

Oxford
History of
Art
牛津艺术史

| 丛书中文版主编·易英 |

西方当代雕塑

[英] 安德鲁·考西 / 著

易英 / 译

世纪出版集团 上海人民出版社

014058045

牛津艺术史 | 丛书中文版主编·易英

J309.1
02

Sculpture Since 1945

西方当代雕塑

北航

C1745638

J309.1
02

世纪出版集团 上海人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

西方当代雕塑 / (英) 考西 (Causey, A.) 著; 易英译. — 上海: 上海人民出版社, 2014
书名原文: Sculpture since 1945
ISBN 978-7-208-12277-2

I. ①西… II. ①考…②易… III. ①雕塑史—西方国家—现代 IV. ①J309.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第094819 号

责任编辑 苏 本
装帧设计 园 里

西方当代雕塑

[英] 安德鲁·考西 著 易英 译

出 版 世纪出版集团 上海 **人民出版社**
(200001 上海福建中路193号 www.ewen.cc)
出 品 世纪出版股份有限公司 北京世纪文景文化传播有限责任公司
(100013 北京朝阳区东土城路8号林达大厦A座4A)
发 行 世纪出版股份有限公司发行中心
印 刷 北京华联印刷有限公司
制 版 北京百川东汇文化传媒有限公司
开 本 710×1020毫米 1/16
印 张 20.5
字 数 236,000
版 次 2014年9月第1版
印 次 2014年9月第1次印刷
I S B N 978-7-208-12277-2/J·371
定 价 89.00元

Oxford History of Art

Sculpture Since 1945

安德鲁·考西 Andrew Causey

曼彻斯特大学现代艺术史教授，研究领域为20世纪艺术。长期为泰特美术馆、海沃德画廊遴选展品，并担任大不列颠艺术委员会当代雕塑部分采购负责人。

目 录

7 导言

15 第一章 1945年以后的欧洲雕塑

- 15 大众化的现代雕塑
- 16 公共雕塑：战争记忆
- 26 亨利·摩尔与纪念性功能
- 29 雕塑的中间地带
- 33 贾科梅蒂与战后的巴黎
- 40 非具象传统
- 44 加博与结构主义
- 48 雕塑、建筑与纪念碑
- 59 非物质化

67 第二章 “新雕塑”

- 67 克莱门特·格林伯格与赫伯特·里德
- 70 美国的“新雕塑”
- 78 “恐怖几何形”
- 85 无名政治受难者
- 89 现代主义的“外表”

93 第三章 雕塑与日常

- 93 神话与现实
- 97 新现实主义
- 105 约翰斯与劳申伯格
- 110 波普艺术

119 第四章 现代主义与极少主义

- 119 格林伯格的现代主义
- 120 英国的新生代
- 130 极少主义

143 第五章 “反形式”

- 143 雕塑的材料
- 145 “空无的视觉扫描”
- 150 怪异抽象
- 152 博伊斯与德国
- 157 贫穷艺术
- 169 作为雕塑的身体

185 第六章 自然媒材

- 185 从极少主义到风景
- 187 历史的回归
- 194 史密森与熵
- 198 大地艺术与欧洲
- 200 自然与工艺
- 205 雕塑与建筑

213 第七章 公共空间

- 213 雕塑的场地
- 213 反映人的存在
- 218 都市干预
- 220 作为公共机构的博物馆
- 221 反博物馆
- 228 作为博物馆的工作室
- 231 作为政治武器的雕塑
- 235 公共空间的挑战
- 238 纪念碑的回归?
- 239 反纪念碑
- 246 关于历史的争论

253 第八章 物品与人物塑像

- 253 精神与物质
- 255 “物品与雕塑”
- 265 博伊斯以后的德国
- 268 商品雕塑
- 277 人物塑像

- 286 注释
- 292 插图目录
- 302 参考文献
- 312 大事记
- 318 译名对照表

014058045

牛津艺术史 | 丛书中文版主编·易英

J309.1
02

Sculpture Since 1945

西方当代雕塑

[英] 安德鲁·考西 / 著

易英 / 译

北航

C1745638

J309.1
02

世纪出版集团 上海人民出版社

目 录

7 导言

15 第一章 1945年以后的欧洲雕塑

- 15 大众化的现代雕塑
- 16 公共雕塑：战争记忆
- 26 亨利·摩尔与纪念性功能
- 29 雕塑的中间地带
- 33 贾科梅蒂与战后的巴黎
- 40 非具象传统
- 44 加博与结构主义
- 48 雕塑、建筑与纪念碑
- 59 非物质化

67 第二章 “新雕塑”

- 67 克莱门特·格林伯格与赫伯特·里德
- 70 美国的“新雕塑”
- 78 “恐怖几何形”
- 85 无名政治受难者
- 89 现代主义的“外表”

93 第三章 雕塑与日常

- 93 神话与现实
- 97 新现实主义
- 105 约翰斯与劳申伯格
- 110 波普艺术

119 第四章 现代主义与极少主义

- 119 格林伯格的现代主义
- 120 英国的新生代
- 130 极少主义

143 第五章 “反形式”

- 143 雕塑的材料
- 145 “空无的视觉扫描”
- 150 怪异抽象
- 152 博伊斯与德国
- 157 贫穷艺术
- 169 作为雕塑的身体

185 第六章 自然媒材

- 185 从极少主义到风景
- 187 历史的回归
- 194 史密森与熵
- 198 大地艺术与欧洲
- 200 自然与工艺
- 205 雕塑与建筑

213 第七章 公共空间

- 213 雕塑的场地
- 213 反映人的存在
- 218 都市干预
- 220 作为公共机构的博物馆
- 221 反博物馆
- 228 作为博物馆的工作室
- 231 作为政治武器的雕塑
- 235 公共空间的挑战
- 238 纪念碑的回归?
- 239 反纪念碑
- 246 关于历史的争论

253 第八章 物品与人物塑像

- 253 精神与物质
- 255 “物品与雕塑”
- 265 博伊斯以后的德国
- 268 商品雕塑
- 277 人物塑像

- 286 注释
- 292 插图目录
- 302 参考文献
- 312 大事记
- 318 译名对照表

导言

几个世纪以来，雕塑的某些功能——供奉、纪念、教化、装饰——已在逐渐丧失。20 世纪的头几十年里，当前卫雕塑家抛弃罗丹的传统，按照立体主义绘画和浮雕的榜样重构他们的艺术时，20 世纪的雕塑便已失去了与公众的广泛接触。虽然在本书叙述的这个时期中，大多数公众与实验雕塑之间的联系不会简单地恢复，但重新定义这门艺术的功能和目的一直是这一时期雕塑家的心愿。随着第二次世界大战的结束，艺术家在问自己，在一个抽象艺术的时代，纪念性艺术应该是什么样子？公共雕塑有可能吗？广大公众的趣味在这一整体时期中是雕塑家一直在提出的问题。雕塑家宁愿不可思议地顺从一个不断受市场与娱乐影响的世界的价值。呈现雕塑所用的材料与形式的绝对多样性在这个时期愈亦明显，雕塑不再被看做是有固定边界的稳定概念，战后的重要事实早已突破了这个边界。

1945 年以后，随着雕塑的瞬息万变，人们逐渐对与雕塑相抵触的其他艺术或艺术之外的其他学科产生了特别的兴趣，同时也对雕塑之于历史、记忆、风景、戏剧、建筑、博物馆、艺术市场与工业产物的态度乐此不疲。本书基本未涉及那些远离物质世界的理想主义抽象雕塑，即便看到 1960 年代出现的、极度排斥形象的极少主义雕塑时，也不禁会令人想到其他现代工业制品的材料和形式。这一时期的雕塑借鉴了诸多其他领域的术语，而其所获得的反响与感染力也来自许多方面。雕塑成为一门独特的开放式学科。

第一章所介绍的雕塑作品主要出自那些 1945 年时已然享有盛誉的雕塑家之手。其中主要探讨的问题是战后及犹太大屠杀后，西方在创作纪念性雕塑方面已欠缺热情，开始追问有何种其他方式能够

实现雕塑的纪念功能。公共空间成为放置雕塑的主要场所，时而也会成为临时展厅，但这并不意味着某件作品的内涵与这个特定区域有关。此时，一些雕塑家开始意识到某些理想形式能够超越特定时刻而富有亘古不变的意义。他们预见到一种新式公共抽象雕塑的可能。这同样提出了一些有关“公共”空间性质的问题。一些公众与私人机构均对公共区域内的雕塑有所资助，但其中诸多作品都不具备被大众所接受的现实基础。书中前两章所关注的便是这些由各种现代主义艺术之间的分野，以及它们迥然不同的发展方向所衍生出的问题，范围延伸至英、美、法等国的战后实验性雕塑。第一章以概要介绍德国和意大利雕塑收尾，指出由于英美强调的交感互动现代主义的出现，在 1950 年代，以上国家的雕塑演变已经冲破了不同艺术之间的藩篱，或者说已然逾越了彼此之间的界限，并为 60 年代昭示了发展走向。

第二章则指出美英雕塑之间的相似性，以及两国年轻艺术家对各种抽象手法创作人物塑像的迷恋。“二战”、犹太大屠杀以及原子弹爆炸所给予人们的震惊，促使人物、动物和鸟类等变形雕塑大量出现，其处理方式在超现实主义艺术中已初露端倪。1949 年，批评家克莱门特·格林伯格（Clement Greenberg）撰文“新雕塑”（The New Sculpture）。文中，他断言在美国和英国，还存有无数的空白和可能性，然而，随着经济的日益繁荣，促使这些雕塑产生的事件已逐渐退却为回忆。在战争促动力外化为艺术形式之前，原始人工制品和大众文化便延续了超现实主义的生命力，而在 1950 年代，雕塑相对而言已经脱离其外在影响，但在获得了可观的市场认同之后便成为学院派作品，再无生气。可以说，1950 年代末是雕塑的一个临界点。“二战”以来那些声名鹊起的雕塑家能够在 60 年代后仍具备国际影响者寥寥无几。

第三章则着眼于日常物品雕塑，它模糊了迄今为止仍然存在的艺术与生活之间的边界，而这成为战后人们的一致共识。普通物品的运用被视为一种转变，从将艺术作为纯粹创造物——不受拘束的自由的创造者的产物，转化为注重实用物品与艺术元素之间差异的三维艺术。现实生活物品的变形具有了特定含义，在艺术家的原先

意图和最终结果之间不再存有一种明晰的一致性。由于不再强调物品本身，转而强调物品所呈现的方式，因此“展示”变得意义非凡。事物本身的语境成为 1960 年代末和 70 年代批评问题的重要立足点：艺术品及其物质环境之间的相互作用如何促使我们不仅反思事物本身，并且反思其所在的环境？

日常生活图像与事物在 1914 年以前的拼贴立体主义艺术、杜尚战时作品、达达混合画，以及 30 年代的“超现实主义作品”中早有运用。在立体主义艺术中，拼贴的具象主义与“日常”特性已经逐渐淡化，因此除拼贴之外，以上这些运动在 1945 年以来艺术的写作中一直被边缘化。1960 年前后艺术的诸多变化，使得 20 世纪艺术史的修订成为必然要求。

如今，“环境”（environment）、“偶然事件”（happening）、“表演”（performance）、“装置”（installation）等新的语汇开始进入雕塑语言，这足以说明创作的不可预知性。以上词汇均表明了现实空间事物的集合，也有一些显示了艺术家和观众的主动参与。主张雕塑必须是专有单独客体，并严格区分于其他非艺术事物的观念正面临着挑战。至于也被视为雕塑的“表演”与“偶然事件”，尽管其存留时间较短，但却因此与观众共处于同一时间框架内。这便进入对另外一个问题的探讨，即雕塑能够超越和再现世俗事物之上的价值。“表演”和“偶然事件”将“低级”物质、街道环境、社会回应与政治回应纳入到了艺术之中。

具象和抽象之间的差异是辨别 1960 年代早期雕塑的一种方式，也是本书第三、四章所探讨的问题。第四章与前一章基本是一体的，因为其中很多雕塑既处理“整体事物”（whole things），也处理“特定物体”（specific objects），姑且不论其具象与否，却都拒绝雕塑各基本部分之间的“组合”与关系，甚至连极少主义抽象雕塑都从现代工业产品中获取灵感。纵观本书，其关注的焦点在于雕塑本身所占据的空间，或其周围所营造出来的空间，因为雕塑的意义开始与其物质性区域（博物馆、私宅、风景）发生关联，它所在的位置或许能够暗示出它的所有者。由于此时对雕塑的评判标准，极少主义显然成为一项举步维艰的创作方式，影响不大（从核心与表面之间的

差异，内在关系及各部分之间的差别等意义上来说)。这种形式上的简化提升了人们对于语境的兴趣，即雕塑与其周边环境、建筑，以及同一材料（塑料、有机玻璃和特种金属）工业产品之间的关系。从这一角度来看，极少主义艺术作品不仅是理想主义的（柏拉图式的），同时还是特定状态与特定环境的，而且与观者的实际存在之间存有一种互动关系。

第五章以“反形式”作为标题，该词出自雕塑家罗伯特·莫里斯（Robert Morris）1968年写作的一篇文章。莫里斯在文中写到，在城市建筑以及其他工业产品中，形式显然已经让位于材料。他和其他一些人试图推翻泥土等缺乏内在形式且价值不高的基本物质的优先性。与反形式相关的内容包括创作过程、即时性、临时性、材料的扩散、艺术作品的去中心化，甚至是艺术作品成品的完全缺席。在欧洲，与此最为接近的艺术运动便是意大利的贫穷艺术（Arte Povera）。

这两种艺术形式都是对政治的控诉，1945年以前从没有雕塑采用过此种方式。1968年发生的各种事件使人们对资本统治发起质疑。对许多人而言，固定、永久、中心化的事物，如城市建筑和工业产品，都是资本统治的象征物，而反形式和贫穷艺术所追求的是对这种价值的贬低。当这些艺术家提出的异议在某种程度上与资本主义生产体系达成了一致时，便又衍生出另一种异议，即对任何内在秩序的拒绝。“形式”及其相关语汇“形式主义”都是现代主义语言的一部分，其原则及其所产生的艺术作品被视为一个庞大整体。现代主义所提出的这一规则往往被认同为属于中产阶级白人男性的。反形式的扩散与去中心化都可被视作对单一中心文化的反抗。反形式也引发出一些现实问题，其中暗示了艺术世界本身在资本主义中所扮演的角色。倘若没有艺术成品，没有东西可供销售、收藏，或者没有材料费的下降，那么商业艺术画廊、博物馆以及私人收藏又将何去何从呢？

第六章与第五章在内容上有些重叠，同样关注于“低”（low）材料。此处的“低”一方面是指现有艺术作品中那些廉价的并且没有特别优势的部分，另一方面则是接近地面，或在地面之下的意思。1960年代末之后的十年间是1945年以来风景（landscape）对新雕塑