

邵亦杨
——
著

Modern

&

Contemporary

Art

in the 20th Century

20
世纪

现当代
艺术
史

Shao Yiyang

海外借

上海人民美术出版社

20世纪 现当代艺术史

Modern & Contemporary Art
in the 20th Century

邵亦杨 著

上海人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

20世纪现当代艺术史 / 邵亦杨著. -- 上海 : 上海人民美术出版社, 2018.9

ISBN 978-7-5586-0989-3

I. ①2… II. ①邵… III. ①艺术史—西方国家
IV. ①J110.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第160609号

20世纪现当代艺术史

著 者: 邵亦杨

责任编辑: 黄 淳

技术编辑: 史 湧

装帧设计: 肖祥德

版式制作: 上海每日一文创意设计有限公司

责任校对: 张琳海

出版发行: **上海人民美术出版社**

(上海市长乐路672弄33号)

邮 编: 200040 电 话: 021-54044520

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 上海盛通时代印刷有限公司

地 址: 上海市金山区金水路268号

开 本: 787×1092 1/16 17印张

版 次: 2018年9月第1版

印 次: 2018年9月第1次

书 号: 978-7-5586-0989-3

定 价: 188.00元

目录

第一篇	1945年之前的 现代艺术	
第一章	野兽主义	012
第二章	立体主义	019
第三章	表现主义	032
第四章	走向抽象的绘画、雕塑和建筑	049
第五章	达达和超现实主义	066
第六章	美洲艺术：墨西哥壁画运动和早期美国 现代艺术	086

目录

第二篇 1945 年之后的 现代艺术

第一章	抽象表现主义	108
第二章	极少主义	130
第三章	波普艺术	136
第四章	欧洲反形式主义艺术	156
第五章	观念艺术与行为艺术	172

第三篇 后现代时期以来的
当代艺术

第一章	具象艺术的回归·····	202
第二章	新观念、新波普和新前卫·····	225
第三章	新媒体艺术·····	255

20世纪 现当代艺术史

Modern & Contemporary Art
in the 20th Century

邵亦杨 著

上海人民美術出版社

引言

20 世纪是世界历史变革最剧烈的时代。工业强权之间为争夺劳动力、生产资源和市场发动第一次世界大战（1914—1918）；1917 年俄国十月革命后，共产主义在世界范围内兴起；30 年代世界经济大萧条之后，纳粹和法西斯主义导致空前残酷的第二次世界大战（1939—1945）；战后以美国和苏联为首，出现的“资本主义阵营”和“社会主义阵营”之间的冷战导致全球性的相互敌视；1991 年冷战结束之后，全球化时代到来，尽管科学技术的迅猛发展增加了人与人之间的交往，但是，因为意识形态、种族和宗教等问题造成的世界性冲突和局部战争至今不断。这些重要的历史事件和政治、经济、科技的激烈变革使西方现当代艺术呈现出不同以往的崭新面貌。

20 世纪以来的艺术史可以划分为三个阶段：第一个阶段自 20 世纪初至 1945 年二战结束；第二个阶段自 1945 年至 70 年代；第三个阶段自 80 年代后现代时期开始。20 世纪初，艺术的中心在巴黎。随着二战的结束，艺术的中心转移到了纽约。直至 50 年代末，欧美现代主义（Modernism）艺术一直占主流地位，但是 60 年代波普艺术出现之后，通俗性、大众化、观念性的艺术

流行，与个性化、精英化、形式主义的现代主义潮流出现了明显的区别。西方艺术进入了后现代时期。20世纪60—70年代，也被认为是西方当代艺术阶段的开始。80年代，后现代主义这个概念才正式被提出。1991年，随着柏林墙的倒塌，冷战结束，世界进入全球化阶段。此后，无论是现代主义还是后现代主义的概念都不断地受到质疑，当代艺术取代了现代、后现代这样的概念，前卫性的当代艺术不再局限于美学层面，而是介入到社会政治之中，揭示人们在日常生活中所遭遇的各种问题，特别是阶级、性别、种族差异所造成的社会问题。

目录

第一篇	1945 年之前的 现代艺术	
第一章	野兽主义	012
第二章	立体主义	019
第三章	表现主义	032
第四章	走向抽象的绘画、雕塑和建筑	049
第五章	达达和超现实主义	066
第六章	美洲艺术：墨西哥壁画运动和早期美国 现代艺术	086

目录

第二篇 1945 年之后的 现代艺术

第一章	抽象表现主义	108
第二章	极少主义	130
第三章	波普艺术	136
第四章	欧洲反形式主义艺术	156
第五章	观念艺术与行为艺术	172

第三篇 后现代时期以来的
当代艺术

第一章	具象艺术的回归·····	202
第二章	新观念、新波普和新前卫·····	225
第三章	新媒体艺术·····	255

第一篇

1945 年之前的 现代艺术

第一章

野兽主义

第二章

立体主义

第三章

表现主义

第四章

走向抽象的绘画、雕塑和建筑

第五章

达达和超现实主义

第六章

美洲艺术：墨西哥壁画运动和早期美国现代艺术

19 世纪末到 20 世纪初出现的现代主义艺术运动是对传统有意识的反叛。19 世纪中叶以后，工业的迅猛发展，机械时代的到来，改变了传统的社会结构、人们的生活方式，而且也给人们的观察和思维方法带来了变革。人们对宏观世界和微观世界的认识，对时间和空间的认识有了质的变化。18 世纪启蒙主义时代以来，欧洲哲学中重视人性、尊重个性的“主体论”，在进入 20 世纪之后得到更大的张扬。此外，艺术品的供求关系也发生了变化。艺术经纪人和私人赞助者、私人画廊大量出现，艺术品开始走向市场，艺术家在创作上得到了更大的自由。他们不愿再为宗教势力、意识形态服务，以“为艺术而艺术”的名义提出“艺术不做自然的奴仆”、“摆脱对文学、历史的依赖”等等要求，寻求艺术自身的独立价值。

自 19 世纪末后印象主义开始，艺术作品已经开始出现抽象

性、表现性和象征性的特征。1901—1906年，在巴黎举办的一系列大型展览之后，凡·高、高更和塞尚等后印象派艺术家的作品逐步被广泛接受。许多年轻的艺术家在他们的画中看到自由的力量，开始试验更激进的新风格，艺术创新的节奏从此大大加快，风格也出现前所未有的变化，各种艺术运动和“主义”层出不穷。

以激进的面貌出现的现代艺术也被称为“前卫”（Avant-garde），这个词来自于法文的军事术语，意思是先锋，或者开拓者。前卫艺术家们拒绝古典的、学院的传统观念，不再运用传统的视觉再现模式模仿自然，他们从“非西方”的民间艺术、中世纪艺术、希腊古风艺术、日本和中国艺术、非洲部落艺术、南太平洋和美洲土著艺术、伊斯兰艺术、原始艺术以及儿童稚拙艺术中吸收养料，自由地表达自己情感和想象，热情地探索视觉艺术本身的形式语言。