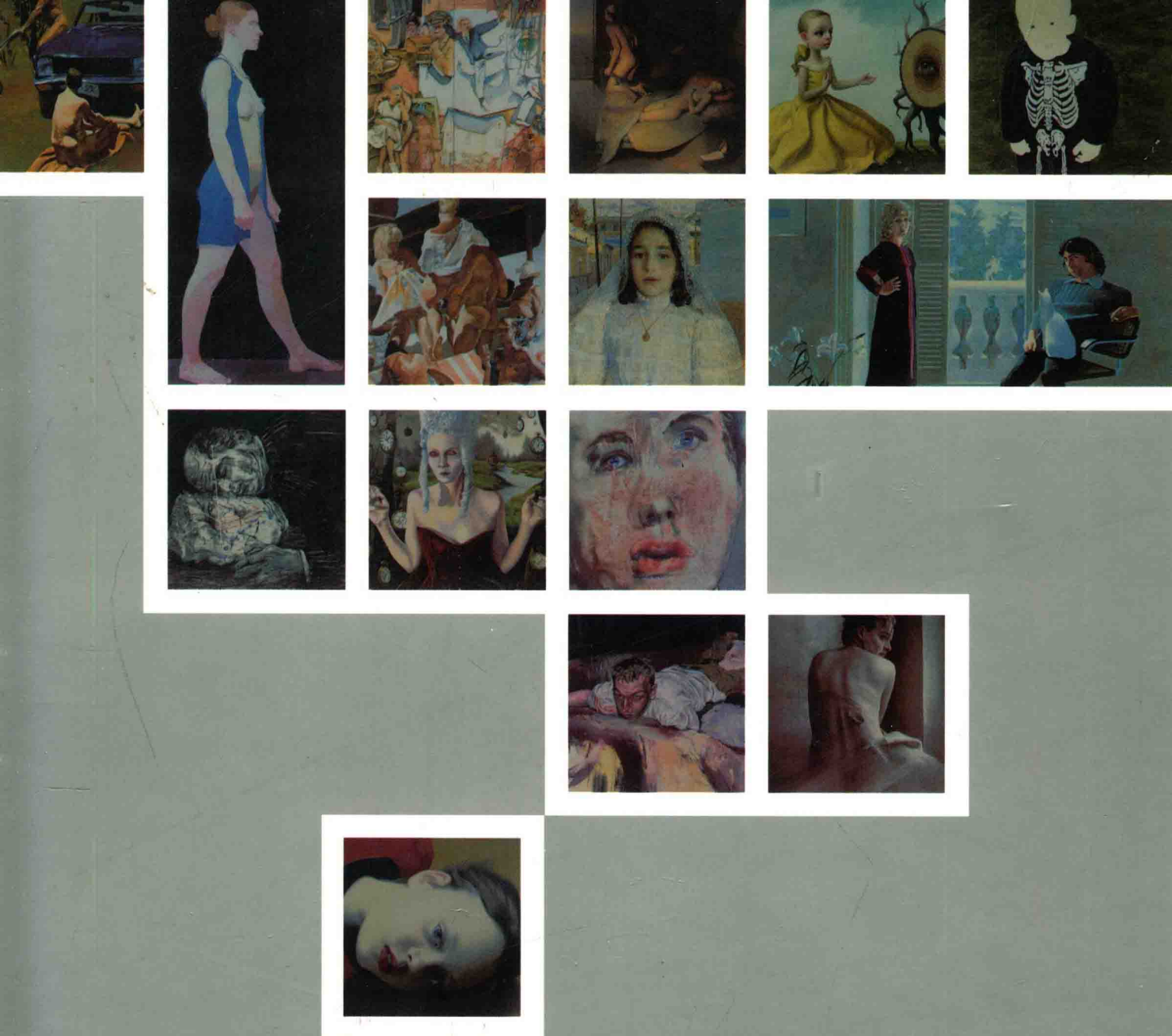

高等院校美术类
学生专业参考大系

当代具象绘画

浙江人民美术出版社

高等院校美术类专业参考大系

当代具象绘画

陆琦 / 著

浙江人民美术出版社

高等院校美术类专业参考大系丛书策划：江健文

本册著者陆琦，1982年毕业于现中国美术学院油画系。现为杭州师范大学美术学院教授、硕士生导师，院学术委员会主任，中国美术家协会会员，浙江省油画家协会副秘书长，作品曾参加国内外各类重要展览，出版有20多集个人画册与专著。

高等院校美术类专业参考大系

当代具象绘画

图书在版编目 (C I P) 数据

当代具象绘画 / 陆琦著. —杭州：浙江人民美术出版社，2013. 12

(高等院校美术类专业参考大系)

ISBN 978-7-5340-3626-2

I. ①当… II. ①陆… III. ①绘画—作品综合集—世界—现代 IV. ①J231

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第249607号

著 者：陆 琦

责任编辑：江健文

装帧设计：见 闻 江 南

责任印制：陈柏荣

出版发行 浙江人民美术出版社
(杭州市体育场路347号)

网 址 <http://mss.zjcb.com>

经 销 全国各地新华书店

制 版 杭州海洋电脑制版印刷有限公司

印 刷 杭州下城教育印刷有限公司

版 次 2013年12月第1版·第1次印刷

开 本 889×1194 1/16

印 张 50

字 数 220千

图 数 963幅

印 数 0,001—3,000

书 号 ISBN 978-7-5340-3626-2

定 价 280.00元

如发现印刷装订质量问题，影响阅读，请与出版社发行部联系调换。

8 / 回归与嬗变——当代具象绘画评介

西方当代具象绘画艺术的特征一 对常理的颠覆

- 30 / 让过去的形式复活——德国当代艺术家格奥尔格·巴塞利茨的绘画
- 34 / 充满时间碎片的空间叠加——德国当代画家尼奥·劳赫的绘画
- 40 / 规矩黑线的魅力——看英国当代艺术家朱利安·奥培的绘画
- 44 / 将过去分解成一段段时间——南非当代艺术家威廉姆·肯特里奇的绘画

西方当代具象绘画艺术的特征二 反唯美

- 54 / 几近原色的心灵迫近——荷兰当代艺术家马琳·杜马斯的绘画
- 62 / 表达女性自在的心声——美国当代艺术家丽莎·尤斯塔维奇的绘画
- 70 / 悲天悯人的黑线风格——法国当代艺术家伯纳德·毕费的绘画
- 76 / 眼的感知和心的接受——意大利当代艺术家玛格丽塔·曼泽里的绘画
- 82 / 饱满与狂野的女性——英国当代艺术家保拉·雷戈的绘画
- 92 / 缤纷色彩的律动——当代画家塞西莉·布朗的绘画
- 102 / 古典形式的幽默风格——美国当代画家约翰·柯林的绘画
- 110 / 浓重而冷酷的笔触传递女性的内心世界——看当代英国艺术家尚塔尔·约菲的绘画
- 116 / 缠绕线条下的魅影——美国当代艺术家瓦格琪·穆图的绘画
- 124 / 与舒适无关——英国当代画家詹尼·萨维勒的绘画
- 136 / 臃肿体积的美感和塑性——哥伦比亚当代艺术家费尔南多·波特罗的绘画
- 146 / 拒绝被人确定为“风格”的风格——德国当代艺术家马丁·基彭伯格的绘画

西方当代具象绘画艺术的特征三 挪用与杂糅

- 156 / 稚嫩与成熟的临界状态——美国当代画家埃尔南·巴斯的绘画
- 166 / 图像交叠的视觉冲击——美国当代艺术家大卫·萨利的绘画
- 170 / 挪用的魅力——西班牙当代艺术家瓦尔代斯的绘画
- 180 / 在传统艺术中漫游——意大利当代艺术家桑德罗·基亚的绘画
- 184 / 挪用商品文化的新艺术——美国当代艺术家杰夫·昆斯的绘画
- 190 / 特殊的孤独状态——英国当代画家理查德·沃森的绘画

西方当代具象绘画艺术的特征四 影像与图片的使用

- 196 / 青春的存在与迷失——奥地利和以色列两位当代合作艺术家蒙特安和罗森布拉姆的绘画
- 204 / 不辨物我的真实——挪威当代艺术家拉斯·埃林的绘画
- 214 / 非真实色彩的写实——法国当代艺术家热拉尔·弗罗芒热的绘画
- 220 / 对历史的忧郁倾诉——罗马尼亚当代艺术家艾德里安·格尼的绘画
- 228 / 模糊化的视觉——德国当代画家格哈德·里希特的绘画
- 240 / 在平庸与超越之间寻觅——德国当代艺术家苏珊·库恩的绘画
- 246 / 唤起已经消散的标志性图像——英国当代艺术家露西·麦肯齐的绘画
- 252 / 一种不确定性的情调——比利时当代艺术家迈克尔·博伊曼斯的绘画

- 262 / 华丽而强烈的影像拼贴——美国当代艺术家麦珂琳·托马斯的绘画
- 268 / 伊甸园式的苏维埃波普艺术——俄罗斯当代艺术家弗拉迪米尔·杜伯萨斯基和亚历山大·维诺格拉多夫组合的绘画
- 274 / 生存心态的见证——印度当代艺术家吉提斯·卡拉特的绘画
- 280 / 重叠与残缺并存的图像——英国当代艺术家莫林·卡彭特的绘画
- 286 / 直白与滥用之美——美国当代艺术家理查德·菲利普斯的绘画
- 292 / 色彩抽离后的意味——比利时当代艺术家吕克·图伊曼斯的绘画
- 304 / 纯化的诗意图像——美国当代画家阿历克斯·卡茨的绘画
- 314 / 以轻快的笔触传递厚重的情感——美国当代艺术家伊丽莎白·佩顿的绘画
- 324 / 静穆的观照——俄裔美国当代艺术家彼得·罗斯托夫斯基的绘画

西方当代具象绘画艺术的特征五 突出材料质地美

- 332 / 肌理美的凸现——英国当代艺术家弗兰克·奥尔巴赫的绘画
- 340 / 美丽与怪诞的交融——英国当代艺术家格伦·布朗的绘画
- 348 / 闪光的泥性语言——英国当代艺术家莱昂·科索夫的绘画
- 356 / 折中倾向的拼绘空间——美国当代艺术家朱利安·施纳贝尔的绘画
- 360 / 用心灵倾诉生命的永恒——俄罗斯当代艺术家鲍里斯·扎布罗夫的绘画
- 370 / 承载历史的诗性绘画——德国当代艺术家安瑟姆·基弗的绘画
- 380 / 生命的升华——意大利当代艺术家阿利桑德罗·柯科钦斯基的绘画

西方当代具象绘画艺术的特征六 哥特式的基调

- 390 / 幽灵之神秘与幻觉——德国当代艺术家丹尼尔·里希特的绘画
- 400 / 构造亦真亦幻的情境——德国当代艺术家贺宁·卡勒斯的绘画
- 404 / 超现实意味的CG数字绘画——加拿大当代艺术家雷·凯撒的绘画
- 410 / 现实和幻想之间——德国当代艺术家马丁·埃德的绘画
- 416 / 具有建筑美学的造型——土耳其当代艺术家穆拉特·沙欣莱尔的绘画
- 420 / 将深意藏在表象之下——美国当代艺术家安东尼·帕德斯的绘画
- 426 / 哥特式的怪诞与神秘——美国当代艺术家大卫·迈克尔·斯杜佩克思的绘画

西方当代具象绘画艺术的特征七 卡通和插画风格

- 436 / 墨汁与文本并置的叙事性——美国当代艺术家雷蒙·帕蒂伯恩的绘画
- 442 / 后迪斯尼卡通的语汇——亚美尼亚当代艺术家阿蒙·埃洛扬的绘画
- 448 / 世俗文化中采掘的艺术主题——美国当代艺术家肖恩·兰德的绘画
- 452 / 美艳却充满诡异——瑞士当代艺术家利奥波德·拉巴斯的绘画
- 458 / 情感的张扬与即兴处理——德国当代艺术家安德烈·布特兹的绘画
- 464 / 纯真与自由的线条——美国当代艺术家凯斯·哈宁的绘画
- 470 / 辉煌豪奢的幻想世界——印度当代艺术家罗科伯·肖尔的绘画
- 478 / 诡异与古典之美——日本当代艺术家加藤彩的绘画
- 482 / 存于心底的印象——日本当代艺术家奈良美智的绘画
- 486 / 超扁平与幼稚力——日本当代艺术家村上隆的绘画
- 492 / 图像的异样意味——英国当代艺术家詹姆斯·里利的绘画
- 496 / 简洁与寓意的线与色——当代英国画家加里·休姆的绘画

西方当代具象绘画艺术的特征八 神秘性

- 502 / 亦正亦邪的魔幻世界——美国当代艺术家马克·来登的绘画
- 510 / 个人情感挖掘的独特视角——德国当代艺术家塞巴斯蒂安·施纳德的绘画
- 516 / 对特定心态的记录——法国当代艺术家丹尼尔·斯利的绘画
- 520 / 营造一种心灵的情状——英国当代艺术家凯伊·多纳基的绘画
- 526 / 绘画艺术的预言者——挪威当代画家奥德·纳德卢姆的绘画

- 536 / “趋主题化”的表达——美国当代艺术家肯特·威廉姆斯的绘画
546 / 题材就是生命的寓所——瑞典当代艺术家卡琳·玛玛·安德森的绘画
552 / 梦幻般记忆下的风景——英国当代画家彼德·多依格的绘画

西方当代具象绘画艺术的特征九 私密性

- 566 / 一个时代的真实描绘者——美国当代艺术家艾瑞克·费舍尔的绘画
580 / 记录式的多元叙述——美国当代艺术家拉里·瑞沃斯的绘画
588 / 回到鲜活的真实世界——英国当代艺术家大卫·霍克尼的绘画

西方当代具象绘画艺术的特征之十 凸显地域性、民族性

- 602 / 形式材质的广泛性——英国当代艺术家克里斯·奥菲利的绘画
608 / 超越现代主义的当代属性——美国当代艺术家罗纳德·布鲁克斯·基塔依的绘画
616 / 历史与宗教的内化与体悟——泰国当代艺术家查蔡·裴皮亚的绘画
620 / 当代人复杂心理状态的描摹——英国当代艺术家杰兰特·埃文斯的绘画
624 / 剪影的幻境图像——美国当代艺术家卡拉·沃克的绘画

西方当代具象绘画艺术的特征十一 写生的在场性

- 632 / 非物质真实之诉求——西班牙当代艺术家安东尼奥·洛佩斯·加西亚的绘画
642 / 严谨、单纯而静穆之美——英国当代艺术家尤恩·厄格罗的绘画
652 / 描绘恰好所处的状态——英国当代艺术家卢西安·弗洛伊德的绘画
666 / 理性的近距离视角——美国当代艺术家菲利普·佩尔斯坦的绘画
674 / 寻找空间的新视觉——法国当代艺术家森·山方的绘画

西方当代具象绘画艺术的特征十二 粗俗艺术

- 682 / 黑色幽默的悲情王国——美国艺术家卡米莉·罗丝·加西亚的绘画
688 / 介于海报和漫画之间的视觉风格——美国后涂鸦组合费尔(FAILE)的绘画
694 / 唯美又带有一些俗味——美国当代艺术家约翰·约翰·杰西的绘画

西方当代具象绘画艺术的特征十三 网格形式

- 702 / 秩序中晃动的图像——英国当代艺术家丹恩·黑斯的绘画
706 / 因创伤而美丽——美国当代艺术家巴纳比·弗纳斯的绘画
714 / 圆点画与旋转画的美学——英国当代艺术家达明安·赫斯特的绘画
718 / 静谧中的动感瞬间——美国当代艺术家布莱尔·阿尔弗雷德的绘画
724 / 用网格图案来构筑的超写实主义——美国当代艺术家查克·克劳斯的绘画

西方当代具象绘画艺术的特征十四 超级写实及思想

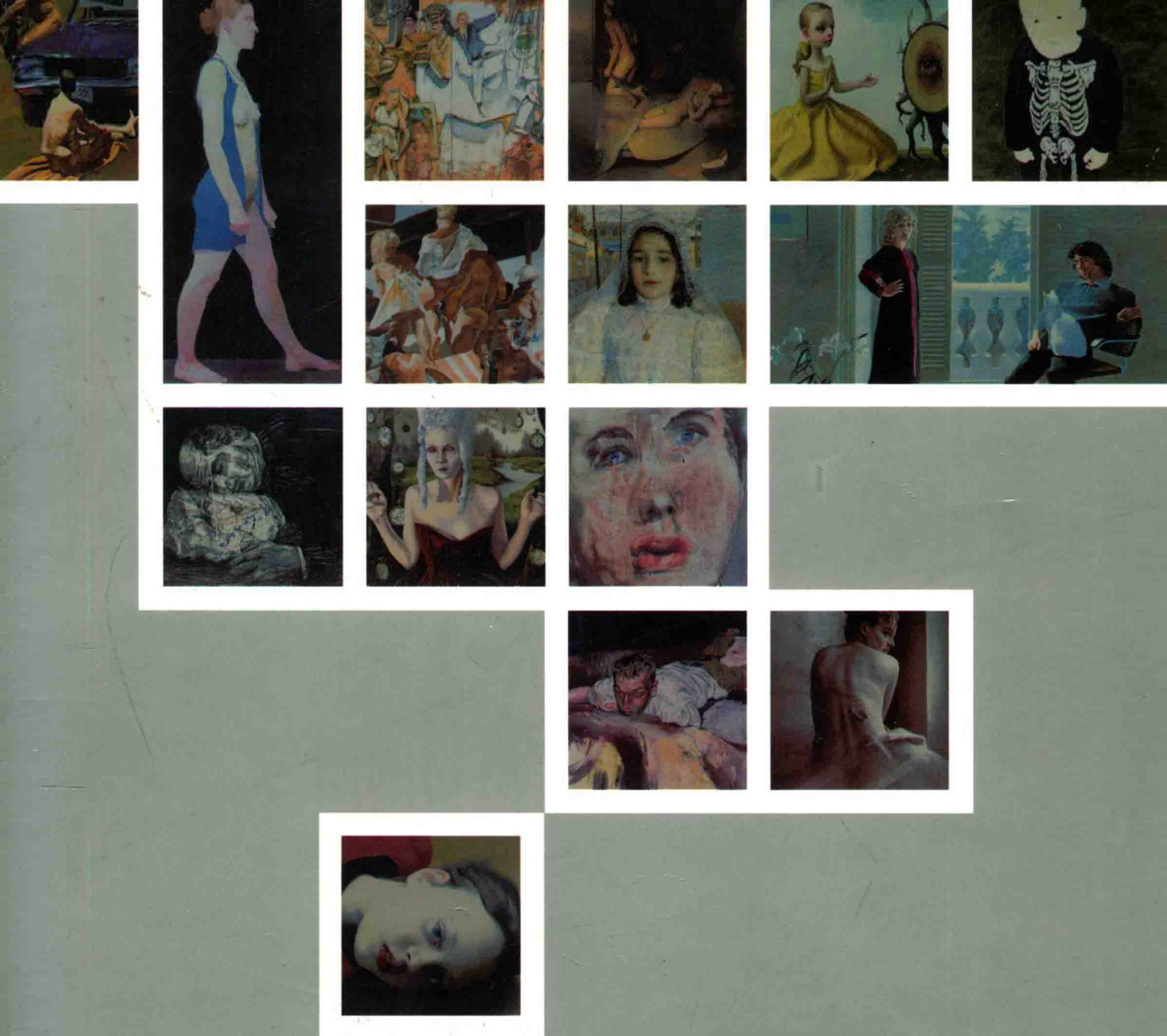
- 732 / 载梦的空间——西班牙当代画家爱德华多·纳兰霍的绘画
748 / 细腻而虚幻的真实——当代画家艾斯特凡·桑多菲的绘画
764 / 超级写实的当代属性——美国当代艺术家大卫·琼·卡桑的绘画
770 / 具有“俗味”的写实语境——奥地利当代艺术家克里斯托夫·斯米德伯格的绘画
774 / 英雄式的当代肖像画——美国当代艺术家凯欣德·威利的绘画
780 / 到达的记忆深处——英国当代艺术家乔治·肖的绘画

附录：当代具象绘画的先驱艺术家

- 786 / 事无巨细的状态——英国当代艺术家斯坦利·斯宾塞的绘画

附录：2013年获当代艺术“特纳奖”的年轻艺术家

- 792 / 主体的归属地——英国当代艺术家丽奈特·博阿基耶的绘画

高等院校美术类
学生专业参考大系

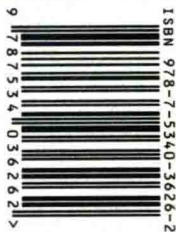
当代具象绘画

浙江人民美术出版社

高等院校美术类专业参考大系

素描的高度
速写的高度
色彩的高度
风景画的高度
静物画的高度
黑白画的高度
插画的高度
版画的高度
水彩经典
壁画的高度
当代具象绘画

定价：280.00元

ISBN 978-7-5340-3626-2

高等院校美术类专业参考大系

当代具象绘画

陆琦 / 著

浙江人民美术出版社

8 / 回归与嬗变——当代具象绘画评介

西方当代具象绘画艺术的特征一 对常理的颠覆

- 30 / 让过去的形式复活——德国当代艺术家格奥尔格·巴塞利茨的绘画
- 34 / 充满时间碎片的空间叠加——德国当代画家尼奥·劳赫的绘画
- 40 / 规矩黑线的魅力——看英国当代艺术家朱利安·奥培的绘画
- 44 / 将过去分解成一段段时间——南非当代艺术家威廉姆·肯特里奇的绘画

西方当代具象绘画艺术的特征二 反唯美

- 54 / 几近原色的心灵迫近——荷兰当代艺术家马琳·杜马斯的绘画
- 62 / 表达女性自在的心声——美国当代艺术家丽莎·尤斯塔维奇的绘画
- 70 / 悲天悯人的黑线风格——法国当代艺术家伯纳德·毕费的绘画
- 76 / 眼的感知和心的接受——意大利当代艺术家玛格丽塔·曼泽里的绘画
- 82 / 饱满与狂野的女性——英国当代艺术家保拉·雷戈的绘画
- 92 / 缤纷色彩的律动——当代画家塞西莉·布朗的绘画
- 102 / 古典形式的幽默风格——美国当代画家约翰·柯林的绘画
- 110 / 浓重而冷酷的笔触传递女性的内心世界——看当代英国艺术家尚塔尔·约菲的绘画
- 116 / 缠绕线条下的魅影——美国当代艺术家瓦格琪·穆图的绘画
- 124 / 与舒适无关——英国当代画家詹尼·萨维勒的绘画
- 136 / 臃肿体积的美感和塑性——哥伦比亚当代艺术家费尔南多·波特罗的绘画
- 146 / 拒绝被人确定为“风格”的风格——德国当代艺术家马丁·基彭伯格的绘画

西方当代具象绘画艺术的特征三 挪用与杂糅

- 156 / 稚嫩与成熟的临界状态——美国当代画家埃尔南·巴斯的绘画
- 166 / 图像交叠的视觉冲击——美国当代艺术家大卫·萨利的绘画
- 170 / 挪用的魅力——西班牙当代艺术家瓦尔代斯的绘画
- 180 / 在传统艺术中漫游——意大利当代艺术家桑德罗·基亚的绘画
- 184 / 挪用商品文化的新艺术——美国当代艺术家杰夫·昆斯的绘画
- 190 / 特殊的孤独状态——英国当代画家理查德·沃森的绘画

西方当代具象绘画艺术的特征四 影像与图片的使用

- 196 / 青春的存在与迷失——奥地利和以色列两位当代合作艺术家蒙特安和罗森布拉姆的绘画
- 204 / 不辨物我的真实——挪威当代艺术家拉斯·埃林的绘画
- 214 / 非真实色彩的写实——法国当代艺术家热拉尔·弗罗芒热的绘画
- 220 / 对历史的忧郁倾诉——罗马尼亚当代艺术家艾德里安·格尼的绘画
- 228 / 模糊化的视觉——德国当代画家格哈德·里希特的绘画
- 240 / 在平庸与超越之间寻觅——德国当代艺术家苏珊·库恩的绘画
- 246 / 唤起已经消散的标志性图像——英国当代艺术家露西·麦肯齐的绘画
- 252 / 一种不确定性的情调——比利时当代艺术家迈克尔·博伊曼斯的绘画

- 262 / 华丽而强烈的影像拼贴——美国当代艺术家麦珂琳·托马斯的绘画
- 268 / 伊甸园式的苏维埃波普艺术——俄罗斯当代艺术家弗拉迪米尔·杜伯萨斯基和亚历山大·维诺格拉多夫组合的绘画
- 274 / 生存心态的见证——印度当代艺术家吉提斯·卡拉特的绘画
- 280 / 重叠与残缺并存的图像——英国当代艺术家莫林·卡彭特的绘画
- 286 / 直白与滥用之美——美国当代艺术家理查德·菲利普斯的绘画
- 292 / 色彩抽离后的意味——比利时当代艺术家吕克·图伊曼斯的绘画
- 304 / 纯化的诗意图像——美国当代画家阿历克斯·卡茨的绘画
- 314 / 以轻快的笔触传递厚重的情感——美国当代艺术家伊丽莎白·佩顿的绘画
- 324 / 静穆的观照——俄裔美国当代艺术家彼得·罗斯托夫斯基的绘画

西方当代具象绘画艺术的特征五 突出材料质地美

- 332 / 肌理美的凸现——英国当代艺术家弗兰克·奥尔巴赫的绘画
- 340 / 美丽与怪诞的交融——英国当代艺术家格伦·布朗的绘画
- 348 / 闪光的泥性语言——英国当代艺术家莱昂·科索夫的绘画
- 356 / 折中倾向的拼绘空间——美国当代艺术家朱利安·施纳贝尔的绘画
- 360 / 用心灵倾诉生命的永恒——俄罗斯当代艺术家鲍里斯·扎布罗夫的绘画
- 370 / 承载历史的诗性绘画——德国当代艺术家安瑟姆·基弗的绘画
- 380 / 生命的升华——意大利当代艺术家阿利桑德罗·柯科钦斯基的绘画

西方当代具象绘画艺术的特征六 哥特式的基调

- 390 / 幽灵之神秘与幻觉——德国当代艺术家丹尼尔·里希特的绘画
- 400 / 构造亦真亦幻的情境——德国当代艺术家贺宁·卡勒斯的绘画
- 404 / 超现实意味的CG数字绘画——加拿大当代艺术家雷·凯撒的绘画
- 410 / 现实和幻想之间——德国当代艺术家马丁·埃德的绘画
- 416 / 具有建筑美学的造型——土耳其当代艺术家穆拉特·沙欣莱尔的绘画
- 420 / 将深意藏在表象之下——美国当代艺术家安东尼·帕德斯的绘画
- 426 / 哥特式的怪诞与神秘——美国当代艺术家大卫·迈克尔·斯杜佩克思的绘画

西方当代具象绘画艺术的特征七 卡通和插画风格

- 436 / 墨汁与文本并置的叙事性——美国当代艺术家雷蒙·帕蒂伯恩的绘画
- 442 / 后迪斯尼卡通的语汇——亚美尼亚当代艺术家阿蒙·埃洛扬的绘画
- 448 / 世俗文化中采掘的艺术主题——美国当代艺术家肖恩·兰德的绘画
- 452 / 美艳却充满诡异——瑞士当代艺术家利奥波德·拉巴斯的绘画
- 458 / 情感的张扬与即兴处理——德国当代艺术家安德烈·布特兹的绘画
- 464 / 纯真与自由的线条——美国当代艺术家凯斯·哈宁的绘画
- 470 / 辉煌豪奢的幻想世界——印度当代艺术家罗科伯·肖尔的绘画
- 478 / 诡异与古典之美——日本当代艺术家加藤彩的绘画
- 482 / 存于心底的印象——日本当代艺术家奈良美智的绘画
- 486 / 超扁平与幼稚力——日本当代艺术家村上隆的绘画
- 492 / 图像的异样意味——英国当代艺术家詹姆斯·里利的绘画
- 496 / 简洁与寓意的线与色——当代英国画家加里·休姆的绘画

西方当代具象绘画艺术的特征八 神秘性

- 502 / 亦正亦邪的魔幻世界——美国当代艺术家马克·来登的绘画
- 510 / 个人情感挖掘的独特视角——德国当代艺术家塞巴斯蒂安·施纳德的绘画
- 516 / 对特定心态的记录——法国当代艺术家丹尼尔·斯利的绘画
- 520 / 营造一种心灵的情状——英国当代艺术家凯伊·多纳基的绘画
- 526 / 绘画艺术的预言者——挪威当代画家奥德·纳德卢姆的绘画

- 536 / “趋主题化”的表达——美国当代艺术家肯特·威廉姆斯的绘画
546 / 题材就是生命的寓所——瑞典当代艺术家卡琳·玛玛·安德森的绘画
552 / 梦幻般记忆下的风景——英国当代画家彼德·多依格的绘画

西方当代具象绘画艺术的特征九 私密性

- 566 / 一个时代的真实描绘者——美国当代艺术家艾瑞克·费舍尔的绘画
580 / 记录式的多元叙述——美国当代艺术家拉里·瑞沃斯的绘画
588 / 回到鲜活的真实世界——英国当代艺术家大卫·霍克尼的绘画

西方当代具象绘画艺术的特征之十 凸显地域性、民族性

- 602 / 形式材质的广泛性——英国当代艺术家克里斯·奥菲利的绘画
608 / 超越现代主义的当代属性——美国当代艺术家罗纳德·布鲁克斯·基塔依的绘画
616 / 历史与宗教的内化与体悟——泰国当代艺术家查蔡·裴皮亚的绘画
620 / 当代人复杂心理状态的描摹——英国当代艺术家杰兰特·埃文斯的绘画
624 / 剪影的幻境图像——美国当代艺术家卡拉·沃克的绘画

西方当代具象绘画艺术的特征十一 写生的在场性

- 632 / 非物质真实之诉求——西班牙当代艺术家安东尼奥·洛佩斯·加西亚的绘画
642 / 严谨、单纯而静穆之美——英国当代艺术家尤恩·厄格罗的绘画
652 / 描绘恰好所处的状态——英国当代艺术家卢西安·弗洛伊德的绘画
666 / 理性的近距离视角——美国当代艺术家菲利普·佩尔斯坦的绘画
674 / 寻找空间的新视觉——法国当代艺术家森·山方的绘画

西方当代具象绘画艺术的特征十二 粗俗艺术

- 682 / 黑色幽默的悲情王国——美国艺术家卡米莉·罗斯·加西亚的绘画
688 / 介于海报和漫画之间的视觉风格——美国后涂鸦组合费尔（FAILE）的绘画
694 / 唯美又带有一些俗味——美国当代艺术家约翰·约翰·杰西的绘画

西方当代具象绘画艺术的特征十三 网格形式

- 702 / 秩序中晃动的图像——英国当代艺术家丹恩·黑斯的绘画
706 / 因创伤而美丽——美国当代艺术家巴纳比·弗纳斯的绘画
714 / 圆点画与旋转画的美学——英国当代艺术家达明安·赫斯特的绘画
718 / 静谧中的动感瞬间——美国当代艺术家布莱尔·阿尔弗雷德的绘画
724 / 用网格图案来构筑的超写实主义——美国当代艺术家查克·克劳斯的绘画

西方当代具象绘画艺术的特征十四 超级写实及思想

- 732 / 载梦的空间——西班牙当代画家爱德华多·纳兰霍的绘画
748 / 细腻而虚幻的真实——当代画家艾斯特凡·桑多菲的绘画
764 / 超级写实的当代属性——美国当代艺术家大卫·琼·卡桑的绘画
770 / 具有“俗味”的写实语境——奥地利当代艺术家克里斯托夫·斯米德伯格的绘画
774 / 英雄式的当代肖像画——美国当代艺术家凯欣德·威利的绘画
780 / 到达的记忆深处——英国当代艺术家乔治·肖的绘画

附录：当代具象绘画的先驱艺术家

- 786 / 事无巨细的状态——英国当代艺术家斯坦利·斯宾塞的绘画

附录：2013年获当代艺术“特纳奖”的年轻艺术家

- 792 / 主体的归属地——英国当代艺术家丽奈特·博阿基耶的绘画

回归与嬗变

——当代具象绘画评介

陆 琦

作为人类创造的最古老的艺术形式之一，绘画可上溯至原始社会，距今约有15000年的历史。20世纪下半叶以前，绘画始终在西方艺坛占有主流的地位。由于社会的进步、科学的发展、思想的转变，20世纪下半叶之后，西方绘画不仅失去了其主流的地位，而且被视为过时的东西，甚至多次被宣布死亡。但是20世纪80年代以来，西方绘画又显示出了回归迹象，甚至形成了强劲势头，此次回归并不意味着绘画重新占据统治或主流的地位，而是绘画又流行起来。绘画与其他媒介一样，同为多元格局中的一元。而且，绘画的回归也并非简单的回归，而是一种高层次的回归，随着各种材料的使用和向其他媒介的借鉴，它呈现出空前的多样性，其自身的定义也被大大拓展了。

当代艺术包括了各种艺术类型，绘画是其中的一小部分，并具有具象的取向。这种具象绘画属于传统绘画的回归，呈现出不同于以往的形式。本书主要描述的是当代艺术环境中的具象绘画艺术，从对西方传统绘画在当代复兴的缘起、回归的哲学基础和具有典型性的意大利的超前卫艺术、法国的自由具象艺术和德、英、美等国的新表现主义的艺术家的分析入手，研究当代绘画艺术的回归与嬗变。

一、西方传统绘画在当代复兴的缘起

每次运动、每股思潮的兴起与衰亡都有着起因，具象绘画的复兴亦不例外，我们可以将之追溯至20世纪的70年代。

（一）工业时代以来的审美趋向

19世纪末，西方进入工业时代和后工业时代以来，科学技术的飞速发展，不断冲击着人们的生活与思想，审美领域亦不例外。现代科技诸如摄像技术、复制技术的发明使得艺术品走进每个人的家门得以实现。德国思想家本雅明在《机械复制时代的艺术》中指出，“正因为如此，出现了一种新的现象，就是它可以极大地满足所有大众在图像和生产中接近艺术品的需要。”机器“使得复本取代了孤本”，造成了图像的“崇拜价值”向“展示价值”的转变。艺术逐渐成为大众文化，文化价值转变为展示的价值，这种情况的发生引发了艺术“灵晕”的消失，“灵晕”的消失也意味着艺术的功能发生了变化，绘画艺术从以往的神圣殿堂走向了社会，走向了“民主化”。大众可以从复制和模仿的世界中获得感受，以往那种直接从艺术品的观摩中获得经验的做法，已经逐渐地被大众化所取代。

由于摄影技术的发展，摄影在艺术创作上，首先对传统绘画艺术的肖像画、风景画开始了冲击，传统绘画最初在形式上进行了革命，印象派艺术、新印象艺术、后印象艺术应运而生。工业技

躯干（局部） 布面油画 55cm×48cm 作于1997年 格哈德·里希特

大黄蜂 布面油画 36cm × 30cm
作于2008年 迈克尔·博伊曼斯

哈利王子 板面油画 27.9cm × 35.5cm
作于1997年 伊丽莎白·佩顿

术的发展催生了工业设计，模糊了艺术与工业和生活的界限。在这个大前提下，观念艺术、装置艺术、波普艺术迅速发展，架上绘画出现了衰微之势。社会化进程的加速、艺术发展的多元，解放了大众思想和眼睛，推动了大众的审美由单一走向多元。

（二）现代主义绘画的“先锋论”与当代主义绘画的包容性

在传统绘画艺术中，从文艺复兴至18、19世纪的写实主义、浪漫主义、新古典主义、现实主义，各有其审美方向。走到现代，随着摄影技术的发展，传统的绘画艺术被迫走向对绘画本质的追求，经过衰落期至当代艺术，又重新焕发生机，在艺术多元发展的情况下，当代绘画艺术面对“艺术终结”的危机，走到了不同于传统、不同于现代的另一面。

自塞尚始，西方绘画进入了现代主义时期，这是一个观念、思想、主张、方法与传统绘画相悖的时期。塞尚不停留于印象主义者的那种视网膜的审视，而是探究画面上的几何化解构与重构，以及“变形”与“变色”的形式主义过程。西方的现代艺术有诸如野兽、立体、未来、达达等繁多的思潮，艺术手法方面，有的将传统油画进行解体，让现成物品如报纸、日用器物等进入画面，形成拼贴画，有的采用摹拓法、行动滴洒法，还有的用丝网印刷来大量复制商业广告、娱乐报刊等；在内容上，从历史题材转向各种对社会的、历史的关注。总体上，现代主义是对传统艺术的反叛，致力于如何推陈出新，即“新之崇拜”，属于先锋艺术。

而当代主义(也称后现代主义)艺术与现代主义艺术的最大不同是其包容性，不拒绝传统也不拒绝现代主义绘画手法，并且现代艺术家对当代艺术的众多观念和表现手法的影响十分深远，尤以大卫·霍克尼(David Hockney)与安迪·沃霍尔(Andy Warhol)为最为突出。沃霍尔借用广告的无处不在和不断重复，将电影明星等公众人物甚或国家元首的照片图像单张或多张搬到画布上，产生了奇异的含义不明的结果，图像变得更加平庸又更加有吸引力，或者也可能因为具体情况而变得更加恐怖。这种利用现成图像或者说是大众流行图像的创作方法影响广泛，几乎每个当代艺术家都会或多或少地采用此种方式。大卫·霍克尼则对现代世界表现为一种更为纯真的回应，他在作品中加入了幽默的趣味，以漫画形式“翻新”传统题材，借用传统题材，这也引发当代艺术家对历史的重新审视与重新“演绎”，而自由穿梭于艺术史中是当代艺术的一个重要特点。

阴影 布面油画 138cm × 174.6cm
作于1973年至1980年 奥德·纳德卢姆

海边的亚当和夏娃 纸面水彩 35.4cm × 27.8cm
作于1985年 爱德华多·纳兰霍

（三）“新绘画”观念的形成

艺术总是螺旋式地上升发展的。在20世纪60至70年代，波普、极少主义、观念艺术家们雄心勃勃地要把绘画从画架上、画布上挪下来，取消画面的有形图像、色彩、结构等传统绘画因素，扬言要取消绘画本身。到了70年代后期，西方艺术陷入彷徨时期，艺术家们感到困惑，无所适从，理论界纷纷发出“艺术终结”的惊呼。美国著名艺术评论家阿瑟·丹托（Arthur C. Danto）指出：“最近的艺术产品的一个特征，就是关于艺术作品的理论接近无穷，而作品的客体接近于零，结果在终点存在着纯粹形态的理论。那么我们就可以说，艺术快要终结了。”身处当时境地的画家们也都在思索，寻求出路。德国画家瓦尔特·达恩（Walter Dahn）的作品《寻找二十世纪图像的画家》描绘了一个没有头的画家手持画笔，黑暗中在晃悠的绳索上摸索，画面中那种对艺术的失措之感，正是当时西方画家的经典写照。

这个时期的绘画及其一切传统似乎都已经山穷水尽，画家们面对这种情况感到迷茫，看不到方向，但是集体的痛苦和反思往往预示着新的转机。从70年代开始，西方画坛渐渐出现了一种与过去不同的绘画风格，画家们开始舍弃技术、结构，而发展为大胆简化、自由表现的绘画，在发展初期这种画还被取笑为“劣画”，认为这些画无异于涂鸦，根本是丑陋的乱画，甚至被贬为“伪传统”，但是有着这样共同特征的新的绘画形式在西方各国悄然崛起，这些新的绘画形式的不断发展很快受到批评界的关注，其风格也日益成熟。在巨大的画布上画上具象或抽象的物体，采用强烈的颜色或不协调的构图，成为一种新的趋势。

在西方各国，这些新的绘画被赋予了多种不同的名称：

德国——新表现主义（Nouvelle Expressionisme）、新野兽（Nouvelle Fauves）

意大利——超前卫（Tras-Avanguardia）

法国——新自由形象（Nouvelle Figuration Libre）

英国——新精神（New Spirit）

美国——新意象（New Image）、新表现（New Expression）、新具象（New Figuration）、新浪潮（New Wave）、具象表现主义（Figurative Expressionism）、叙事具象（Narrative Figuration）、图案与装饰（Pattern