

世界现代艺术导论

2021年12月7日 20:07

来源:

<https://www.bilibili.com/video/BV12y4y1J7f1>

<https://www.bilibili.com/video/BV1MN411X7eS>

<https://www.bilibili.com/video/BV15V411J7NP>

王受之教授

听完之后最大的感受，“需要去看原作”

啥也不多说了，有机会去世界各地的博物馆就对了

(不说当代，只说现代)

当代最大的艺术展Art Basel

Modern 现代 时间概念

Modernism 现代主义 主张 (例如外滩的建筑 Neoclassicism 新古典)

Modern建筑的特点:

使用了三种新的材料: 钢铁, plate glass 平板玻璃, 钢筋混凝土

传统的建筑材料, 砖瓦, 木头, 石头

从传统的wall bearing (墙承重) 变为框架

功能主义和反风格

包豪斯主义 Less is more

艺术上的Modernism

皮特·蒙德里安 画格子的那个

Abstract Expressionism 抽象表现主义 杰克逊·波洛克 颜色甩在地上画画

Modernity

现代主义开始:

1854年在法国出现 落选者沙龙

现代主义结束:

波普运动 安迪·沃霍尔 艺术原则被打碎了 强迫艺术从现代走向当代

贡布里希《艺术的故事》

怎么去看艺术

原作和看到的图完全不是一回事

传统艺术必看的四个博物馆: 卢浮宫, 大英博物馆, 大都会博物馆, 冬宫博物馆

(北京+台湾+上海+沈阳博物馆)

现代艺术博物馆: MOMA, 古根海姆; 法国蓬皮杜国家艺术和文化中心; 英国泰特博物馆

Beaux Arts/Fine Art/美术

传统艺术三个核心成就：

1. Anatomy 人体解剖
2. Perspective 透视
3. Color theory 色彩理论 色相 HUE 明度 value 混合的纯度 Chrome

中国的书画模式 线性模式 书画同源 园林设计

西方模式 面的模式

现代艺术就是为了打垮Beaux Arts

Romanticism 浪漫主义 思潮

核心：表现个人的passion

绘画：德拉克罗瓦《自由领导人民》《梅杜萨之筏》

音乐

三部小说 浪漫主义最早的文学作品：悲惨世界，巴黎圣母院，弗兰克斯坦

现实主义是真实，浪漫主义是glorify

Reproduction

Expression

Explanation 艺术不应该是再现，还要有解释的功能

学院派的设计（建筑，产品，室内）

建筑上没有浪漫主义，新古典Neoclassicism

1880年代延续到1940年 混合古希腊，古罗马，哥特

新古典建筑的特点：

1. Massive and grandiose 非常的奢华和宏大
2. Constructed with stone 纯石无砖瓦
3. Balustrades 栏杆
4. Balconies 阳台
5. Columns 柱子 Cornices 浮柱 贴柱 假的柱子 Pilasters 壁柱 框架
装饰的东西：Swag 卷花 Medallions 奖牌 Flowers 花头 Shields 盾牌
6. Grand Stairway 巨大的楼梯
7. Arches 圆拱/segmental arches尖拱
8. Symmetrical 对称
9. Pediment 山脚/山墙

新古典室内的色彩原则：

1. 橘红色 orange
2. 明亮的黄色 saffron yellow
3. 暗绿色 muted green
4. 鲜红色 bright red

5. 大量的白色和灰色

外部使用花岗岩

内部使用色彩极为丰富的marble大理石; alabaster 雪花石膏石/汉白玉; 水磨石; Bronze 青铜 Brass 黄铜

Patron patronage 赞助商的变化

罗马时期: 国家—>中世纪: 教会—>文艺复兴: 富有阶级—>巴洛克: 欧洲王室—>印象派: 中产阶级, 落选者沙龙
现代画作的昂贵: 新经济

realism 写实主义

Gustave Courbet 居斯塔夫·库尔贝

俄罗斯 列宾

巴比松画派 米勒

垃圾桶画派 在美国很重要

印象派 奥赛博物馆