

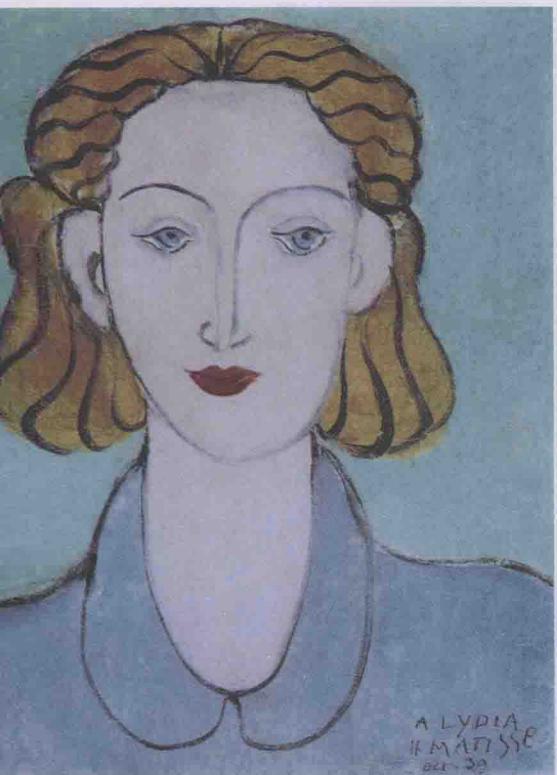
科利乌尔景色 亨利·马蒂斯 油画 $59.5\text{cm} \times 73\text{cm}$ 1905年 5

舞蹈 亨利·马蒂斯 油画 $260\text{cm} \times 391\text{cm}$ 1909—1910年 6

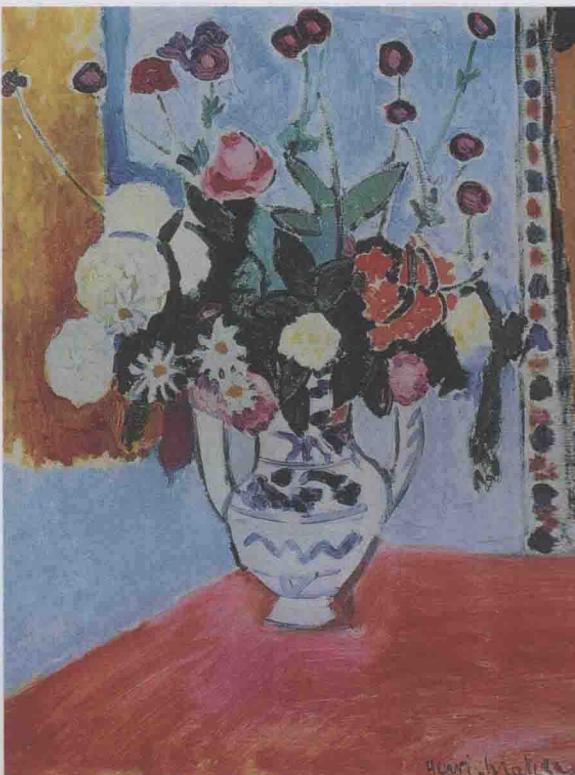

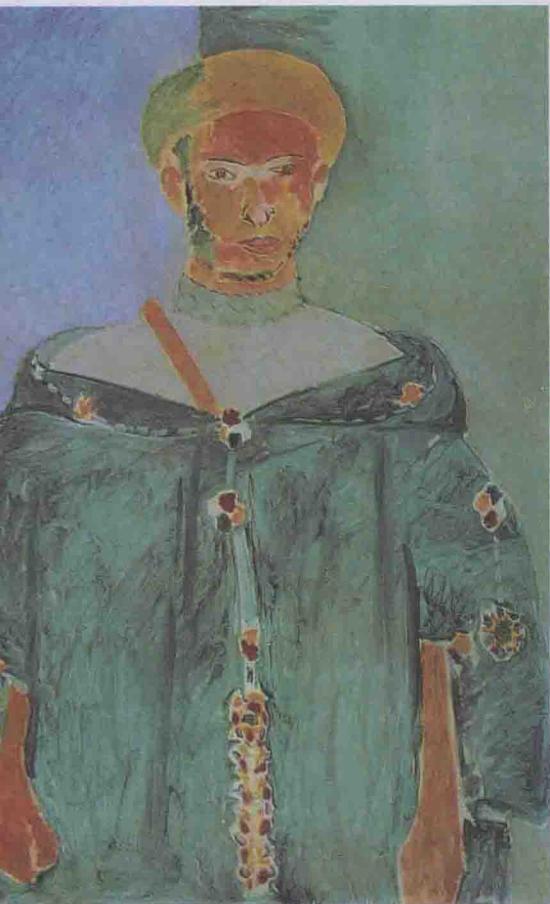
7 绿色中的女人 亨利·马蒂斯 油画 65cm × 54cm 1909年

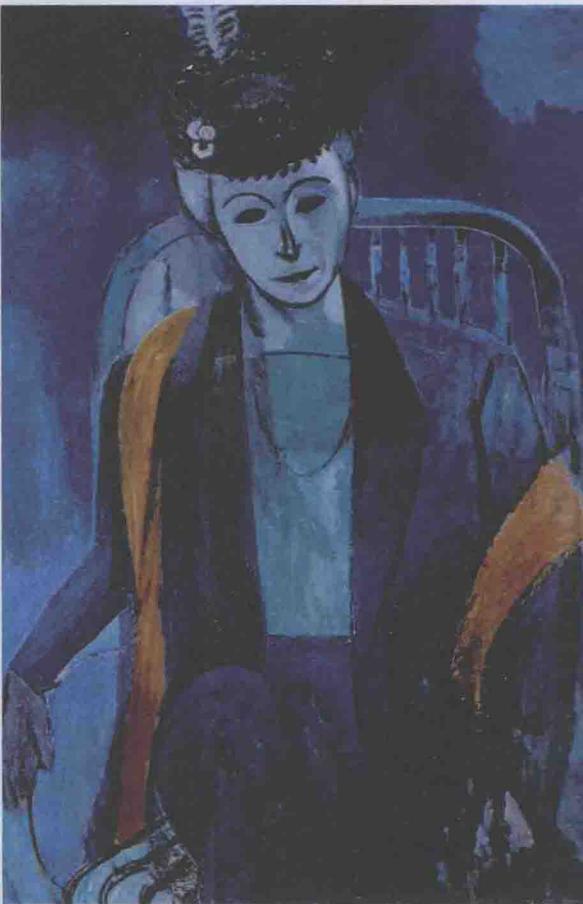
8 穿蓝色工作服的年轻女子
亨利·马蒂斯 油画

9 花束 亨利·马蒂斯 油画

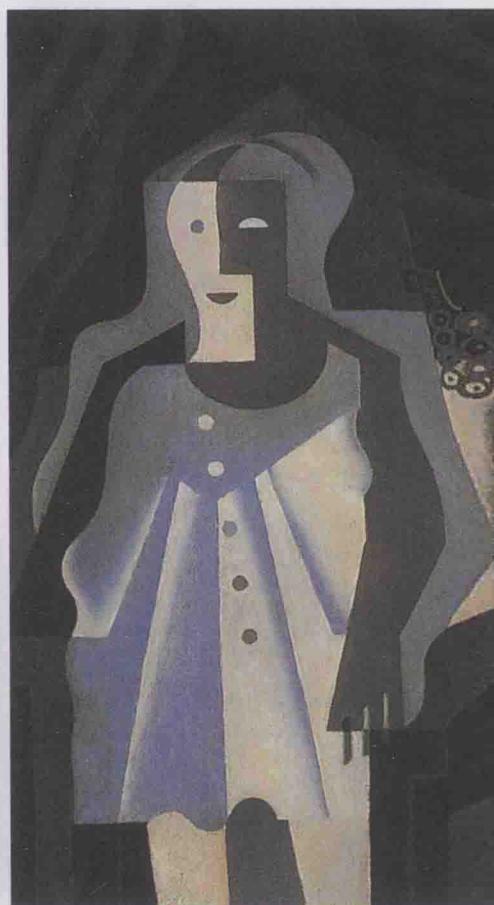
10 站着的穿绿衣服的摩洛哥人
亨利·马蒂斯 油画

11 画家妻子肖像 亨利·马蒂斯 油画
145cm × 97cm 1913年

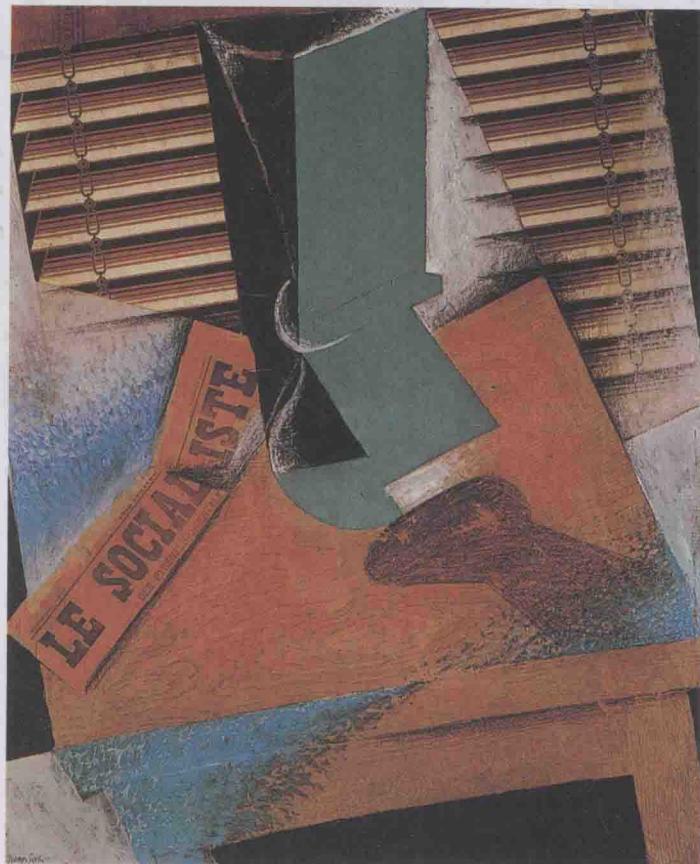
12 瓶与果盘 格莱兹 油画 1919年

13 丑角 格莱兹 油画 1913年

14 | 15
16

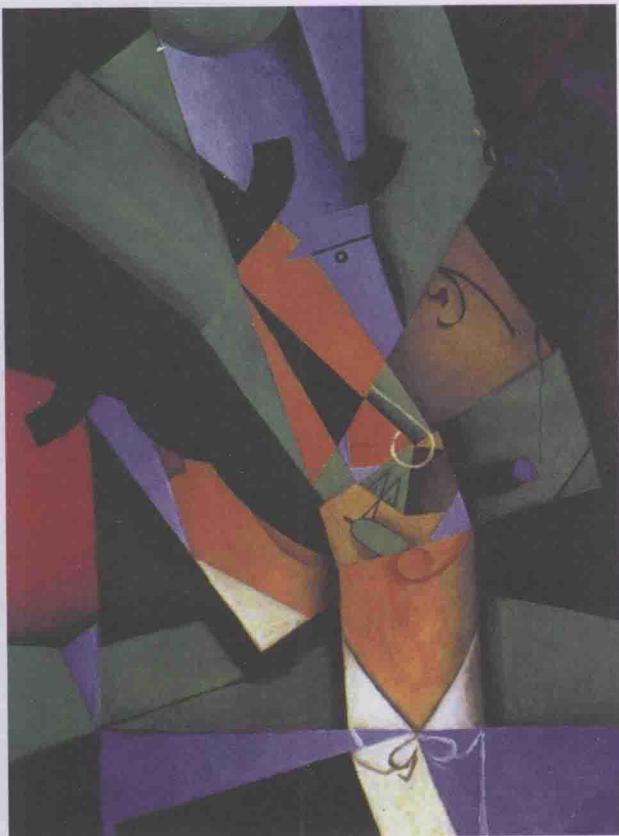
14
三张扑克牌
格莱兹 油画
65.5cm × 46cm
1913年

15
毕加索颂
格莱兹 油画
74.3cm × 93.3cm
1912年

16
百叶窗
格莱兹 油画
92cm × 72.5cm
1914年

17

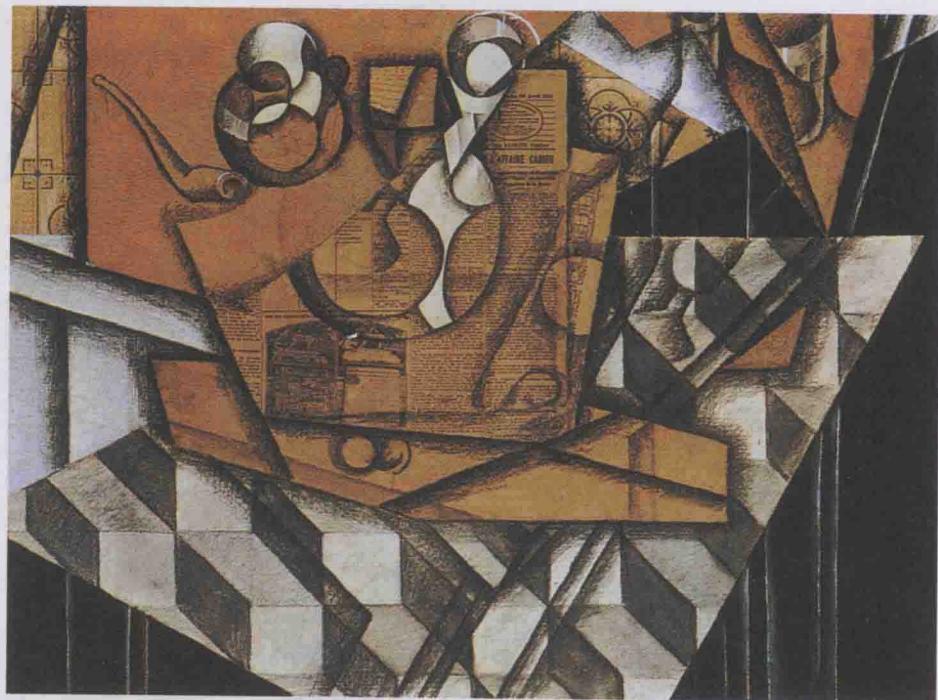
吸烟的人
格莱兹 油画
1913年

18

勒·卡尼高
格莱兹 油画
65cm × 100cm
1921年

19

茶杯 格莱兹
油画 $65\text{cm} \times 92\text{cm}$
1914年

20

静物 格莱兹
油画 $54.5\text{cm} \times 46\text{cm}$
1912年

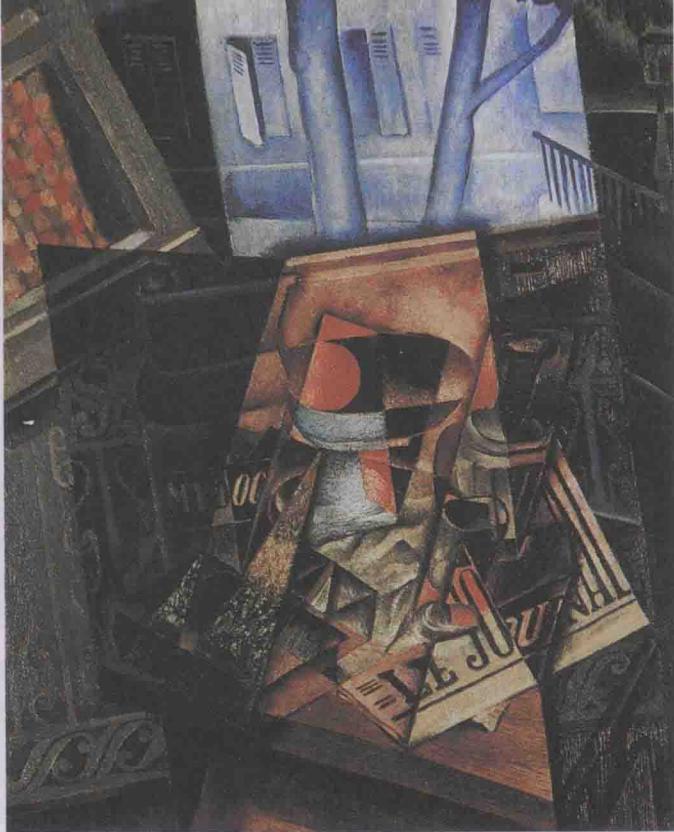
21

开着的窗前之静物

格莱兹 油画

116.5cm × 89cm

1915年

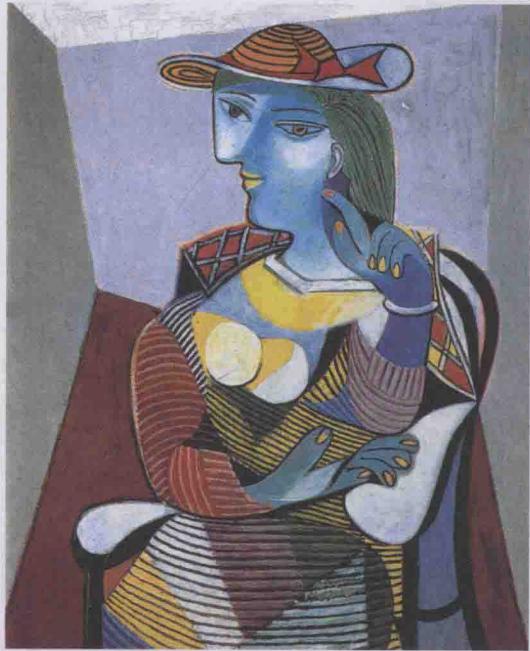
22

桌上静物 格莱兹

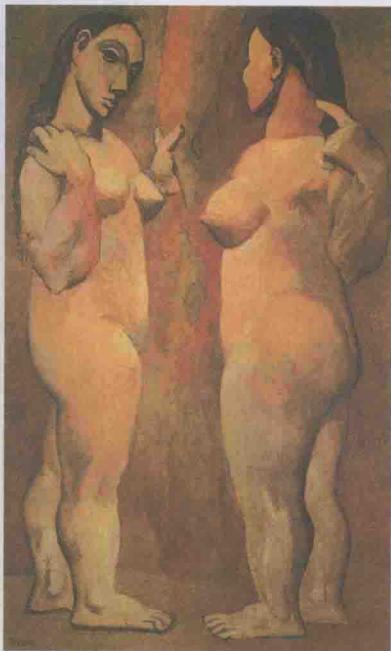
油画 77.5cm × 58.7cm

1914年

23 坐着的玛丽·德瑞莎 毕加索 油画

24 两个裸女 毕加索 油画 1906年

25 有酒瓶的静物 毕加索 油画 1909年

26 桌面上有面包和果盘的静物
毕加索 油画 1909年

