

第二章 西方绘画

一、凝重大气、深邃细致的油画（下）

课中问题

- 1、什么是现代派美术？
- 2、现代派美术产生的背景是什么？
- 3、后现代主义艺术最大的特征是什么？

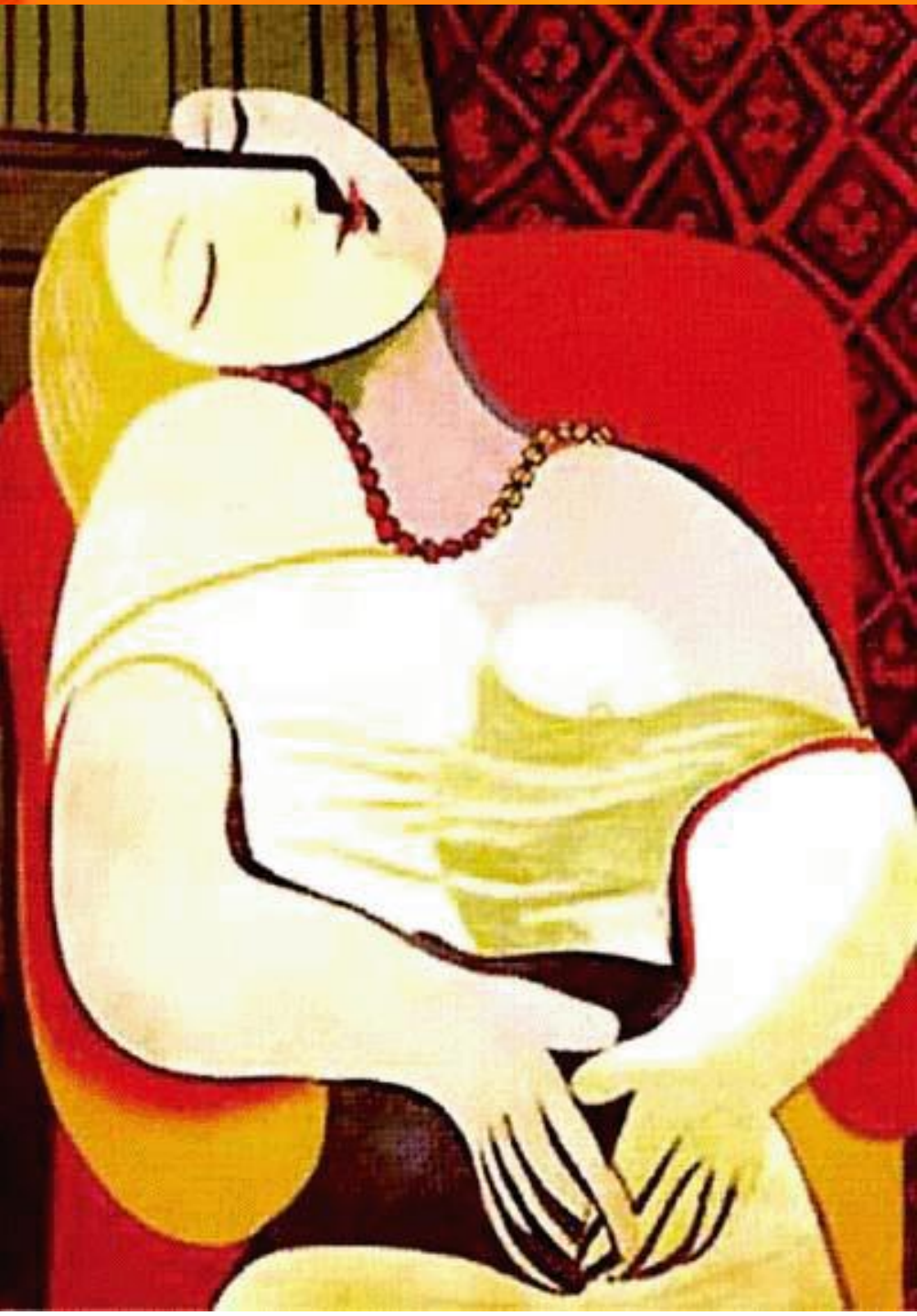
3、现代派美术

- 20世纪以来，欧洲艺术从传统形态向现代形态过渡，在印象派的基础上，现代美术有了突破，现代派开始主宰画坛。
- 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。

- 西方现代派美术的出现是与现代西方社会的进程紧密相连的。新技术革命、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的改变，摄影技术的日益成熟，以日本版画为代表的东方艺术和非洲艺术的传入，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以及西方现实社会的种种矛盾和弊端，都促进了现代派美术的形成。
- 现代派美术是**19**世纪末**20**世纪初欧洲社会的集中表现，尖锐的社会矛盾使艺术家产生不满，他们逃避现实，沉浸在对艺术的探索。

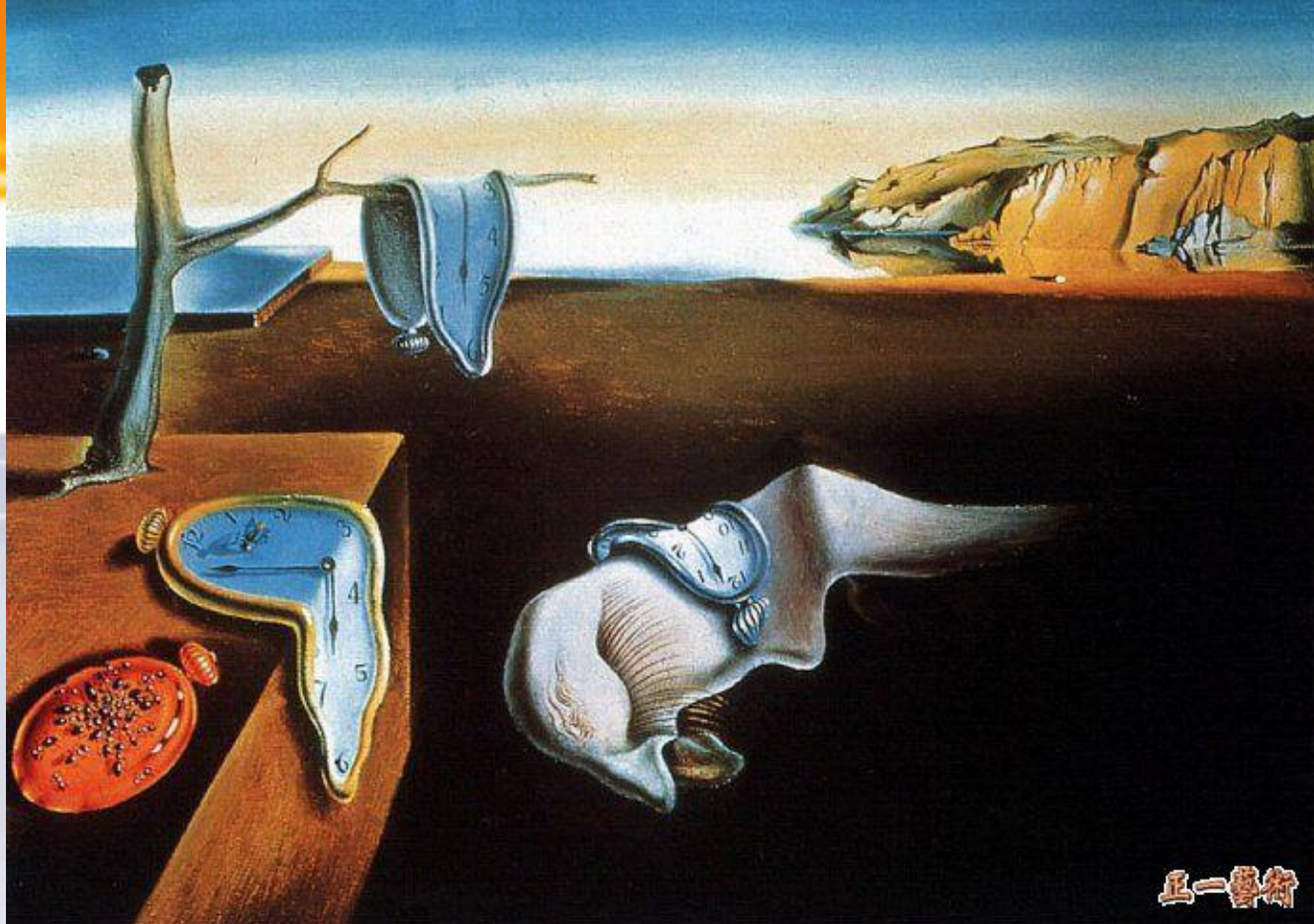
- 1905年，以马蒂斯为首，弗拉曼克等人为骨干力量的野兽派在巴黎诞生。他们从塞尚的作品中得到启发，在艺术形式深受高更和凡高的影响，用强烈的色彩，奔放粗野的线条，扭曲夸张的形体，来表现对客观世界的主观感受。

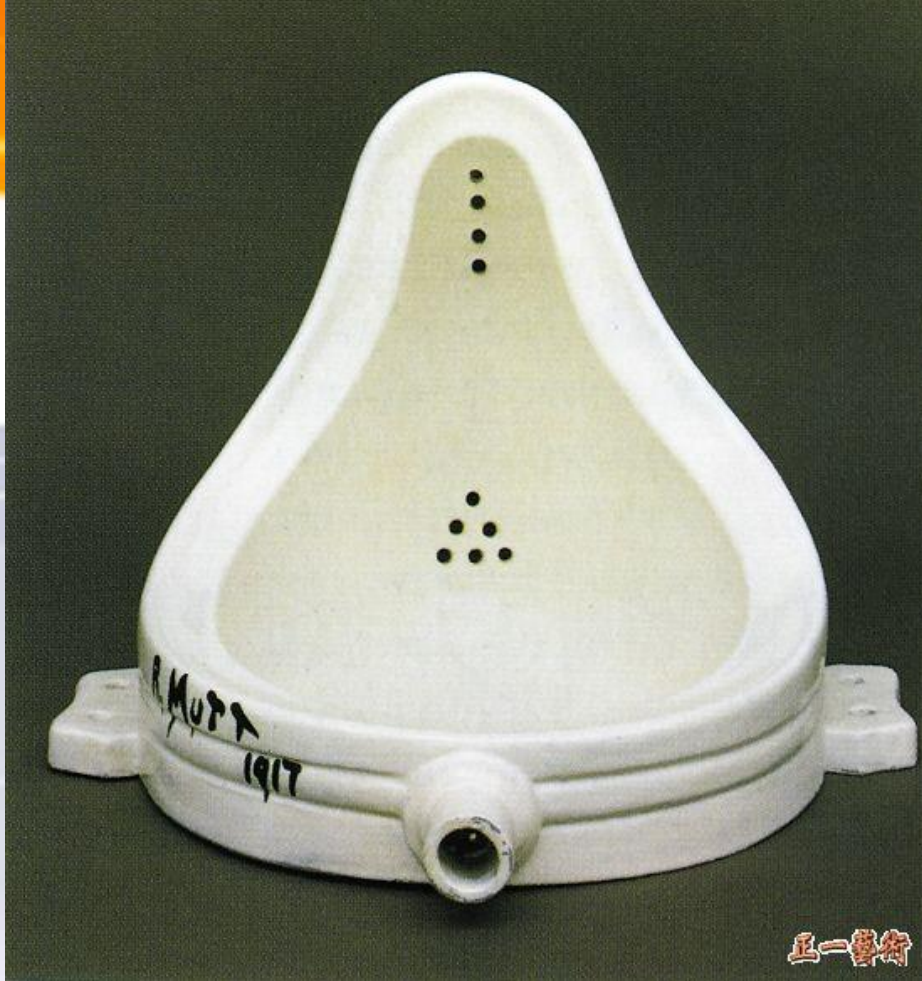
- 两年之后，以毕加索，布拉克为首的立体派在巴黎出现。它先把一切物象加以破坏和肢解，把自然形体分解为各种几何切面，然后加以主观的组合，甚至发展到把同一物体的几个不同方面组合在同一画面上，借以表达四维空间。

- 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**1909**年以前卫的姿态与意大利出现。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。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。形而上绘画具有超现实主义的成分。

表现人们心中的幻觉或梦想，创造出了一种现实与臆想，具体与抽象之间的“超现实境界”。这就是20世纪超现实主义大师达利创作的著名画作——《记忆的永恒》。

这是一幅令人震惊的作品，这里向人展示的是一片死一般的沉静，没有人影，也没有鸟兽。在一片荒凉的旷野上，只有几个软绵绵的钟表，或挂在枯枝上，或摆在桌台上，或搁在一个不明物上，在这幅幻象中，一切事物不近情理，却又表现了可知的物体。

1917年2月纽约独立美展展出杜桑送展的一件尿斗，题名《泉》，引起轰动。当它展出时，有些评论家指出这件作品是剽窃，因为它是工厂生产的现成工业品。杜桑书面答辩说：“这件《泉》是否我亲手制成，那无关紧要。是我选择了它，选择了一件普通生活用具，予它以新的标题，使人们从新的角度去看它，这样它原有的实用意义就丧失殆尽，却获得了一个新的内容”。

- 现代主义绘画人们还能按照派别来加以区分，而后现代主义艺术很难按照线性思维的分类分派去解读，它在艺术方面集合了众多流派的风格，并且衍生出了各种装饰艺术，抽象主义艺术的概念。
- 后现代艺术最大的特征，便是存在于一个对任何风格都采取包容态度的文化环境中，这也是在人类历史上从未有过的一种接近于完全自由的创作环境。

- 罗马尼亚籍理论家布雷东为杜桑的《泉》辩解道：“作为《泉》的尿斗是工业品，这是事实，但它经过艺术家杜桑的选择，它就从工业转化为艺术品，因此关键在大艺术家的选择”。
- 《泉》的问世表明达达主义对传统文明的否定，同时展现出它的意义在于将生活中现成品提高到艺术品的高度加以肯定，它标志着生活和艺术的界限取消，生活就是艺术，这就开创了一个广大的领域，为后来的波普艺术开了先河。“小便池”带来的最直接问题是：“什么是艺术？”如果“小便池”是艺术，还有什么不是艺术？如果没有什么不是艺术，那就什么都是艺术。如果什么都是艺术，也就意味着什么都不是艺术。如果什么都不是艺术，那么，艺术也就只剩下了对艺术本身所发出的质疑和追问。

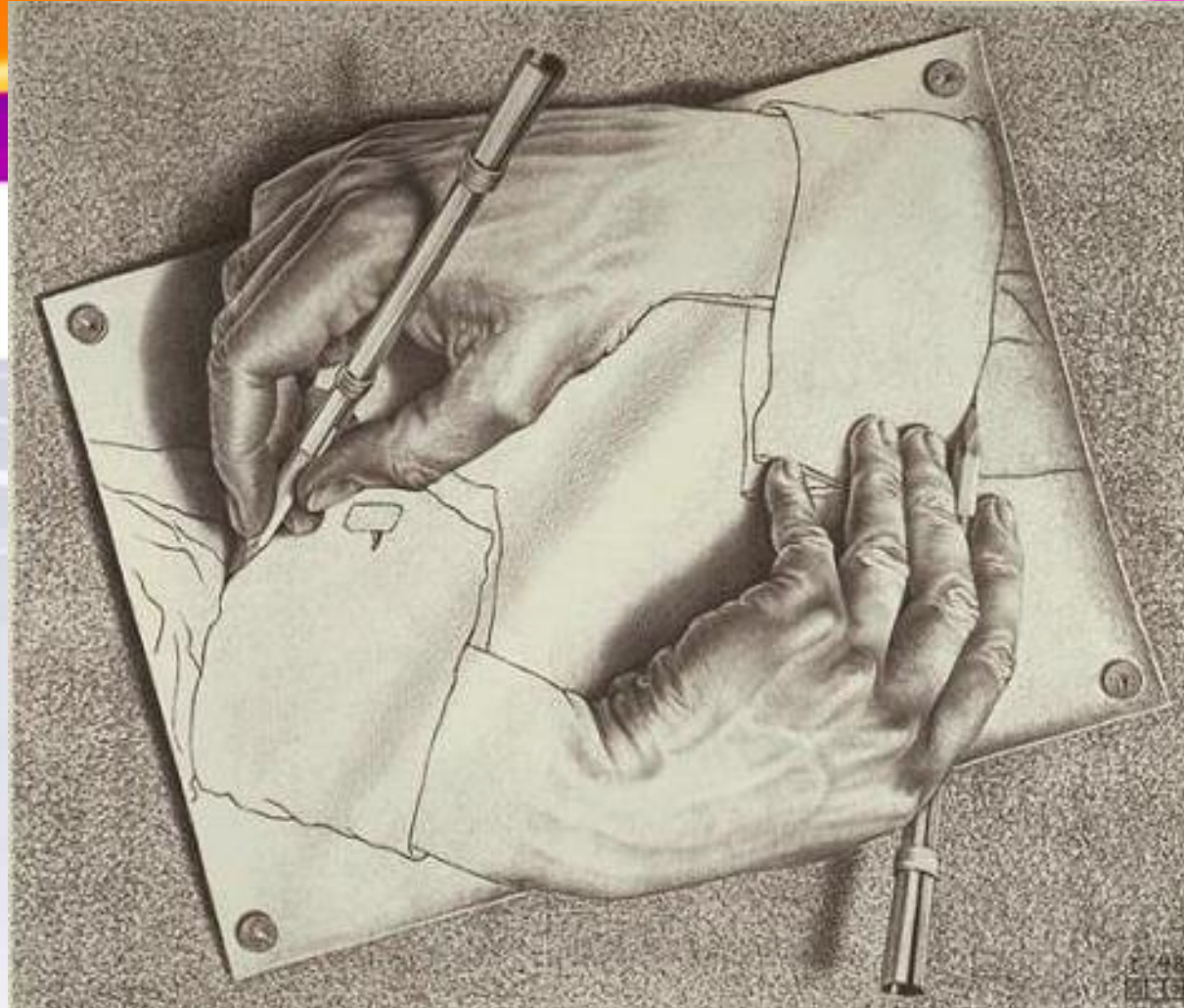

《几个圆圈》
是抽象派画家
康定斯基的代表
作品之一，
他喜欢将随心
所欲画出的淡
蓝色、红色、
绿色的形状和
一些缭乱而有
力的线条配合
在一起，借此
表现抒情式的
情感爆发。

埃舍尔是个奇特的图形天才，他为我们创造了一个完全与众不同的世界。空间开始错乱，所有的方位都通通乱了套，你的眼睛开始迷乱，大脑开始变得模糊……可是在这魔幻一样的世界里，却有着让人不可思议的精密、准确、规则、秩序。

埃舍尔的作品完全是精确的理性产物，画中的每一种形象都是经过精密的计算得到的结果，他的创作过程俨然像一位数学家在作研究，然而就画面的美丽程度而言，又毫无疑问是一位真正的艺术家。这就是埃舍尔独特的魅力，也是他为什么有那么多数学家拥护者的原因。

油画在中国

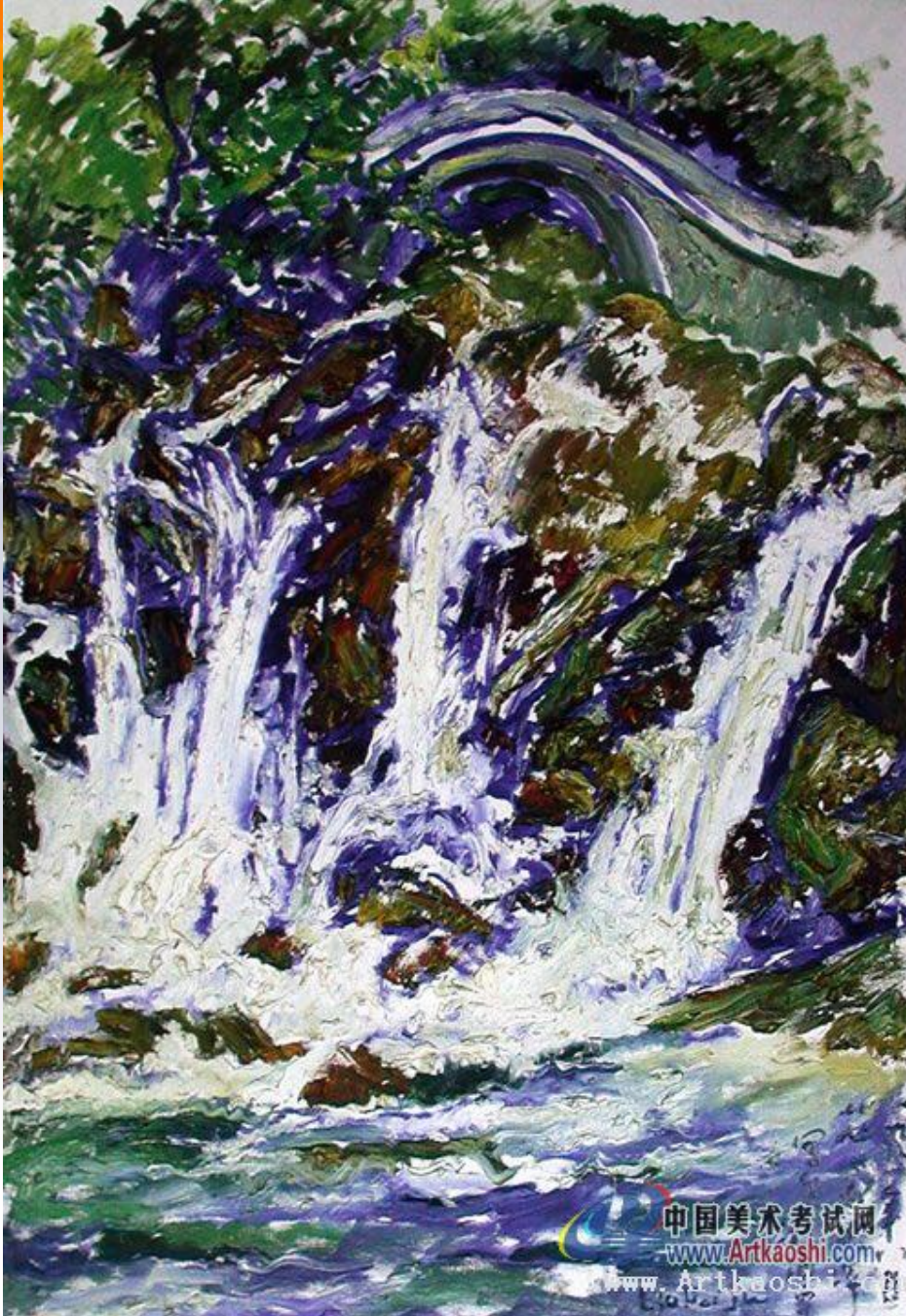
- 明朝万历七年（**1579**年），意大利传教士罗明坚首次将西方油画携入中国内地。
- 意大利传教士利玛窦在实施“文化传教”的过程中，巧妙地将西方天主教油画及其铜版画复制品分送给中国上层官吏和皇帝，引发了一连串西方油画影响效应。
- **1582**年来澳门传教的意大利人乔瓦尼是个画家，他在澳门的美术教育活动对油画在中国的传播起着十分重要的作用。**1583**年，他为澳门大三巴教堂绘制的油画《救世者》，是西方传教士在中国绘制的第一幅油画。**1614**年，乔瓦尼在澳门的圣保禄修院设立绘画学校，教授西方油画，这是中国历史上第一所传授西方绘画的美术学校。

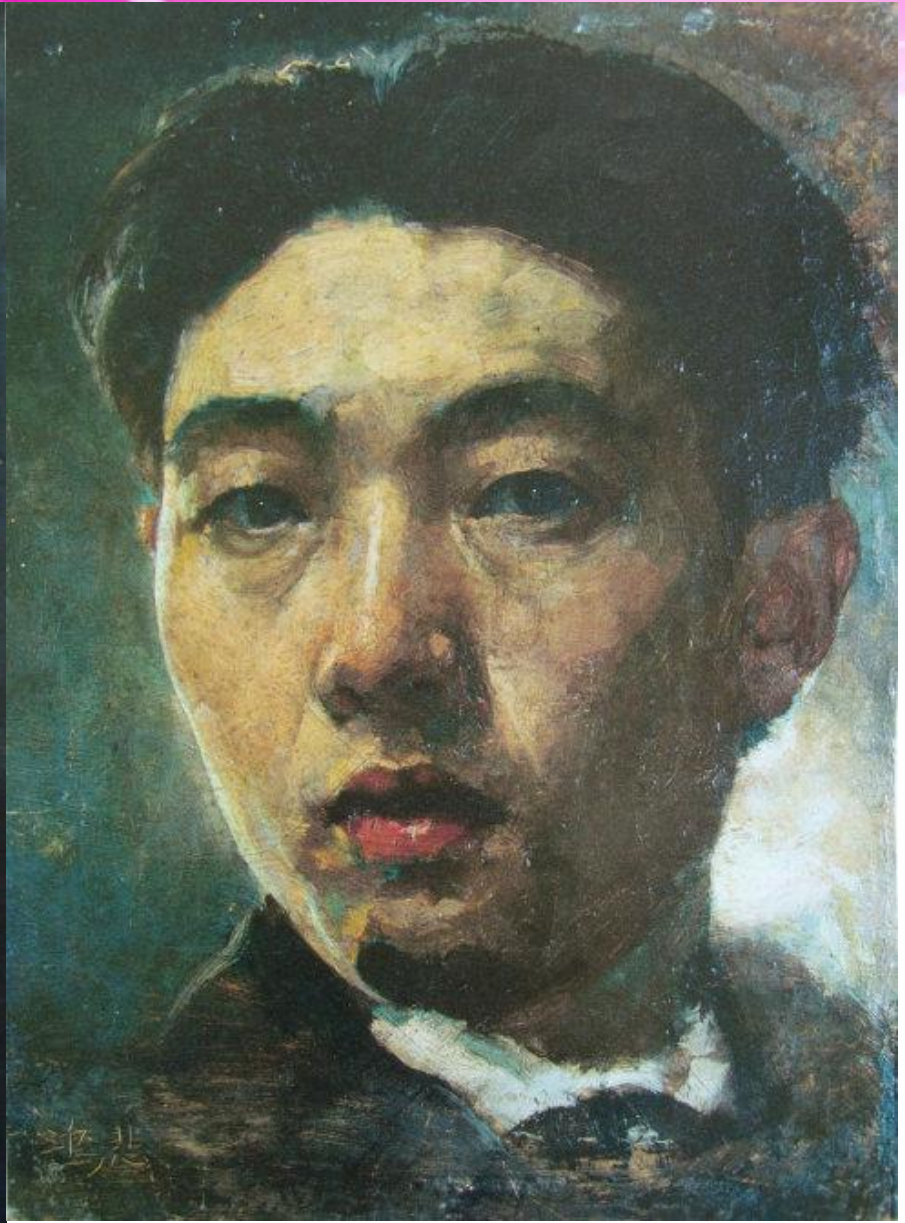
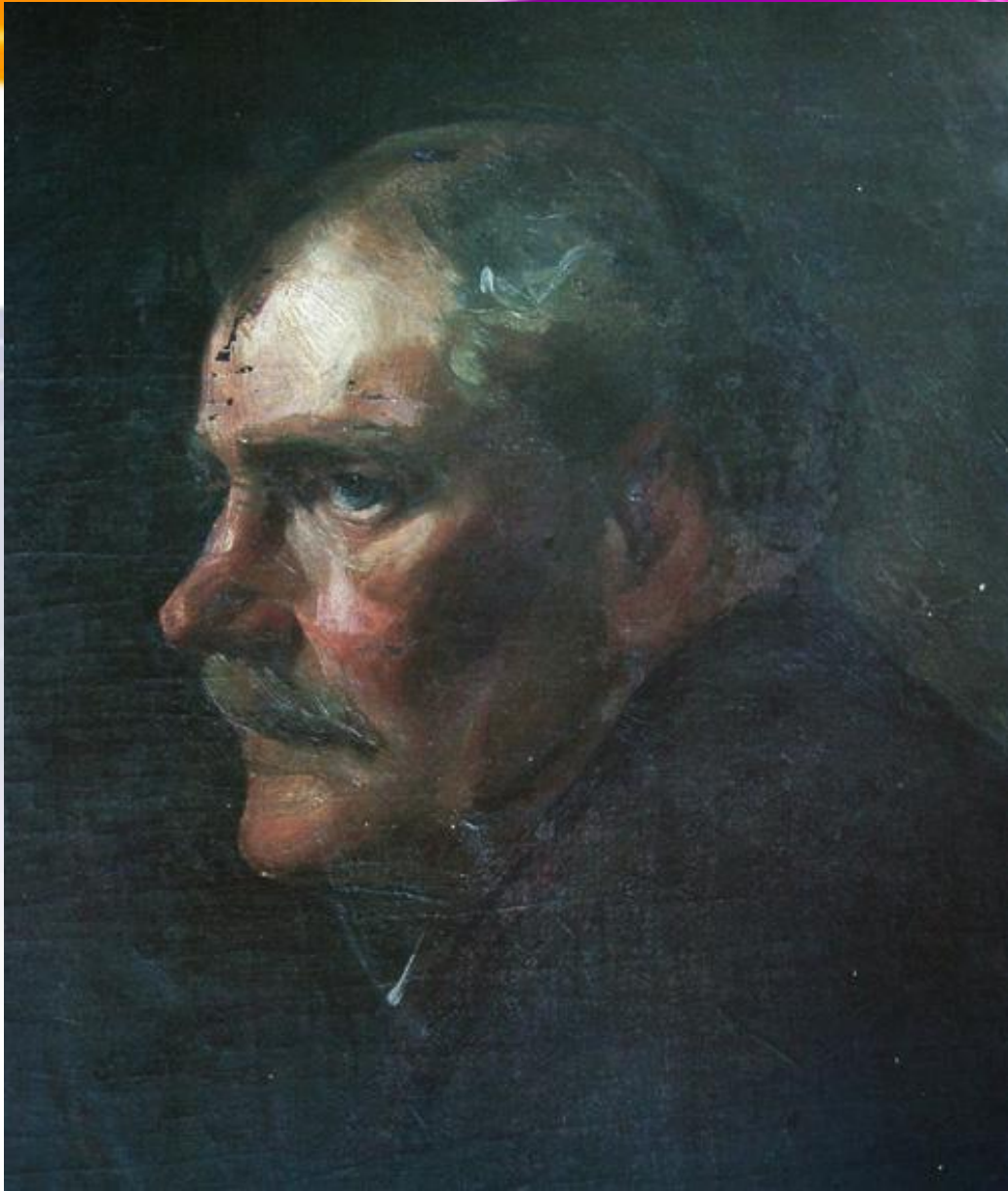

- 鸦片战争打开了中国闭关锁国的大门，导致西方的文化加快了传播速度。特别是改革派主张学习西方优秀文化，大批的优秀学子走出国门，寻求救国之道。
- 民国初年，不少有志青年在政府的资助下到国外学习西方绘画，接受了当时西方绘画的各个流派：林风眠、吴大羽接受了现代派绘画；李叔同、刘海粟等接受了印象派绘画；李铁夫、徐悲鸿等接受了古典派绘画。

花 布面油画 81 × 60cm

- 由于中国当时处于不断的战乱时期，抗日救亡的需要使中国选择了写实主义艺术，特别是延安文艺座谈会的召开，将艺术作为国家政治的一个零件，艺术失去了它应有的独立性。
- 新中国成立后，抗日救亡虽然已不是社会的主题，但由于社会意识形态的影响，中国的艺术教育还是全部照搬苏联所谓的“革命现实主义绘画”，使中国的油画风格出现单一化局面。

要抓革命促生产, 促工作, 促战备, 把各方面的工作做得更好。

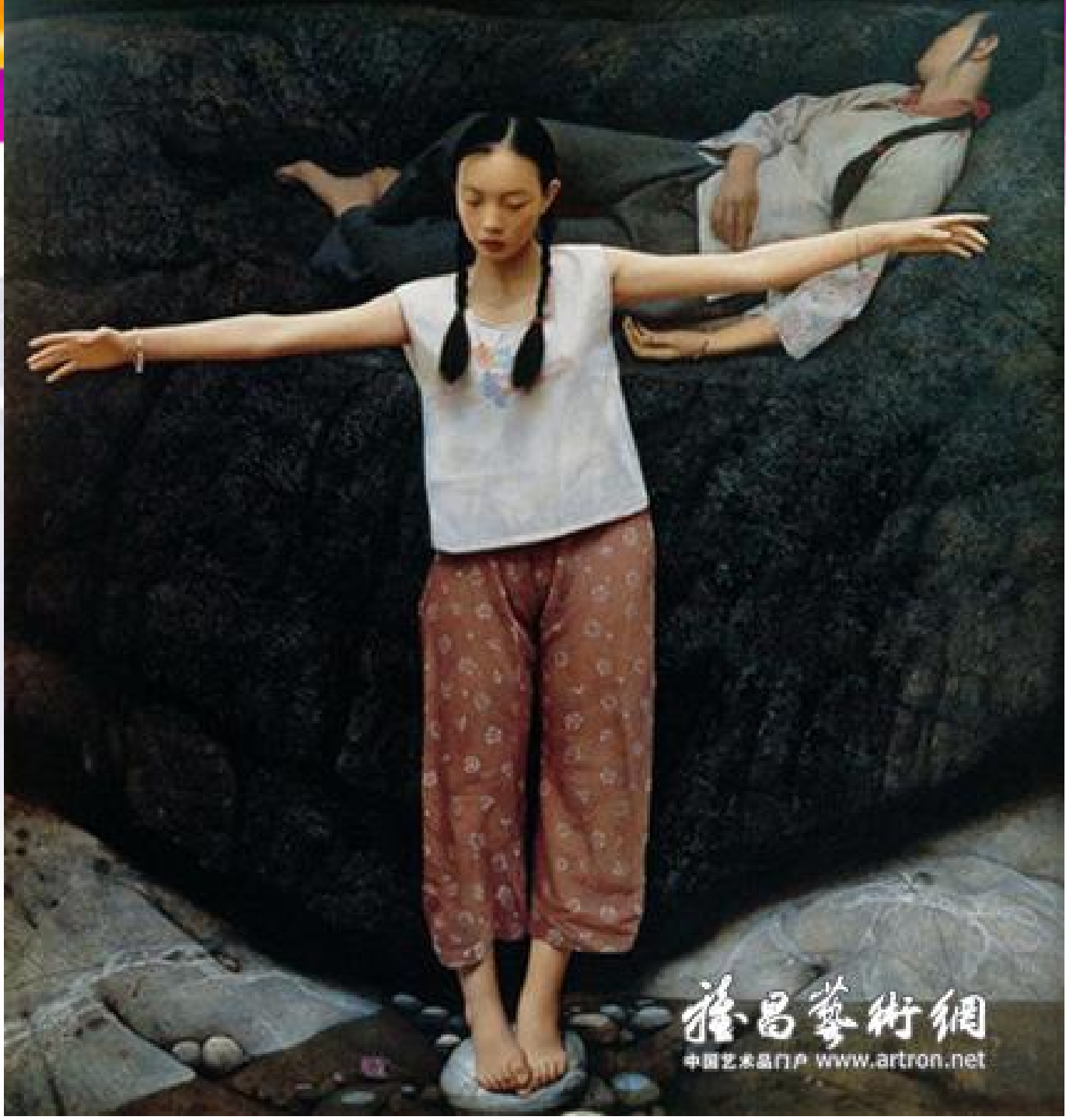
coll. SRL

- 文革时期的美术更是一种服务于政治、追随于现实权势、排斥人性和个性的美术。在形式语言方面,由于文革时期的美术在体制中绝对排斥艺术的独创性,因此这个时期的美术没有任何的创造性。
- 文革时期的美术最典型的特征是“红光亮”和“三突出”。文革初期的红卫兵宣传画和毛泽东肖像的绘制都体现出强烈的红光亮的倾向,具有极强的视觉冲击力。“三突出”是在所有创作中要突出正面人物,在正面人物中要突出主要英雄人物,在主要英雄人物中要突出最主要的中心人物。

- 1979年10月，中国文学艺术工作者第四次全国代表大会召开，邓小平在会议祝词中提出：“要继续坚持毛泽东同志提出的文艺为最广大的人民群众、首先为工农兵服务的方向，坚持百花齐放、推陈出新、洋为中用、古为今用的方针，在艺术创作上提倡不同形式和风格的自由发展，在艺术理论上提倡不同观点和学派的自由讨论。”
- 邓小平的讲话使我国的艺术家和理论家逐渐地解放了思想，逐渐开始了大胆的艺术探索与实践。

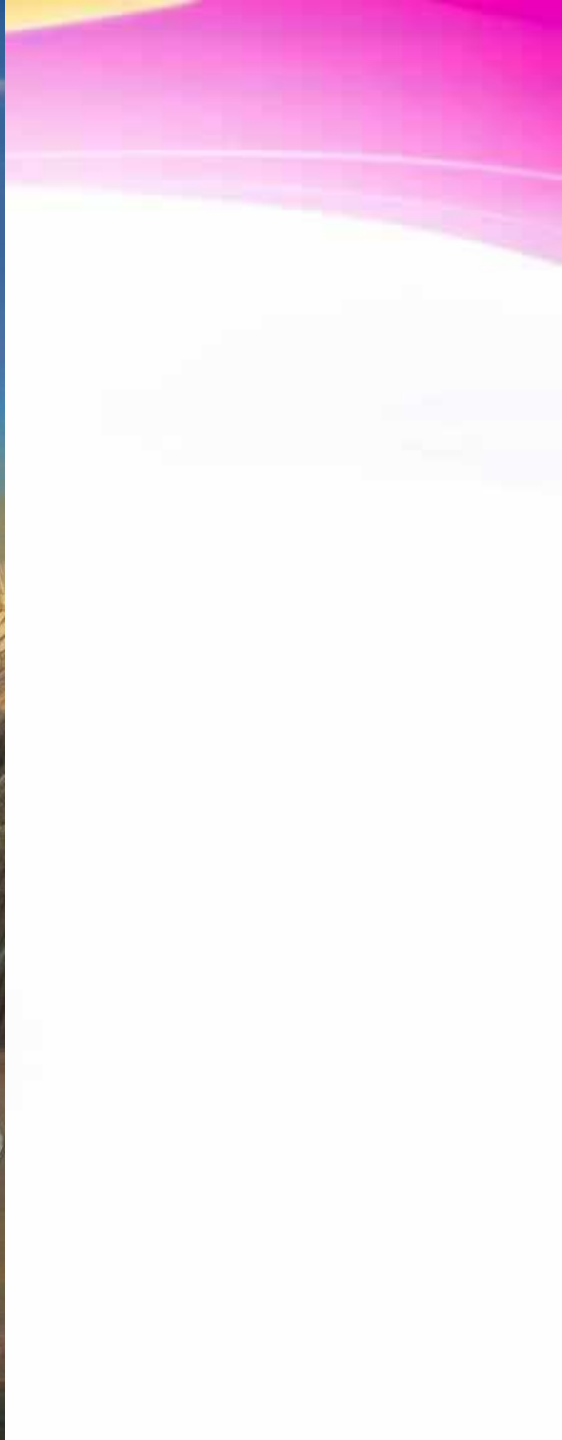

- 随着改革开放，我国的对外文化交流越来越密切，对西方的绘画的研究也越来越深入，油画的表现风格重新出现了多样化的局面。

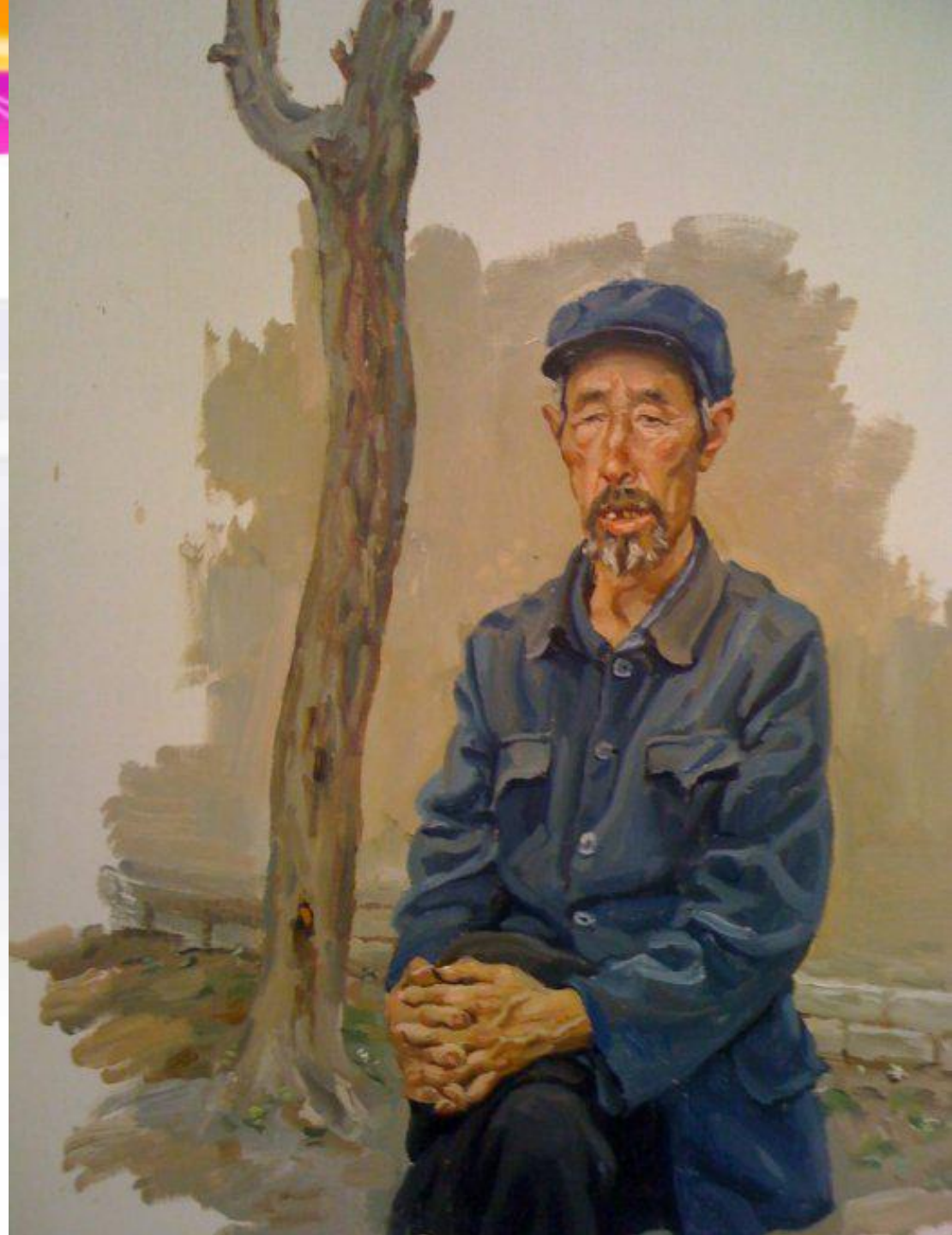
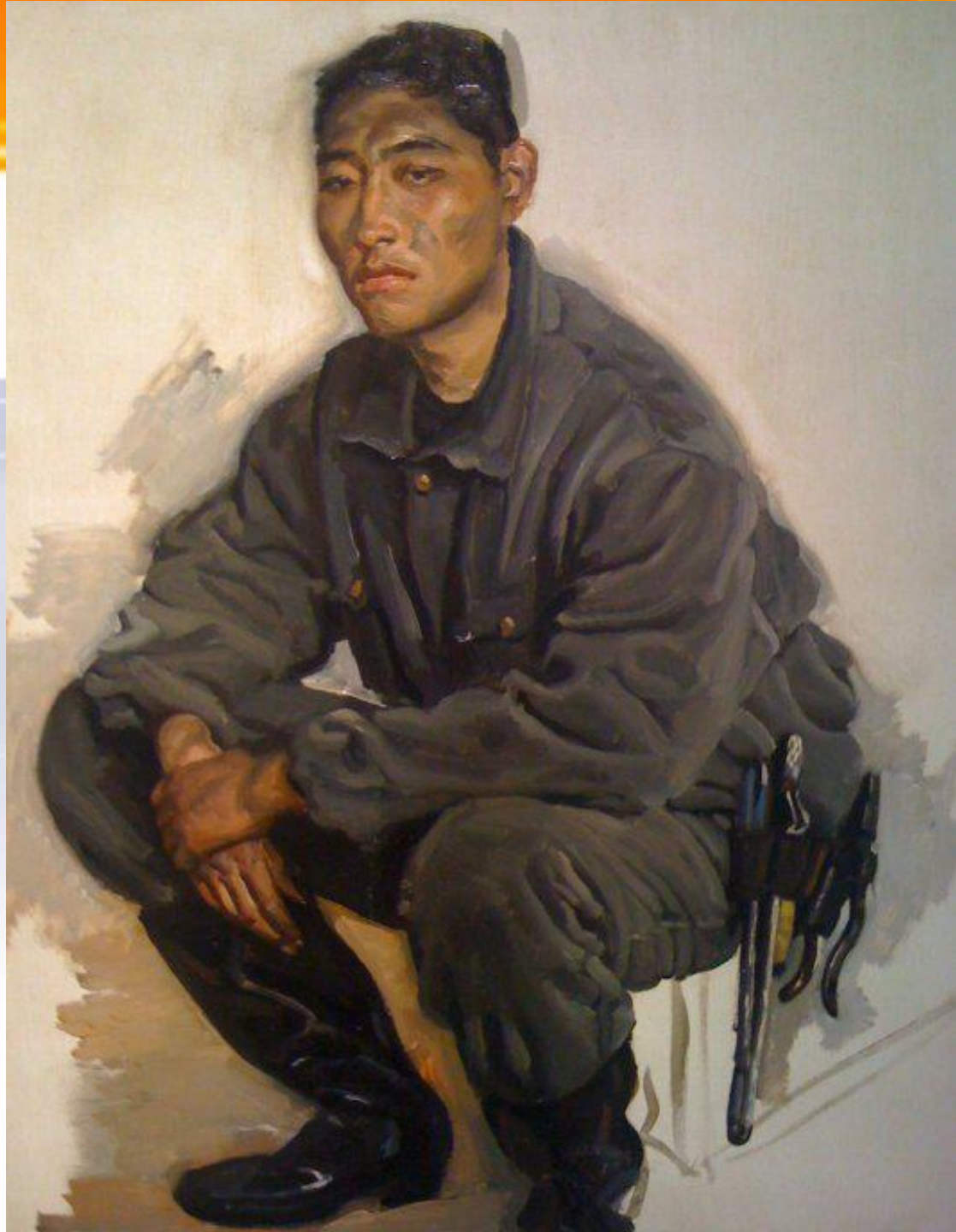

- 2005年，国内首位3D地画艺术家齐兴华（Qi Xinghua）将3D地画艺术引入中国，他的首张3D地画《漩涡》（原名：与一个坑）在北京（北京大学、北京鼓楼、清华大学、颐和园、圆明园、）等地都做过现场展示，并引起了一定规模的轰动效应。

- 1、什么是现代派美术？
- 2、现代派美术产生的背景是什么？
- 3、后现代主义艺术最大的特征是什么？