第二十六章 寻求新标准 19世纪晚期

19世纪是非常新旺的时期，甚至是自鸣得意的时期。建筑术发展成一套毫无意义的常规，拉斯金和威廉莫里斯指望通过恢复中世纪的创作条件使艺术获得新生，今天统称为现代艺术的各种艺术形式的根源正是基于对19世纪艺术发展改变模糊和模棱两可的概念，这个时候诞生了许多新问题，但对于那些新问题的性质有明确感觉的仍然属于印象主义画家那一代——保罗塞尚，他的作画平静而充满自然感，他力求获得深度感而不牺牲色彩的鲜艳性，力求获得秩序的布局而不牺牲深度感，他想表现坚实感和深度感。一位比他小的印象主义派画家乔治修拉，使用点彩法来使艺术看起来不是那么的昏暗，这引领着他走向了探索有趣的富有表现力的图案的道路。

荷兰画家梵高的成名之作是在3年之内画成的，他喜欢运用纯色点画的绘画技术，他画了各种各样简陋的东西，时刻处在一种创作的狂热之中，他喜欢通过绘画来表现自己绘画时的感觉和想让别人的感觉，塞尚梵高和高登三人极为孤独，他们拼命的工作却没有什么人可以理解。

插画和广告画在这个时期得到了长足的发展，这三位画家完全不满意他所看到了艺术，但是现代艺术也就诞生于这些不满意之中，他们已经摸索过的那些解决方法成为现代艺术三次运动的理想典范，塞尚-法国立体主义，梵高-法国表现主义，高更-原始主义，这些艺术在当时看起来十分疯狂，但是他们都是企图打开艺术家发现自己所处的僵持局面。

第二十七章 实验性美术 20世纪前半叶

人们对于现代艺术看法不一，艺术家已经开始意识到风格，未来属于那些决定从头做起的人。

美国是这种态度的显然表现之地，因为美国很难受到古老艺术的影响，这其中弗兰克莱特相信所谓的有机建筑，从人们的需要中产生。

刚开始的那种抛弃装饰的朴素建筑人们难以接受，但是现在我们已经习以为常，功能主义注重功能，而外表的美可以随之而去，可以说现代艺术已经具有一种新的功能，可以作为实验场所去试验形状和图案的新型组合方式。

部落艺术中的强烈的表现力、清楚的结构和直率单纯的技术是欧洲长期追求中所缺少的部分，也是有许多印象主义所追求和发展的东西，现代主义的先行者不断追求独创的艺术在艺术领域开展了一次次试验。

表现主义的试验比较容易用语言来描述，它追求感受对画作物体的作用，公众对此感到恼怒说表现主义使得艺术失去了美，他们的简化作用加强了画作的表现力，抽象主义、立体主义也在此应运而生并得到了长足发展。

塞尚死后的一场展览使得艺术家感受感受颇深，其中毕加索感受很深，他追求从最能表现物体独特形式的角度去画它，渴望简单明了的表现事物的样子，绘画形式不断受到艺术家的关注并且为抽象绘画实验的开展增加了新的兴趣，现代艺术家想要创造艺术而且在意事物。而且他们更加关注单纯而充满灵魂的孩子式的创作。高更所提倡的原始主义持续的时间更为持久，也正是原始主义的兴起和发展使人们开始关注卢梭，卢梭不会素描法也不了解印象主义的技法，而是使用单纯的绘画技巧去表现简单纯粹的事物。

超现实主义者——马格里特，这个名词指创造比现实更加真实的东西，他们放任想象力去支配一切超现实主义也追求让我们内心深处的东西得以真正显露的心理状态。当人们集中地主义艺术家怎样把绘画或者雕塑发展成为一种纯粹的艺术，竟致忘记给予艺术家较为明确的任务时，这在艺术发展史中就是一个命运攸关的重大时刻。

我们回到艺术的故事出发点，实际上根本没有艺术其物，只有艺术家，他们是男男女女，具有绝佳的天赋，善于平衡形状和色彩以达到“合适”的效果；更难得的是，他们是具有正直性格的人，绝不肯在半途止步，时刻准备放弃所有省事的效果，放弃所有表面上的成功，去经历程式的工作中的辛劳和痛苦。

第二十八章 没有结尾的故事 现代主义的胜利

只要一件事情做得无比美好，我们由于单纯欣赏他的做法而几乎忘记问一问他的意图，这是我们就会谈到艺术。

对艺术史的变化感兴趣的新的兴趣有许多因素造成的。

1. 人类历史看作是一连串的若干时期 相互承接并走向未来 现代公众不再批判艺术 而是把艺术家当做是未来艺术的先锋
2. 第二个因素是科学技术的快速发展，不能墨守成规。
3. 艺术不仅要跟上科学和技术的的步伐，还要留出退路离开科学和技术。
4. 对于艺术何所事事的看法。
5. 艺术创作较少依赖中间的媒介物
6. 艺术教学的兴起和发展。
7. 绘画的敌手即摄影术的发展。
8. 在世界上一些较大的国家，艺术被禁止探索其他可取之道。
9. 集权主义国家的单调一致性和自由社会的快活开心。

新近的艺术发展是我们再一次深切地感受到，在艺术中有趣味的潮流，就像在时装和装饰中有时尚的潮流一样。