

· 未来艺术丛书 · 孙周兴主编

二十世纪西方艺术史

下 卷

〔德〕 乌尔里希·莱瑟尔 著
〔德〕 诺伯特·沃尔夫 著
杨 劲 译

· 未来艺术丛书 · 孙周兴主编

The future art space

二十世纪西方艺术史

下 卷

〔德〕乌尔里希·莱瑟尔 著

〔德〕雷伯特·沃尔夫 著

杨 劲 译

商务印书馆
The Commercial Press

2016年·北京

图书在版编目(CIP)数据

二十世纪西方艺术史. 下卷 / (德) 莱瑟尔, (德) 沃尔夫著;
杨劲译. — 北京: 商务印书馆, 2015

(未来艺术丛书)

ISBN 978-7-100-11528-5

I. ①二… II. ①莱… ②沃… ③杨… III. ①艺术史
— 西方国家— 20 世纪 IV. ①J110.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 194098 号

所有权利保留。

未经许可,不得以任何方式使用。

二十世纪西方艺术史 下卷

〔德〕 乌尔里希·莱瑟尔 著
诺伯特·沃尔夫 著
杨 劲 译

商 务 印 书 馆 出 版
(北京王府井大街36号 邮政编码100710)
商 务 印 书 馆 发 行
山 东 临 沂 新 华 印 刷 物 流 集 团
有 限 责 任 公 司 印 刷
ISBN 9 7 8 - 7 - 1 0 0 - 1 1 5 2 8 - 5

2016年1月第1版 开本 640×960 1/16
2016年1月第1次印刷 印张 22.5 插页 16

定价: 86.00 元

Ulrich Reier/Norbert Wolf

KUNST-EPOCHEN

20. Jahrhundert II

© 2003 Philipp Reclam jun. GmbH & Co., Stuttgart

本书根据德国斯图加特雷克拉姆出版社 2003 年德文版译出。

未来艺术丛书

主编：孙周兴

学术支持

同济大学艺术史与艺术哲学研究所

中国美术学院艺术现象学研究所

未 来 艺 术 丛 书

总 序

在我们时代的所有“终结”言说中，“艺术的终结”大概是被争论得最多、也最意味的一种。不过我以为，它也可能是最假惺惺的一种说法。老黑格尔就已经开始念叨“艺术的终结”了。黑格尔的逻辑令人讨厌，他是把艺术当作“绝对精神”之运动的低级阶段，说艺术是离“理念”最遥远的——艺术不完蛋，精神如何进步？然而黑格尔恐怕怎么也没有想到，一个多世纪以后居然有了“观念艺术”！但“观念—理念”为何就不能成为艺术或者艺术的要素呢？

如若限于欧洲—西方来说，20世纪上半叶经历了一次回光返照式的哲学大繁荣，可视作对尼采的“上帝死了”宣言的积极回应。对欧洲知识理想的重新奠基以及对人类此在的深度关怀成为这个时期哲学的基本特征。不过，第二次世界大战的暴戾之气阻断了这场最后的哲学盛宴。战后哲学虽然仍旧不失热闹，但哲学论题的局部化和哲学论述风格的激烈变异，已经足以让我们相信和确认海德格尔关于哲学的宣判：“哲学的终结”。海德格尔不无机智地说：“哲学的终结”不是“完蛋”而是“完成”，是把它所有的可能性都发挥出来了；他同时还无不狡猾地说：“哲学”虽然终结了，但“思想”兴起了。

我们固然可以一起期待后种族中心主义时代里世界多元思想的生成，但另一股文化力量的重生似乎更值得我们关注，那就是被命名为“当代艺术”的文化形式。尽管人们对于“当代艺术”有种种非议，尽管“当代艺术”由于经常失于野蛮无度的动作而让人起疑，有时不免让人讨厌，甚至连“当代艺术”这个名称也多半莫名其妙（哪个时代没有“当代”艺术呀？）——但无论如何，我

们今天似乎已经不得不认为：文化的钟摆摆向艺术了。当代德国艺术大师格尔哈特·里希特倒是毫不隐晦，他直言道：哲学家和教士的时代结束了，咱们艺术家的时代到了。其实我们也看到，一个多世纪前的音乐大师瓦格纳早就有此说法了。

20 世纪上半叶开展的“实存哲学/存在主义”本来就是被称为“本质主义”或“柏拉图主义”的西方主流哲学文化的“异类”，已经在观念层面上为战后艺术文化的勃兴做了铺垫，因为“实存哲学”对此在可能性之维的开拓和个体自由行动的强调，本身就已经具有创造性或者艺术性的指向。“实存哲学”说到底是一种艺术哲学。“实存哲学”指示着艺术的未来性。也正是在此意义上，我们宁愿说“未来艺术”而不说“当代艺术”。

所谓“未来艺术”当然也意味着“未来的艺术”。对于“未来的艺术”的形态，我们还不可能做出明确的预判，更不能做出固化的定义，而只可能有基于人类文化大局的预感和猜度。我们讲的“未来艺术”首要地却是指艺术活动本身具有未来性，是向可能性开放的实存行动。我们相信，作为实存行动的“未来艺术”应该是高度个体性的。若论政治动机，高度个体性的未来艺术是对全球民主体系造成的人类普遍同质化和平庸化趋势的反拨，所以它是戴着普遍观念镣铐的自由舞蹈。

战后越来越焕发生机的世界艺术已经显示了一种介入社会生活的感人力量，从而在一定意义上回应了关于“艺术的终结”或者“当代艺术危机”的命题。德国艺术家安瑟姆·基弗的说法最好听：艺术总是在遭受危险，但艺术不曾没落——艺术几未没落。所以，我们计划的“未来艺术丛书”将以基弗的一本访谈录开始，是所谓《艺术在没落中升起》。

孙周兴

2014年6月15日记于沪上同济

前 言

深刻影响了 20 世纪艺术的艺术家不可胜数。即便要将所有著名艺术家按其成就做相应介绍都很难,更不用说那些瞬间光芒四射、随即被新生代或新潮流所湮没的艺术家之际遇了。将当代——刚刚过去的 20 世纪——艺术分为两卷,是因风格和流派的为数众多而势所必然。对此的全面介绍必然会超出一册书的框架。在此所作的上下卷分界——以 1945 年这一零点时刻为界——其实是权宜之计,因为战后艺术直接延续经典现代艺术的成就并对此做出回应。尽管如此,这一分界绝非无凭无据的,而是已站住了脚,因为所有与现代艺术传统相决裂的最重要的革新努力均发轫于 50 年代。

对于这个世纪的上半段尚且可以采取艺术分类法,概览性地回顾各艺术类别,然后遴选出代表性作品作为范例,并辅之以艺术家生平。这个方案在介绍 20 世纪下半叶时却必须改弦更张。按照造型艺术的传统分类——绘画、雕刻(Skulptur)或雕塑(Plastik)和摄影——及其拓扑学特点来论述,这种方法不再适宜于 20 世纪下半叶的艺术。二战之后,传统的艺术类别开始分崩离析,风格概念作为区分标准往往不再说明问题,按照国别的划分也已过时。自 70 年代起,后现代更是以其“新风格”(霍斯特·施韦贝尔,Horst Schwebel)昭示出,前卫意识——它曾是 20 世纪上半叶无处不在的推动力——不仅已消退迟暮,还达至委顿消沉之极。既然艺术中长久以来一切可能性都被尝试过了,“进步”这一理念也就丧失了意义。艺术发展逻辑里的前进模式不再成立,而是沦为陈词滥调。所有看似革新之举,旋即沉入多此一

举的熔炉里,暴露为对“已曾有过”的作品的诠释。

这就说明,为何各种有约束力的风格规范和内涵丰富的“主义”丧失殆尽。越界反倒被宣称为救命稻草,继而被顶礼膜拜,诸多越界跨向日常文化、科学和新媒介,表现为对平凡之物的关注和对媚俗现象的重视。说到底,一切皆可成为艺术,只要用相应的眼光去看它就行。这也说明为何艺术家——搞艺术的人——的地位转变了,他们纷纷涌向前台。如今,说到底更多的是活跃于国际舞台的艺术家的态度及其策略已形成机制,并确定着艺术在市场上的定位。当然,艺术家之前也是艺术创作过程中的主要因素。不过,他同时——不论他是否愿意——还融入于某种语境和期待阈中,而这是社会或至少某个小团体(例如他所属的艺术家集体)所加诸于他的,从形式上往往表现为预先设定的某种风格倾向和类型。自二战以来,有一个现象越来越盛,从后现代起在当代艺术中更是无不如此,即单个艺术家完全只代表他自己的“风格”(建筑中稍有例外),在由这些定点组合而成的“点彩画”般的艺术世界里,他们的创造性成就是风格单子。因此,我们认为有必要从结构上偏离之前艺术时期的各卷,不再将最重要的艺术家——他们公开展现其个人风格——的生平置于以传统方式介绍的各艺术时期概览之后,而是以实验型艺术家个人所提供的个案为中心来展现较近的和当代的艺术时期。本书第一部分,即绘画—雕塑—实物—装置,由乌尔里希·莱瑟尔所写;第二部分,即建筑,由诺伯特·沃尔夫所撰。

乌尔里希·莱瑟尔 诺伯特·沃尔夫

目 录

前 言 1

第一部分 绘画—雕塑—实物—装置

导 论 3

现代和后现代的定位 5

后现代的“怎么都行” 8

意识到艺术的一个终结 9

杜尚效应 11

作为艺术指称模式的身体 13

媒介时代的艺术 15

抽象主义成为国际风格 17

攻击性和内在性 20

    杰克逊·波洛克 21

    沃尔斯 23

雕塑中的边界行走者 26

    阿尔贝托·贾科梅蒂 26

    亨利·摩尔 28

亚历山大·考尔德 29

纽约画派的纯粹主义者 31

伴以身体动作的抽象表现主义 35

威廉·德·库宁 35

罗伯特·马瑟韦尔 36

弗兰茨·克兰 38

色域绘画 38

克莱福特·斯蒂尔 39

伯奈特·纽曼 40

马克·罗斯科 42

约瑟夫·阿尔贝斯 43

海伦·弗兰肯塞勒和纽约画派的末代 44

肯尼斯·诺兰 45

莫里斯·路易斯 45

弗兰克·斯特拉 45

阿德·莱因哈特 46

欧洲的不定形艺术 49

原生艺术、斑点派、另类艺术 51

让·杜布菲 53

让·福特里埃 55

艺术团体“眼镜蛇” 55

材料试验 56

安东尼·塔皮埃斯 57

阿尔贝托·布里 58

抽象与身体动作 58

艾米里欧·维多瓦 60

安东尼奥·绍拉 60

暗码与符号 61

亨利·米肖 62

汉斯·哈通 62

现实与对艺术的感知 65

越界——走向实物 67

罗伯特·劳申伯格 68

贾思培·琼斯 69

新的视觉现实：自然、光线、运动、非物质化 71

卢齐欧·封塔纳 71

艺术团体“零社”及动态扩张 73

伊夫·克莱因 76

皮耶罗·曼佐尼 79

新写实主义与现成品原则 80

阿尔芒 81

让·丁格利 82

妮基·德·桑法勒 83

丹尼尔·斯波利 84

波普艺术——平凡之物的启示 85

波普的摇篮——英国的“独立小组” 87

英美的波普艺术 88

理查德·汉密尔顿 91

艾伦·琼斯 92

汤姆·韦瑟尔曼 92

安迪·沃霍尔 93

罗伊·利希滕斯坦 96

克莱斯·奥登伯格 99

极简艺术——关于中立的幻象 101

唐纳德·贾德 102

卡尔·安德烈 104

丹·弗雷文 104

索尔·列·韦特 105

观念艺术 106

从“艺术与语言”到珍妮·霍尔策 108

约瑟夫·科苏斯 112

马塞尔·布达埃尔 114

艺术与生活——关于行动主义(第二轮)现代艺术 119

偶发艺术、事件艺术、行为艺术 121

“具体”美术协会 123

激流艺术 124

约瑟夫·博伊斯 126

行为艺术、身体艺术及其借助媒介的排演 132

瓦莉·艾斯波尔 133

维也纳行动派 134

维托·阿肯锡 135

克里斯·伯登 137

吉娜·佩恩 138

于尔根·克劳克 139

作为行为艺术者的观者——闭路装置 141

布鲁斯·瑙曼 141

丹·格拉汉姆 145

后现代的新自由：“当姿态成为形式” 149

地景艺术 152

罗伯特·史密森 154

瓦尔特·德·玛利亚 156

迈克尔·海泽 157

克里斯托和珍妮-克劳德 158

贫穷艺术 161

罗伯特·莫里斯 163

雅尼斯·库奈里斯 164

米开朗琪罗·毕斯托雷托 166

马里奥·梅茨 167

痕迹保留——后现代的模拟与媒介批评 169

安妮和佩特里克·普瓦里埃 170

尼克劳斯·朗 170

约亨·格尔茨 171

克里斯蒂安·波尔坦斯基 174

媒介取向与对现代主义的修正 177

介于现代与后现代之间的绘画 183

格尔哈特·里希特 183

西格玛尔·波尔克 186

格奥尔格·巴塞利兹 188

安塞姆·基弗 192

- 摄影而非绘画 195
- 贝恩特和希拉·贝歇尔 197
  - 贝歇尔学派 198
  - 杰夫·沃尔 200
- 现实与虚拟性——显示器图像与影像投影 202
- 白南准 205
  - 比尔·维奥拉 208

第二部分 建筑

1945 年至今的城市规划 213

各种范式 219

- 永远年轻的父亲形象：菲利普·约翰逊 221
- 玻璃住宅 222
  - 美国电讯公司总部大楼 224
- “白色派”与“灰色派” 225
- “白色派” 225
  - 理查德·迈耶与新和谐市展示及旅游资料馆 226
  - “灰色派” 228

断裂与延续 231

国际化风格与有机建筑 234

- 瓦尔特·格罗皮乌斯、路德维希·密斯·凡德罗、勒·柯布西耶、弗兰克·劳埃德·莱特 234
- 阿尔瓦·阿尔托、胡戈·哈林 236

- 在功能性典雅与居住集装箱之间：五六十年代 237
- “住宅案例研究计划”：查尔斯·伊姆斯和理查德·纽特拉 237
- 工业思维方式的机遇与困境 238
- 粗野主义：从勒·柯布西耶到路易斯·I. 康 241
- 混凝土的表现性 243
- 埃罗·沙里宁、皮埃尔·路易吉·纳尔维、汉斯·夏隆、约恩·伍重 243

理性建筑 247

- 阿尔多·罗西与柏林科赫街的集合式住宅 250
- 其他理性主义建筑师和提契诺学派 252

后现代……尚无终结 255

- 无所顾忌的征引和摩尔的意大利广场 259
- 罗伯特·文丘里：凡娜·文丘里住宅 260
- 林林总总的可能性 262
- 博物馆——对体验型文化的导演效果 265
- 汉斯·霍莱因：位于门兴格拉德巴赫的修士山博物馆 266
- 詹姆斯·斯特林：位于斯图加特的州立新美术馆 268

持续的陪伴者：高技派建筑 271

- 开放结构与帐篷屋顶 273
- 弗雷·奥托、丹下健三、君特·贝尼施 274
- 建筑物机器和成形为建筑的科幻 275
- 理查德·罗杰斯和伦佐·皮亚诺：巴黎蓬皮杜国家艺术文化中心 275
- 诺曼·福斯特：香港汇丰银行总部 278

技术癖的诙谐 280

古斯塔夫·佩茨尔、尼古拉斯·格里姆肖、圣地亚哥·卡拉特拉瓦 280

解构主义 283

介于波普与建筑之间：塞特小组 285

领军人物及其典型建筑 286

君特·贝尼施、雷姆·库尔哈斯、伯纳德·屈米、扎哈·M. 哈迪德、

蓝天组 287

弗兰克·O. 盖瑞：位于毕尔巴鄂的古根海姆博物馆 289

丹尼尔·里伯斯金：柏林犹太博物馆 292

一种展望 295

参考资料 297

附 录 309

参考文献 311

人名索引 317

作者简介 337

译后记 339