

---

# 新艺术的实验

西方现代艺术

---

- 西方现代艺术笼统地说是指西方自19世纪末以来的艺术，它在艺术理念、艺术标准、创作方法、语言形式等方面都几乎形成了一个与传统完全不同的新艺术体系，人们一般称之为现代艺术或现代主义艺术，但由于其中又存在着许多糟粕或不成熟的东西，所以一些理论家，如英国的贡布里希，就称它是一种实验艺术，或新艺术的实验。

# 一、西方艺术是怎样向现代转化的？ 其动力是什么？

- 艺术上一个关节点：
- 就是否定古典主义的客观主义自然反映论，而提倡艺术家的主观表现，这样就带出了西方现代艺术的本质特性---个人主义与形式主义的汇合，----西方各种现代艺术流派由此而产生。

- 促成向现代转化的动力源：
- 1. 摄影的发明----可视为西方艺术转变的内部原因。
- 2. 现代大工业的发展----这是西方艺术向现代转化的外部原因。
- 3. 宗教的衰落----现代社会的飞速发展使人们的情感依托远离宗教。
- 4. 哲学的影响----从19世纪哲学家极力提倡个人意识和精神的重要价值，反对以往的工具理性思想，使人们从深层上看到了社会转型的必然。

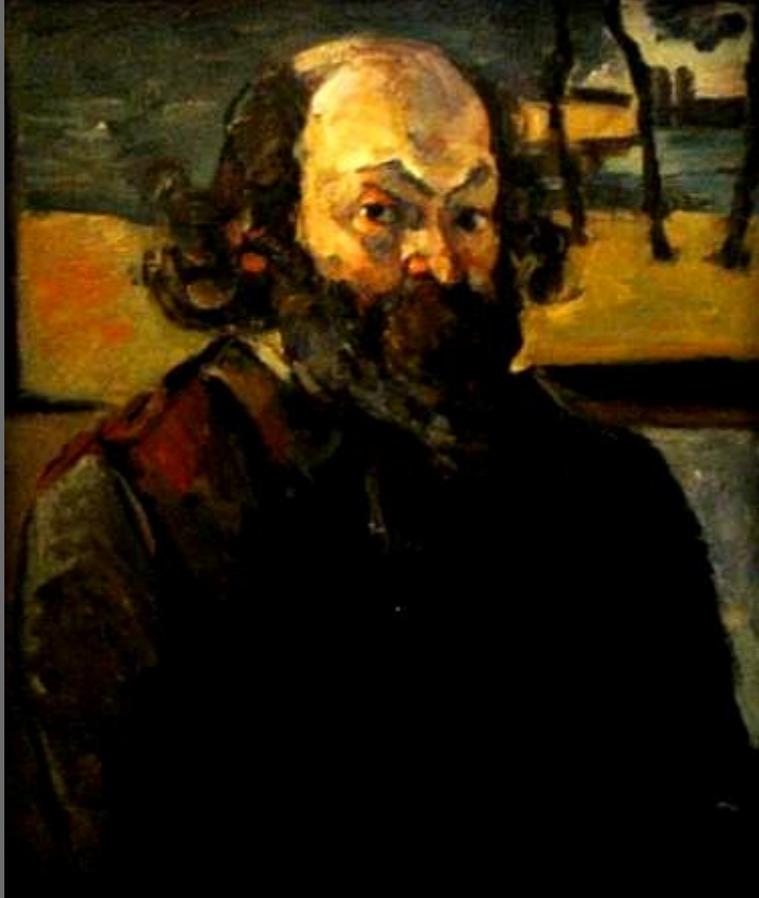
# 埃菲尔铁塔



埃菲尔铁塔是1887年1月26日动工，1889年5月15日开放的，距今已有100多年的历史了。

埃菲尔铁塔占地一公顷，耸立在巴黎市区赛纳河畔的战神广场上。除了四个脚是用钢筋水泥铸造之外，全身都用钢铁构件组成，塔身高达320多米，总重量7000吨。塔分三层，除了第三层平台没有缝隙外，其他部分全是透空的。从塔座到塔顶共有1711级阶梯，现已安装电梯，故十分方便。每一层都设有酒吧和饭馆，供游客在此小憩，领略独具风采的巴黎市区全景：每逢晴空万里，这里可以看到远达70公里之内的景色。

# 保罗·塞尚 (1839—1906)



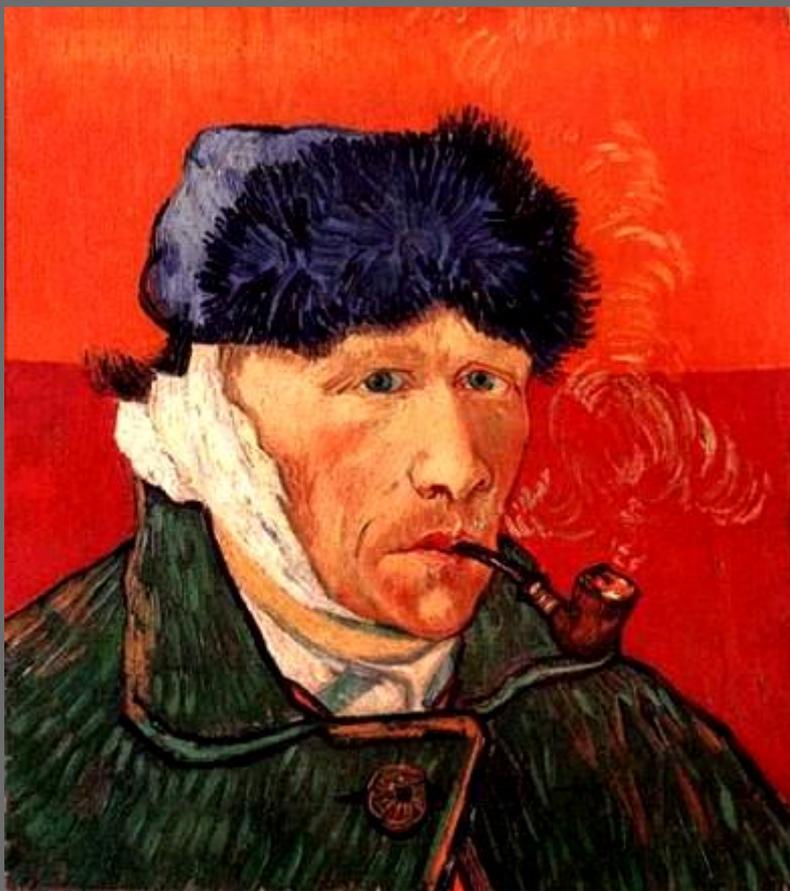
- 保罗·塞尚 (Paul Cézanne, 1839—1906)，后印象主义的代表画家，出生于法国南部城市埃克斯—普罗旺斯。其父是一位富有的银行家，曾一心想把儿子培养成律师。然而塞尚却对法律不感兴趣，而特别醉心于绘画。1862年，23岁的塞尚终于冲破家庭阻挠，来到巴黎专攻绘画。他经好友左拉介绍，结识了马奈、毕沙罗等印象主义画家，并多次参加印象主义画展。后来，他由于不满于印象主义的艺术追求，而与印象主义者分道扬镳，从此专心于自己的艺术探索，并在绘画上取得巨大成就，成为西方现代美术史上一位卓越的、划时代的画家。

# 大浴女（油画，1900---1905年）塞尚（法国）

---



# 凡·高（1853—1890）



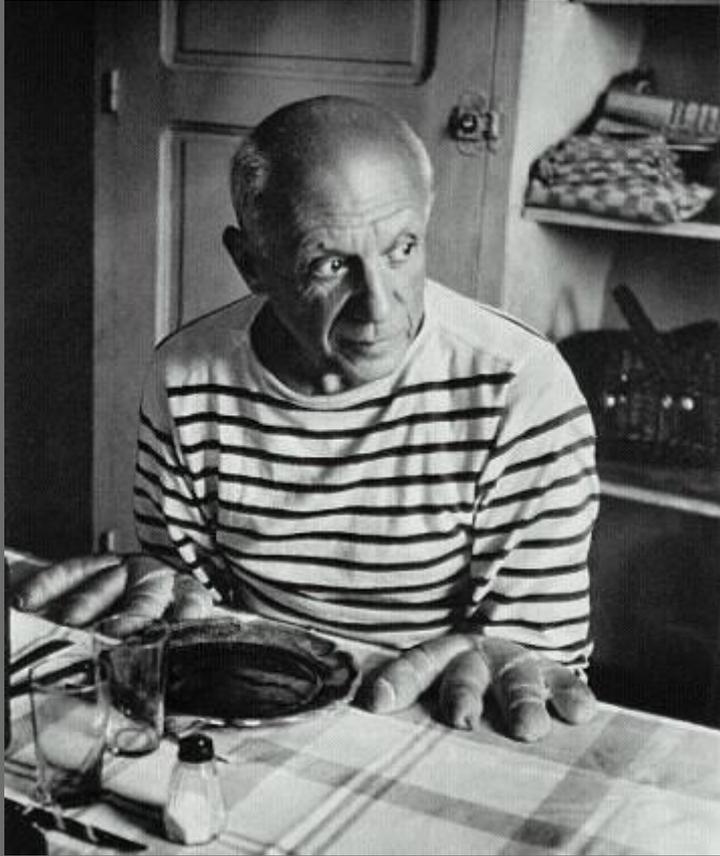
- 凡·高（Vincent van Gogh, 1853—1890）生于荷兰乡村的一个新教牧师家庭，他早年做过职员和商行经纪人，还当过矿区的传教士。他充满幻想、爱走极端，在生活中屡遭挫折和失败，最后投身于绘画，决心“在绘画中与自己苦斗”。他早期画风写实，受到荷兰传统绘画及法国写实主义画派的影响。

# 凡·高（1853—1890）

---

- 1886年，他来到巴黎，结识了印象派和新印象派画家，并接触到日本浮世绘的作品。视野的扩展使其画风巨变，他的画，开始由早期的沉闷、昏暗，而变得简洁、明亮和色彩强烈。而当他1888年来到法国南部小镇阿尔的时候，则已经摆脱印象派及新印象派的影响，走到了与之背道而驰的境地。在阿尔，凡·高想要组织一个画家社团。1888年，高更应邀前往。但由于二人性格的冲突和观念的分歧，合作很快便告失败。此后，凡·高的疯病（有人记载是“癫痫病”）时常发作，但神志清醒时他仍然坚持作画。1890年7月，他在精神错乱中开枪自杀，年仅37岁。
-

# 毕加索 (1881—1973)



- “你自己就是个太阳，你腹中有着千道光芒。除此外则别无所有。”毕加索对埃·泰蕾阿德所说的这句话正是他自己的写照。
- 与一生穷困潦倒的凡·高不同，毕加索的一生辉煌之至。他的作品总计近37000件，包括油画1885幅、素描7089幅、版画20000幅、平版画6121幅，全世界前10名最高拍卖价的画作里面，毕加索的作品就占据4幅。他是有史以来第一个活着亲眼看到自己的作品被收藏进卢浮宫的画家，他的耀眼光芒至今没有衰退。

# 《亚威农少女》

这幅不可思议的巨幅油画不仅成为毕加索个人艺术历程中的重大转折，而且也是西方现代艺术史上的一次革命性突破，它引发了立体主义运动的诞生。《亚威农少女》始作于1906年，1907年完成，其间曾多次修改。画中五个裸女和一组静物，组成了富于形式意味的构图。画家们也常常有意识地不以标题来说明作品的内容。该画原先的构思是以性病的讽喻为题，取名《罪恶的报酬》。这在最初的草图上一目了然，草图上有一男子手捧骷髅，让人联想到一句古老的西班牙谚语：“凡事皆是虚空。”然而在正式的创作过程中，这些寓意的细节都被画家一一去除了。其最终的震撼力，并不是来自任何文学性的描述，而是来自它那绘画语言的感人力量。

# 《亚威农少女》

---

这幅画可谓是第一件立体主义的作品。画面左边的三个裸女形象显然是古典型人体的生硬变形，而右边两个裸女那粗野、异常的面容及体态，则充满了原始艺术的野性特质。野兽派画家发现了非洲及大洋洲雕刻的原始魅力，并将它们介绍给毕加索。然而用原始艺术来摧毁古典审美的是毕加索，而不是野兽派画家。在这幅画上不仅是比例，就连人体有机的完整性和延续性都遭到了否定。因而这幅画“恰似一地打碎了的玻璃”。在这里，毕加索破坏了许多规则，甚至可以说是所有的规则。无论是形象还是背景，都被分解为带角的几何块面。它们由于被衬上阴影而具有了某种三度空间的感觉。我们并不总能确定它们是凹进去还是凸出来；它们看起来有的像实体的块面，有的则像是透明体的碎片。这些非同寻常的块面，使画面具有了某种完整性与连续性。

---

# 《亚威农少女》



实际上《亚威农少女》是一个独立的绘画结构。它所关照的是它自身的形、色构成的世界，并不体现外在的自然。它完全脱离于塞尚那些描绘浴女的纪念碑式作品，并以某种不同于自然秩序的秩序组建了一个纯绘画性的结构。

# 亨利·马蒂斯 (1869-1954)

20世纪最伟大的善于运用色彩的画家，野兽派的代表人物。生于法国卡德市粮食商人家庭。早年学法律，后因病开始学画。1895年进巴黎美术学院，跟随画家莫罗学习，之后受后期印象派的影响，并吸取东方艺术及非洲艺术的表现方法，形式“综合的单纯化”画风，提出“纯粹绘画”的主张。1906年后的作品，造型夸张，多用单纯的线描和色块的组合，形成装饰感的画风，追求装饰和形式感，是马蒂斯艺术的本质。他也是一位出色的雕塑家，他是现代派雕塑的先驱者之一，其雕塑作品追求简洁、结实的风格。



# 风景（油画，1905年）马蒂斯（法国）

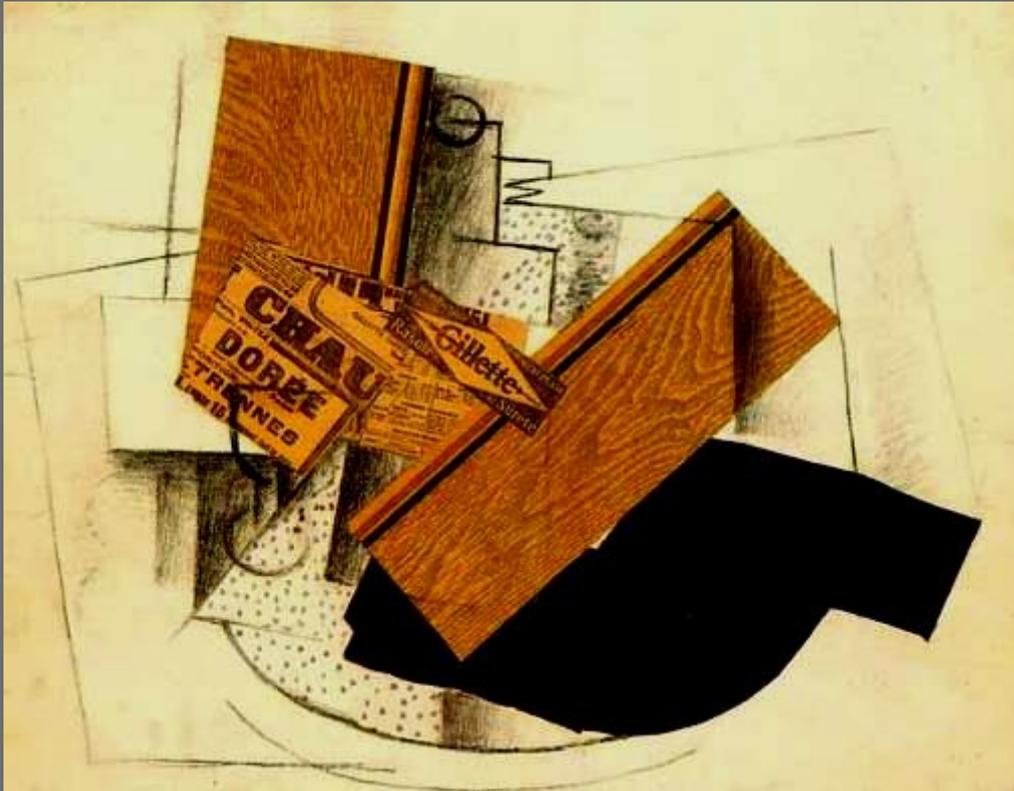


## 二、西方现代主义艺术的主要特征 是什么？

- 西方现代主义艺术的特征：
- 1.哲学化----这里表明西方现代艺术与现实不再发生直接的关系，而表现出艺术自身的独立。
- 2.理论化----哲学化与理论化不是一个概念，尽管它们之间有联系。
- 3.形式主义----即强调美术形式的独立性，通过形式的极端化和绝对化而提倡美术自身的独立性。
- 4.创新意识----可以说创新是任何艺术的本质，但西方现代主义艺术却把创新本身视为艺术的唯一主题。

# 勃拉克 (1882---1963年) 法国

---



# 列斯塔格的房子（油画，1906年）勃拉克（法国）

- 解读p76
- 一个被称为立体主义的新的艺术流派宣告产生。



列斯塔格的房子照片



# 我自己---肖像风景（油画，1890年）卢梭（法国）

- 这里的《我自己——肖像风景》一画是卢梭开始走向成熟时期的作品。他把自已画成一个艺术家的样子，高高地站立在风景之中（但这不是一个具体的风景，而是一个抽象的风景，是卢梭对他心目中的风景的综合，这也是他成熟期所有作品的特点），这似乎表现了卢梭对他的艺术和未来的憧憬、向往和想象。辽阔的天空增强了这种憧憬和想象的空间。



# 未来主义

- 未来主义（Futurism）首先是一场文学运动，它最初由意大利诗人马里内蒂（Filippo Tommaso Marinetti, 1878—1944）一手炮制。在1909年2月20日的《费加罗日报》上，马里内蒂以浮夸煽情的文辞推出了“未来主义宣言”，号召扫荡一切传统艺术、创建能与机器时代的生活节奏相合拍的全新艺术形式。未来主义自此诞生，并迅速由文学界蔓延渗透至美术、音乐、戏剧、电影、摄影等各个领域。在一连串形形色色的宣言、声明的强力扶持下，它一度声势喧赫、影响深广。

- 未来主义热情讴歌的是现代机器、科技甚至战争和暴力。他们迷恋运动和速度，要求“摧毁所有的博物馆、图书馆和科学院”，割断历史以白手起家，创造全新的艺术。在他们看来，“这个世界由于一种新的美感变得更加光辉壮丽了，这种美是速度的美。……如机关枪一样风驰电掣的汽车，比带翅膀的萨莫色雷斯的胜利女神像更美。”如何把这种文字描述的画面展示在画布上，使之成为一种真正的视觉形式——绘画呢？这是聚集在马里内蒂周围的那些画家们所努力探寻的。未来主义画派的中坚力量是五位意大利人：波丘尼、卡拉、巴拉、塞韦里尼、鲁索罗。1910年2月11日，《未来主义画家宣言》发表，并于3月3日在都灵的一家剧院公开宣布。4月11日，《未来主义绘画技法宣言》再度出炉。这五位画家都在宣言上签了名，展示他们跃跃欲试的抱负。1912年2月，在巴黎颇有名气的伯恩海姆——让画廊举办了首次未来主义画展，这意味着未来主义画派正式确立。随后，在伦敦、柏林、布鲁塞尔、维也纳、芝加哥、阿姆斯特丹、海牙、墨尼黑等地相继举办了多次未来派画展。如此，未来派逐渐走出国门而成为世界现代主义运动的重要组成部分。

# 贾科莫巴拉（1871—1958）

---

- 贾科莫巴拉（CiacomoBalla，1871—1958）是意大利油画家、雕刻家和工艺设计师，未来画派的重要人物。他生于都灵，曾求学于都灵阿尔贝蒂诺学院。在其艺术生涯中，1900年的巴黎之行是重要一页。在那儿，他被新印象主义所感动，对光和色产生极大兴趣。回到罗马以后，他成为意大利新印象主义的领导式人物，收波丘尼和塞韦里尼为弟子，向他们传授点彩技法。后在学生的影响下，他走进了未来主义的圈子，一变自己的学院式画风而全力进行新的绘画实验，成为未来画派的重要力量。
-



被拴住的  
狗的动态

布油画  
88.9厘米x  
115.6厘米  
巴拉  
1912年  
纽约现代艺  
术馆藏。

# 翁贝特·波菊尼（1882—1916）

- 波菊尼往往先提出各种理论，然后再努力把理论变为视觉形象。作于1910—1911年的《骚动的城市》正是其理论在绘画上的反映。在这幅画中，他追求“劳动、光线和运动的伟大综合”。画面前景是一匹巨大的红色奔马，它充满活力，扬蹄前进。在它前面，扭曲的人物如纸牌般纷纷倒下。背景是正在兴起的工业建设。在这里，象征的寓意非常明确：巨马暗指了未来主义者所迷恋的现代工业文明，它正以势不可挡之态迅猛发展，而人群则暗示了劳动的活力。画面以鲜艳的高纯度颜色、闪烁刺目的光线、强烈夸张的动态以及旋转跳跃的笔触表达了未来主义者的信条：对速度、运动、强力和工业的崇拜。波丘尼曾说，“古旧的墙壁和宫殿令我作呕。我希望新事物，富于含意的事物，强有力的事物。”这幅画正是他所希望的新事物的反映，是对沸腾的现代生活的注解。从画面渗透出的动感和节奏中，我们感受到了波丘尼的发明——“线条——力量，也就是指一切物体借以对光线和阴影作出反应，并产生出外形力量和色彩力量的能量。”

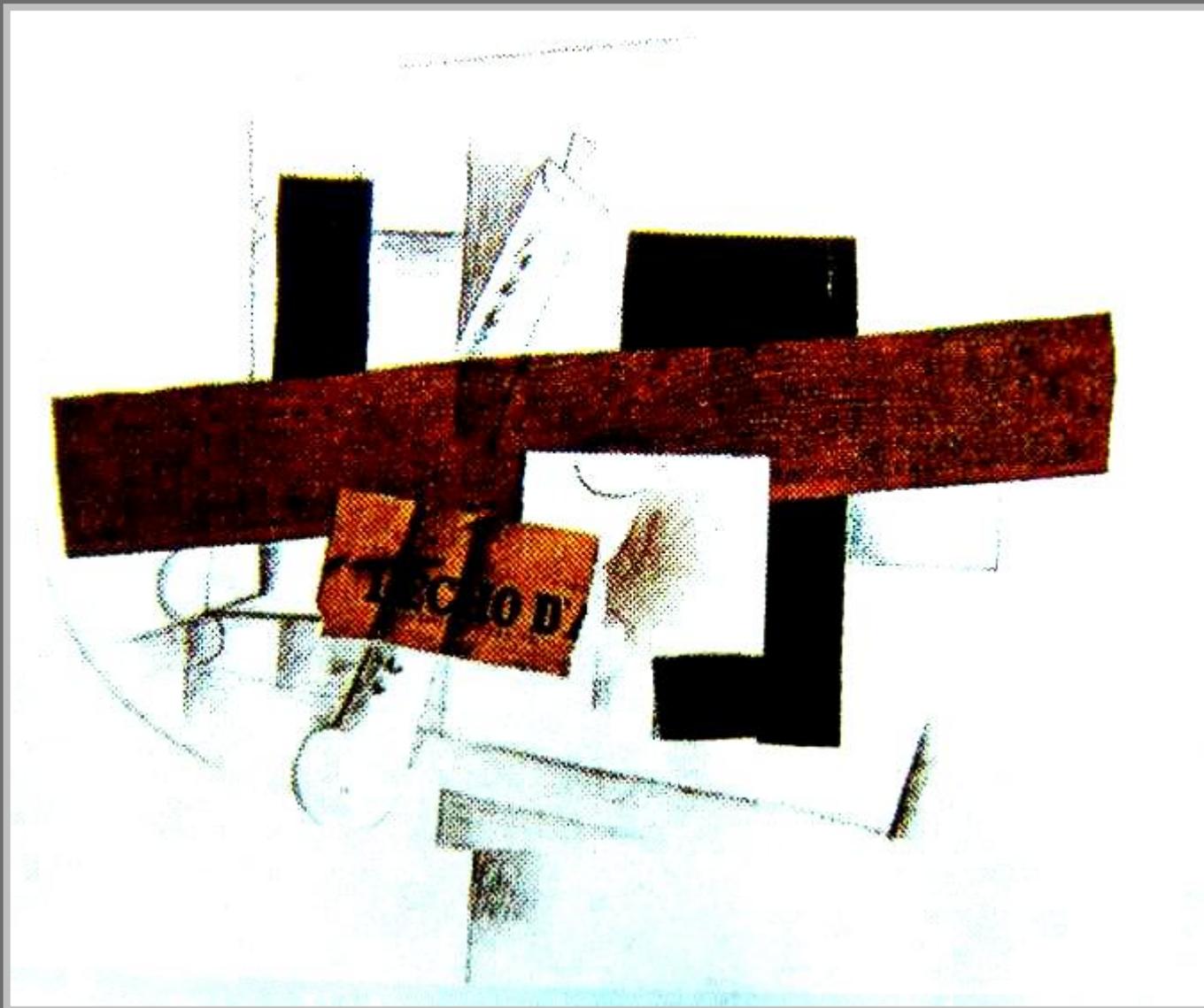
骚动的城市 波菊尼作，1910—11年，布上油彩，198.1厘米 x 299.7厘米，纽约现代艺术博物馆藏



# 海港景与白马（油画，1905年）德兰（法国）



# 单簧管（立体拼贴，1913年）勃拉克（法国）



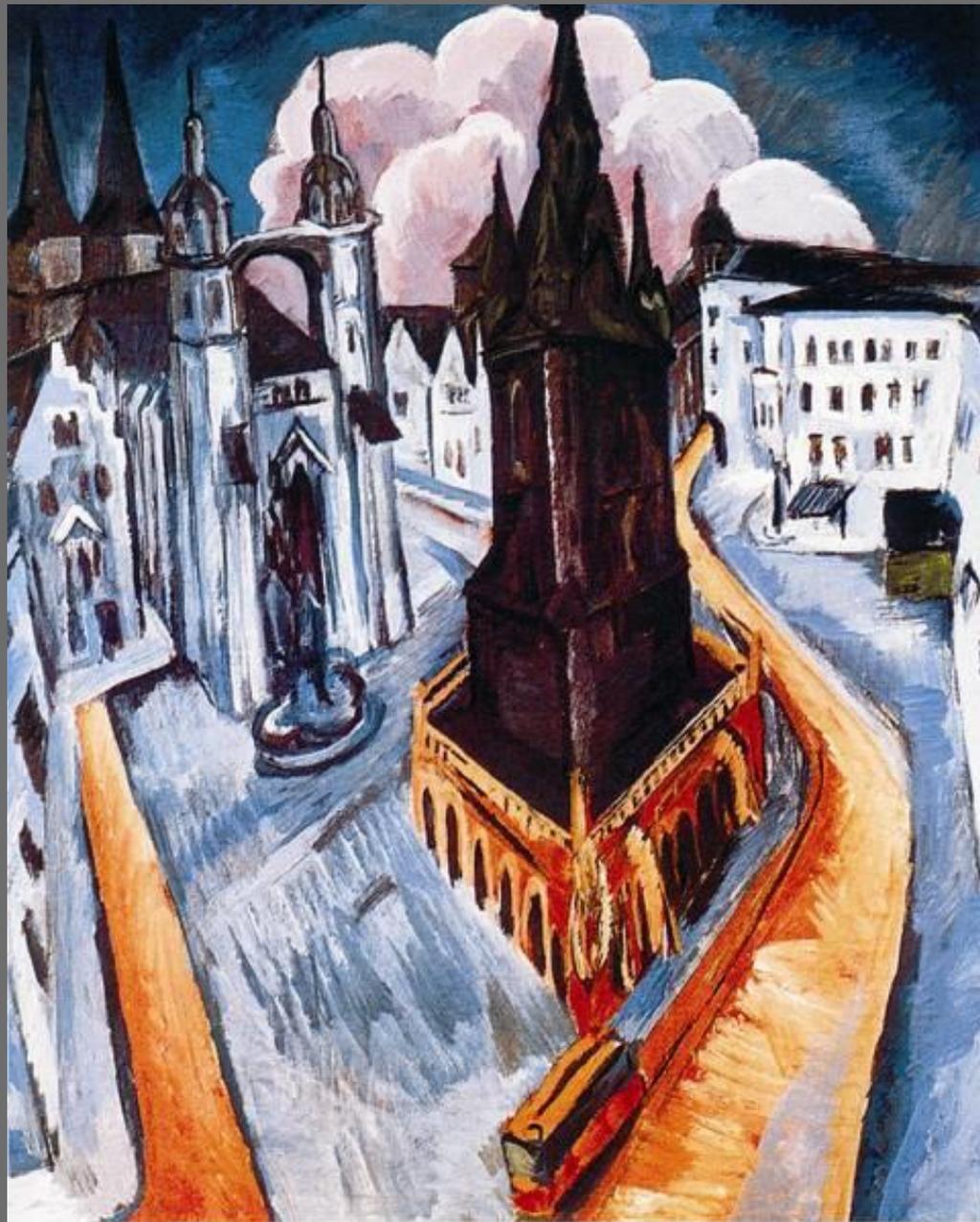
---

潜水员之一

油画 1944年

莱热  
(法国)





市场和红塔  
油画 1915年  
凯尔希纳  
(德国)



围着金牛  
犊的舞蹈  
油画  
1910年  
诺尔德  
(德国)

# 黄色的马（油画，1912年）马尔克（德国）

---

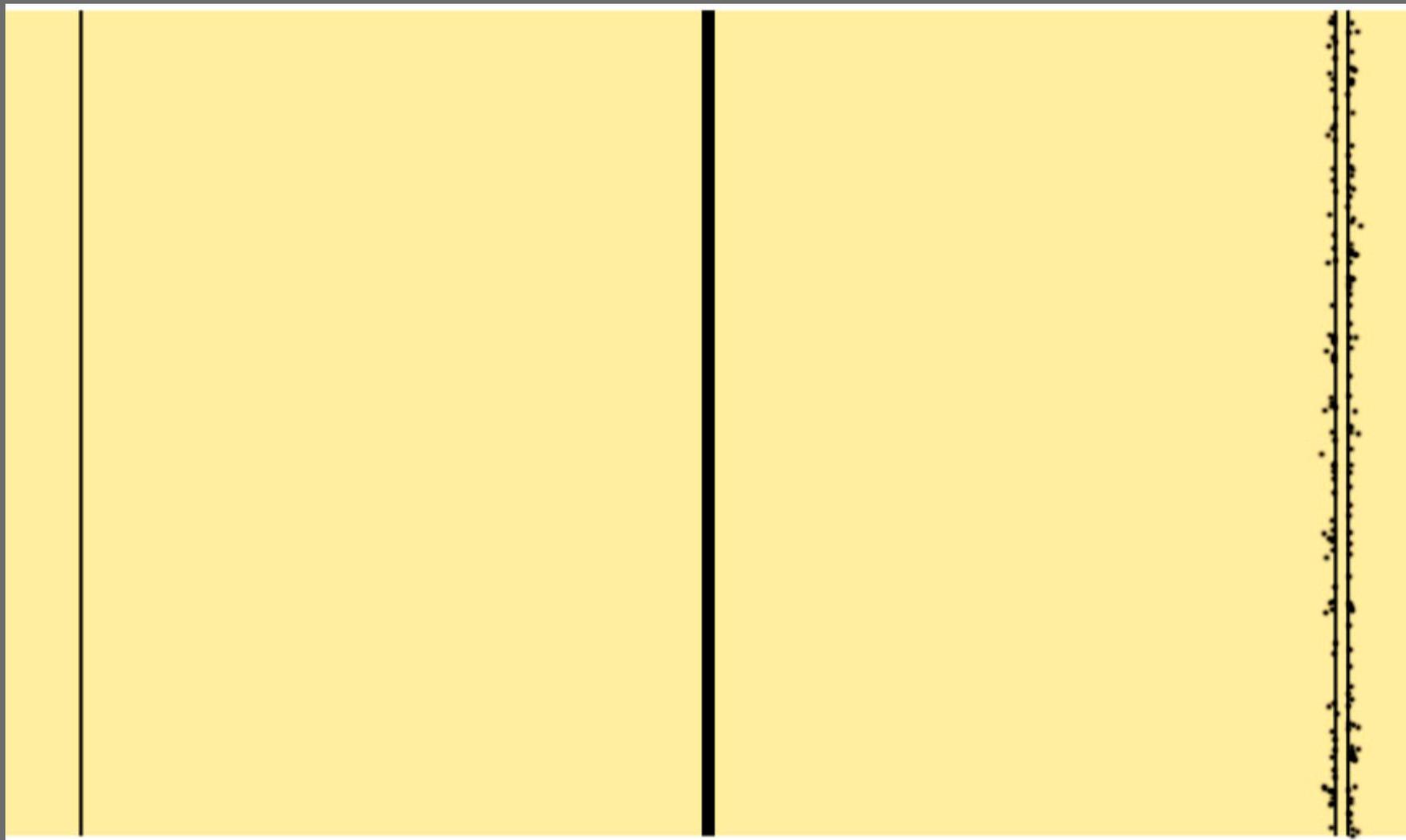


# 太阳（油画，1967年）米罗（西班牙）



# 空间（画布丙烯稀，1961年）纽曼（美国）

---



### 三、无止境的形式创新使艺术走到了危险的边缘



戴发带的女孩

油画

1965年

利希腾斯坦

(美国)

# 绿色的可乐瓶

(画布油彩, 1962年) 沃霍尔 (美国)

在波普艺术中，最有影响和最具代表性的画家是安迪·沃霍尔 (Andy Warhol, 1927—1986)。他是美国波普艺术运动的发起人和主要倡导者。1962年他因展出汤罐和布利洛肥皂盒“雕塑”而出名。他的绘画图式几乎千篇一律。他把那些取自大众传媒的图像，如坎贝尔汤罐、可口可乐瓶子、美元钞票、蒙娜丽莎像以及马丽莲·梦露头像等，作为基本元素在画上重复排立。他试图完全取消艺术创作中手工操作因素。他的所有作品都用丝网印刷技术制作，形象可以无数次地重复，给画面带来一种特有的呆板效果。



# 玛丽莲·梦露

安迪·沃霍尔作

1967年 版画

各90x90厘米

广岛现代美术馆藏

- 玛丽莲·梦露的头像，是沃霍尔作品中一个最令人关注的主题。在1967年所作的《玛丽莲·梦露》一画中，画家以那位不幸的好莱坞性感影星的头像，作为画面的基本元素，一排排地重复排列。那些色彩简单、整齐单调的一个个梦露头像，反映出那个时代商业化社会中人们无可奈何的空虚与迷惘。

