

现代艺术家与波普艺术家
CONTEMPORARY ARTISTS

and
POP ARTISTS

瑞秋·巴恩斯

保罗·梅森 / 著

简悦 / 译

图书在版编目(CIP)数据

现代艺术家与波普艺术家 / (英)巴恩斯, (英)梅森著; 简悦译.

—天津: 天津教育出版社, 2008.1

(艺术家传略丛书)

ISBN 978-7-5309-5044-9

I. 现... II. ①巴...②梅...③简... III. 艺术家—列传—世界—青少年读物 IV. K815.7-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 167452 号

CONTEMPORARY ARTISTS © Reed Educational and Professional Publishing Ltd 2002

POP ARTISTS © Reed Educational and Professional Publishing Ltd 2002

This edition is published in Great Britain by Heinemann Library, Halley Court, Jordan Hill, Oxford OX2 8EJ, part of Harcourt Education. Translated by Tianjin Education Press from the Original English language version. Responsibility of the accuracy of the translation rests solely with Tianjin Education Press and is not the responsibility of Harcourt Education.

天津市版权局著作权合同登记

图字: 02-2006-82 号

现代艺术家与波普艺术家

瑞秋·巴恩斯	选题策划 / 袁颖
保罗·梅森 / 著	责任编辑 / 袁颖
简悦 / 译	装帧设计 / 王伟毅

出版人 肖占鹏

出版发行 天津教育出版社

天津市和平区西康路 35 号

邮政编码 300051

经 销 新华书店

印 刷 天津泰宇印务有限公司

版 次 2008 年 1 月第 1 版

印 次 2008 年 1 月第 1 次印刷

规 格 16 开 (787×1092 毫米)

字 数 54 千字

印 张 8.25

定 价 22.00 元

艺术家传略丛书

Artists in Profile

现代艺术家与波普艺术家

天津教育出版社
TIANJIN EDUCATION PRESS

CONTEMPORARY ARTISTS
and
POP ARTISTS

A 卷·现代艺术家

什么是现代艺术? /6

让·米歇尔·巴斯奎特 (Jean-Michel Basquiat) 1960~1988/13

约瑟夫·鲍依斯 (Joseph Beuys) 1921~1986/18

露易斯·布尔乔亚 (Louise Bourgeois) 1911~ /23

克里斯托 (Christo) 1935~ /28

安迪·高兹沃斯 (Andy Goldsworthy) 1956~ /31

安东尼·葛姆雷 (Anthony Gormley) 1950~ /35

芭芭拉·赫普沃斯 (Barbara Hepworth) 1903~1975/38

瑞贝卡·霍恩 (Rebecca Horn) 1944~ /43

伊夫·克莱因 (Yves Klein) 1928~1962/46

理查德·隆 (Richard Long) 1945~ /51

亨利·摩尔 (Henry Moore) 1898~1986/54

大卫·史密斯 (David Smith) 1906~1965/59

瑞秋·怀特理德 (Rachel Whiteread) 1963~ /64

B 卷·波普艺术家

什么是波普艺术? /70

鲍林娜·波蒂 (Pauline Boty) 1938~1966/77

吉姆·戴恩 (Jim Dine) 1935~ /82

理查德·汉密尔顿 (Richard Hamilton) 1922~ /85

大卫·霍克尼 (David Hockney) 1937~ /89

贾斯伯·琼斯 (Jasper Johns) 1930~ /92

罗伊·利奇滕斯坦 (Roy Lichtenstein) 1923~1997/97

克莱斯·欧登伯格 (Claes Oldenburg) 1929~ /104

爱德华多·鲍罗齐 (Eduardo Paolozzi) 1924~2000 /109

罗伯特·劳申伯格 (Robert Rauschenberg) 1925~ /114

乔治·西格尔 (George Segal) 1924~ /119

安迪·沃霍尔 (Andy Warhol) 1928~1987/122

新生代/129

A 卷·现代艺术家

〔英〕瑞秋·巴恩斯 著
简悦 译

什么是现代艺术?

近年来,艺术家们跳出了为在美术馆展出、供人欣赏而绘画和雕塑的传统理念。他们坚称艺术包罗万象,艺术无处不为;从城市街头、田间森林,到画室、美术馆,艺术应当无处不能展示。现代艺术要不拘一格,要百花齐放,艺术家们既可以录像、摄影,也能够从事装置艺术和行为艺术。

然而,艺术家们挑战艺术内涵,赋予艺术新生的尝试其实由来已久。1913年,法国艺术家马塞尔·杜尚将脚踏车做成雕塑,并邀请现场观众摇动车轮。事实上,脚踏车并非出自杜尚之手,他只是将其买下而已。杜尚称之为“现成品”。1918年,他首次展出了一个现成的小便斗,美其名曰《泉》,并在上面署名R. Mutt。几乎与此同时,他居然还开起了《蒙娜丽莎》的玩笑。在其复制品上,他信手让这位微笑的美丽妇人“长出”了两撇小胡子和一缕山羊胡,落款是“她的屁股热乎乎”,还把它拿去展览。这两件作品无疑成了众矢之的,但这也正中杜尚下怀。他是醉翁之意不在酒,旨在戏弄那些对艺术过于小心翼翼甚至矫揉造作的人。他以自己的方式向人们传达着这样的理念,即“艺术是艺术家眼中的艺术”,艺术家的使命是引发人们重新审视艺术。

达达主义和超现实主义

现代艺术的许多理念均源于一场名为“超现实主义”的艺术运动。20世纪二三十年代,“超现实主义”发端于“达达主义”,滥觞于文学,后又影响到艺术和建筑。“达达”的本意是“胡言乱语”,最初用以形容反传统艺术和反前人艺术的艺术家。第一次世界大战让这些人身心俱疲,万念俱灰。于是,他们开始排斥19世纪遗留下的一切艺术传统,并用自己的艺术刺激着人们的感官。

★《泉》，马塞尔·杜尚（1917年）

这个“现成品”小便斗，并非出自杜尚之手，而是其订购的。正如他所愿，该作品在当时颇受争议，并引发了一场长达一个世纪之久的关于现成品和艺术的内涵与目的的大讨论。

★《人体测量学》，伊夫·克莱因（1960年）

为了完成这幅作品，艺术家首先在裸体模特身上涂满蓝色颜料，然后让她们躺在铺在地上的画布上滚动，她们身体所及之处便形成了这一幅画作。

“超现实主义”起源于20世纪20年代的法国巴黎。安德罗·马松、琼·米罗、杰·阿尔普、勒内·马格里特、萨尔瓦多·达利等艺术家们潜心研究人的潜意识，在各自的作品中创作出了一系列荒诞怪异、梦境般的意象。

行为艺术

现代艺术家挑战艺术内涵的另一种方式是行为艺术。行为艺术是20世纪60年代产生的“偶发艺术”的延伸。艺术家以行为艺术的方式超越着艺术客体的束缚，具有极强的表演性。他们在表演时，自身便成为艺术品。舞蹈、音乐、戏剧、哑剧、雕塑都可以拿来表演；此外，行为艺术还鼓励现场观众亲身参与表演。

各种媒材、素材和主题都可以应用于行为艺术之中。一位评论家曾经把它描述成“最直接的艺术形式，最畅通无阻的审美沟通”。法国艺术家伊夫·克莱因是行为艺术的始作俑者，他利用涂满蓝色颜料的裸体女模特当画笔，在受邀的观众面前作画。

装置艺术

一批才华横溢、富于想象的艺术家用开了这种别具一格的艺术形式。具有诗人气质的德国雕塑家兼教师约瑟夫·鲍依斯（1921~1986）便是对后现代艺术颇有影响的艺术家之一。鲍依斯将装置艺术的理念发扬光大，他认为艺术家们可以在整间屋子里随心所欲地放置绘画、雕塑或展示其所选定的影像。很难说当代有哪一位艺术家不曾得益于鲍依斯。德国行为艺术及装置艺术大师瑞贝卡·霍恩（1944~ ）就将鲍依斯尊为导师。

从装置艺术早期的发展史来看，它只将艺术视为观赏客体，并不要求观众亲自参与。因此，早期的装置艺术跟传统艺术一样，受到了质疑与挑战。在马塞尔·杜尚的《脚踏车轮》（1913年）

展出时,观众一进画室,便受邀上前亲手摇动车轮,这使得他们不单是看客,更是参与者。20世纪六七十年代末,很多人成了公认的装置艺术家。

室外装置

地景艺术家理查德·隆和安迪·高兹沃斯一反为展览而雕塑的艺术传统,转而在乡村构建自然装置。天然石材、木棍甚至是一整棵树都能够为其所用。有些地景艺术品如昙花一现,只有照片为证,以饱后世观众的眼福;有些则能够永存于世,与自然风光融为一体并渐渐成为一道风景。

保加利亚艺术家克里斯托(1935~)热衷于露天装置艺术的创作。他的很多作品都是令人

★《螺旋形防波堤》,罗伯特·史密森(1970年)

史密森创作和拍摄了这幅美丽的地景风光。图中长达475米的螺旋体实在不失为是一件艺术杰作。

叹为观止的大手笔,如“包裹”大厦,给岛屿“穿上”浮动的塑料长裙,为海岸和内陆山谷围起屏障。20世纪80年代初,他缔造出了一件非同凡响的作品——《向克劳德·莫奈致敬》,也叫《被环绕的岛》或《佛罗里达州比斯坎湾》。该作品占地180万平方米,比斯坎湾的11座小岛被粉红色的纤维团团包裹,活脱脱成了一朵漂浮在佛罗里达海域的巨型睡莲。

概念艺术

20世纪60年代,美国艺术家索尔·勒维特极力倡导这种作品与理念并重的艺术形式。概念艺术认为艺术理念的物化不如创意准备工作(如草图、说明和其他文本等)重要。1967年,索尔·勒维特这样定义概念艺术:“在概念艺术中,创意与理念至关重要。艺术家要事先进行周密策划,唯其如此,创作才能水到渠成。创意即是一部生产艺术的机器。”

录像艺术

20世纪60年代,为了响应电视的日益普及,一批录像艺术作品悄然诞生;20世纪80年代,录像艺术与流行商业广告片之间的界限越来越模糊;到了20世纪90年代,人们越发倾向于将录像

当代艺术中心 (ICA)

当代艺术中心坐落于伦敦,为促进当代艺术的发展做出了巨大贡献。该中心由罗兰特·潘罗斯和赫伯特·里德于1947年主持建立。它将自己标榜为发展和展现先锋艺术作品、培养文化创新思维、进行艺术实践的乐土。该中心是一个非营利性的教育慈善机构,其发展资金主要来源于英格兰艺术协会、威斯敏斯特市议会和英国电影协会。当代艺术中心展出来自世界各地的新生代艺术家的艺术作品。

与计算机技术相融合;而录像与雕塑元素的结合则使录像逐渐发展为一门艺术。

20世纪的艺术家们孜孜不倦地发展、重塑着自我,使整个艺术界气象万千。本书的主人公们就是那些走出美术馆、画廊而置身于城市街头、公园乡村,向世人展现着艺术魅力的现代艺术家们。

让·米歇尔·巴斯奎特 (Jean-Michel Basquiat) 1960~1988

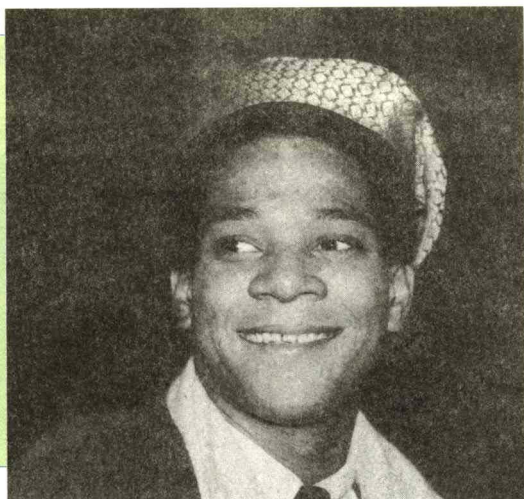
- 1960年12月22日生于纽约布鲁克林
- 1988年8月12日于纽约市逝世

主要作品

《K》(1982年)

《拿破仑模式》(1983年)

《柴迪科》(1984年)

★巴斯奎特英俊帅气,充满活力,开朗外向,是纽约艺术舞台上一颗闪亮的明星。他的一生短暂而充满悲剧色彩。

让·米歇尔·巴斯奎特令人难以琢

磨。他才华横溢却不知爱惜生命,终落得英年早逝的结局。他1960年12月22日出生于纽约布鲁克林,父亲杰勒德是一位来自海地的中产阶级会计师,母亲马蒂尔德是波多黎各后裔。巴斯奎特会说西班牙语和英语,自幼喜欢读书。小时候,巴斯奎特的母亲经常带他去纽约大都会博物馆和当代艺术博物馆看画展,在母亲的鼓励下,小巴斯奎特迷上了绘画。

然而,小时候的两次重创对他影响至深。第一次发生在1968年,他在街上玩耍时,被一辆汽车撞倒在地。这是一起非常严重的交通事故,事后,他的一只胳膊骨折,脾脏被摘除,住院长达一个月之久。住院期间,母亲给他拿来本名叫《格氏解剖学》的医学大百科全书,里面详细收录了很多解剖图片。这本书对他日后的创作产生了深远的影响。然而祸不单行,同年,他又经历了第二次打击。他的父母离异了,父亲获得了他和两个姐姐的抚养权,但是,巴斯奎特却与母亲更为亲近。不能跟母亲生活在一起令他痛苦万分。

14岁的巴斯奎特俨然已是一个叛逆少年。父亲杰勒德·巴斯奎特把他和两个姐姐带到了波多黎各,并在那里整整呆了两年。从这时起,巴斯奎特便不断地上演着反叛与离家出走的闹剧。16岁时,他们搬回纽约。父亲将他送到美国友好学校就读。这是一所专门招收天资聪颖但不善学习的孩子的学校,该校依托于城市中的博物馆开展实用教学。尽管学校生活无拘无束,可巴斯奎

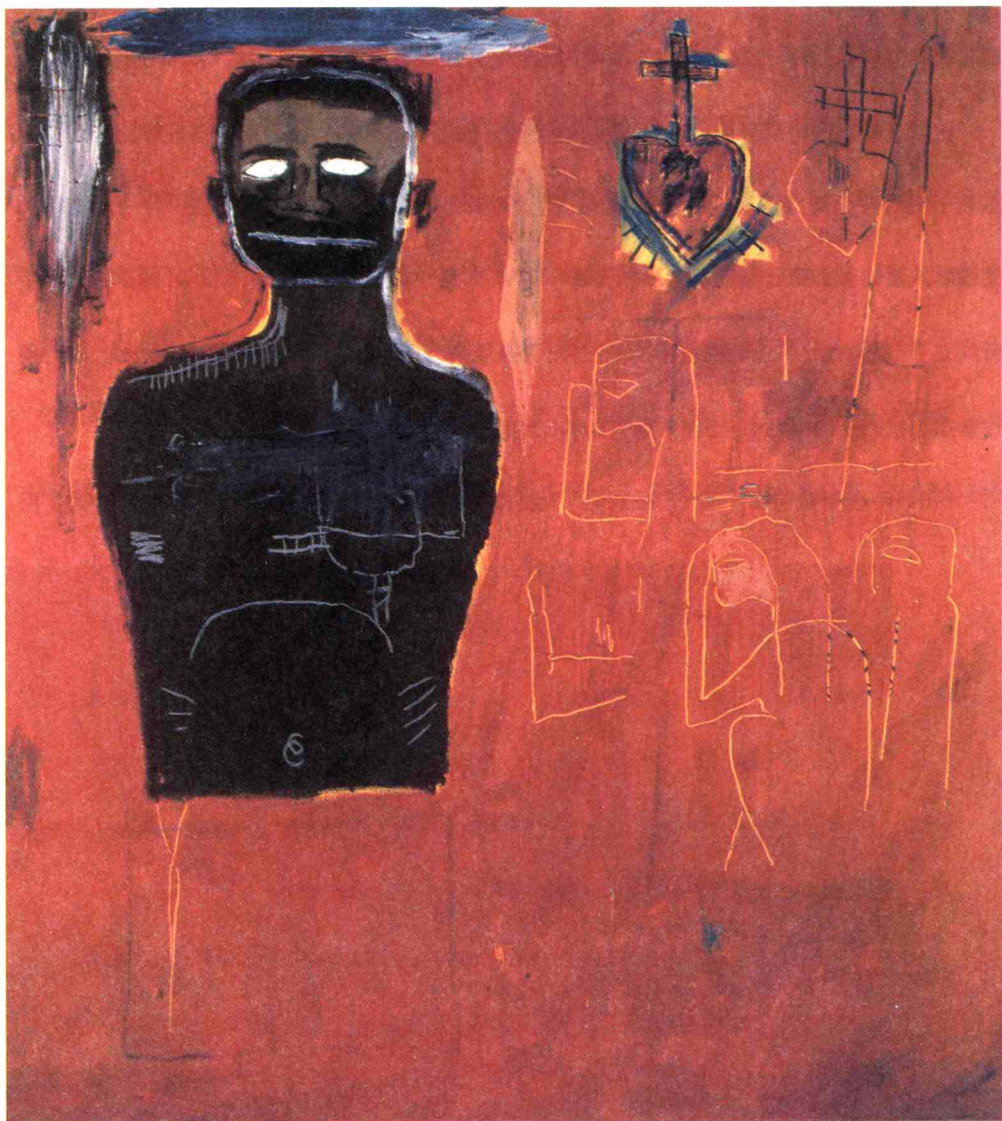
★ 《成功》，让·米歇尔·巴斯奎特
(1980年)

巴斯奎特的《成功》别具一格,巧妙地体现了街头涂鸦的色彩和风格。

特仍要离家出走。一次,在他失踪两周后,父亲终于在格林威治村的华盛顿广场公园找到了他。

两周以来,他大部分时间都在那里吸食迷幻药。

在美国友好学校,巴斯奎特结识了阿尔·迪亚兹,并与之成为好友。阿尔·迪亚兹是纽约一个

★《无题》,让·米歇尔·巴斯奎特(1984年)

最初,巴斯奎特只在纽约地铁站的墙上涂鸦。其涂鸦艺术吸取了很多艺术精华,尤以具象手法见长。