

世界艺术宝库

OCCIDENTAL ART
OF 20TH
二十世纪西方艺术

河北教育出版社

世界艺术宝库

*OCCIDENTAL ART
OF 20TH*

二十世纪西方艺术

曹庆辉·编著
河北教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

二十世纪西方艺术 / 曹庆晖编著. — 石家庄: 河北教育出版社, 2003.12

(世界艺术宝库)

ISBN 7-5434-5256-1

I. 二... II. 曹... III. 艺术史—西方国家—现代
IV. J150.095

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 001965 号

世界艺术宝库

二十世纪西方艺术

主编 / 史玲 李孟军 高火

编著 / 曹庆晖

出版发行 / 河北教育出版社

石家庄市友谊北大街 330 号

责任编辑 / 刘峥 张子康 康丽

装帧设计 / 郑子杰

出 品 / 北京颂雅风文化艺术中心

北京市朝阳区北苑路 172 号 3 号楼 201

制 版 / 时尚兴裕印刷制版有限公司

印 刷 / 深圳市佳信达印务有限公司

开 本 / 880 × 1230 1/32

印 张 / 7.5

印 数 / 1~10000

出版日期 / 2003 年 12 月第 1 版 第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7-5434-5256-1/J·476

定 价 / 49.80 元

序 言

现在由我来向你们叙述的这段西方艺术史的时间范围是1900至1939年，但显然我们无法真正从1900年的零时开始叙述起，就像新千年来临的那一刻并没有真正地起始或终止什么一样，那一刻与这一刻没有任何分别，一切都在延续着，一切都还是我们习惯的老样子，因之而来的一切激情与躁动都是人类自找的，时间的流走远远不似刻度般准确，时间历来是个非常模糊的东西。

我们的叙述至晚得从19世纪末说起。经历了工业革命之后，19世纪末期的西方，从表面的物质发展来说，可以说是一个异常兴旺的时期，但在艺术家眼里却甚是糟糕。其实几千年来艺术家的天职就是发现问题，因为艺术从来与科学、与物质的发展不是一回事，“整个艺术史是一部关于视觉方式的历史，一部关于人类观看世界所采用的各种不同方法的历史。天真的人也许反对说：观看世界只能有一种方法——即天生的直观的方法。然而这不正确——我们观看我们所学会观看的，而观看只是一种习惯，一种程式，一切可见事物的部分选择，而且是对其他事物的偏颇的概括。我们观看我们所要看的東西，我们所要看的東西并不决定于固定不移的光学规律，甚或不决定于适应生存的本能，而决定于发现或构造一个可信的世界的愿望，我们的所见又必须被加工为现实，于是艺术就这样成为现实的构造”。所以在艺术的世界中，无所谓先进与落后，无所谓前进与退步。在艺术史中，常有这样的现象：一个新兴的派别会以惊人的速度攀上高峰，然后在它继续存在下去的时候，就已经衰落了；无论是多么有锋芒的革新，一旦站稳脚跟，就转成一股新的维护的力量，然后或迟或早就会有别人来推翻它；只要是一个问题得到解决，紧接着就会有无数其他的问题出现……大约是如此的循环更迭，链接起了一部真实的美术史。

目 录

建筑	2
新艺术运动	12
先驱们	16
野兽主义前后	20
立体主义	38
表现主义思潮	70
昙花一现的未来主义	86
极致的达达	96
超现实主义	118

建筑

在艺术门类中，建筑是最能直观、敏感反应时代气息的。西方的建筑发展到19世纪末，已经有一套相当完备的模式：圆柱、半柱、腰线、线脚、雕饰、柱头，建筑物的立面一律被这样装饰得繁花似锦，公寓、工厂、公共建筑物等等，无论是什么用途的建筑都被套上这样一种程式，即15世纪以来在欧洲、16世纪以来在美洲占据统治地位的复兴样式。这时候建筑的外在风格与其内在要求和精神几乎没有任何关系，内部与外部没有被

布鲁塞尔斯托克
莱宫临街正面照
约瑟夫·霍夫曼
1905-1911年

芝加哥鲁比家内部拍摄图
弗兰克·利奥伊德·怀特
1908~1909年

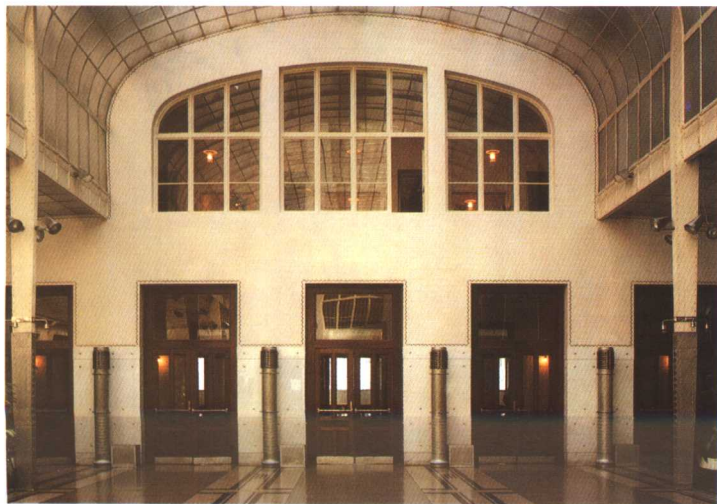

魏玛美术学校正面
亨利·凡·德韦尔德
1904~1911年

作为一个整体来关照，有些类似今日中国随处乱安的“大屋顶”和“石狮子”。各种风格杂陈并出，建筑在满足暴发户式的公众的要求和城市大规模增长中应接不暇。作为一种语言，建筑还远远不能自足，还远远没能意识到要通过建筑传达新时代的话语。在19世纪行将结束之时，越来越多的人意识到了这种荒唐和悲哀。

在19世纪末，终于迎来了转变，而且在建筑方面几乎表现为与过去的决裂，一种突如其来的、完全是另外一种观念的东西在建筑中凸显出来。当然欣赏和审美的格调经常会有反复，那些所谓古典的、精雕细琢的或者巴洛克式的陈陈相因，还依然是20世纪公共建筑和纪念性建筑的官方风格或主流风格，住宅建筑风格中的大杂烩还大量存在。但真正属于20世纪对人类有所贡献的，则是以英国的韦布(1831~1915)、肖(1831~1912)、沃伊齐、麦克莫多(1851~1942)和麦金托什，美国的理查森(1838~1881)、怀特(1853~1906)和莱特为代表的住宅建筑，以及以芝加哥学派为代表的摩天大楼。前者追求外

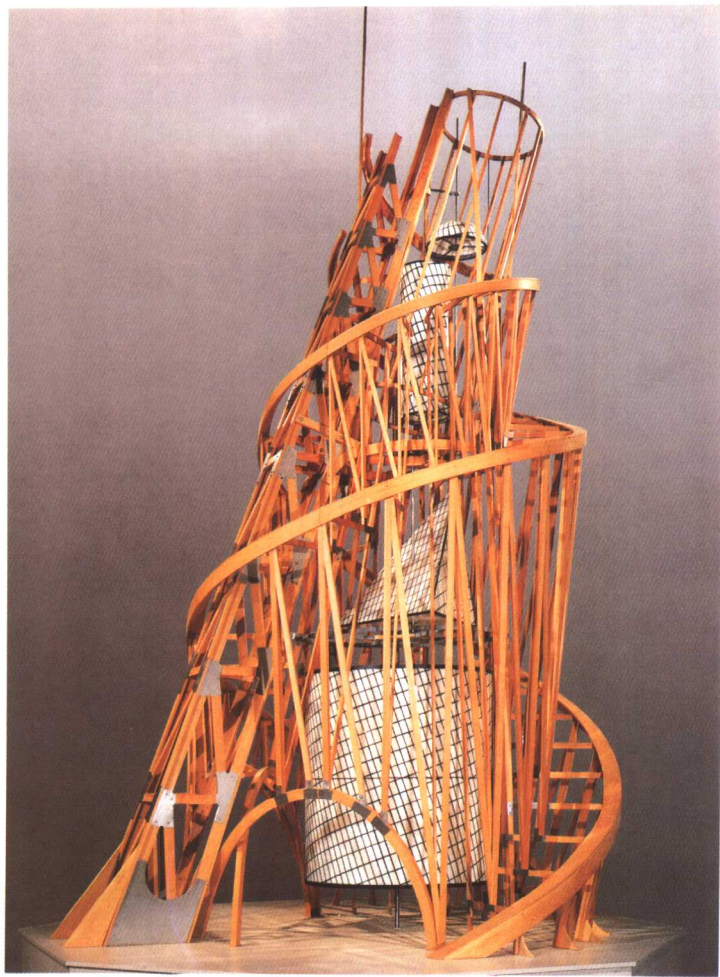
维也纳邮政储蓄银
行业务大厅内部
奥托·瓦格纳
1904~1906年

芝加哥鲁比家的玻璃细部 弗兰克·利奥伊德·怀特 1908~1909年

观效果的和谐紧凑、简朴明晰、轻快洗炼和统一协调，室内空间的采光良好和宽敞舒适，以亲和人性与人本主义为宗旨，其代表作有韦布的《红屋》、理查森的《斯托顿-赫尔伯特住宅》、沃伊齐的《福斯特住宅》、怀特的《W.G.劳住宅》和麦金托什的《格拉斯哥艺术学校》等等。

摩天大楼的产生是城市日益拥挤的结果，也是新型材料、新型装饰如钢铁产品和玻璃产品等不断改善的结果。1870年的芝加哥，还谈不上是一个有什么建筑特点的城市，到处充斥着匆匆忙忙建起来的骨架轻捷的木结构建筑，1871年的一把大火，把大批这类木制建筑物化为灰烬，为新型建筑技术和材料的使用清除了场地。由此给建筑界造成的机会，吸引了众多东方和欧洲的著名建筑师来到芝加哥，形成芝加哥学派，詹尼的芝加哥家庭保险公司大楼、霍拉伯德的塔科玛大

第三国际纪念建筑物的模型 弗拉迪米尔·塔特林 木和金属 420 × 300cm
1919年 1979年重造 现藏巴黎蓬皮杜中心国家现代美术馆

楼、伯纳姆和鲁特的瑞莱斯大楼、苏利文的温赖特大楼和信托银行大楼、卡森·皮里的斯科特百货公司大楼等等是这个学派的真实内容。

带阶梯状平台的房子，
巴黎瓦婉街26号
亨利·索维奇
1912~1913年(右页图)

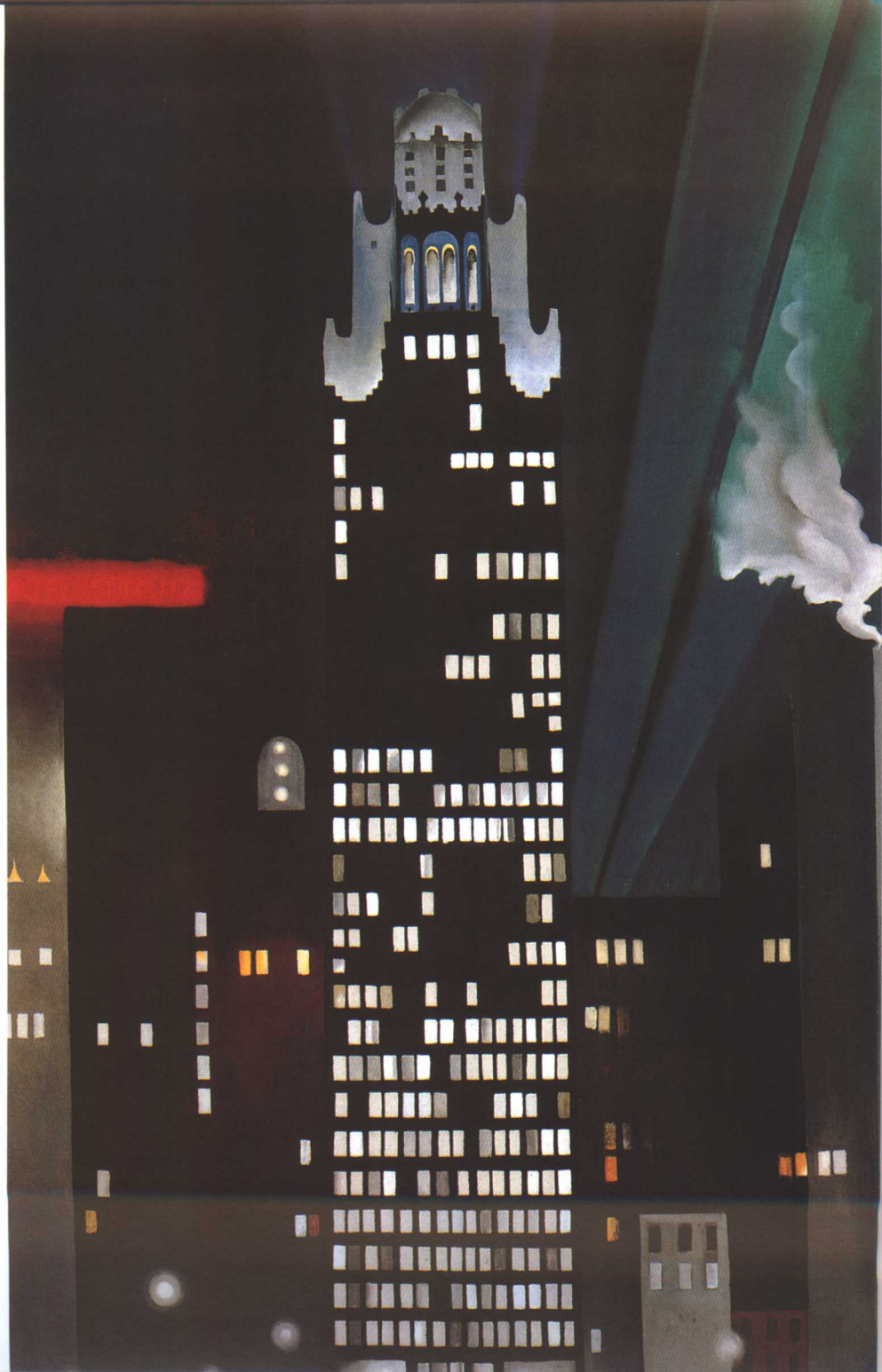

巴黎圣母院 奥古斯特·帕莱 布面油画 92 × 61cm
1922~1923年 现藏罗马那齐奥奈利现代美术馆

明尼苏达州弗朗西斯·W·小德瓦扎塔家的起居室 弗兰克·劳埃德·怀特 1913~1914年
纽约辐射建筑物——夜晚 乔治亚·奥基夫 布面油画 122 × 76cm
1927年 现藏田纳西费克斯大学美术馆 (右页图)

里昂拉穆什屠宰场的牲畜交易市场中央大厅内部
托尼·加尔涅 1909—1913年

