

新世纪高等学校教材

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

艺术专业核心课系列教材

王一川 主编

西方现代美术史

Xifang Xiandai

Meishushi 甄巍 著

北京师范大学出版集团

BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP

北京师范大学出版社

新世纪高等学校教材

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

艺术专业核心课系列教材

王一川 主编

西方现代美术史

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP) 数据

西方现代美术史 / 甄巍著. —北京: 北京师范大学出版社,
2010.10

(艺术专业核心课系列教材)

ISBN 978-7-303-11125-1

I. ①西… II. ①甄… III. ①美术史—西方国家—现代—高
等学校—教材 IV. ①J110.96

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 124634 号

营 销 中 心 电 话	010-58802181 58808006
北师大出版社高等教育分社网	http://gaojiao.bnup.com.cn
电 子 信 箱	beishida168@126.com

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnup.com.cn
北京新街口外大街 19 号
邮政编码: 100875

印 刷: 北京京师印务有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 170 mm × 230 mm

印 张: 18.5

字 数: 271 千字

版 次: 2010 年 10 月第 1 版

印 次: 2010 年 10 月第 1 次印刷

定 价: 40.00 元

策划编辑: 陈佳宵 责任编辑: 陈佳宵

美术编辑: 毛 佳 装帧设计: 毛 佳

责任校对: 李 菡 责任印制: 李 啸

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58800825

总序

王一川

教材，过去又叫讲义，是教师的学术智慧和教学匠心的高度凝聚，也是高等学校人才培养的一种规范化载体。鲁迅的《中国小说史略》就是他当年在北京大学授课时的讲义。像鲁迅这样的名家与名师通过面对面的授课对学子成长的影响力必定是巨大的，但他或他们终究会老去，好在其独特学识和见地能借讲义或教材之薪火而代代相传，衣被学人，远非一代。教材佳作的重要性于此可见一斑。

古人讲“无规矩不成方圆”，教材的作用大约正在于为教师的教学和学生的学习提供一种共同的富于原创性、结构性和示范性的“规矩”。就现代高等艺术专业人才培养来说，核心课程教材正是教学所不可或缺的一个重要环节，堪称高等艺术专业人才培养的生命力范式。有什么样的艺术专业人才培养理念，就应当有什么样的艺术专业课程教材去加以规范和定型。学校培养目标、专业培养传统和教师艺术造诣及艺术理念等，都需要通过教材去规范和具体化，并依托教材的运用去实施。正是教材把特定的人才培养理念、目标和任务等，以准确、清晰、系统而又完备的方式，具体地阐发出来，通过课堂教学及自学而濡染艺术学子的身心，化为他们成长与成才的规范化轨道。有了这条规范化轨道，艺术专业教师的艺术创新与课堂传授，以及艺术学子的修习与实践，就都获得了共同一致的努力方向和重心。而倘若没有这些教材，艺术专业人才培养

养势必会丧失必需的规范或范式,从而最终失去生命活力。如此,编写艺术专业核心课程教材的重要性不言而喻。

北京师范大学艺术学科已有近百年的发展历史,而作为其目前主要依托的艺术与传媒学院,多年来瞄准我国艺术学科改革开放的前沿,在艺术专业办学特色和教材建设方面都取得了丰富的经验。近几年来,随着我国高等艺术专业的快速发展、艺术学研究的日趋活跃以及社会公众的艺术素养提升需求的持续旺盛,新编和修订能满足当前艺术人才培养新需要的高等艺术专业核心课程教材,已成为艺术学科专业发展的一项重要而又迫切的工作,应当作为艺术学科专业发展的大事来考虑。

目前我国高等艺术专业类型已变得越来越丰富。不仅有优势尽显的艺术专业院校及培养基础艺术师资的师范院校快速恢复和发展艺术类专业,更有综合大学、理工科大学大力创办新兴艺术专业,这就对艺术专业课程优质教材提出了愈益旺盛的需求。更由于上述艺术类专业所处的不同位置,它们对艺术专业课程优质教材的需求往往变得各不相同:有的偏重于艺术技巧的练习,有的侧重于艺术研究素养的提升;有的强调基础,有的注重应用;有的偏爱纯艺术,有的倾心于实用艺术,如此等等。因此,编写适合于上述不同类型的各具特色的高等艺术专业人才培养需要的新型核心课程教材,势在必行。

艺术与传媒学院不仅注重强化办学特色,同时注重特色教材建设,因为我们认识到,特色教材正是办学特色的一种高度提炼和创造性概括,也是这种办学特色的一种传递和彰显。正是考虑到这一点,我们与北京师范大学出版社决定共同携手应对21世纪艺术人才培养的新挑战和新前景,编撰一批艺术专业核心课特色教材。首先,我国艺术学科专业建设有了长足的进步,艺术理论和艺术史论领域都出现新的开拓,需要及时地转化到艺术专业核心课教材建设、特别是富于特色的教材建设中。其次,我国艺术活动和高等艺术教育实践都已经和正在发生一系列新变化,出现了一些新现象、新问题,需要特色教材及时地对它们做出必要的回应。最后,国外艺术学教材新成果也值得借鉴,以及时更新我们的教材。面对这些新挑战和新前景,我们希望能够通过创编和修订新的特色教材去积极应战,为我国高等艺术专业教育的发展尽绵薄之力。

本套艺术专业核心课系列教材,是北京师范大学艺术与传媒学院作为教育部创意人才培养实验区的建设成果和作为北京市高等学校特色专业建设点的建设成果在教材领域的一次概括和汇集。我们希望能把上述建设过

程中富于我院特色的一些新探索、新尝试及新的实践成果，以教材形式加以凝聚，并尽力寻求和实现一些创新。首先是在以往艺术学教材建设基础上，立足于21世纪我国高等艺术专业教学的新需求，反映近十年来、特别是近三年来我院创意人才培养实验区建设和特色专业建设的新成果。同时，密切关注和吸纳国内外艺术专业教学的前沿成果，力求在教材的理念、体系、体例、媒介手段等方面做出新的富于特色的开拓。这次的重点在艺术类各专业核心课程特色教材，主要是艺术学各分支学科专业概论和艺术史课程教材。这方面的更新需求格外强烈，可以优先编撰、出版。同时，还要适当兼顾出版艺术学各学科专业的专业课教材以及体现我院学科专业特色的专业选修课程教材。由于如此，本套系列教材在专题上是开放的，可以根据教学改革与教学实践的延伸，而及时加入新的选题。

本套特色教材系列拟在编写体例上寻求新的突破。具体表现在如下方面：一是理念前沿而又表述浅显，就是尽力让教材在理念上开拓、创新，而在表述上浅显易懂；二是体例简洁而又论证具体，就是寻求在理论体系上简洁、凝练，在个案分析方面具体而又生动；三是编写配套多媒体课件或网络教材，建设相应的课程网站等。

我们深知，目前国内艺术专业课程教材建设正呈现出众声喧哗与争鸣的活跃局面，每一种声音都有其特殊音色。如果我们的特色探索与尝试能有幸加入到这种喧哗与争鸣中，与其他音色交织成多声部交响曲，相信对我国高等艺术学府之间的特色辉映与互动是有益的。

2010年9月12日于北京林萃西里

编写说明

编写一部适合专业与综合院校大学阶段学习的《西方现代美术史》是一项迟到的工程。中国的改革开放已经走过30年，北京奥运会后更面临国家文化软实力建设和民族文化向世界推广的课题。但面对20世纪西方文化的重要部分——西方现代美术时，很多年轻人普遍缺乏基本的了解，由此反过来也造成了对中国当代艺术的一些误解。甚至在不少美术院校的美术专业课程中，还缺乏西方现代美术的基本介绍，外国美术史课程的重点还只是20世纪上半叶之前的内容。这种状况对开拓学生的思维和创新能力的引导，学生对当下艺术文化的关注有所不利。因此，在中国高校，包括专业与综合院校开设一门面向本科生的《西方现代美术史》课程，既是培养专业人才的需要，也是提高新世纪大学生综合素养的需要。

这套教材在编写时，希望在以下几个方面做出努力：

1. 编写一套适合当下大学通用的西方现代艺术史教材

由于国内视觉艺术素养教育尚未得到很好的普及，无论是经历艺考培训教育的专业院校学生，还是通过文理高考选拔的综合院校学生，对西方现代美术基础常识都了解不多，专业知识基础普遍薄弱。因此，掌握好趣味性、深度和难度的适度平衡是吸引大学生学习本课程以及引导自发研究的关键。从而，编写一本语言浅显，令人阅读愉快的通用教材，尽量使用通俗和平易的语言讲述历史就显得很重要。

笔者认为,当代大学的美术史教育,不应该是灌输知识,而是帮助和指导 学生独立思考、判断。这应是编写教材的基本出发点之一。使学生的学习摆脱单调和枯燥,充分发挥艺术教育丰富的感性和创造特征,提高学生学习的主动性,开展以兴趣为中心的自我探究式学习,使专业和学术的研究教学手段更加丰富且具有时代特征。这些在编写内容和设计练习时都有所体现。

本教材除了注意引用西方艺术史专家对西方现代艺术的直接评述,还将艺术家的论据和当代艺术现象相结合,注意在对学术传统进行继承的同时,从多个角度去审视美术现象,希望从比较客观的角度对西方现代美术史进行总结梳理。过分的渲染或追捧与武断粗暴的批判一样,都可能是影响理性和感觉正常发挥的阻碍。

2. 开放式的结构

本教材力图在体现教材体例以及编写规范性、系统性和稳定性的同时,探索构建开放性的教材结构。善加利用丰富的网络和图书资源,为学生提供一些拓展阅读的材料。

同时,理论系统也保留一定的开放性。在结构设计上,将美术风格与美术文化两种历史叙事相融合,除了阐述美术本体 的发展外,还重视现代西方社会、经济、政治、文化对艺术的介入,适当地介绍一些提供不同思路的思潮与观点,不做简单直接的褒贬评价,使学生在现代美术史的学习中,部分地接触到类似多元文化、后工业化、文化冲突、全球化、艺术商业经济、文化产业、民族文化遗产保护等当下受到关注的社会思潮和话题。这样,既体现出现代美术发展波澜壮阔的时代文化特点,也培养学生面对现代艺术进行思索的能力。

适量增加介绍史论研究本身的方法,让学生学会从批评者、创作者和欣赏者的不同角度看到不同的历史特征,学会辩证、多元地理解现当代纷繁复杂 的艺术现象。由于图书容量的限定,同时,也为了让课程内容更加集中鲜明,一些重要的美术内容,如工艺设计、建筑、媒体艺术等并未做详细的介绍,有待于学习者在课余的自主阅读和拓展学习中增加对这些艺术内容的认识。

教材内容保留了少而精的即时效应,在“课后思考”和“实践练习”题中谨慎而积极地引入中国当代艺术的现象话题,使得西方现代美术史的学习不仅仅是一门学术的课程,也能使学生养成研究观察生活、研究自身所处文化环境的良好的学习习惯。

3. 提倡开阔的文化视角，强调理论与实践的结合

在普通高校中开设西方现代美术史课程，不仅仅对学生是一个挑战，对于教师所应具有的人文素养和包容开放性也是一个挑战。没有广阔的文化视角就无法体会西方现代艺术对人性的深刻关怀。

传统的史论教材多是文字阐述与图片分析，本教材试图根据艺术的实践特性，将实践作为重要的学习内容。通过部分实践的练习作业再加上口头语言和理论文字表述的结合，学生将学会运用综合的方法提高自我内省与表达的能力，使得美术史的学习与生活的创造相结合。编写者本人理论和实践课程教学经验的结合也使本教材编写具有综合性特点。

教材的编写与针对某个课题的学术性专著是有区别的，学术的深度和大学生的知识接受方式与能力二者之间要达到适度的吻合才能取得良好的教学效果。在编写者看来，一本适合中国当代大学生学习的西方现代美术史教材比体现最前沿学术思想的专著更加具有现实和社会的紧迫性，因此，本书将“适合学生”作为最核心的编写要素。同时，也认为对于西方现代美术史料的筛选和评述，需要结合中国的现实社会状况，以平易而开放的心态讲述西方现代美术的历史。换句话说，给学生提供欣赏、阅读、记忆的基本指导，提供评述艺术史的重要史料，教会学生分辨比较客观的史实性资料和比较主观的评述性资料，并借助一定的理论模式和方法，形成自己的认识。

在一定意义上讲，只有不断改进已有教材的编写角度、手段和内容结构，配合教学实际的需要，才能真正体现新编教材的价值和特色。对于西方现代美术史课程和教材的建设，与其说是帮助学生解答一个复杂的艺术课题，不如说是向学生提出了一个有趣的艺术、社会与人生问题，这也是西方现代美术史课程建设的重要意义之一。

4. 教材编写的难度和不足

由于编写者自身素养的不足，以及研究与教学环境的薄弱，在教材的编写中遇到了许多的困难，特别是担心由于缺乏直接面对西方现代艺术作品的条件，从而影响对历史的准确认识与描述。

历史应该建立在基本事实基础上，尊重历史史实方面的资料，但历史又往往是主观的，在筛选材料时已经被撰写者画出了大致的脉络和形状。至于判断这个形状是否符合真实的历史，常常变成了仁者见仁、智者见智的事情。

为了避免绝对的理论虚无主义，本教材注意参照比较了权威学者的判

断。而且,笔者也清醒地知道,在编写现代美术史之前,应该对什么是艺术,什么是现代艺术有所判断。假如这个判断是不准确的,教材就不可能做到全面和均衡。

所以,不可避免的是,美术史的学习也有主观的一面。有效的学习通常是以建立自己的“理解”为主旨。学习西方现代美术史,首先是如何理解西方现代美术,而不是将全部人名、画名及年代背下来,但必要或主要的信息,需在理解的基础上予以记忆。同时,这种记忆的核心是视觉的,用图像来记忆,而不是文字。比如,当看到“毕加索”这个名字时,脑海中首先出现的应该是他的作品图像和本人形象,随后才是具体画作的标题、年代和创作信息。这是理解艺术史的关键。

应以启发兴趣为开启学科的钥匙。很多最好的知识往往是枯燥、艰涩的,适合读到一定深度,掌握一定方法的研究者饶有兴味地专研。但对于普通的大学生而言,没有兴趣,没有乐趣,教育的效果就折损大半。因此,对于当代大学教育,编写教材要特别考虑这个问题。

要用“身心”体验艺术,鼓励学习者不仅是用心,还要用自身实践去体验艺术的创造过程,这是非常关键的一点。艺术离不开实践,一个最简单的理论问题,比如绘画模仿现实,如果缺乏实践,虽然能构想出鸿篇巨制的论文,但也许一次小小的对景摹写体验就能改变整个观点。

而最有效的学习是联系实际的学习。大学艺术教育应当是学科基础和综合素质教育的结合。通过学习,从知识进一步提高到理解生命、理解文化,启发我们对人类文明存在现象的思索与探究,发挥个体主动的思维能力,这才应该是大学教学的重点。因此,突出文化性质的艺术史也是关于“人”的知识。

编写者不得不坦白地承认,由于并非史论专业出身,自己在史论方面的薄弱基础和缺乏训练可能会导致本教材存在诸多缺陷,甚至是基本的理论问题。也期待通过抛砖引玉,在编写过程和接受批评中提高自己的水平。另外,作者的艺术实践和教学经验带来了一些新的想法,既可能是优势,又可能是不足。尽管笔者也曾经短暂地在欧洲游学居住,也参观过存放在美国的现代艺术,但因缺乏长期国外生活的经历和对原作进行深入观察,对现代艺术鲜活的体验还显得不足。虽是希望能带着现代意识,通过问题来看现代艺术,但深感力不从心。因此,本教材的特点和它的缺陷可能一样明显,而无论怎样的批评和指正,我都致以诚挚的谢意!

本教材第五章、第六章的部分内容是笔者与北京师范大学珠海分校张

子谦老师合作撰写，感谢她付出的艰辛劳动（但若有谬误，学术责任将完全由进行统稿和最后完成工作的笔者承担）。编写过程得到北京师范大学艺术与传媒学院和北京师范大学出版社多位师长、同仁的指导、帮助，与美国威斯康星大学白水校区 Susan Messer 教授的讨论和交流帮助我加深了对美国现代艺术的了解，学生冯雪、季海洋等参与了资料的整理与收集，在此一并予以感谢。

甄巍

2010年3月于北京师范大学

目 录

第一章 现代美术的开篇 / 1

第一节 印象主义 4

色彩的解放与艺术的形式 4

印象主义的先驱们 6

法国印象派绘画 13

印象派的代表人物 16

印象派画家的技巧特色 29

印象派的色彩体系 32

相关知识链接 35

第二节 新印象主义与后印象主义 40

新印象主义 40

后印象主义 43

后印象主义的代表人物 44

纳比画派 63

相关知识链接 64

第二章 美术的本体化探索 / 67

第一节 野兽派 69

野兽派 69

野兽派的代表人物 71

野兽派的技巧与形式 78

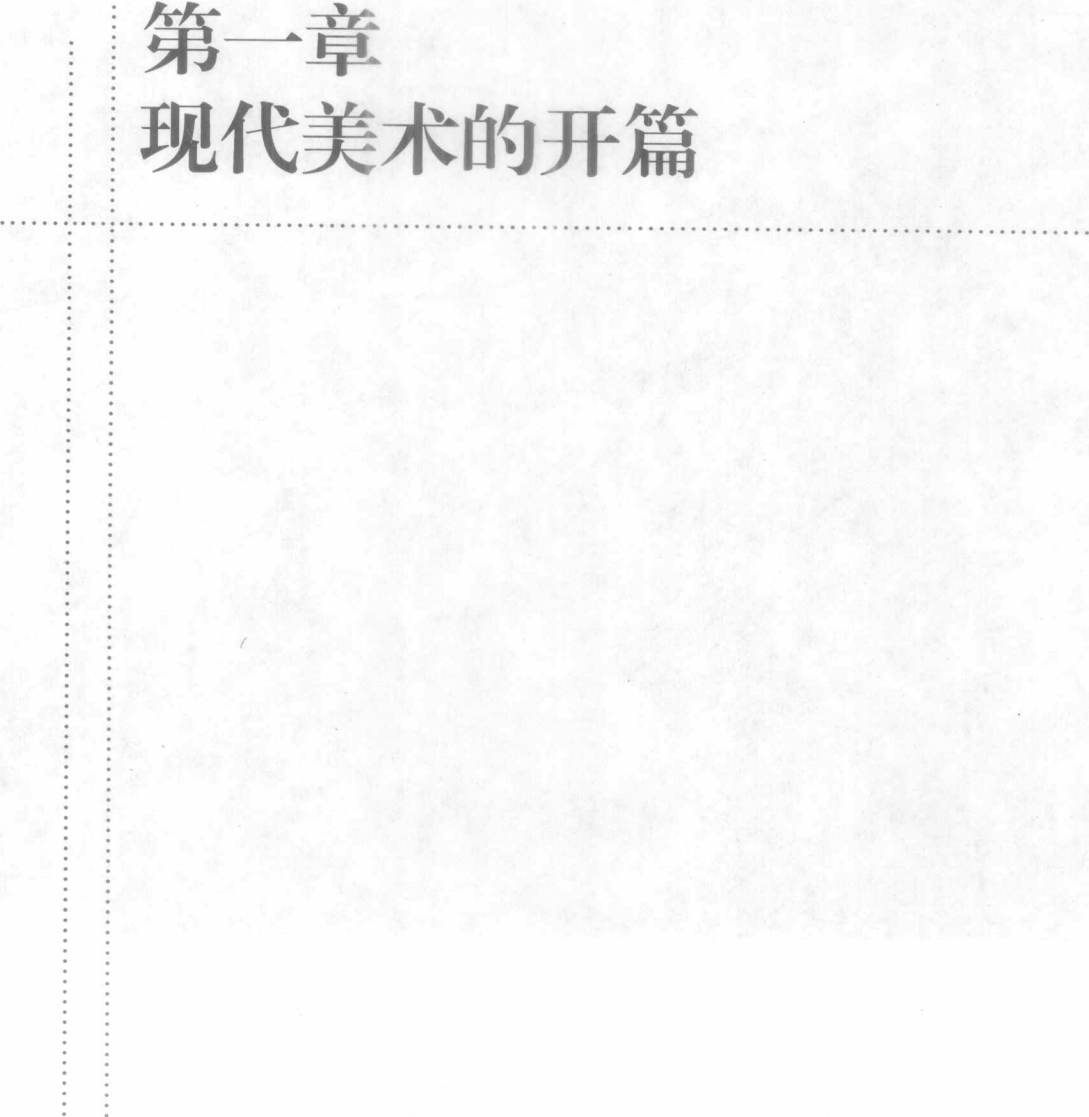
第二节 立体主义	80
立体主义运动	80
立体主义的创始人——毕加索	82
立体主义的技巧与形式	87
第三节 抽象主义	91
抽象主义艺术	91
抽象主义的代表人物	93
俄耳甫斯主义	98
俄国抽象先锋艺术——至上主义	100
构成主义	102
包豪斯	104
独立于潮流的巴黎画派	110
巴黎画派的代表人物	110
相关知识链接	116
第三章 美术中的人性 /125	
第一节 表现主义	127
表现主义艺术	127
桥社画派	131
青骑士画派	133
维也纳分离画派	134
表现主义美学	137
第二节 超现实主义	138
梦中的画与画中的梦	139
超现实主义艺术的源泉	140
超现实主义的代表人物	143
超现实主义的创作手法	153
第四章 美术与社会 /157	
第一节 未来主义	160
未来主义	160

未来主义的代表人物	161
相关知识链接	164
第二节 达达主义	167
第三节 第二次世界大战后的欧洲艺术	172
非具象艺术	173
抽象先锋艺术	175
第二次世界大战后欧洲艺术的代表人物	177
第四节 抽象表现主义	180
美利坚的兴起	180
抽象表现主义	181
波洛克的行动绘画	187
第五节 写实与现实	188
第六节 现代雕塑艺术	190
空间的再认识	190
现代雕塑艺术的代表人物	191
第五章 后现代美术现象 /197	
后现代主义艺术	199
第一节 现成品艺术	201
再谈杜尚：现成品艺术的意义	201
美感的消失	203
第二节 波普艺术	205
波普艺术	205
英国波普艺术	206
美国波普艺术	209
第三节 偶发与表演艺术	215
约翰·凯奇：创作就是“无目的的游戏”	215
偶发艺术	216
第四节 概念艺术	220
第五节 大地艺术	222

大地艺术的产生	222
克里斯托的包裹艺术	225
第六章 回归与拓展 / 229	
关于艺术发展的悖论	231
第一节 写实主义	233
照相写实主义	233
弗洛伊德的感官与心理真实	237
第二节 极少艺术	238
极少主义艺术的特点	238
极少艺术的开端	239
极少艺术的代表人物及其作品	241
第三节 新表现主义	243
第四节 媒介艺术	246
第五节 女性主义艺术	250
第七章 文后篇 / 255	
现代美术在说些什么	257
现代美术中常见的一些主题	258
与群体文化的生存问题有关的主题	259
美术历史的形状和评论：理解西方现代美术史的角度	260
附录 1 现代主义与中国美术的现代化	272
附录 2 轻松故事：一个美国现代艺术家的奋斗史	278
附录 3 学习效果和过程的自我评价表	280

第一章

现代美术的开篇

A decorative graphic consisting of two perpendicular dotted lines. One line is vertical, starting from the top of the page and extending downwards past the bottom of the text. The other line is horizontal, starting from the left edge of the page and extending to the right edge. They intersect at a point located to the left of the text '现代美术的开篇'.

