

浅谈西方现当代艺术的脉络及特点

◆张超

(西安美术学院 陕西西安 710065)

摘要:西方现当代艺术起源于后印象主义。西方现当代艺术史的发展分为三个大的阶段,第一个阶段是一战前,主要有野兽派,表现主义等。第二个阶段是一战至二战结束,主要有达达主义,超现实主义等。第三个阶段是二战以后,主要有抽象表现主义,波普艺术以及超级写实主义等。本文通过这三个阶段来展示每一个流派的思潮,特点等。进一步梳理这段时期的各种艺术现象。

关键词:西方;流派;现当代艺术;特点

正文:在西方艺术史上,一些流派是由艺术家建立起来的,另外一些由历史学家追溯出来的,西方的现当代艺术起源于后印象主义。后印象主义绘画偏离了西方客观再现的艺术传统,启迪了现代主义艺术潮流。在这里分为三个阶段来梳理西方现当代艺术的脉络。

(一) 20世纪初至一战爆发:野兽派、表现主义、立体派、未来主义和抽象派

野兽主义是自1898至1908年在法国盛行一时的一个现代绘画潮流。作品画风与众不同。形体夸张,线条粗重,笔触狂放,色彩强烈刺激,形式更加自由。被守旧派们挖苦地称之野兽派。主张绘画应该是纯粹的、美的、经验的表现,其目的不在思想性而在于线条色彩形态的愉悦和舒适,有点富于装饰趣味的东方艺术的特点。野兽派最主要的代表画家包括:马蒂斯,弗拉曼克,德兰等。其中尤以马蒂斯最足以称为野兽派的一代宗匠。

表现主义20世纪初诞生于德国,而后流行于欧洲的表现主义则彻底实现了心灵感受的宣泄。表现主义是艺术家通过作品着重表现内心的情感,而忽视对描写对象形式的摹写,因此往往表现为对现实扭曲和抽象化,尤其用来表达恐惧的情感,从1905年凯尔希纳的“桥社”到1909年康定斯基的“青骑士”,表现主义对后来绘画的影响无疑是巨大的,如蒙克《呐喊》。

立体主义是西方现代艺术史上的一个运动和流派,1908年始于法国。立体主义的艺术家追求碎裂、解析、重新组合的形式,形成分离的画面以许多组合的碎片型态为艺术家们所要展现的目标。立体主义是富有理念的艺术流派。它主要追求一种几何形体的美,追求形式的排列组合所产生的美感。它否定了从一个视点观察事物和表现事物的传统方法,把三度空间的画面归结成平面的、二度空间的画面。明暗、光线、空气、氛围表现的趣味让位于由直线、曲线所构成的轮廓、块面堆积与交错的趣味和情调。不从一个视点看事物,把从不同的视点所观察和理解的情诸于画面从而表现出时间的持续性。代表人物有毕加索的《格尔尼卡》。

未来主义对20世纪其他文艺思潮产生了影响,包括艺术装饰、漩涡主义画派、构成主义和超现实主义。未来主义作为一种艺术思潮从20年代开始衰落,如今已经基本绝迹,很多未来主义艺术家在两次世界大战中丧生。未来主义是20世纪60年代末至70年代初在西方发达资本主义国家出现的一种对社会发展的未来前景进行研究和预测的社会思潮。未来主义主要有两个派别:社会历史学派和生态学派。未来主义画派代表人物有波丘尼《内心状态》。

抽象表现主义又称抽象主义,或抽象派。二战后直到20世纪60年代早期的一种绘画流派。他们认为艺术是抽象的,抽象派之所以能自成一派,原因在于它表达了艺术的情感强度,还有自我表征等特性。这跟表现主义反具象化美学,和欧洲一些强调抽象图腾的艺术学校:如包豪斯,未来派,或是立体主义等都有呼应。抽象派的画作也往往具有反叛的,无秩序的,超脱于虚无的特异感觉。抽象派代表人物有康丁斯基,蒙德里安等。

(二) 一战至二战结束:达达主义、超现实主义

达达主义是二十世纪初在欧洲产生的一种资产阶级的文艺流派。第一次世界大战时,它首先产生在瑞士。1915年秋季,几个流亡在瑞士苏黎世的文学青年,包括罗马尼亚人特里斯特·

查拉、法国人汉斯·阿尔普以及另外两个德国人,他们在伏尔泰酒店组织了一个名叫“达达”的文学团体。1919年,又在法国的巴黎组织了“达达”集团,从而形成了达达主义流派。达达主义的代表人物,著名的有:马塞尔·杜尚《泉》和马克斯·恩斯特。

超现实主义是在法国开始的文学艺术流派,源于达达主义,并且对于视觉艺术的影响力深远。于1920年至1930年间盛行于欧洲文学及艺术界中。它的主要特征,是以所谓“超现实”、“超理智”的梦境、幻觉等作为艺术创作的源泉,认为只有这种超越现实的“无意识”世界才能摆脱一切束缚,最真实地显示客观事实的真面目。超现实主义给传统对艺术的看法有了巨大的影响。也常被称为超现实主义运动。或简称为超现实。超现实主义艺术家主要有卢梭、米罗、萨尔瓦多·达利、恩斯特、雷尼·马格里特等人。

(三) 二战后:抽象表现主义、超级写实主义

抽象表现主义。战后影响力最大的艺术流派当属抽象表现主义了,而且也最能反映“美国本土特色”。以波洛克为首的抽象表现主义画家可能受到超现实主义画家关于艺术的源泉存在于无意识之中的观念的影响,用颜料在画布上任意泼溅,完全打碎了画面的整体结构,画幅巨大,利用作画过程中的偶发事故,表现作者和作品间直接和意想不到的关系。有时画家使用全身的动作来表现无法控制的内在意识,为日后西方的行动派艺术开了先河,如德库宁《女人一号》。

超级写实主义。以克洛斯为首的照相写实主义,用超写实的手法在巨大的画布上描绘人物,使人物的每个毛孔都清晰可见,给人一种前所未有的心灵震撼。超级写实主义作品更多地关注细节和对象。超级写实主义绘画和雕塑作品并不是照片的严格诠释,也不是某一个场景或主题的文字插图。相反,它们利用其他的,往往是微妙的绘画元素来创造实际上不存在或者人的眼睛不能看到的现实幻觉。此外,它们可能包括情感、社会、文化和政治主题要素作为视觉错觉的扩展,与照相写实主义有所不同。

其它。这一时期还有一些艺术流派也在美术史上占有相当的地位。如概念艺术、大地艺术等等。

参考文献:

[1]《西方美术史》马晓琳著河北美术出版社

作者简介:张超(1992.4-),男,汉族,籍贯:湖南省岳阳市华容县,西安美术学院油画系16级在读研究生,美术学专业,学位硕士,主要研究方向:油画艺术研究。

