

现代艺术

(法) 韦罗妮克·布吕埃-奥贝托 著 周玥 译

现代艺术

(法) 韦罗妮克·布吕埃-奥贝托 著 周玥 译

图书在版编目(CIP)数据

现代艺术 / (法) 布吕埃-奥贝托著; 周玥译. --

北京: 新星出版社, 2015. 4

(写给孩子的艺术入门)

ISBN 978-7-5133-1739-9

I. ①现… II. ①布…②周… III. ①艺术-儿童读物 IV. ①J-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第036433号

著作权合同登记号 图字: 01-2015-1115

L'art contemporain, Autrement Junior Arts
Coédité par les Éditions Autrement et le SCÉRÉN-CNDP
Tous droits réservés © 2005, Éditions Autrement et CNDP.

韦罗妮克·布吕埃-奥贝托 (Véronique Bouruet-Aubertot)

艺术史学家，《美术杂志》艺术展览专栏记者，现代艺术和摄影方面的专家，也为青少年写作。其撰写的艺术评论文章发表于法国及世界各地的报刊上。

新经典文化股份有限公司

www.readinglife.com

出品

现代艺术

(法) 韦罗妮克·布吕埃-奥贝托 著 周玥 译

现代艺术

公园里的雕塑，地铁站外的涂鸦……现代艺术家经常从另一个视角解读生活。本书介绍了雕塑、绘画等各个领域的现代艺术作品，它们不仅让艺术变成更多人参与的活动，更让原本平淡的生活变得鲜活有趣。拥有爱玩的童心，你也能成为一名现代艺术家。

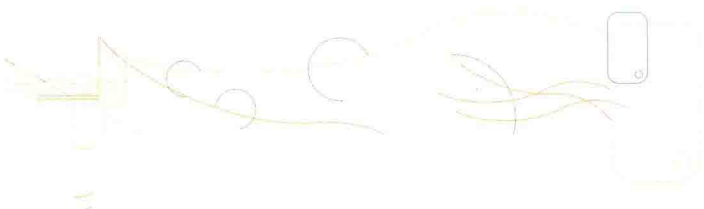
«Ouvrage publié dans le cadre du Programme d'Aide à la Publication FU Lei du Ministère français des Affaires étrangères et de l'Ambassade de France en Chine»

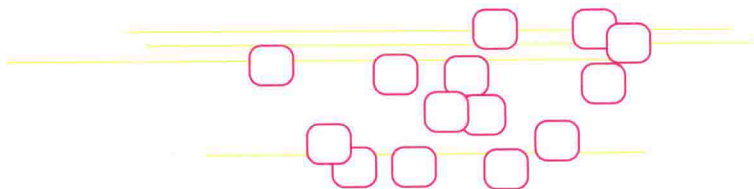
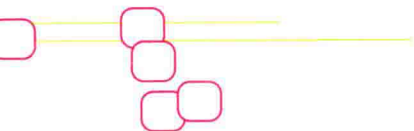
由法国外交部和法国驻华使馆的“傅雷”图书资助出版计划资助出版

现代艺术

(法) 韦罗妮克·布吕埃-奥贝托 著 周玥 译

聆听艺术

À l'écoute de l'art

现代艺术是我们这个时代的艺术。现代艺术家是那些生活在我们周围的艺术家。他们从现实中汲取灵感来创作，讲述着当下的一切。就同我们所有人一样，他们观察、思考、感觉、体悟。他们喝咖啡，读报纸，看电视，生活在现实中，并通过雕塑和绘画等方式来阐释现实。

现代艺术汇集了与众不同的艺术实践。世界上没有两位相同的艺术家，作为观众的我们也互不相同。艺术家们通过设想出来的形状、图像、物体和我们每个人直接对话，交流观点、情感和反应，呼吁我们采取行动。现代艺术尝试着与观众建立一种新的对话形式。现在，我们就细心聆听它要讲述的故事吧。

● ● ● 独自旋转的帽子，嬉笑着的死人头颅，疯狂喷水的机器，这其实是法国艺术家尼基·德·圣·法勒（Niki de Saint Phalle, 1930—2002）和她的伴侣让·丁格利（Jean Tinguely, 1925—1991）于1983年在巴黎蓬皮杜国家文化艺术中心旁设计的一座欢乐而多姿多彩的喷泉——斯特拉文斯基喷泉。运动万岁！幻想万岁！

·
·
·
目
录

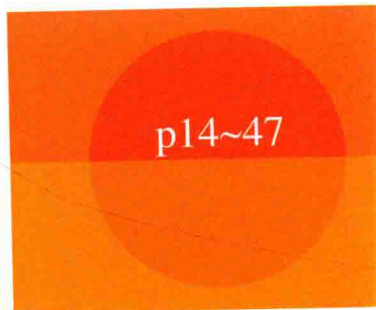
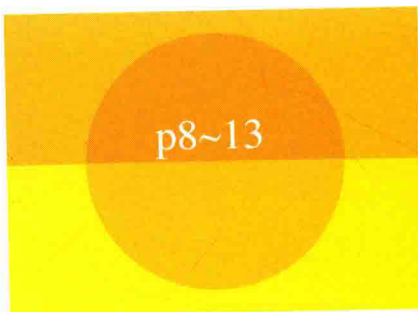
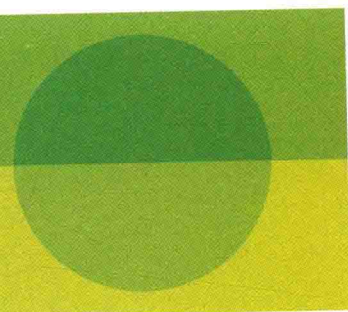

我身边的
现代艺术

- p8
走近现代艺术
- p10
探索现代艺术

现代艺术的
诞生和发展

- p14
艺术改造
- p16
现代绘画艺术
- p20
现代雕塑艺术
- p24
置身于大自然的现代艺术
- p26
现代建筑艺术

- p28
现代艺术是一种分享和交流
- p30
艺术家的自我展示和自我讲述
- p34
现代影像艺术
- p36
现代艺术对社会的挑战
- p40
现代艺术对社会的反思
- p42
装置空间
- p44
制定创作规则

现代艺术家 如何工作?

p48

艺术家是什么人?

p52

现代艺术是一个独特的世界

p48~55

p56~59

走近现代艺术

p56

艺术让生活更有趣

我身边的现代艺术

AUTOUR DE MOI

走近现代艺术

L'art contemporain sur mon chemin

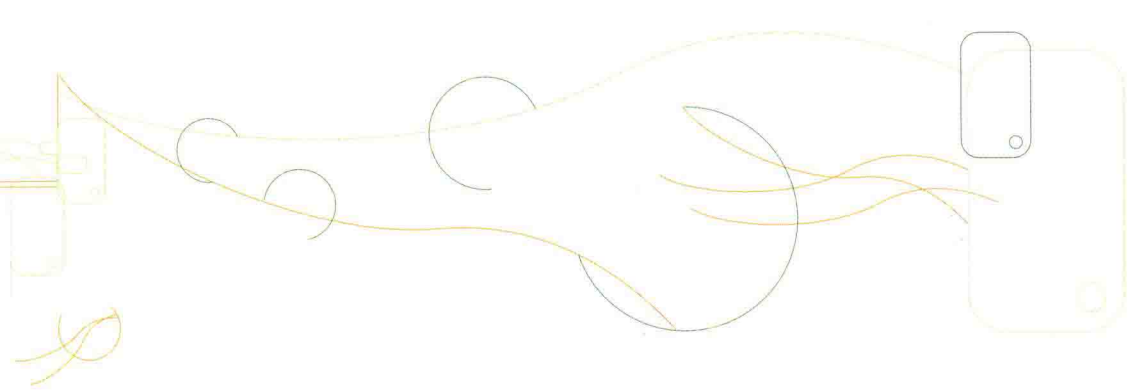
当今世界充斥着各种各样的图像，它们来自于电影、电视、海报、电子游戏、广告、DVD、网络……不胜枚举，让我们应接不暇。每个图像都有自己特定的功能，如传递信息、促销、娱乐等。同样，在商场、超市、家里，我们身边也充斥着各种物品，有着各自的用途。然而，在这个井井有条的世界里，我们有时会遇见一些看起来没有什么用处的图像和物体，比如公园里和广场上的雕塑、用来装饰墙面的涂鸦，这其中就有现代艺术作品。现代艺术的目的何在？使人震惊、惊喜，还是用来刺激、扰乱他人，抑或是用于美化、装饰？现代艺术家直接刺激着我们的感觉和思维，促使我们思考，常常会让我们审视自己曾深信不疑的事。这正是现代艺术提倡的，也就是从另一个视角看世界，激起藏匿于我们内心深处的、也许从未有机会展现的情感。而我们要做的就是接触现代艺术，并一步步走近它。

● ● ● 2000年，法国艺术家让·米歇尔·欧托尼耶（Jean-Michel Othoniel，1964—）改造了巴黎地铁王宫——卢浮宫站的出入口。这个极具欧托尼耶创作风格的彩色玻璃珠作品《夜猫族的凉亭》兼具实用性和艺术性，已成为巴黎人日常生活的一部分。

PL. AZE
GALETTE

← COMEDIE
← THEATRE
← PLACE

探索现代艺术

Ça m'intéresse!

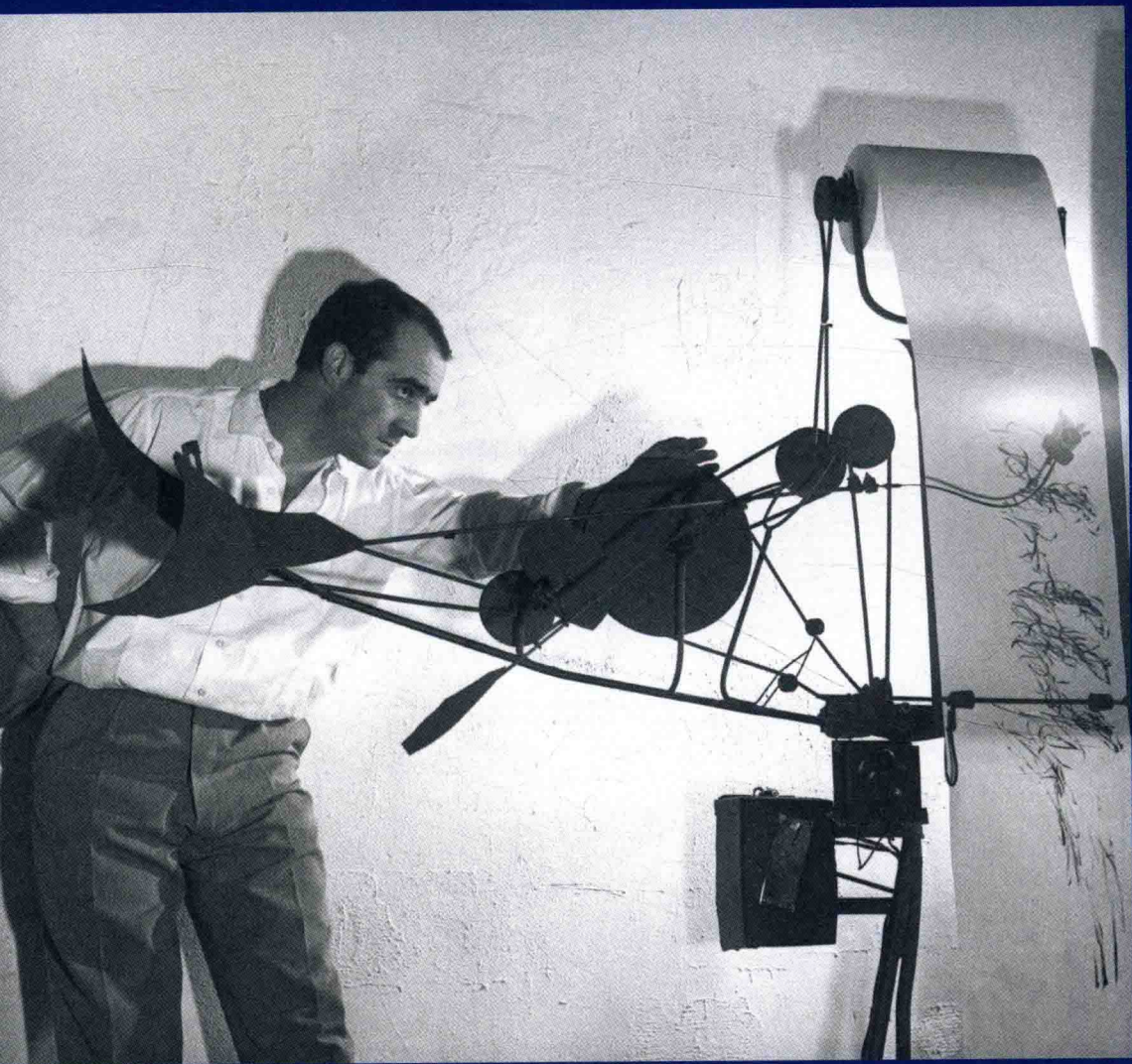
我们生活在一个和过去截然不同的世界里。过去，人们没有发明电脑，最短的旅行也要花费好几个小时。如今，通讯发达了，出行便捷了，人们的身份日趋多样，生活方式也更加多变，我们知晓世界上发生的一切。艺术家们也经历并观察着这些变化，并在丰富多样的作品中予以呈现，从而表达他们对当代社会及艺术的想法。

我们很难定义当今的艺术家，他们不仅仅是画家或雕塑家，他们摄影、录像、编故事、构造空间……有时和各式各样的人合作，如舞蹈家、音乐家、戏剧演员、社会学家、建筑师和历史学家等。为了更好地表达自我、和观众交流，他们用上了各种语言以及所有力所能及的表达方式：除绘画、雕塑外，还有挑战、分享、表演、改造、复制或者装置体验空间。现代艺术家的活动范围越来越大，触及更加广阔、多样的领域，用各种各样的方式吸引着我们的注意。

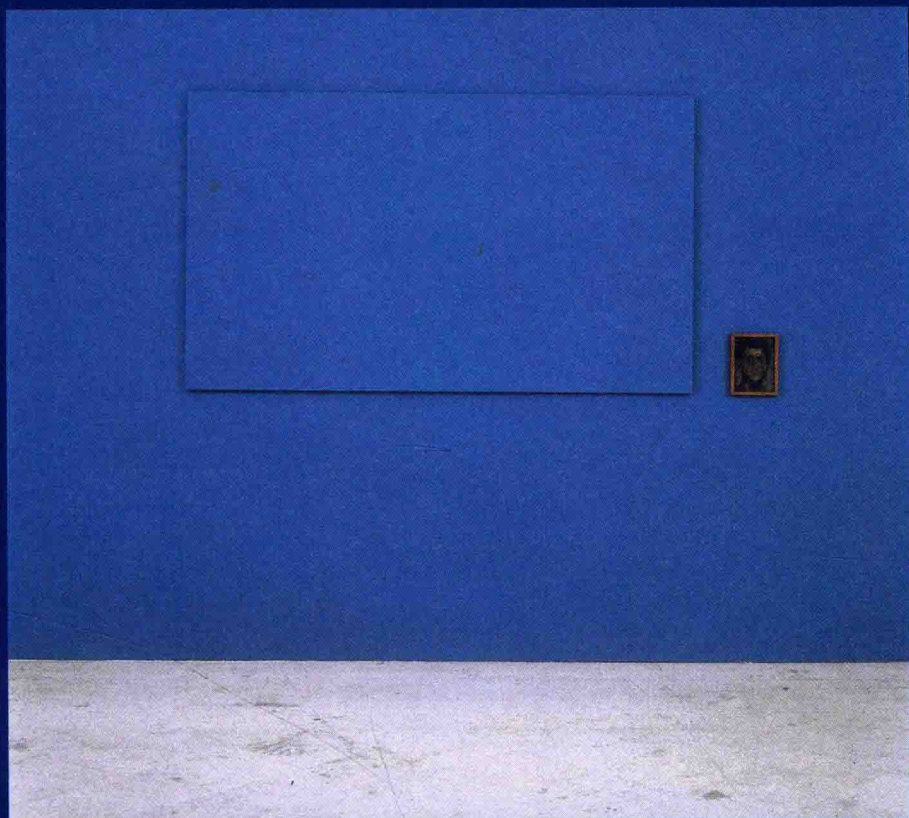

● ● ● 委内瑞拉艺术家杰塞斯·拉斐尔·索托（Jesus Rafael Soto, 1923—2005）对光学效应颇有研究。观众们常被邀请在他的作品前移动以观察多变的颜色。其创作于1988年的作品《里昂的穿行》将这种理念发展得更远。他邀请观众在作品中漫步，在色彩条中流连，沉浸到这个感觉世界里，同时表现自我。

来画画吧！

● ● ● 很多时候，现代艺术家不仅希望我们能欣赏他的作品，也期待我们采取行动、参与其中，有时甚至要求我们表现出高度的热情。图中，丁格利在操作自己的绘画机器，观众通过踩地上的踏板，使毛毡运动起来作画，随着纸卷逐步展开，几千米的抽象画便创作出来了。

- ● ● 克劳德·卢道特（Claude Rutault，1941—）推行一种需要自我完善的绘画。他在1973年创作了“一块平展在画框中的画布，而画布的颜色与周围墙壁的颜色一致”。由此，艺术家创造了一种必须要介入的设计：每次摆放在新的地方，作品都需要更新，涂上同墙壁一样的颜色。上图中，画布旁边挂着一幅可追溯至1世纪埃及的法尤姆画像。这种摆放方式让画像看起来很像画布的说明。这幅被保存至今的世界上最早的画像之一和这张需要经常被重新涂色的画布一起构成了一幅作品：《画布+说明，法尤姆画像》（1994）。艺术家不再是唯一的创作者，其他人也可以参与他们的作品。