

A Concise History of Modern Painting

现代绘画简史

著者 / [英] 赫伯特·里德

译者 / 洪潇亭

广西美术出版社

艺术世界译丛

主编 / 杨振宇

艺术世界译丛

主编 / 杨振宇

A Concise History of
Modern Painting
现代绘画简史

著者 / [英] 赫伯特·里德

译者 / 洪潇亭

图书在版编目 (CIP) 数据

现代绘画简史 / (英) 里德著; 洪潇亭译. —南宁: 广西美术出版社, 2014.12

(艺术世界)

书名原文: A Concise History of Modern Painting
ISBN 978-7-5494-1172-6

I. ①现… II. ①里… ②洪… III. ①绘画史—世界 IV. ①J209.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第292520号

Published by arrangement with Thames and Hudson Ltd, London 1959 and 1960 The Herbert Read Discretionary Trust

New matter © 1974 Thames & Hudson Ltd, London

This edition first published in China in 2014 by Guangxi Fine Arts Publishing House, Guangxi Chinese edition © Guangxi Fine Arts Publishing House

本书由英国泰晤士&哈德森出版社授权广西美术出版社独家出版。
版权所有, 侵权必究。

艺术世界译丛

主 编: 杨振宇

现代绘画简史

著 者: [英] 赫伯特·里德

译 者: 洪潇亭

策划编辑: 冯 波

责任编辑: 马 琳

美术编辑: 陈 凌

装帧设计: 凌 子

责任校对: 陈小英

审 读: 肖丽新

出 版 人: 蓝小星

终 审: 姚震西

出版发行: 广西美术出版社

地 址: 广西南宁市望园路9号 (邮编: 530022)

网 址: www.gxfinearts.com

印 刷: 广西大华印刷有限公司

开 本: 889 mm × 1280 mm 1/32

印 张: 11.875

字 数: 150千

出版时间: 2015年8月第1版第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5494-1172-6/J · 2250

定 价: 79.00元

CONTENTS

目 录

总 序	5
导 言	9
第一章	15
现代艺术之源	
第二章	36
突破	
第三章	71
立体主义	
第四章	109
未来主义、达达主义和超现实主义	
第五章	151
毕加索、康定斯基和保罗·克利	
第六章	192
起源和发展：一种确定关系的艺术——构成主义	
第七章	222
起源和发展：一种内在需求的艺术——抽象表现主义	
第八章	290
抽象表现主义之后	
现代绘画图片导览	329
注释	372
参考书目	378

赫伯特·里德爵士生于1893年，第一次世界大战爆发的时候，他正在利兹大学就读。他曾在法国和比利时任步兵军官，并且荣获“杰出服务勋章”和“军功十字勋章”。1931年，他成为爱丁堡大学美术教授。1929—1930年，他受邀担任剑桥大学三一学院克拉克讲座教授，1935—1936年，任利物浦大学悉尼·琼斯艺术讲座教授，1953—1954年，接受哈佛大学诺顿美术教授的职务。他出版的著作包括：《现代绘画简史》、《艺术与异化》、《艺术形式的起源》、《阿尔普与亨利·摩尔》。

乔治·布拉克 《音乐的各种形式》 1913年 布面油彩、铅笔、炭笔 92 cm x 65 cm 费城美术馆

艺术世界译丛

主编 / 杨振宇

A Concise History of
Modern Painting
现代绘画简史

著者 / [英] 赫伯特·里德

译者 / 洪潇亭

图书在版编目(CIP)数据

现代绘画简史 / (英) 里德著; 洪潇亭译. —南宁: 广西美术出版社, 2014.12

(艺术世界)

书名原文: A Concise History of Modern Painting
ISBN 978-7-5494-1172-6

I. ①现… II. ①里… ②洪… III. ①绘画史—世界 IV. ①J209.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第292520号

Published by arrangement with Thames and Hudson Ltd, London 1959 and 1960 The Herbert Read Discretionary Trust

New matter © 1974 Thames & Hudson Ltd, London

This edition first published in China in 2014 by Guangxi Fine Arts Publishing House.
Guangxi Chinese edition © Guangxi Fine Arts Publishing House

本书由英国泰晤士&哈德森出版社授权广西美术出版社独家出版。
版权所有, 侵权必究。

艺术世界译丛

主 编: 杨振宇

现代绘画简史

著 者: [英] 赫伯特·里德

译 者: 洪潇亭

策划编辑: 冯 波

责任编辑: 马 琳

美术编辑: 陈 凌

装帧设计: 凌 子

责任校对: 陈小英

审 读: 肖丽新

出 版 人: 蓝小星

终 审: 姚震西

出版发行: 广西美术出版社

地 址: 广西南宁市望园路9号(邮编: 530022)

网 址: www.gxfinearts.com

印 刷: 广西大华印刷有限公司

开 本: 889 mm × 1280 mm 1/32

印 张: 11.875

字 数: 150千

出版时间: 2015年8月第1版第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5494-1172-6/J · 2250

定 价: 79.00元

总 序

泰晤士 & 哈德森 [Thames & Hudson] 是一家有历史与传奇的出版社，由出生于维也纳的瓦尔特·奈哈特 [Walter Neurath] 先生 1949 年创建。从 1958 年开始，泰晤士 & 哈德森就开始推出享誉世界的《艺术世界》[World of Art] 丛书，迄今已经 50 余年，总共超过 300 种，内容涵盖了从原始艺术到最新的互联网艺术，从艺术家个人专论到艺术流派，从西方至西亚及中东艺术，从绘画到建筑、雕塑、设计、电影、戏剧……《艺术世界》丛书大都以“简史”[concise history] 的方式，在有限篇幅内勾勒出一位艺术家、一个流派或一个主题的轮廓，语言详略得当，任何一位对视觉艺术及文化史感兴趣的读者，都能从中获得阅读的乐趣。

泰晤士 & 哈德森的《艺术世界》丛书，与佩夫斯纳主编、英国出版的《塘鹅美术史》(Pelican History of Art) 丛书以及德国柏林出版的《神殿柱廊版美术史》(Propylaen Kunst Geschichte) 丛书一起，堪称最为经典的几套艺术丛书。尤其值得一提的是，泰晤士 & 哈德森的《艺术世界》丛书不仅以专业著称，更被学界视为迄今为止最通俗、最普及和涵盖面最广的艺术图书，可读性极强，是最佳的艺术入门读物。读者们会觉得这套书讲述艺术的故事不是那样晦涩难解，而是亲切有味，通俗易懂。所以，这套丛书也被认为是最方便携带的“口袋书”，尤其在旅途中阅读，可谓味道甚佳，被视为“候车厅里的杂志”或“床头书”。另外，由于它的书脊通常是黑

色的，又被读者亲切地称为“艺术小黑”[little black artbooks]。种种这些，都可见出它格外受人欢迎的程度了。

其实，这套《艺术世界》丛书绝非业余之作，也不仅只供大众消遣之用。瓦尔特·奈哈特先生是有自己出版理念与抱负的人，在他为这套丛书选择的作者中，不乏学术界的名人大家。譬如，《现代绘画简史》[A Concise History of Modern Painting]和《现代雕塑简史》[Modern Sculpture: A Concise History]的作者赫伯特·里德爵士[Sir Herbert Read]，是一位著名的英国诗人、艺术批评家和美学家，曾任英国美学学会主席，1933—1939年曾担任英国知名的艺术评论杂志《伯灵顿杂志》[Burlington Magazine]的编辑，不仅对艺术有见地，文笔也甚为优美。约翰·伯德曼[John Boardman]，英国著名的艺术史家和考古学家，在古希腊艺术研究方面做出了卓越贡献。其余如爱德华·卢西-史密斯[Edward Lucie-Smith]、菲利普·罗森[Philip Rawson]、大卫·陶伯特·赖斯[David Talbot Rice]、彼得·莫瑞和琳达·莫瑞[Peter Murray and Linda Murray]、热尔曼·巴赞[Germain Bazin]、葛莉赛达·波洛克[Griselda Pollock]等均为在艺术史领域或博物馆工作多年的学者。因此，这使得丛书中的大多数著作成了流行的经典，在半个世纪之后仍然一版再版，并被翻译成各国语言，广泛流通于坊间。

近年来，广西美术出版社尤为关注当代中国的艺术教育，不断有经典艺术类图书的引进与出版。尤其是范景中教授组织翻译的《贡布里希文集》陆续出版，产生了良好的社会效应。鉴于目前国内的艺术图书出版在专业与普及的层面尚存在严重的断层，冯波女士看准了泰晤士&哈德森出版社的这套《艺术世界》丛书，并特邀我为丛书主编，希望能够借此推进当代艺术教育真正的普及化，让一般读者也能与这些半个世纪以来的“艺术小黑”相伴相游，在愉快的阅读中领会艺术的真谛。我们知道，贡布里希带

着自传色彩的谈话录——《一生的兴趣——与迪迪耶·艾里彭关于艺术与科学的对话》，1993年也正是在泰晤士 & 哈德森出版的。

这恰恰也是中国美术学院近一个世纪以来的愿望。一直以来，中国美术学院坚持“学院是以研究学术而设，是为追求一种纯粹严格的独立学术而设”，同时也努力成为艺术创作的发动机与思想库，甚至以“改造民心，借以真正完成人们的生活”为现实目标。早在“国立艺专”时期，学院就确立起在国际性视野和结构中研究理论与艺术创作的学术宗旨，打开了现代中国艺术的创作空间。新中国成立后，学院成立了理论教研室，率先大量译介世界艺术的优秀成果，开一时风气，给中国当代艺术创作提供了开放性视野。20世纪80年代开始，范景中、曹意强等教授以《新美术》与《美术译丛》等刊物为中心，在中国树立起“作为人文学科的美术史”观念、理想与偶像……从而在艺术家个人创作与社会人文间建立起多重的维度。20世纪末，学院倡导“艺术作为一种知性模式的观念”，以图进一步打开当代艺术创作的思维模式。本世纪初，我们更是提出了“学术作为一种社会能量”的观念，并重建了“贡布里希学术论坛”与“潘天寿学术论坛”。建立“城市文化与视觉生产”等一系列高端学术活动，搭建起当代艺术研究与创作的知识平台，以一种现实主义的思想行动面对与介入我们时代的艺术创作。这一切，对当代艺术创作与人文学科产生了较大影响。其中核心的观念，即在以学院高度与学术理想为志业的同时，将学院与学术转化为真正的社会能量，“借以真正完成人们的生活”。正是这种共同的社会美育理念，使我们与广西美术出版社的同仁们站在了一起。

《艺术世界》丛书第一辑，借着新出版的《电影的历史》（第二版）[History of Film] 和《戏剧简史》[The Theatre: A Concise History]，我们同时翻译引进了《现代绘画简史》、《现代雕塑简史》和《西方建筑》[Western Architecture: A Survey from Ancient Greece to the Present]，算是一个视觉艺

术的专业普及本系列，并以此为开端，启动译介“艺术世界”中更多优秀图书。值得介绍的是，这五本图书的译者，均为年轻的艺术史专业学者，他们已在各自的研究领域有所建树，既有扎实的艺术史基础，也有多年从事翻译的经验。我们的共同愿望是，为广大读者提供一系列通往“艺术世界”殿堂的好读本。

有意思的是，《塘鹅美术史》丛书的主编、著名建筑史家和作家佩夫斯纳，曾经在瓦尔特·奈哈特一次纪念大会上做过精彩的演讲，赞美“泰晤士 & 哈德森出版社为读者出版了很多配有大量插图的好书”，认为“泰晤士 & 哈德森出版社的书相比之下更为便携，并且内容相当科学合理”。我想，佩夫斯纳自己也是一位极其严肃的艺术丛书主编，这样的评价当不是虚语。

现在，泰晤士 & 哈德森出版社的公司遍布世界多地，其社标是两条环绕的可爱小海豚，象征着泰晤士与哈德森这两条河流，也代表着感情与知性这两种人类最为可贵的品质，同时也意味着东西方世界以及新老世界的链接。《艺术世界》丛书中文版的陆续出版，是否意味着一种新的链接又在开启之中，让我们大家一起来期待。

主编：杨振宇

1974年版的导言

我们决定对本书的内容再次进行扩充。经我提议，卡洛琳·蒂斯代尔 [Caroline Tisdall] 着手这项艰巨的工作，并在与威廉·菲佛 [William Feaver] 的合作下完成。考虑到内容的连贯性，这次再版是基于我父亲 1968 年版的简要增补和修订完成的，图片部分也做了相应的调整和补充。

本尼迪克特·里德 [Benedict Read]

导 言

要撰写一部全面的现代美术史在目前是不可能的，因为这段历史还未发展到终点。然而考虑到大众的需求，以及出版商严格的年代限制，对美术的现代主义运动做简要的描述还是值得的。正是这些运动构成了过去半个世纪绘画领域所发生的非常复杂的变化。为了避免罗列人名和年代带来的沉闷（仅仅这些就会占满出版社给我的篇幅），我不得不采取一些比较极端的措施，将许多有碍行文的次要内容删除掉。对于人名和事件的选择将不可避免地暴露我个人的偏见，但我已尽可能地修正这些偏见，我希望最终保留的重点都是审慎的。

有些省略可能会被误认为是偏见，在此必须做说明。比如，我并未将亨利·卢梭列入现代绘画的先驱，尽管他在现代主义画家中享有极高的声誉。我之所以这么做是因为我认为他的天真的风格无论如何也不符合“现代”的特质。我们同时代的有着这种天真风格的画家也是一样，莫里斯·希施菲尔德 [Morris Hirshfield]、伊凡·几内拉里克 [Ivan Generalič]、约瑟夫·皮科特 [Joseph Pickett]、约翰·凯恩 [John Kane]、路易斯·维文 [Louis Vivin]、安德烈·波尚 [André Bauchant]、卡米耶·邦波瓦 [Camille Bombois]，这是一群值得关注并富有魅力的画家，然而并未对我们今天的主流绘画发展有任何影响。

也正是出于相似的原因，我也没有把写实主义绘画的内容包含进本书，因为这种风格几乎是 19 世纪的学院派传统的延续，而鲜有变化。我

绝非否认这些画家及其作品的伟大成就或永恒的价值，比如爱德华·霍珀 [Edward Hopper]、巴尔蒂斯 [Balthus]、克里斯汀·贝拉尔 [Christian Bérard]、斯坦利·斯宾塞 [Stanley Spencer]，他们毫无疑问属于美术史的一部分，但是我认为并不属于专门叫作“现代绘画”的历史。我已经将这种现代绘画的风格命名为“复合型”，在这种“复合型”（也暗示其多样性）之外，却始终有一种统一的意图，即完全有别于之前各个时期的绘画。这种意图，如保罗·克利 [Paul Klee, 1879—1940 年] 所说，不是为了反映可见之物，而是为了创造可见。这便是我所遵照的关于现代性的基本准则，内容的舍弃全赖于此。

尽管如此，仍有一些画家在书中未被提及而令我或多或少感到内疚，似有忽视。比如莫里斯·尤特里罗 [Maurice Utrillo]，他是较有声望的当代画家之一，但他的艺术目标确实就是反映可见之物，因此他也一直忠实于早年的风格。朱尔·帕斯辛 [Jules Pascin] 是另一位不适合进入我们讨论范围的伟大画家。无疑，更容易招来非议的是我完全略去了当代墨西哥画派的画家迪亚戈·里维拉 [Diego Rivera]、何塞·奥罗兹克 [José Orozco] 以及阿尔法罗·西克洛斯 [Alfaro Siqueiros]。如同他们同时代的俄罗斯画家一样，他们为自己的艺术采用了一种宣传的形式，这在我看来是要将它们置于我所关注的风格演变之外的。

诸如此类的简史普遍被看作是现有知识的大纲。这些知识大多是分散的，然而在最近几年，人们逐渐开始做必要的整合。在这一背景下，我想表达自己对纽约现代美术馆的感激，我尤其受惠于那里的图书馆员贝纳德·卡佩尔 [Bernard Karpel] 先生编汇的令人赞叹的参考书目。有一个奇怪但是众所周知的事实，即关于当代的记录总是不一致的，甚至有时候艺术家自己记录的文献中也有自相矛盾的地方。在这样的前提下，我通常认可纽约现代美术馆 (MoMA) 的相关出版物。除了这一资源，还有两位与该美术馆有关的学者，所有研究这一时期的学生都必然得益于他们，他们是小阿尔弗雷德·巴尔先生 [Alfred Barr Jr.] 和约翰·里瓦尔德先生 [John

Rewald]。里瓦尔德先生的《印象主义史》与《后印象主义史》是基于广泛、耐心的调研上完成的，堪称权威。巴尔先生致力于马蒂斯和毕加索的专论也是如此，他所编辑的许多目录册也已经成为最具有价值的资料。我还有意提及威尔·格罗曼 [Will Grohmann] 教授为德国现代艺术所做的同样的先驱性的工作，尤其是关于保罗·克利和康定斯基的权威性专论。

在参考书目中，我试图给予广大读者一些指导，他们有人或许会希望借此框架对现代绘画各个时期进行更为细致的研究，但我必须再次强调本书是为广大读者而非专业学者所写。

感谢所有画家、收藏家和画廊，感谢你们帮助我搜集本书插图所需的图片。全书文字或图片共涉及近 400 位艺术家的作品。毫无疑问一定存在一些由于疏忽而造成的遗漏，不过人们日后会意识到，当超过一定数量后，挑选的工作就不可避免地带有一定的专断性，在此，我必须向那些作品没有刊出然而无论是我还是他们自己都认为本应该被刊出的艺术家致歉。

赫伯特·里德 [Herbert Read]

CONTENTS

目 录

总 序	5
导 言	9
第一章 现代艺术之源	15
第二章 突破	36
第三章 立体主义	71
第四章 未来主义、达达主义和超现实主义	109
第五章 毕加索、康定斯基和保罗·克利	151
第六章 起源和发展：一种确定关系的艺术——构成主义	192
第七章 起源和发展：一种内在需求的艺术——抽象表现主义	222
第八章 抽象表现主义之后	290
现代绘画图片导览	329
注释	372
参考书目	378