

百科通识
文库

49

走近当代艺术

—— 朱利安·斯托拉布拉斯 著 王端廷 译 ——

教学与研究出版社

走近当代艺术

朱利安·斯托拉布拉斯 著 王端廷 译

外语教学与研究出版社

北京

京权图字：01-2006-6864

Contemporary Art was originally published in English in 2004.

This Chinese Edition is published by arrangement with Oxford University Press and is for sale in the People's Republic of China only, excluding Hong Kong SAR, Macau SAR and Taiwan Province, and may not be bought for export therefrom.

英文原版于2004年出版。该中文版由牛津大学出版社及外语教学与研究出版社合作出版，只限中华人民共和国境内销售，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾省。不得出口。© Julian Stallabrass 2004

图书在版编目(CIP)数据

走近当代艺术 / (英) 斯托拉布拉斯 (Stallabrass, J.) 著; 王端廷译. — 北京: 外语教学与研究出版社, 2015.8
(百科通识文库)
ISBN 978-7-5135-6485-4

I. ①走… II. ①斯… ②王… III. ①艺术—研究—世界—现代
IV. ①J051

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第198858号

出版人	蔡剑峰
项目策划	姚虹
责任编辑	周渝毅
封面设计	泽丹
版式设计	锋尚
出版发行	外语教学与研究出版社
社址	北京市西三环北路19号(100089)
网址	http://www.fltrp.com
印刷	三河市紫恒印装有限公司
开本	889×1194 1/32
印张	7.5
版次	2015年9月第1版 2015年9月第1次印刷
书号	ISBN 978-7-5135-6485-4
定价	20.00元

购书咨询: (010) 88819929 电子邮箱: club@fltrp.com

外研书店: <http://www.fltrpstore.com>

凡印刷、装订质量问题, 请联系我社印制部

联系电话: (010) 61207896 电子邮箱: zhijian@fltrp.com

凡侵权、盗版书籍线索, 请联系我社法律事务部

举报电话: (010) 88817519 电子邮箱: banquan@fltrp.com

法律顾问: 立方律师事务所 刘旭东律师

中咨律师事务所 殷斌律师

物料号: 264850001

百科通识文库书目

历史系列：

美国简史	探秘古埃及
古代战争简史	罗马帝国简史
揭秘北欧海盗	
日不落帝国兴衰史——盎格鲁 - 撒克逊时期	
日不落帝国兴衰史——中世纪英国	
日不落帝国兴衰史——十八世纪英国	
日不落帝国兴衰史——十九世纪英国	
日不落帝国兴衰史——二十世纪英国	

艺术文化系列：

建筑与文化	走近艺术史
走近当代艺术	走近现代艺术
走近世界音乐	神话密钥
埃及神话	文艺复兴简史
文艺复兴时期的艺术	解码畅销小说

自然科学与心理学系列：

破解意识之谜	认识宇宙学
密码术的奥秘	达尔文与进化论
恐龙探秘	梦的新解
情感密码	弗洛伊德与精神分析
全球灾变与世界末日	时间简史
简析荣格	浅论精神病学
人类进化简史	走出黑暗——人类史前史探秘

政治、哲学与宗教系列：

动物权利	《圣经》纵览
释迦牟尼：从王子到佛陀	解读欧陆哲学
死海古卷概说	欧盟概览
存在主义简论	女权主义简史
《旧约》入门	《新约》入门
解读柏拉图	解读后现代主义
读懂莎士比亚	解读苏格拉底
世界贸易组织概览	

全球化时代的艺术奇观

——译者序

艺术从遥远的过去走来，又朝着无限的未来走去。艺术除了有空间和民族的区分，还有时间和历史的向度。在时间的长河中，艺术始终处在或缓慢或剧烈的变化之中。为了界定已经发生的艺术现象，人们将艺术史加以分期，并赋予各种各样的名称。这些分期不仅有特定的时间节点，还有特定的性质含义，它们被人们作为知识来铭记。在世界艺术史教科书中，古代艺术、中世纪艺术、文艺复兴艺术和现代艺术等许多概念均已约定俗成、一清二楚，只有当代艺术这个概念在时间和内涵上都众说纷纭、莫衷一是。

contemporary 这个英文形容词有“当代的”、“同时代的”、“同时发生的”和“同龄的”等含义，作为艺术的时间定语，它是一个随着人类生命代代延续而永远适用的概念，换一句话说，每一代人都可以把他们那个时代出现的艺术叫做当代艺术。正是基于这样的理解，保罗·维希留（Paul Virilio）在《艺术与忧虑》（*Art and Fear*）一书中发出这样的诘问：“同（当）代艺术，没错，但与什么同代呢？”（Contemporary art, sure, but contemporary with what?）除了时间上的模糊不清，当代艺术在内涵上亦无定论。

“二战结束的1945年”、“20世纪60年代”和“20世纪80年代”都曾被人确定为当代艺术时期的起始点，而本书作者、英国评论家朱利安·斯塔拉布拉斯则为当代艺术找到了这样一个时间节点——1989年。回想一下那一年发生的世界大事件——苏联解体、柏林墙倒塌以及东西方冷战的结束，我们就应该承认1989年的确算得上是一个划时代的年份。伴随着东西方意识形态对立历史终结的是全球贸易协定的签订和全球经济一体化时代的来临，而

全球化正是 1989 年之后世界文化和艺术的背景和底色。

经济全球化不仅打破了各国意识形态之间的壁垒，也摧毁了各民族文化之间的屏障，使得当代艺术变成了一个多元而开放、各国艺术家都可以进入的舞台。换句话说，全球化首先带来的是世界艺坛格局和艺术秩序的变化。斯塔拉布拉斯写道：“（在当代艺术中）现代主义线性、单向、白人和男性原则彻底崩溃了，取而代之的是一种多元、多向、彩虹般多色人种、由实践和语言组成的碎片般的复杂景观。”的确，此前由西方人撰写的“现代艺术史”均是一部部主要由西方白人男性艺术家组成的历史，因此我们在翻译出版这类著作时往往会增加“西方”二字作定语，而在近些年西方艺术史论家撰写的关于当代艺术的著作中，我们可以看到包括亚洲和非洲、黄种人和黑种人在内的各个民族、各个国家和各个种族的艺术家的创作。在本书中作者就辟有专门章节介绍中国和古巴的当代艺术状况，出现在这本书中的中国人除了艺术家谷文达、徐冰、王广义和王晋，还有批评家栗宪庭、高名潞和侯翰如。全球化时代诞生了史无前例的无国界的当代艺术。

与此同时，全球化也使得当代艺术的创作主题和艺术

语言发生了转变，正如本书作者转述科科·福斯科（Coco Fusco）的话：全球化改变了艺术世界的面貌，也改变了种族与文化差异性的处理方式，使得艺术按照共同的世界主义模式发展演变。从对地方和国家（民族）关切的表达转向对人类共同心声和普遍关切的言说，当代艺术将普适主义（universalism）作为重要的价值观。在本书中，斯塔拉布拉斯还以他 2002 年在香港看到的“第九届全国美术展览”部分作品展中王宏剑描绘的民工在月光下等待乘车回家的绘画《阳光三叠》和郑艺描绘的在阳光下微笑的农民肖像《凡心已炽》为例，指出了中国一些主流艺术作品不能进入当代国际艺坛的原因：“由于缺乏应有的西方参照对象（实际上在西方也有一些同类创作，但包括印象主义在内，都是较为陈旧的风格）和非功利的追求，它们全都带有某种宣传功能，这样的作品与西方作品迥然不同，因而难以在全球化的艺术系统中脱颖而出。”由此我们看到，艺术主题是否具有普适性（universality）已成为“当代艺术”的重要判断标准之一。而在艺术语言上，当代艺术的一个显著特点就是对形象的肆意挪用、对新材料和新媒介的偏爱，迷恋架上艺术的传统主义者只能在观念主义

和装置艺术一统天下的优势面前绝望地哀叹。

为了吸引世界各国观众的眼球，许多杰出的全球化艺术作品都极力标榜各自的文化身份，但不同的艺术语言和作品表象的背后，却是内在价值取向上的一致性。正如斯拉沃伊·齐泽克（Slavoj Žižek）极力证明的，只有不是真正的不同，各种文化身份的差异性才安全。在当代艺术中，差异性产生了同质性，因为一切都要受到全球化时代艺术市场的制约。事实上，正是经济的纽带将整个人类紧紧地联为一体。金钱和市场是当代艺术的真正主宰，它不关心灵魂的归宿和底层民众的疾苦，几乎将宗教和社会学的主题抛弃得一干二净，只热衷于表现消费主义的庸俗趣味。艺术与时尚、艺术与商品、艺术与生活的关系从来没有像今天这样密不可分、浑然一体。

本体几乎彻底消失，艺术已经迷失在当代人类社会复杂而瞬息万变的迷宫中。在这本专门论述艺术的著作中，作者很少谈及艺术的主题、风格和语言，全书连篇累牍评述的都是当代艺术的外部关系和外在因素。社会政治对于艺术的影响由来已久，自不待言，全球化时代的当代艺术恰恰就是去政治化、去意识形态化和去民族化的艺术，此

书更关注的是艺术与经济的关系。经济是一把双刃剑，它既给了当代艺术巨大的自由，又给了它致命的束缚。从某种意义上说，当代艺术的命运与经济的繁荣与衰退息息相关，不管是政府还是企业，对艺术的赞助都带有经济的目的，而艺术品的价值和用途则不再是满足精神、教化和审美的需要，而是被赋予了包括投资、避税和洗钱在内的各种各样的功利主义功能。

正如本书作者指出的，“当代艺术是极其复杂、极端多样的……艺术中各种各样的当代形式、技术和题材实在是扑朔迷离、令人应接不暇。”当代艺术是一个充满矛盾和悖论的现象，它一方面标榜自由主义和多元化，但同时又另立标准，将许许多多同代人创作的形形色色的艺术作品排斥在当代艺术之外。每一代人有每一代人的命运，每一代艺术家有每一代艺术家的使命。当代艺术与我们同行，不管美丑，无论好恶，它都记录了当代人瞬息万变的现实生活，表达了当代人不懈求索的生命意志。当代艺术尚在路上，它的明天不可预知，唯一可以肯定的是，它将随着时间的推移和生命的延续不断更新。

这本书是关于世界当代艺术的最新研究成果，作者

从崭新的视角对崭新的艺术现象作了崭新的阐释，多有真知灼见，但此书也是译者迄今读到和翻译过的最艰涩的英文，正如被撰述的对象亦即当代艺术本身的特征，作者的行文也隐晦难懂，生僻的词汇、散漫的语法和层见叠出的从句，使得准确翻译变得极为不易。毫无疑问，“信、达、雅”的最高翻译标准很难达到，本人只是力求在准确传达原文含义的同时，最大限度地保留作者的文风笔韵。好在中英文对照版，译文若有不当之处，敬请读者和专家以原文为准。

王端廷

2009年10月19日于北京

目 录

图 目 /VII

全球化时代的艺术奇观 ——译者序 /IX

第一章 一个自由地带? /1

第二章 新的世界秩序 /31

第三章 消费文化 /81

第四章 艺术的用途与价值 /115

第五章 当今艺术法则 /165

第六章 种种矛盾 /193

图目

图 1	梅尔·琴,《夜间罪责》	20
图 2	卡拉·瓦尔克,《棚区小姐》	24
图 3	维克·穆尼兹,《后果(安杰利卡)》	36
图 4	桑提亚戈·西耶拉,《纹在 4 个人身上的 160 厘米长的线》	48
图 5	鲍里斯·米哈伊洛夫,《尘土之上》系列	52
图 6	谢尔盖·布加耶夫·阿弗利卡, 《MIR: 20 世纪制造》	53
图 7	何塞·安吉尔·托伊拉克,《迷恋》, 出自“新时代”系列	67
图 8	王广义,《伟大的资本主义系列: 可口可乐》	68
图 9	徐冰,《天书》	72
图 10	科乔,《谈及常规之物对我们来说从来不是一件愉快的事》	75
图 11	村上隆,《巨乳美少女》	83
图 12	西尔维·弗勒里,《ELA75/K 系列 (容易,轻松,美丽)》	92
图 13	瓦内萨·比克罗夫特,《VB29.243》	96
图 14	安德烈亚斯·古尔斯基,《时代广场》	107
图 15	托马斯·斯特鲁斯,《时代广场,纽约》	107
图 16	托马斯·鲁夫,《h.e.k.04》	108

图 17 杰夫·昆斯,《多圈的》	120
图 18 弗朗西斯·阿利斯,《宪法广场》	127
图 19 利亚姆·吉利克,《马尔默罗塞姆艺术中心改造计划》	135
图 20 达米恩·赫斯特,《绝对赫斯特》	149
图 21 托比亚斯·里赫伯格,《世界七极》	169
图 22 保罗·法伊弗,《长计时(在丛林中搏斗)》	172
图 23 加布里埃尔·奥洛兹科,《La DS》	172
图 24 葆拉·皮维,《无题(飞机)》	174
图 25 茨比格涅夫·里贝拉,《乐高集中营》	175
图 26 加文·图尔克,《切·格瓦拉》	199
图 27 爱德瓦尔多·卡茨,《阿尔巴,放射出荧光的兔子》	203
图 28 etoy,《公司,玩具战网站》	213
图 29 艾伦·塞库拉,《等待催泪瓦斯》	216

第一章

一个自由地带？

我们首先来看看当代艺术家对人体的利用：有人把头发梳理成汉字形状的图案，或是用头发织成一块地毯，或是从自己身上拔下头发安插到根据其父亲模样制作的小蜡像上；有人割破自己的皮肉让鲜血滴在画布上，或是用鲜血绘制自己的半身像；有人把精液射在图画上——甚或耶稣受难像上；有人把整容手术作为行为艺术来展示；有人把人的耳朵放在皮氏细菌培养皿¹中使其腐烂；有人烹煮婴儿的尸体并（佯装）吃掉。当代艺术似乎生存于一个自由地带之中，丝毫不为日常生活的凡俗和实用特征所牵缠，也不受其规则和传统的制约。在那个地带，伴随着相对静默的冥想和才智竞争，一种由狂欢节式的新奇感、对

1 德国微生物学家皮特里（Julius Petri, 1852-1922）发明的实验室用于培养细菌等的有盖小玻璃盆。——译者注。下同