

凤凰文库·艺术理论研究系列

范景中 主编

沈语冰 执行主编

江苏美术出版社

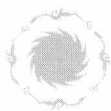
「美」简·罗伯森 克雷格·迈克丹尼尔 著 匡骁 译

当代艺术的主题 1980年以后的视觉艺术

Jean Robertson / Craig McDaniel

Themes of Contemporary Art
Visual Art after 1980

凤凰文库·艺术理论研究系列

范景中 主编

沈语冰 执行主编

江苏美术出版社

〔美〕简·罗伯森·克雷格·迈克丹尼尔 著 匡骁 译

当代艺术的主题 1980年以后的视觉艺术

Jean Robertson / Craig McDaniel

Themes of Contemporary Art

Visual Art after 1980

图书在版编目(CIP)数据

当代艺术的主题：1980年以后的视觉艺术/(美)
罗伯森,(美)迈克丹尼尔著;匡骁译.—南京:江苏
美术出版社,2012.11

(凤凰文库. 艺术理论研究系列/范景中主编)

ISBN 978-7-5344-5181-2

I. ①当… II. ①罗…②迈…③匡… III. ①视觉艺
术—艺术评论—文集 IV. ①J06-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第267424号

Copyright © 2010 by Oxford University Press, Inc.

THEMES OF CONTEMPORARY ART: VISUAL ART AFTER 1980, SECOND
EDITION was originally published in English in 2009. This translation is published
by arrangement with Oxford University Press.

著作权合同登记号:图字10-2009-501

出品人 周海歌

责任编辑 郑 晓

肖 璐

特约编辑 孙小路

装帧设计 周伟伟

责任校对 刁海裕

责任监印 贲 炜

朱晓燕

出版发行 凤凰出版传媒股份有限公司

江苏美术出版社(南京市中央路165号 邮编:210009)

出版社网址 <http://www.jsmscbs.com.cn>

经 销 凤凰出版传媒股份有限公司

制 版 江苏凤凰制版有限公司

印 刷 江苏凤凰通达印刷有限公司

开 本 960毫米×1304毫米 1/32

印 张 14.875 插页4 彩插4

字 数 399840字 插图23幅

版 次 2013年1月第1版 2013年1月第1次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5344-5181-2

定 价 78.00元

营销部电话 025-68155677 68155670 营销部地址 南京市中央路165号
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

目 录

序言 1

导言 9

当代艺术的主题:何为,为何以及如何 10

本书导读 12

第一章 拓展中的艺术世界 14

世界史和艺术史概述:1980 至 2008 17

传统媒介的繁荣和新兴媒介的轰动 23

各种声音的涌现 30

全球化 31

理论大显身手 33

当艺术遭遇当代文化 41

第二章 身份 46

艺术史中的身份 49

身份是集体性的或关系性的 51

身份政治学 53

本质主义 55

多样化 56

驳杂性 58

被建构的身份 61

他者性和表征 62

解构差异 63

身份的流动性 65

后身份 68

艺术家档案:南希·柏森 71

艺术家档案:谢琳·奈沙特 77

第三章 身体 82

历史上的具象艺术 86

身体问题的新面貌 87

身体即战场 90

身体是一种符号 91

表演身体 93

身体之美 95

性身体 98

凝视 101

性和暴力 104

可朽的肉身 106

后现代身体 109

艺术家档案:瑞妮·考克斯 115

艺术家档案:张洵 118

第四章 时间 123

时间和艺术史 125

表现时间 126

时间的具体化 133

变化中的时间观 139

探索时间结构 142

打破时间 142

现实时间 143

变动的节奏 146

探索无穷 147

重访过去 149

恢复历史 150

重组历史 152

重塑现在 153

纪念过去 155

艺术家档案:布莱恩·托利 158

艺术家档案:科妮莉亚·帕克 162

第五章 场所 167

场所的意义 168

场所的价值 170

历史的影响 172

(多数)场所存在于空间中 173

艺术品存在于场所中 176

审视场所 180

寻找场所 183

真实的和模拟的场所 187

无疆界的空间 192

何为公共的? 何为私人的? 194

居间的场所 197

艺术家档案:珍妮特·卡迪夫 201

艺术家档案:泰特现代美术馆的联合利华系列展 204

第六章 语言 211

融入艺术的语言:历史回顾 213

融入语言的艺术:历史回顾 216

新近的语言理论 219

语言使用的动机 223

语言产生意义 225

呈现语言的形式 228

透明和半透明 229

空间性和物质性 232

艺术家创作的书 233

以书为创作材料的艺术 235

运用语言的力量 236

命名 240

直面翻译的挑战 242

信息时代的文本使用 245

艺术家档案:妮娜·卡查杜里安 247

艺术家档案:肯·阿普特卡尔 251

第七章 科学 256

什么是科学? 260

作为业余科学家的艺术家	263
吸收科学工具和材料的艺术家	266
克里奥技术	267
生物艺术	269
科学的意识形态	272
变动的科学范式	273
科学是否正处于失控状态? 行动主义艺术予以回应	275
科学的视觉文化	277
科学成像和艺术	278
解构科学的视觉文化	281
科学展览和档案馆	283
流行文化中的科学	284
基因组时代的人类分类	285
自然真是自然的吗?	288
宇宙的奇迹	291
艺术家档案:派翠西亚·佩契妮妮	292
艺术家档案:爱德瓦尔多·卡茨	295
第八章 精神性	300
精神性和宗教	304
简要的历史回顾	304
几种策略	310
形式、材料和过程的操控	310
意义和心智的操控	313
追寻信仰和心存疑虑	317
宗教身份的表述	319
直面死亡、厄运和毁灭	322

神圣与世俗的融合 324

艺术家档案:乔斯·比迪亚 326

艺术家档案:比尔·维奥拉 329

大事记 335

参考文献 368

注释 379

索引 412

当代艺术是一个融合了形形色色的风格、技巧、选材、主题、形式、目的和审美传统的广阔舞台。今天的和过去几年的艺术观赏者们发现，他们面对的物件和图像从轻松愉快到发人深省，从浩瀚不朽到转瞬即逝，从耳熟能详到古怪迥异，形形色色，不一而足。为了给那些打算欣赏这种艺术而又缺乏高级知识和经验的人提供一个具有内聚力的途径，我们选择的方法是：聚焦于过去 30 年间在艺术实践领域里一直广为流传的七个主题——身份、身体、时间、场所、语言、科学和精神性。第一章的综述之后，接下来的七章内容分别探讨这七个主题。

之所以选了 7 个主题，而不是 15 个或 20 个，是因为我们想对每一主题进行充分的分析，这样才能或多或少地显出每个领域的思想深度和创作强度。在篇幅压缩的出版物中涉及更多的主题就意味着缩减对每一个主题的处理。正如所有章节的内容所示，我们选择的都是当代艺术家、评论家、策展人和艺术史学家给予大量关注的主题。另外，处于我们审视之下的每一主题都既享有悠久的历史传统，又在日常生活中具有受到广泛认可的重要性。因此，我们坚信，尽管我们选择的专题无法将所有重要主题一网打尽，但这些专题行之有效且至关重要，并经得起时间的考验。

然而为什么要以主题作为本书的结构?关于新近艺术的介绍性内容本可以围绕着创作媒介的种类(绘画、雕塑等等)展开;然而在我们看来,这么处理会使讨论过于倾向艺术的选材、技术和形式。诚然,创作媒介的划分仍十分重要,尤其是在学术界,多数实践艺术课堂仍在教学大纲的课程和专业范围中强调与媒介相关的知识。但我们相信,在以主题为侧重点的结构内,通过探讨几乎所有主要艺术媒介(以及一些独特的媒介)的典型例子,能够客观而全面地了解艺术家运用材料和技术的各种方法。每一章展示的不同媒介的作品都发掘了有待分析的主题的方方面面。此外,通过聚焦于主题内容,本书的结构提倡一种跨学科方法,此方法反映了当今艺术家和策展人在运作中的一种日益明显的趋势。

对理论的侧重也可以为了一本当代艺术教材提供框架结构。艺术家和评论家撰写的理论著作已为数不少,(一位理论兴趣浓厚的教师可能会选择一本理论著作,将其和本书共同作为指定书目。)然而,若以介绍当代艺术为出发点,如果只选用一本教材的话,按照理论将内容分成若干章节的做法不如以主题为结构那么有效。并非所有艺术家都受到理论的直接推动。我们依旧承认理论在这个时代的艺术中发挥的作用,因此本书每章都对每一主题的某些理论基础进行了简评,同时第一章还对1980年以后理论对艺术的影响作了简要概述。

在我们看来,这种以主题为结构的方法在杂乱无章的思维和细致的观察之间找到了一个恰如其分的平衡点。本书通过强调艺术品的主题分析,将认知性阐释同全身心投入的感性认识作为优先考虑的对象。我们从不认为我们提供的阐释是唯一的。恰恰相反,本书的一个基本指导原则是,任何一件艺术品的意义都是灵活多变的:同一作品的展示可以体现出另类的阐释立场。阐释折射了总体文化,是由艺术家、社会和观众调动起来的各种盘根错节的因素建构起来的。

在对七个主题的分析中,我们介绍了运用各种媒介进行创作的艺术家。这些媒介有的古已有之(绘画、雕塑),有的是现代主义时期意识超前的艺术家的核心媒介(摄影),还有些在过去几十年间广受关注(装置、

表演和录像视频),另外一些则依赖于最新科学技术的发展(数码艺术)。

本书的主体背景是西方的当代艺术。书中渗透着我们这样的理解,即目前西方艺术得益于并根植于全球多元文化传统,许多有影响力的欧美艺术家都是移民。本书的介绍性内容让我们看到来自各种文化和地理背景下的艺术家们对当代艺术的积极介入,包括那些来自西方世界以外的艺术家们,他们参展、出版著作或筹划艺术盛事,已经拥有一批国际观众。

《当代艺术的主题》并不像传统意义上的概览那样按时间顺序来梳理 1980 年以后的艺术史。我们认为现在将最近的艺术分成“运动”和“风格”两类还为时过早,而且几乎没有可能。许多当前潮流才刚刚起步或正在发展中,我们尚无法窥其全貌或预测到它们未来的走向和意义。一场运动如何影响并进而步入下一艺术运动阶段的旧式线性叙述是否仍然适用,目前还不确定。在我们看来,把当代艺术的各种方向划分为按时间顺序排列的结构会让读者感到十分混乱,并造成毫无必要的繁复晦涩。本书对目前普遍流行的主题进行了广泛的考察(在考察主题的过程中,我们为审视当前至关重要的各类问题和实践提供了一个背景。)我们还集中研究了一大批知名艺术家,由此学生可以获得关于当代艺术不断演变的态势的一些洞见和批判性视角。本书能让读者对今天的艺术家和评论家的思想及创作活动有一个初步了解。

xiii

本书的结构

导言部分向读者介绍了本书的主要重点:从主题入手来探讨当代艺术。我们先给出主题(*theme*)这个词的定义,随后即用其作为一种框架来分析两件艺术作品,理查德·米斯拉奇(Richard Misrach)的照片和洛克希·潘恩(Roxy Paine)的雕塑。

第一章“扩展中的艺术世界”以粗线条(概念、问题和条件)对当代艺术的核心层面进行了概述,并介绍了 1980 至 2008 年间的美国和世界的

简明历史。这一章阐明了过去30年间艺术实践的五大特征:传统媒介仍很活跃,而新媒介也引起了轰动;在个别社会内部和国际范围内涌现出五花八门的艺术声音;日益增长的全球化冲击着艺术实践和经济体系;理论写作产生了强烈影响;艺术通过各种形式同当代流行文化相遇(并不时发生融合)。另外,这五个发展趋势仍继续成为当下艺术的主要特征。

第二章到第八章构成了本学术计划的核心:透过关键性主题来勾画当代艺术实践。每章内容都遵循相似的程式,包括主题介绍,历史惯例和影响的简要回顾,对当代艺术家如何在具体作品中回应和具体表达主题的各个层面的详细分析。每章还在结尾全面介绍了两位艺术家的情况,我们认为,这些艺术家都围绕着所讨论的相关主题付出了大量努力。

20世纪八九十年代成熟起来的艺术家倾向于以观念为创作导向。许多当代艺术家十分重视创造与艺术圈之外的世界有着密切联系且富有意义的作品,包括来自各种话语的思想论争,本书的读者会对其背后的方式和原因有更深入的了解。对主题意义的强调并不以牺牲形式的重要性为代价。实际上,阅读这几章中对具体艺术作品的分析就会发现,形式一直是内容的主要承载者。通过这样一个结构分明的方法,学生/读者将学会如何了解新艺术,包括那些书中未讨论到的作品。

本书还将考察当前艺术话语中比较普遍的一系列问题和影响力,包括社会议题的冲击和新媒体的崛起。以探索相关主题的艺术品为背景来审视这些话题,可以让读者洞悉目前围绕着创作、展览展开的对话以及有关新艺术作品的讨论。理论概念——包括女性主义、后现代主义、后结构主义、多元文化主义和后殖民主义——作为强有力的分析工具在适当的情况下介绍。涉及我们与艺术之间潜在的审美联系的问题也呈现出来。在对几种主题的讨论和艺术家的介绍中,艺术家所扮演的角色——包括作为幻想家的艺术家和作为社会活动者的艺术家——让学

xiv 生有机会思考艺术创造的方式、时间和原因。

本书的受众

《当代艺术的主题：1980 年以后的视觉艺术》是一本关于当代艺术近期历史的入门级核心教材。它可用作以 80 年代艺术为开端的介绍性课程的教材，或许还可辅之以一本当代艺术的理论著作或指导教师选定的一整套阅读材料。我们希望本书在思想上具有一定的趣味性，而又不会让不同学生群体望而却步。

《当代艺术的主题》还可作为大学阶段的艺术欣赏课程教学的补充材料（提供了将对艺术鉴赏概念的讨论扩展到我们自己时代的艺术上来的方法）。实际上，许多艺术鉴赏教材都包括有关历史上的艺术主题的详尽讨论，然而对当下艺术的考察是走马观花。本书的体系则对教学生如何了解过去的艺术和引导其熟悉当前的艺术两种做法一视同仁。

此外，本书还为初级、中级和高级的大学本科工作室艺术（studio art）课堂提供了教学法资源，因为对主题内容的探讨可用来作为几乎任何媒介的工作室艺术项目的起点。工作室艺术教学面临着越来越多的挑战，不得不提出一种将内容概念化的系统性方法，目的是让学生注意到支撑着职业艺术家的工作室创作实践的基本思想种类和性质。本书可作为技巧、工具、选材和形式等方面的课堂指导的补充性教材。

我们撰写此书的目标还包括，使那些没有进入大学课堂的普通读者能获得一个颇有助益、细致全面而又令人深思的向导，去探索新奇古怪、常常充满挑战的当代艺术景观。

多种阅读路径

我们可以按照出现的先后顺序来阅读各个章节。或者，也可按任何次序单独处理每一章。一些教师可能倾向于让学生先读后七章关于主题的所有或部分内容，然后再读第一章。第一章对过去 30 年的主要发

展进行了高度概括性分析,并探讨了理论承担的角色,学生可以在探讨了部分(或全部)主题章节后再处理第一章内容。工作室艺术的指导教师或许希望所选择的章节——按任何顺序——会同某一学期所探索的工作室艺术项目内容相吻合。教授艺术鉴赏的教师可能会依照整个课程中所研究主题的顺序来布置章节的阅读任务。

致 谢

本书的完成离不开各方支持。我们的成果得益于多位不吝与我们分享其鼓励和专业知识的慷慨之士,许多机构也为我们提供了各种资源。

来自英国和美国的专业同仁在此书准备过程的不同阶段对两版的手稿文本进行了审核。各位的具有深刻洞见的批评夯实了我们的思考和写作,对此我们深表谢意:伊莉莎·亚瑟(Elissa Auther),科罗拉多温泉市的科罗拉多大学;特里·巴雷特(Terry Barrett),俄亥俄州立大学;凯瑟琳·凯撒(Catherine Caesar),达拉斯大学;克劳德·赛努奇(Claude Cernuschi),波士顿学院;康斯坦斯·科特兹(Constance Cortez),得克萨斯理工大学;凯西·丹巴(Kathy Dambach),佛罗里达国际大学;凯瑟琳·戴斯蒙德(Kathleen Desmond),中央密苏里州立大学;塞西莉亚·道奇(Cecilia Dorger),圣瑟夫山学院;特雷西·费瑟斯通(Tracy Featherstone),迈阿密大学;帕梅拉·弗莱彻(Pamela Fletcher),鲍登学院;玛丽·弗朗赛(Mary Francey),犹他大学;基拉尔·爱迪泽(Gerar Edizel),阿尔弗莱德大学纽约州立陶瓷分院;保罗·艾维(Paul E. Ivey),亚利桑那大学;伊丽莎白·李(Elizabeth Lee),迪金森学院;德纳·雷布森(Dana Leibsohn),史密斯学院;让·米勒(Jean Miller),马歇尔大学;罗伯特·瑙曼(Robert Nauman),科罗拉多大学博尔德分校;芭芭拉·奈辛(Barbara Nesin),斯贝尔曼学院;乔·奥泰尔(Jo Ortel),比洛特学院;克斯汀·瑞高伯格(Kirstin Ringelberg),伊隆大学;克里斯

汀·斯泰尔斯(Kristine Stiles), 杜克大学; 泰米亚·坦伊(Timea Tihanyi), 华盛顿大学; 以及蒂姆·凡·拉尔(Tim van Laar), 伊利诺伊大学。我们受惠于牛津大学出版社的优秀团队给予我们的专业帮助, 并在此感谢以下二位的贡献: 助理编辑科里·施奈德(Cory Schneider)和制作编辑玛丽安·保罗(Marianne Paul)。

我们还要感谢印第安纳波利斯的印第安纳大学-普度大学的海伦设计与艺术学院的同事们。特别感谢海伦学院的院长瓦莱丽·艾克梅尔(Valerie Eickmeier), 感谢她对教工研究项目的一贯鼓励, 包括她支持简·罗伯森(Jean Robertson)休假以完成本书的初步筹划和调研。印第安纳大学的艺术和人文创新总统奖(President's Arts and Humanities Initiative Award)和佛蒙特艺术中心(Vermont Studio Center)的克洛斯研究基金(Clowes Fellowship)分别为简和克雷格在此项目的相关工作上提供了富有价值的支持, 由莉莉基金会(Lilly Endowment)资助的印第安纳大学艺术和人文新境界(New Frontiers in the Arts and Humanities)奖也为本书第二版的研究工作提供了额外的援助。我们也感谢学生通过课堂讨论帮助我们本书中呈现的许多观点进行了打磨和加工。

艺术家及其交易商提供的所有插图资料和使用许可都构成了本书极其重要的一部分。感谢印第安纳大学出版社允许我们以不同的形式将简·罗伯森早前发表过的一篇文章的部分内容编入本书的第三章。感谢印第安纳大学布鲁明顿分校的美术学院允许我们以新的形式将简·罗伯森早前发表过的一篇文章的部分内容编入本书的第七章。我们还对詹姆斯·罗伯森博士(James D. Robertson)和艾伦·琼斯(Alan Jones)教授的贡献深表谢意, 他们对第七章“科学”的部分内容进行了审核, 并在澄清科学的定义这方面给予我们极有助益的建议。

最后, 我们想特别感谢对本书撰写计划的筹备和完成工作作出了不可替代的贡献的三位人士。首先, 我们感谢牛津大学出版社的执行编辑珍妮特·贝蒂(Janet Beatty)女士, 她从本项目撰写之初至本书第二版的

完成期间给予我们敏锐而智慧的指导。在撰写过程中时常发生方法和概念的重大变化,珍妮特女士的指导给我们的写作带来更多的清晰感,并引导我们对全书的整体结构进行了更为有效的组织和编排。其次要感谢的是我们多年的朋友玛莎·摩尔斯(Martha Morss),她在编辑方面具有十分专业的知识。我们希望制作出一本发人深思,而又不至于太晦涩难解、充满冗余术语的书,而玛莎在这方面给予了我们很大帮助。最后,我们还要对柯林·图莱奇(Colleen Tulledge)深表谢意,他在本书第二版计划中担当了关键性角色:助理研究员,插图和许可证调查员,大事记研究员,向出版社提交本书项目的准备工作的总助理。

没有艺术的世界无法想象。

简·罗伯森和克雷格·迈克丹尼尔