

世界艺术史丛书

〔美〕大卫·G·威尔金斯 (David G. Wilkins)

〔美〕伯纳德·舒尔茨 (Bernard Schultztz)

〔美〕凯瑟琳·M·林嘉琳 (Katheryn M. Linduff)

著

培生艺术史

20世纪至今的艺术

陆豪——译者
张坚——审校

清华大学出版社

培生艺术史

艺术史

SHIJI YISHU SHI CONGSHU

世界艺术史丛书

大卫·G·威尔金斯 (David G. Wilkins)

伯纳德·舒尔茨 (Bernard Schultz)

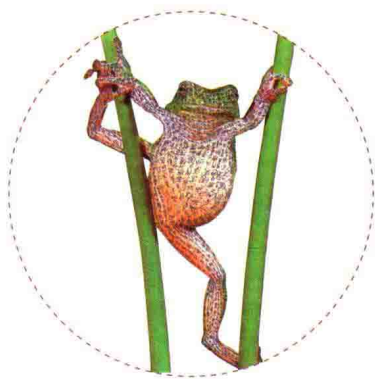
凯瑟琳·M·林嘉琳 (Katheryn M. Linduff)

著

Pearson History of Art:

Art from
the 20th Century
to
the Present

培生艺术史
20世纪至今的艺术

陆蒙
——
译

张坚
——
审校

重庆大学
出版社

图书在版编目(CIP)数据

培生艺术史:20世纪至今的艺术 / (美) 大卫·G. 威尔金斯(David G. Wilkins), (美) 伯纳德·舒尔茨(Bernard Schultz), (美) 凯瑟琳·M. 林嘉琳(Katheryn M. Linduff) 著; 陆豪译. — 重庆: 重庆大学出版社, 2018. 11

(世界艺术史丛书)

书名原文: Art Past, Art Present (6th Edition)

ISBN 978-7-5689-1255-6

I. ①培… II. ①大… ②伯… ③凯… ④陆… III.

①艺术史—世界—现代—高等学校—教材 IV.

①J110.95

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第187984号

世界艺术史丛书

培生艺术史: 20世纪至今的艺术

PEISHENG YISHUSHI: ERSHI SHIJI ZHIJIN DE YISHU

[美] 大卫·G. 威尔金斯(David G. Wilkins)

[美] 伯纳德·舒尔茨(Bernard Schultz)

著

[美] 凯瑟琳·M. 林嘉琳(Katheryn M. Linduff)

陆豪译

张坚 审校

策划编辑: 席远航

责任编辑: 席远航 书籍设计: 原豆设计

责任校对: 邬小梅 责任印制: 张策

重庆大学出版社出版发行

出版人: 易树平

社址: 重庆市沙坪坝区大学城西路21号

邮编: 401331

电话: (023) 88617190 88617185 (中小学)

传真: (023) 88617186 88617166

网址: <http://www.cqup.com.cn>

邮箱: fxk@cqup.com.cn (营销中心)

全国新华书店经销

重庆新金雅迪艺术印刷有限公司印刷

开本: 720mm×1000mm 1/16 印张: 17 字数: 258千

2018年11月第1版 2018年11月第1次印刷

ISBN 978-7-5689-1255-6 定价: 99.00元

本书如有印刷、装订等质量问题, 本社负责调换

版权所有, 请勿擅自翻印和用本书

制作各类出版物及配套用书, 违者必究

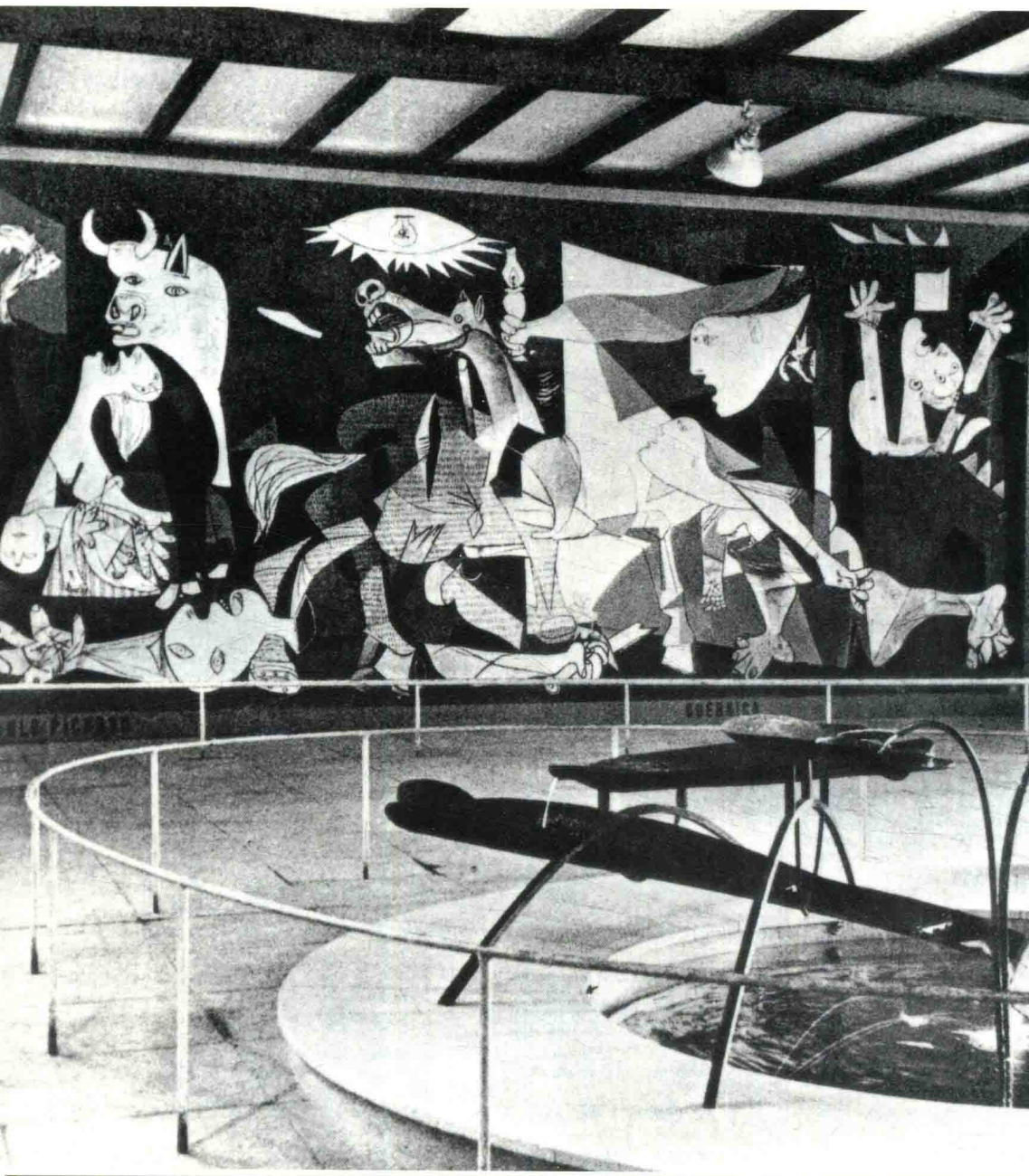

图 1.1 巴勃罗·毕加索，《格尔尼卡》，1937 年陈列于巴黎世界博览会的西班牙国家馆

1937 年 1 月，新当选的西班牙共和国政府委托毕加索创作一件作品，并计划陈列于西班牙国家馆。当 4 月 26 日格尔尼卡小镇遭密集轰炸时，毕加索并没有定好作品主题。之后毕加索根据这一事件于 5 月 1 日到 6 月 4 日创作了这件被称作《格尔尼卡》的作品。

1. 1900—1949 年的艺术

1900—1949 年的艺术导论 / 2

历史 / 3

知识和科学活动 / 7

1900 年到 1949 年的艺术 / 9

艺术家 / 15

相关主题 / 18

野兽派 / 22

非洲艺术和祭祀仪式 / 26

摄影 / 31

立体主义及其影响 / 37

相关技术 / 47

美国土著艺术 / 48

艺术的过去 / 艺术的现在 / 53

弗兰克·劳埃德·赖特，罗比之屋 / 54

相关技术 / 57

北美西北海岸的原住民仪式艺术 / 58

雕塑中的抽象表现 / 61

CONTENTS

目 录

ART FROM 1900 TO 1949

马列维奇和俄国先锋派艺术 / 64

德国表现主义：桥派和青骑士 / 67

幻想主义 / 72

达达主义 / 76

风格派和包豪斯 / 83

迭戈·里维拉和墨西哥壁画 / 90

超现实主义 / 97

美国现代主义绘画 / 103

巴勃罗·毕加索，《格尔尼卡》 / 113

20世纪30年代和40年代的雕塑 / 117

国际风格的建筑 / 123

2. 1950—1999 年的艺术

20 世纪 50 年代 / 128

20 世纪 60 年代 / 143

20 世纪 70 年代 / 150

20 世纪 80 年代 / 160

20 世纪 90 年代 / 179

3. 新世纪的艺术

新世纪的艺术 / 200

人名索引 / 227

词汇表 / 239

参考文献 / 241

图片版权声明 / 247

Art From 1900 to 1949

1. 1900—1949 年的艺术

这张照片记录的是1937年巴黎世界博览会期间，西班牙国家馆展出毕加索《格尔尼卡》时的景象。它展现了一件20世纪最引人关注的绘画作品产生的影响（图1.1）。毕加索描绘了格尔尼卡人民所遭受的战争灾难，进而引起国际社会越发关注饱受内战之苦（1936—1939）的西班牙人民；而这与新成立的西班牙政府设立这个展馆的目的相一致，其目的就在于向参观展览的人民传递这一政治目标。

西班牙国家馆由何塞·路易斯·塞特（Josep Lluís Sert）设计，其设计采用现代风格，旨在传递西班牙共和国政府的远见。由于政府在战争期间的资源有限，所以这座建筑由廉价的材料建造。展馆开放时，第一批参观者是建筑师的一位朋友带领的建筑工人们。当他们驻足在《格尔尼卡》前时说道：“如果毕加索的这幅作品有什么缺陷，那就是它太真实了，恐怖的真实，残酷的真实。”国家馆的礼堂中还播放着关于这场战争的纪录片，其中包括尤里斯·伊文思（Joris Ivens）和欧内斯特·海明威（Ernest Hemingway）的《西班牙土地》（*Spanish Earth*），路易斯·布努埃尔（Luis Buñuel）的《马德里的36号》（*Madrid's 36*），以及保罗·斯特兰德（Paul Strand）的《西班牙之心》（*Heart of Spain*）。虽然最终是弗朗哥领导的法西斯叛军，而不是毕加索的赞助方赢得了这场战争；但是，《格尔尼卡》对那些憎恨政治动荡中人为灾难的人来说已成为永恒的标志。

1900—1949年的艺术导论 | Introduction to Art from 1900 to 1949

意大利未来主义诗人菲利波·马里内蒂（Filippo Marinetti）于1908—1909年如此写道：“轰鸣的汽车犹如机关枪喷出的火花，这比《萨莫色雷斯的胜利女神》（*Victory of Samothrace*）更加绚烂。”遴选介绍20世纪上半叶的作品必须把现代艺术的动力与马里内蒂言辞的活力联系在一起。

由未来主义画家贾科莫·巴拉（Giacomo Balla, 1871—1958）创作的《急速行驶的摩托车——速度的研究》（*Speeding Automobile—Study of Velocity*）（图1.2），是一件受1910年《未来主义宣言》（*Futurist Manifesto*）影响的抽象代表

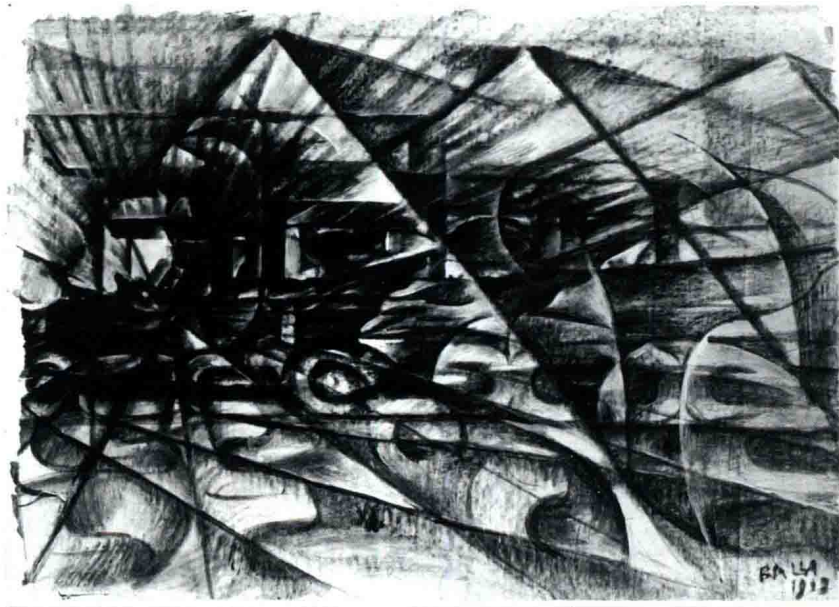

图 1.2 贾科莫·巴拉，《急速行驶的摩托车——速度的研究》，1913年。纸板油画，66厘米×92厘米。意大利，米兰，现代美术馆藏

作品，该宣言宣称：“……我们在帆布上重现的姿态，将不再是普遍运动中固定不变的一刻，而应该只是动态感本身。”巴拉画面中有秩序的斜线排列，传递出动感的力量。作为马里内蒂的伙伴，巴拉把诗人对新美学的评论视觉化了。

宾尼法利纳设计的西斯塔利亚GT202跑车（图1.3），其流线型、空气动力学的设计能够减小空气阻力，集功能与优雅于一身。即便是静止不动，这辆跑车依旧透露出运动的质感。无论是功能还是外观，巴拉的绘画与宾尼法利纳的跑车都表现出20世纪现代主义的特征。

历史

20世纪头十年的显著特点是：人口激增，西方世界生活条件得到了前所未有的改善，诗人马里内蒂和画家巴拉赞美的科技革命兴起。19世纪90年代，电灯与汽车已经普及。1895年，古列尔莫·马可尼（Guglielmo Marconi）发明的无线电促进了远程通信的发展。20世纪20年代至40年代电视机和计算机相继出现，而航空

图 1.3 宾尼法利纳（设计师），西斯塔利亚 GT202 跑车，1946 年。铝合金车身，车身长为 3.78 米。制造商：意大利都灵宾尼法利纳汽车股份有限公司。纽约现代艺术博物馆藏

航天飞机的发明，是现代科技惊人发展速度的典型案例。1903年，莱特兄弟驾驶他们自己设计的人类第一架飞机在美国北卡罗来纳州的基蒂·霍克（Kitty Hawk）试飞成功。仅仅时隔24年，查尔斯·林德伯格（Charles Lindbergh）就独自驾驶飞机飞越大西洋。

这些科技上的进步都发生在政治冲突、战争和暴力革命的大背景之下。20世纪第一个十年即将结束时，欧洲大陆各国与大英帝国就已经建立了强大的军事力量。德国、奥匈帝国和意大利所组成联盟与英国、法国和俄国对抗。1914年，奥匈帝国的继承人弗朗茨·斐迪南（Franz Ferdinand）大公遇刺，第一次世界大战在短短几个月内爆发。尽管所有参战国都希望这场战争在短时间结束，但旷日持久的阵地战却一直持续到1918年（美国于1917年宣布参战）。1919年，《凡尔赛和约》的签署标志着第一次世界大战结束，但其对德国的残酷制约为之后的冲突埋下祸根。

第一次世界大战结束前，俄国发生的一系列事件使一支新兴政治力量登上世

界舞台。1917年，俄国革命推翻了沙皇尼古拉斯二世（Czar Nicholas II）的统治，列宁领导的布尔什维克共产党建立了“无产阶级专政”政权。1918年，列宁带领俄国退出了第一次世界大战，但是俄国内战一直持续到1921年才停止。1923年，苏维埃社会主义共和国联盟成立，简称苏联。1919年，苏联之外的共产主义党派已经与苏维埃共产主义（政权）联合，组成了第三国际。1913年，俄国艺术家弗拉基米尔·塔特林（Vladimir Tatlin, 1885—1953）参观了柏林和巴黎的先锋派（*avant-garde*）艺术中心，他倡议建造一个雄伟壮观的螺旋状建筑作为世界共产主义的中心（图1.4）。按设计方案，封闭的玻璃会议室将会围绕建筑的轴心旋转，这代表了共产主义政党的多元力量；该建筑最下层是个立方体，每年旋转一周；中间为锥体，每月旋转一周；最上层是圆柱形会议厅，每天旋转一周。这一极具原创性的建筑旨在向世界传达共产主义的现代性，但它从未建成。很快苏联便抛弃了现代风格转而支持现实主义和古典主义的建筑套路。

第一次世界大战后，随着各国和平时期工业生产的恢复，经济开始出现不稳定因素。一开始的情况看似稳定，但1929年的经济危机使整个（工业）世界经济都陷入大萧条。在美国有四分之一的工人失业，并且伴随经济危机的还有一场干旱灾害，这摧毁了美国西南地区的农业。

20世纪30年代，当西方世界为重获经济平衡而挣扎的时候，阿道夫·希特勒（Adolf Hitler）的纳粹政府控制了德国。法西斯独裁者贝尼托·墨索里尼（Benito Mussolini）和弗朗西斯科·弗朗哥（Francisco Franco）分别在意大利和西班牙夺权。1939年又一场世界大战在欧洲爆发。1941年日本偷袭美国位于夏威夷的海军基地（珍珠港）。第二次世界大战波及全球。这场大战以德国和日本的战败告终；但1945年8月6日在日本广岛爆炸的原子弹，宣告原子时代的到来，从此开启了长期困扰人类的核战争威胁。

20世纪30年代的经济大萧条和第二次世界大战对全世界都产生了深远影响。战后，美国、欧洲和日本的工业化进程加速，经济繁荣逐渐导致了发达国家和世

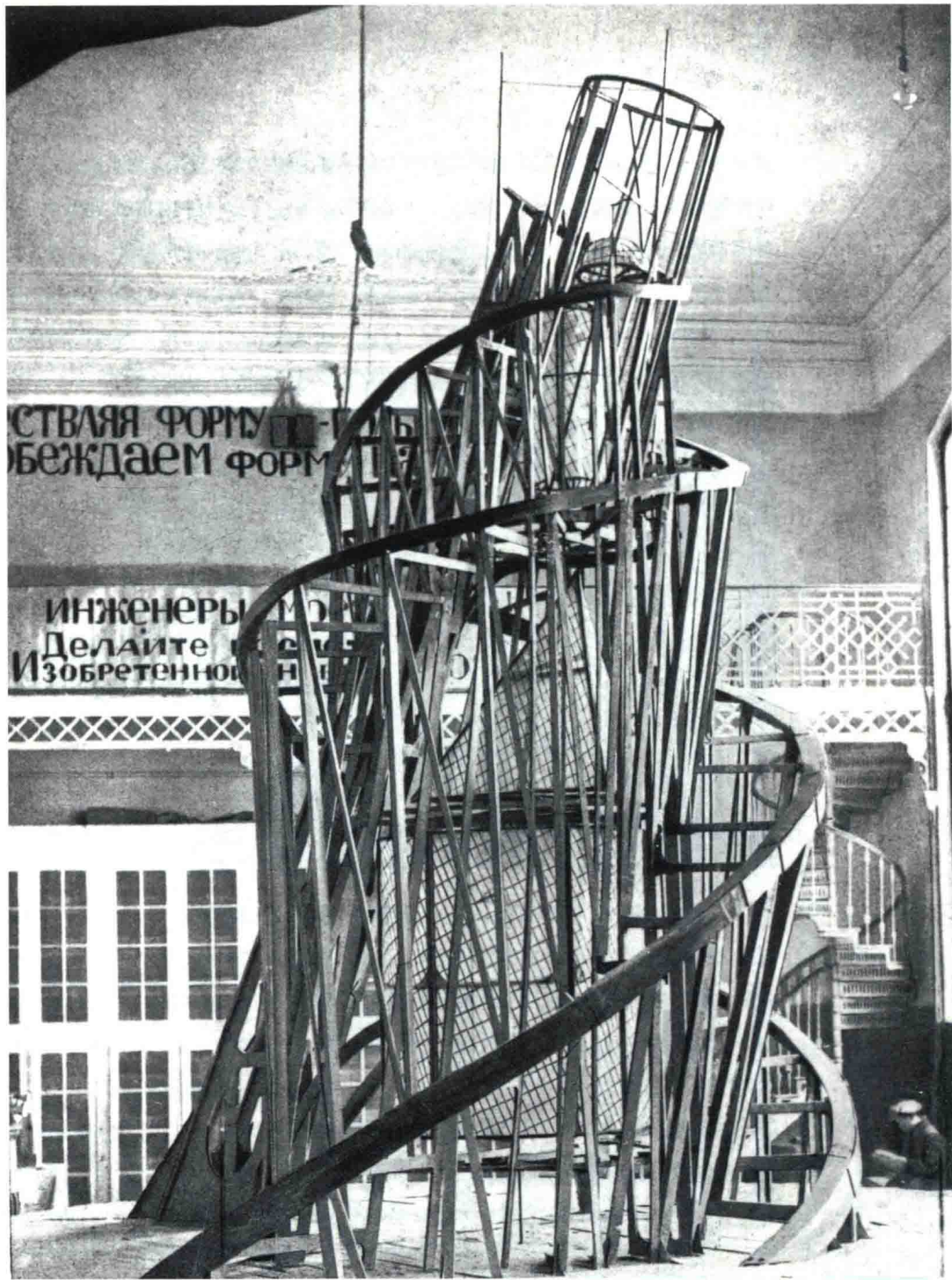

图 1.4 弗拉基米尔·塔特林，著名的共产第三国际纪念碑模型照片。1919—1920 年。这一模型高 4.9 米，由木头和网状材料制成。最终的建筑原计划用漆成红色的钢铁和玻璃来制造，高度超过 400 米

界其他地区之间产生更大的差距。这一时期，许多国家摆脱外国统治的斗争，导致一些欧洲帝国的解体和许多亚非国家的独立；但在许多国家，独立并没有带来和平稳定，他们也未能建立有效的自治政府。20世纪后半叶，工业化国家和第三世界国家之间的紧张局势，以及对日趋减少的能源争夺战仍旧持续着。

知识和科学活动

20世纪早期在众多领域都发生了革命性的科技革新。物理学上，爱因斯坦的广义相对论证明了几何到重力的关系，从根本上改变了我们对空间和时间的观念。我们对事物（或问题）本质的理解已经发生了改变，就如同原子并不是最小的单位，而是由比它更小的单位构成的。

20世纪前半叶，重大哲学活动影响了视觉经验。以让-保罗·萨特（Jean-Paul Sartre）和西蒙娜·德·波伏娃（Simone de Beauvoir）的存在主义为例，他们强调个体在现代社会中的异常和孤立。他们认为，意义并不是外在的力量给予我们的，而是由个人的选择实现的，其后果也仅仅是我们（个人）的责任。存在主义还强调片刻（或当下）的重要性，以及我们只生活在当下的片刻。他们的哲学争论与阿尔贝托·贾科梅蒂（Alberto Giacometti，1901—1966）的人物形象有关。他的非自然主义的、拉长的人物，如作品《城市广场》（*City Square*）（图1.5）都是可辨识的人类，他们挺直、庄严，但缺乏能够体现其个性的特点；粗糙的轮廓使他们看起来焦虑不安，他们都被固定在底座上，因而排除了身体或心理互动的可能性，将他们分离的空间成为沟通的最大障碍。尽管作品的标题暗示了一个人类活动的热闹非凡的空间，但这些人物的似乎都茕茕孑立。在《城市广场》中，贾科梅蒂给予存在主义概念的视觉形式带给了第二次世界大战后的欧洲人十分强烈的感受。1948年纽约举办贾科梅蒂作品展时，展览目录是由萨特写的。

20世纪心理学方面的发展对艺术的发展具有很大的影响，尤其表现在超现

图 1.5 阿尔贝托·贾科梅蒂，《城市广场》，1948年。青铜，21.6厘米 × 64.5厘米 × 43.8厘米。纽约现代艺术博物馆藏

现实主义和抽象表现主义运动中。西格蒙德·弗洛伊德（Sigmund Freud）通过对梦进行自由联想和阐释的方法治疗病人，构建起了无意识在引导人类行为方面的活跃的甚至是动态的作用。弗洛伊德认为，揭开潜意识的面纱是理解人类思维的关键。卡尔·荣格（Carl Jung）对弗洛伊德的理论进行了扩展、调整，有时也提出反对意见，在人类行为研究方面增加了更多心理学的认识。荣格提出了“集体无意识”概念。这是个人无意识情况下的一种无意识层次，它携带着我们物种的遗传倾向。相对应的，集体无意识跨越不同的文化传统，这反映在诸如圆形之类的典型形象之中。

20世纪的音乐也发生了彻底的改变。在法国，伊戈尔·斯特拉文斯基（Igor Stravinsky）的《春之祭》（*The Rite of Spring*）（1913年）以其强有力的、原始的节奏和破碎的旋律在首演时几乎引起观众的骚乱。在德国，阿诺尔德·勋伯格

(Arnold Schönberg) 发明了一套新的音调体系；勋伯格的泛调性音乐（常常被说成无调性）是一种对音调自由但并非无结构的运用，它改变了观众对传统和弦进程和变化的体验。

1900年到1949年的艺术

20世纪早期的艺术常常被说成是“现代艺术”，尽管二者并不能完全画上等号。现代主义表达了这样一种理念：当下的时代具有与过去截然不同的态度和特点。例如：文艺复兴时期的艺术家们都认为自己是以一种“现代风格”在创作。在艺术史上，19世纪艺术的发展反驳了既定的传统，为彻底而迅速的变化奠定了基础。这些20世纪的艺术变化看起来如此的独特，以至于“现代”一词在时间顺序和表述上都用于挑战早期传统的先锋艺术。直到最近，现代主义的概念仍然局限于西方艺术。而现在，现代主义已经被其他地方的艺术家们所采纳，用以挑战现状或推广西方的价值和理念。