

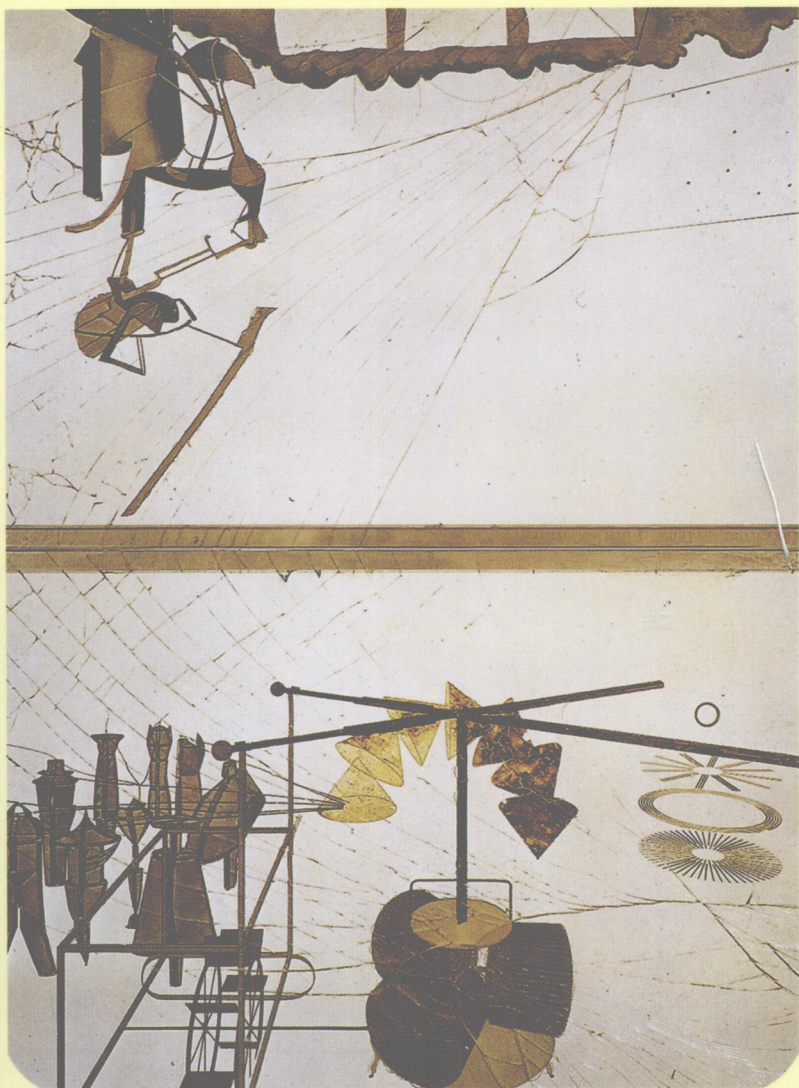
A B C
of
Art World
艺术世界ABC

DUCHAMP 杜尚

孙矫雁 著

改变西方艺术观念的人，超现实主义的鼻祖，让艺术非艺术化的道路的开辟者，他就是马塞尔·杜尚。

中国人民大学出版社

A B C
of
Art World
艺术世界ABC

DUCHAMP

杜尚

孙矫雁 著

改变西方艺术观念的人，超现实主义的鼻祖，让艺术非艺术化的道路的开辟者，他就是马塞尔·杜尚。

图书在版编目(CIP)数据

杜尚/孙矫雁著.

北京:中国人民大学出版社,2004

(艺术世界 ABC)

ISBN 7-300-05741-1/J·159

I. 杜…

II. 孙…

III. 杜尚, M. (1887 ~ 1968)—绘画—艺术评论

IV. J205.712

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 067362 号

艺术世界 ABC

杜尚

孙矫雁 著

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号 邮政编码 100080

电 话 发行热线:010-82503022

编辑热线:010-82503013

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 河南第一新华印刷厂

开 本 635 × 965 毫米 1/20 版 次 2004 年 9 月第 1 版

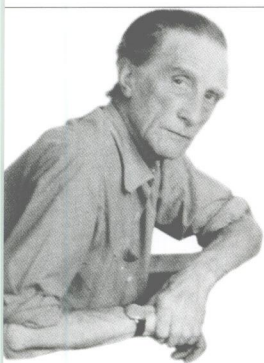
印 张 8 印 次 2004 年 9 月第 1 次印刷

字 数 49 900 定 价 22.80 元

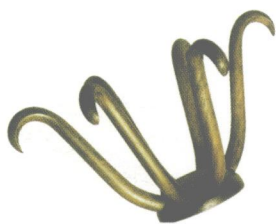
版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

目 录

艺术生涯	1
名作赏析	99
杜尚年表	149

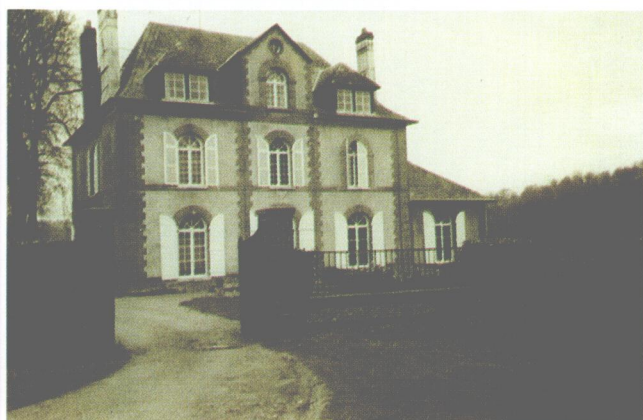

艺术生涯

杜尚 (Marcel Duchamp, 1887—1968), 1887年7月28日出生于法国里昂附近的薄兰韦勒 (Blainville) 一个富有的中产家庭。他的父亲欧仁·杜尚是位于卢恩十九公里远的小村克莱温的书记员, 是当时法国乡村生活中的一等公

苏珊、
杜尚夫人、
马塞尔和
伊冯娜
1896年

在薄兰韦勒
的家宅

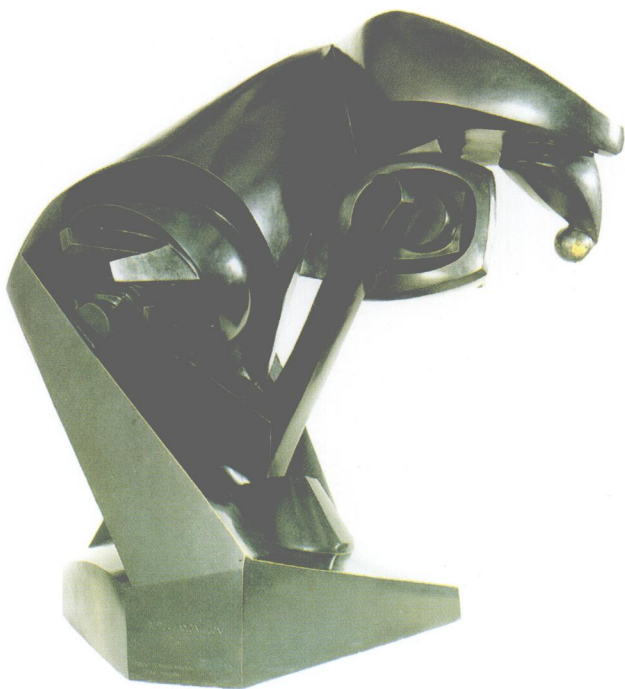
民。欧仁·杜尚具有当时法国统治阶级的最优秀品质，他身材矮小但充满活力，有敏捷的思维而且善解人意。法国著名作家米歇尔·圣奥莱特将这种品质总结为“节俭、谨慎、正直，善于判断，注重效率，遵从理性原则，热爱日常生活，善于控制而又轻松幽默，但又是一个敏锐的提问者，毕竟，他是一个有条理的怀疑者”。他有六个孩子，作为孩子的父亲，他希望自己两个年长的孩子继承家庭的传统，通过跻身高级阶层来继续发扬家族的活力。但这个家庭中的六个孩子中就有四个从事艺术。杜尚的两个哥哥雅克·维龙(Jacques Villon, 1875—1963)、雷蒙·杜尚-维龙(Raymond Duchamp-Villon, 1876—1918)分别成为出色的画家和颇有成就的雕塑家，妹妹苏珊·杜尚和他是画家。

艺术是一件花钱而不来钱的事，欧仁·杜尚心平气和地接受了这件事，而且在经济上给予他们最大的支持。他对他的孩子说：“你们要做艺术家可以，我尊重你们的选择，而且可以继续供给你们生活费，但是我一共有六个孩子，为了把事情做得公平，将来你们分遗产的时候，我把在你们成年之后供给你们的生活费从遗产中扣除。”事实也正如他所言：维龙从父亲那里得到了许多帮助，分遗产的时候他就什么都没有得到。而杜尚最小的妹妹一直在家里，从来没提过

三兄弟在
Puteaux
(从左至右：
马塞尔·杜
尚、雅克·维
龙、雷蒙·杜
尚-维龙)

大马
青铜
雷蒙·杜尚-
维龙
150cm ×
97cm × 153cm
1914 年

什么要求，结果分得的遗产最多。杜尚在他的艺术生涯中，能够依照着自己的意愿去创作，不为“柴米油盐”困扰，很大一部分原因应该归功于父亲的资助。

杜尚的外祖父艾米尔·尼克鲁曾是卢恩的大船商，在1815年当他觉得自己已经挣到足够的钱时便从生意场上退下来，专心致志于他所热中的绘画和雕塑。他是位一流的学院派画家，善于描绘他的家乡卢恩的美丽风景，他的作品在这个繁忙而迅速发展的城市卖得不错，而且他的雕刻作品还入选1878年巴黎世界博览会的艺术展。在杜尚十几岁时，他的外祖父已经是一个技巧精湛的版画家。

母亲卢希亚在杜尚的童年记忆中是个神秘而沉默的人。她嗜好艺术，但不具备很高的天赋。年轻的时候画了许多业余水平的卢恩街景。结婚之后，她花了大量的时间来画一些家用瓷器的图案。卢希亚患有严重的听力紊乱症。杜尚出生时，她几乎聋了。她从此退回自我孤僻的世界，不与人多接触。杜尚曾清楚地说明他对自己母亲的感情较为淡薄。

雅克·维龙
31cm × 20.2cm
1904—1905 年

杜尚出生之前六个月，欧仁和卢希亚的三岁的女儿死于咽喉炎。他们夫妇非常怀念女儿。杜尚三岁的时候有一张照片：穿一件带花边的衣裙，梳着辫子披在肩上。虽然那时法国男孩子打扮成这样子并不稀罕，但已经三岁的杜尚打扮成这样子就有点不合时宜了。杜尚孩提时关系最为密切的家庭成员要数他的妹妹苏珊，苏珊比他小两岁，是个有着淘气的男孩子性格的女孩，她是杜尚的富于想像力的游戏的积极搭档。

大哥雅克·维龙最初在巴黎学习法律。但巴黎自由的艺术空气逐渐感染了维龙，他开始参加位于希奇大道的美术学校学习，他几乎花掉所有的课余时间练习速写和素描。雅克·维龙在1895年宣布从法律学校退学专攻美术，这个令人惊讶的决定肯定给当时只有八岁的杜尚留下了深刻的印

杜尚肖像
雅克·维龙作

象。这年三月，杜尚完成了一幅绘画作品：一个特别精心描绘的骑士，而他的马已奔向远方。这幅画的四角都工整地写着“骑士”。作品的底部写着一行小字：注意这个形象只属于杜尚家。

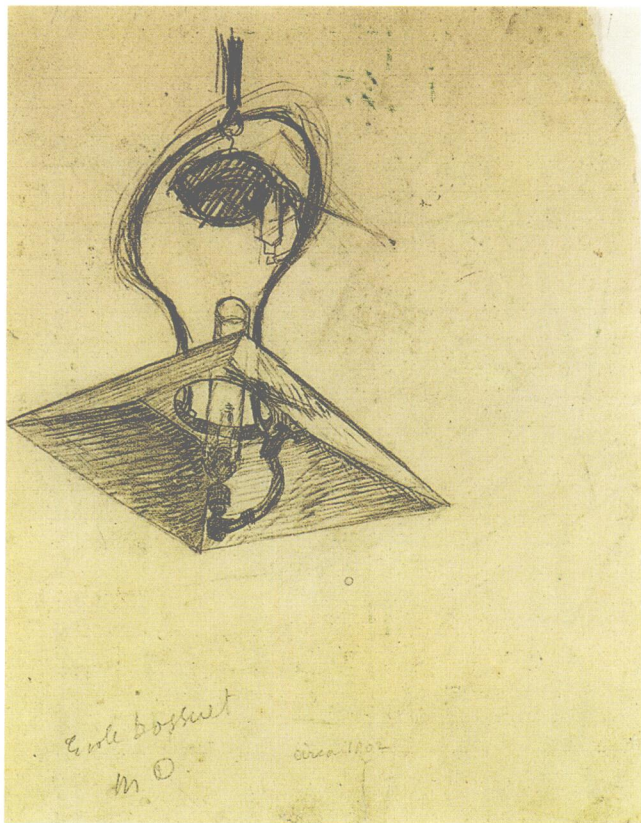
杜尚1897年9月到1904年7月在科纳勒学习。它是犹太人17世纪时建的一所学校，是一座封闭的石砌古堡，位于中世纪的卢恩的市中心。杜尚在这里生活了七年，学习拉丁文、希腊文、英文、德文、哲学、历史、修辞、科学和数学，也上绘画课。但他真正的绘画启蒙老师是雅克·维龙。他很喜欢哥哥那流畅而又具鲜明个人风格的绘画，他总是试图模仿哥哥。杜尚曾说，哥哥真是一位天才画家，假如他想描述出一个意象的念头而又手头无笔，他会用手指头在空中清晰而准确地画出来。维龙的水彩写生和速写显得富于新鲜

悬挂的瓦斯灯

22.4cm ×

17.2cm

1903—1904年

的生命力，能准确抓住对象的感觉和神态。他将画卖给两家当时最受欢迎的幽默小报《莱哈诺》和《法国信报》。他也从事石雕版、腐蚀版和石版画的创作，描绘巴黎的街景。

杜尚的哥哥西蒙于1900年从医院退学决定做一名艺术家，但严重的风湿性关节炎的急性发作使他最后一年的学习中断。在一个很长时间的疗养时期，他作了大量的速写和泥塑人像。他早期的雕塑是高度写实的人物习作，显示出罗丹的影响。1910年后，他的作品才充满活力与节奏，与现代绘画的最新发展相吻合。

1902年，在学校度假期间，杜尚用各种材料画了一系列的绘画作品，这是他受哥哥影响的直接反应，也是对艺术做的一次严肃认真的探索。他仅用几根简洁的线条就描绘出妹妹苏珊的轮廓和动态，如：她坐在椅子上的侧面像，她正在洗头发，她在系鞋带，以及她的正面肖像。

伊冯娜·杜尚
29.5cm × 22cm
1901 年

伊冯娜
1902 年

窗边的男人
1907 年

这年夏天,杜尚画了我们迄今知道的他的第一张油画风景《薄兰韦勒的风景》。这是一幅印象主义风格的作品,似乎是受莫奈的影响。杜尚曾说:“那时我最喜欢的印象主义画家就是莫奈。”事实上,从1883年开始,莫奈一直住在离薄兰韦勒五十公里的吉弗尼,但杜尚当时只是通过印刷品来了解他的作品。

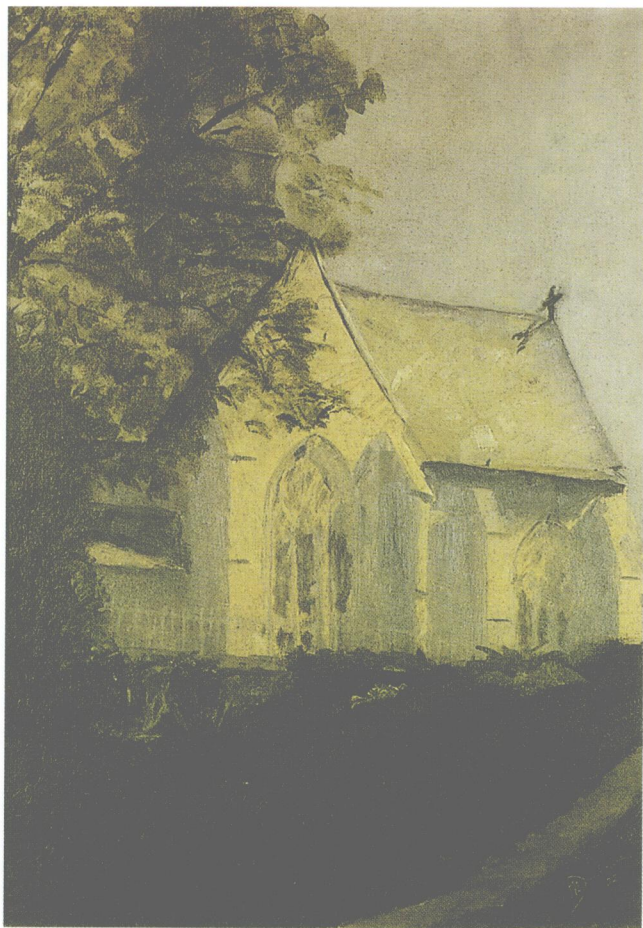
他作于同一年的另外两幅油画也是印象主义风格。《薄兰韦勒的教堂》描绘了一座在傍晚时分的乡村教堂,呈对角线状的强烈的阴影照到画的前景。《薄兰韦勒的庭院与教堂》是一个更富于实验性的习作,强烈奔放的笔触忽略了具体物象。

坐着的
苏珊·杜尚
49.5cm × 32cm
1903 年

游戏
20.5cm ×
15.5cm
1902 年

薄兰韦勒
的庭院与教堂
61cm × 42.5cm
1903 年

杜尚在学校的学习成绩并不出色，但在 1904 年的毕业典礼上，杜尚获得了艺术学会颁发的奖章。这一荣誉使杜尚更有信心做一名成功的艺术家。

磨刀人
21cm × 13cm
1904—1905 年

而使杜尚成为一名艺术家的直接导火线则是法国的法律。在他年轻的时候，按法国的规定要到军队服务两年。他觉得戎马生涯实在不符合他的天性，便设法少服兵役。当时法国的法律允许凡从事医生、律师、艺术工作者等职业的人，可以只服一年兵役。杜尚想，医生、律师无法一蹴而就，惟有艺术工作者

卡通人物
1909 年

可以“速成”。法律规定，“艺术工作者”是指制版工人、雕刻工人等，即我们所说的实用美术工作者而非纯粹艺术家。于是他临时抱佛脚，到卢恩的一家著名印刷厂做了一名印刷工，掌握了腐蚀版、刻版和排版等技法。在进行作为“艺术工作者”的身份考试时，杜尚向评判员展示了他的印刷版画的技法，以49分（50分满分）的高分通过了考试。凭着艺术工人的合格证书，他于1905年10月3日到有关军事当局报到。杜尚于1906年从军中退役，追随两位做艺术家的兄长到了巴黎。

在服兵役之前，杜尚在朱丽亚学院学习了近十个月。这是一所私立学校，在巴黎四个不同的社区设有画室。这所学

校因传授古典绘画一度颇为兴盛,它强调对实际景物写生和画石膏像。而杜尚对学校的课程并不感兴趣,他更加喜欢上午在当地的咖啡馆玩纸牌和弹子球。这一时期他主要的艺术活动是练习速写。“这在艺术家中很时兴,”他回忆时说,“你必须随时在兜里揣一个速写本,随时记录下客观世界的动人瞬间。”在一个保存完好的速写本里,杜尚用速写画下他的兄弟姐妹,用铅笔和水彩描绘穿不同制服的普通巴黎市民,如警察、磨刀人、煤气工、卖菜小贩、环卫工人甚至殡仪工人。在朱丽亚美术学院他还曾经参加过一次美术院校的竞赛,但在第一轮用木炭画裸体时他就被“刷”了下来。杜尚

伊冯娜·杜尚
肖像
1909 年

梯子上的裸体
(素描)
29.5cm ×
21.5cm
1907—1908年

天性自由，他明白他在学院里根本学不到什么东西，于是他就离开了。

杜尚与他的哥哥维龙不同，他说：“他汲汲于名声，但我没有目标，我只想独处，做自己想做的事情。”杜尚喜欢无功利地循着自己的天性“做自己想做的事情”，对过分浮夸的艺术中的“自我”或“艺术中的宗教”十分蔑视。他的思维和艺术表现方式与常规的艺术标准格格不入。在他后来的生活中他的这种处事风格变得愈加明显。在他晚年的时候，有人解释他在早期的这种行为已经是他反艺术的开始了。他自己说：“人们可以这样去认为，但是对我来说，我根本没有什么有意识地考虑我应该这么做或应该那么做，我只是做我认为有趣的事罢了。”“有趣”是杜尚的生活原则，这位天才痛恨对生活持严肃的态度。在他看来，人生没有一件事情是重要的。这种想法在低层次的思想水平上可以体现