

CONTEMPORARY ART
THE ESSENTIAL GUIDE TO 200 GROUNDBREAKING ARTISTS

世界当代艺术

200 位艺术家及其作品鉴赏

【英】夏洛特·伯纳姆·卡特 大卫·霍奇◎著 杨凌峰◎译
Charlotte Bonham-Carter David Hodge

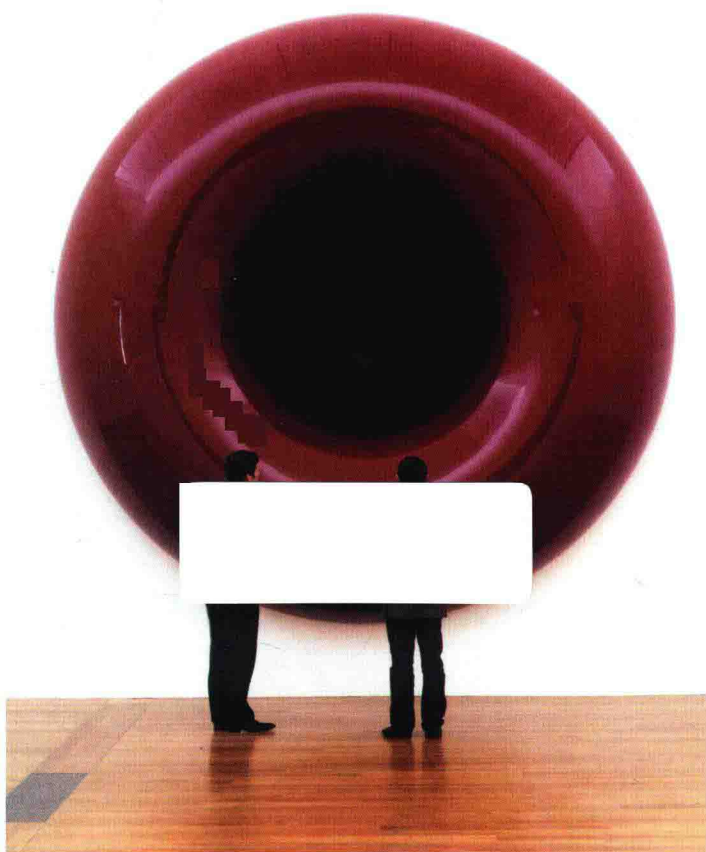

世界当代艺术

200 位艺术家及其作品鉴赏

【英】夏洛特·伯纳姆-卡特 大卫·霍奇◎著
Charlotte Bonham-Carter David Hodge

杨凌峰◎译

金城出版社
GOLD WALL PRESS

图书在版编目(CIP)数据

世界当代艺术 / (英) 伯纳姆-卡特, (英) 霍奇著; 杨凌峰译. —北京: 金城出版社, 2014.12
书名原文: Contemporary art: the essential guide to 200 groundbreaking artists
ISBN 978-7-5155-1166-5

I. ①世… II. ①伯… ②霍… ③杨… III. ①艺术家—生平事迹—世界—现代 IV. ①K815.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第227277号

CONTEMPORARY ART: THE ESSENTIAL GUIDE TO 200 GROUNDBREAKING ARTISTS

By Charlotte Bonham-Carter & David Hodge

Published by Goodman, An imprint of the Carlton Publishing Group

Copyright © 2013 by Charlotte Bonham-Carter & David Hodge, Design by Goodman

This edition arranged with CARLTON BOOKS through Big Apple Agency, Inc., Labuan, Malaysia.

Simplified Chinese edition copyright © 2015 GOLD WALL PRESS

ALL RIGHTS RESERVED

Copyright © 2015 GOLD WALL PRESS, CHINA

本作品一切中文权利归 **金城出版社** 所有, 未经许可, 严禁任何方式使用。

世界当代艺术

作 者 [英] 夏洛特·伯纳姆-卡特 大卫·霍奇

译 者 杨凌峰

出 版 人 王吉胜

出版统筹 潘 涛 陈子慕

选题策划 陈子慕

责任编辑 雷燕青

特邀编辑 叶 婷

开 本 889毫米×1194毫米 1/16

印 张 30.5

字 数 250千字

版 次 2015年8月第1版 2015年8月第1次印刷

印 刷 大厂回族自治县德诚印务有限公司

书 号 ISBN 978-7-5155-1166-5

定 价 228.00元

出版发行 **金城出版社** 北京市朝阳区利泽东二路3号 邮编: 100102

发 行 部 (010) 84254364

编 辑 部 (010) 84250838

总 编 室 (010) 64228516

网 址 <http://www.jccb.com.cn>

电子邮箱 jinchengchuban@163.com

法律顾问 陈鹰律师事务所 (010) 64970501

目录

前言 | 6

艺术家简介（按姓氏字母排序） | 9

术语与艺术运动 | 466

图片提供 | 467

附录 | 470

CONTEMPORARY **ART**

THE ESSENTIAL GUIDE TO 200 GROUNDBREAKING ARTISTS

图书在版编目(CIP)数据

世界当代艺术 / (英) 伯纳姆-卡特, (英) 霍奇著; 杨凌峰译. —北京: 金城出版社, 2014.12
书名原文: Contemporary art: the essential guide to 200 groundbreaking artists
ISBN 978-7-5155-1166-5

I. ①世… II. ①伯… ②霍… ③杨… III. ①艺术家—生平事迹—世界—现代 IV. ①K815.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第227277号

CONTEMPORARY ART: THE ESSENTIAL GUIDE TO 200 GROUNDBREAKING ARTISTS

By Charlotte Bonham-Carter & David Hodge

Published by Goodman, An imprint of the Carlton Publishing Group

Copyright © 2013 by Charlotte Bonham-Carter & David Hodge, Design by Goodman

This edition arranged with CARLTON BOOKS through Big Apple Agency, Inc., Labuan, Malaysia.

Simplified Chinese edition copyright © 2015 GOLD WALL PRESS

ALL RIGHTS RESERVED

Copyright © 2015 GOLD WALL PRESS, CHINA

本作品一切中文权利归**金城出版社**所有, 未经许可, 严禁任何方式使用。

世界当代艺术

作 者 [英] 夏洛特·伯纳姆-卡特 大卫·霍奇

译 者 杨凌峰

出 版 人 王吉胜

出版统筹 潘 涛 陈子慕

选题策划 陈子慕

责任编辑 雷燕青

特邀编辑 叶 婷

开 本 889毫米×1194毫米 1/16

印 张 30.5

字 数 250千字

版 次 2015年8月第1版 2015年8月第1次印刷

印 刷 大厂回族自治县德诚印务有限公司

书 号 ISBN 978-7-5155-1166-5

定 价 228.00元

出版发行 **金城出版社** 北京市朝阳区利泽东二路3号 邮编: 100102

发 行 部 (010) 84254364

编 辑 部 (010) 84250838

总 编 室 (010) 64228516

网 址 <http://www.jccb.com.cn>

电子邮箱 jinchengchuban@163.com

法律顾问 陈鹰律师事务所 (010) 64970501

世界当代艺术

200 位艺术家及其作品鉴赏

【英】夏洛特·伯纳姆-卡特 大卫·霍奇◎著
Charlotte Bonham-Carter David Hodge

杨凌峰◎译

金城出版社
GOLD WALL PRESS

扉页
阿尼什·卡普尔
《无题》2007
树脂。
450 厘米 × 450 厘米 × 475 厘米

上图
村上隆
Tan Tan Bo Puking-a.k.a. Gero Tan 2002
布上丙烯画，装裱于板上。
四块画板，共 360 厘米 × 720 厘米 × 6.5 厘米。

目录

前言 | 6

艺术家简介（按姓氏字母排序） | 9

术语与艺术运动 | 466

图片提供 | 467

附录 | 470

前言

理查德·考克 RICHARD CORK

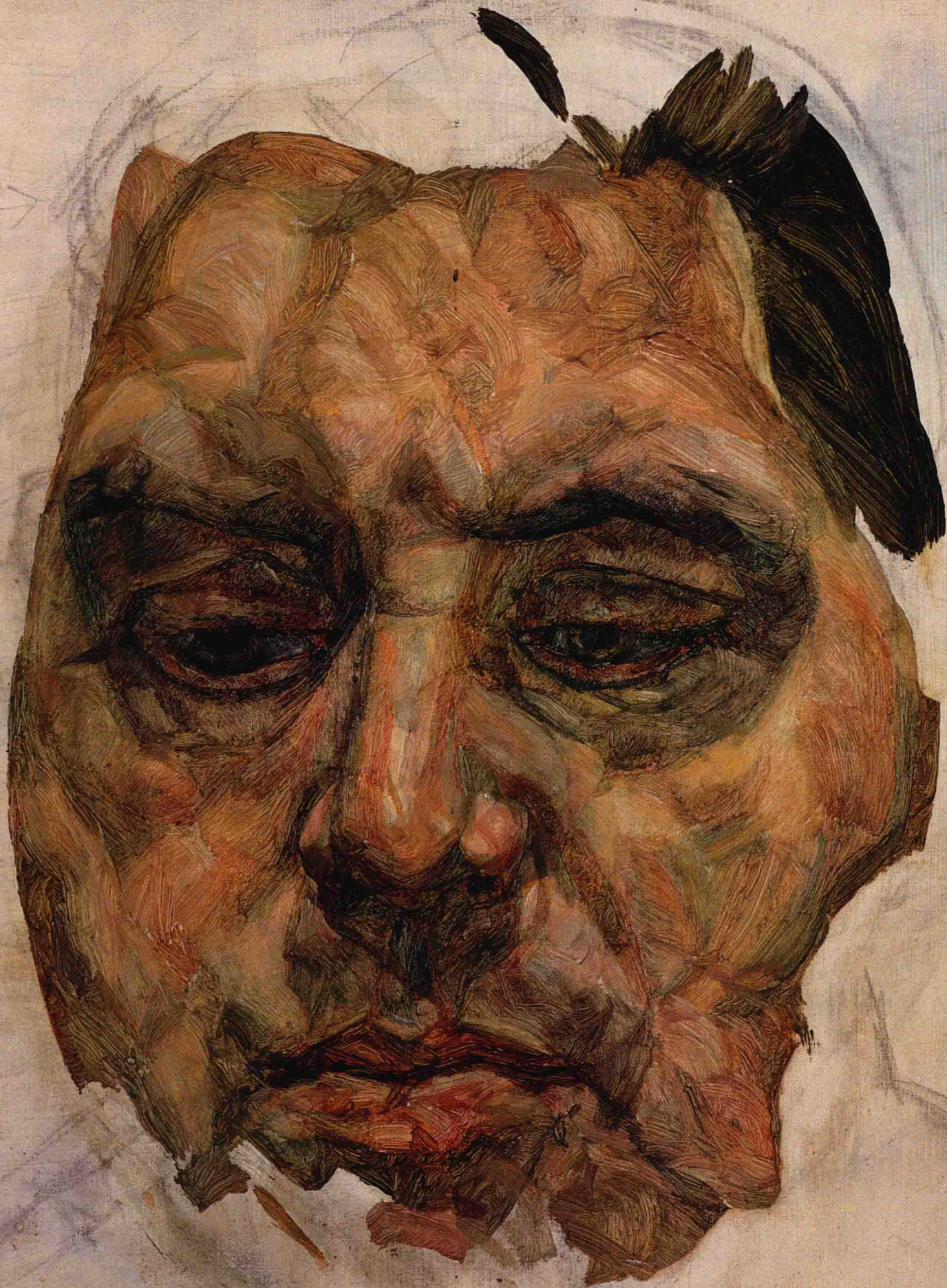
百年前，新艺术扰动不安，充斥着革命性的狂飙激流。各种相互对立的（艺术）运动流派，携惊人猛力横空出世，每一家都锋芒毕露，认定自己将会赢得国际性的关注。各种宣言也纷纷发布，将年轻艺术家们的雄心壮志昭告天下，而参与运动的成员们，在这些公开宣言上签名之际，定然也是豪情满怀、逸兴遄飞。他们组成各式团体，对不久之前的艺术也大加挞伐与抨击，同时提出新奇的主张，试图为未来确定一个唯一的方向。受到这种革命与反叛精神的影响，有一位评论家在很多年后还写道，1910年的艺术局面简直可以比拟为一场“艺术大地震”。尽管保守派们怒火中烧，对这些激进冒险的艺术运动提出谴责与贬斥，但学院派的旧秩序终究颓势难挽，陷于崩溃。那些无所畏惧的叛逆者拉帮结派、相互竞争，去夺取权威话语地位。立体派、表现派、野兽派、未来派、后印象派与旋涡画派都大肆喧嚣，力图将自己置于实验性先锋艺术潮流的中心。当时的艺术界狂热喧嚣，近乎疯魔，只有当第一次世界大战这样的灾难性事件来临之际，躁动不安风潮中的美学斗士们才随之归于沉寂。

如今的新艺术则与当年相反，场面的主导者不再是时刻都表现出好战姿态的先锋派运动。尽管艺术家们经常一起展出，有时候还相互合作，但他们当中的大多数，最终还是宁愿单独运作，而不是集群活动。现在，那种聒噪刺耳的群体性宣言已经鲜有发表，各种“主义”也难得出搅扰视听了。艺术家们已经很少有想要操控艺术创新趋势走向的痕迹。艺术家们也不认为有什么必要，将他们宝贵的精力消耗在对传统的痛斥上。21世纪早期，艺术界主要的关注点都停留在个体艺术家身上。这是一个全球经济充满了不确定性、令人忧虑的时代，如果再有谁去信誓旦旦、言之凿凿地预言艺术发展的未来趋向，我们只会敬而远之、退避三舍。

即便如此，如今艺术界所涌动着、对创新冒险的欲求，在很多方面而言，还是比以往任何时代更具有自由奔放的精神气度。这种大胆追求，不再像一百年前先锋派亢奋张扬的放肆做派那样，遭遇到守旧反动势力的激烈抵制。相反，现代艺术博物馆受到前所未有的追捧，参观者甚众。即便是最离经叛道的挑衅型作品，只要公开展示了，都有越来越多的人乐于去获得直接的体验。人们对于艺术的胃口，似在持续增强；而且，所热衷的作品类型，挑战和颠覆了有关艺术可能性的理念，也正是此类创作，最终大幅拓宽了人们的审美视野。

本书的写作基于详实的前期研究工作。翻阅此书，你将会乐观地意识到，艺术世界的开放性已经达到前所未闻的程度。20世纪初叶，大部分现代主义艺术家，出于

右页 卢西恩·弗洛伊德
《弗朗西斯·培根（未完成）》1955—1956
布上油画。
35.5 厘米 × 35.5 厘米

对摄影术的反抗，都有意让自己的作品远离具象写实，转向将世界呈现为种种更为抽象的样貌。但现在，艺术家们却经常将摄影当作主要媒介来运用，快速发展的数码技术作为创作的新途径，更是为他们带来了一系列令人兴奋的可能性。一百年前那些意气风发的叛逆者与创新者，如果看到今日的影像呈现方式是如此多样化，定然会大为惊讶；如果看到当年闪闪烁烁、斑驳模糊的黑白默片电影，如今已经演进到出神入化的地步，成为实验性艺术的主要资源，他们想必会更加地瞠目结舌。

不过，对于第一次世界大战之前的先锋派来说，最令人愕然的，莫过于女性艺术家的地位的演变。回望当年，仅有屈指可数的女性从艺者成功地建立起卓越声誉。男性曾主宰了艺术界的一切。及至进入 20 世纪很久之后，这种局面还在持续。即便是路易丝·布尔乔亚（Louise Bourgeois）这样的名家，也是迟至 1982 年，纽约的现代艺术博物馆才为其举办了一场大型作品回顾展，而那时的路易丝已经过完了她的 70 岁生日。并且，那是该博物馆有史以来第一次为女性举办回顾展，而现在，就所赢得的关注而言，女艺术家们与男性同行们已不相伯仲。

今天，艺术世界的旧制度与尊卑等级秩序已经明确无误地让位于一种更灵活、更开放自由、更即兴发挥的动态变化格局。绘画依旧是一种主要的创作媒介，但艺术家们经常只将其视为艺术手段之一；与之并列的，还有很多同样值得调配使用的其他方式与资源。雕塑就占据了更为核心的地位，雕塑家所运用的创作方法或策略，以及材料的选择范围，也得到前所未有的拓展。如今，只要雕塑家能证明自己有实力化腐朽为神奇，将某种材料点石成金，那么，几乎任何东西都可用于雕塑。不过，越来越多的艺术家不再希望被认作只有单一身份，仅仅是个画家，要么就是雕塑家。在一系列互不相关的艺术品类之间，他们不时从装置或行为艺术转身投向录像、绘画或电脑辅助创作等艺术手段。这种转移变换轻松灵活，他们也表现出一定的探究热情。对于那些随心所欲并因这种自由转换的艺术态度而得益的艺术家们而言，可供选择的机会也前所未有地充分。这些令人茫然不知所措的方法和手段异常丰富，令任何对现代艺术轻松进行概括的企图都面临着挑战。面对各式各样的挑战，对现代艺术进行准确的说明已无可能。

关于艺术家们有意愿去探索利用的场所空间，我们也不该加以任何武断和强迫性的限制。虽然，对多数新作品来说，四面白墙的传统画廊或美术馆，还将继续充任理想的展示场所，但也有无限多样的替代性选择，已经远远突破了美术馆的空间局限。早在 20 世纪 60 年代，理查德·隆（Richard Long）在纯天然的荒野环境中开始他的孤独行走。他的创作证明，即便是在地球上最偏远的地方，艺术家们也能找到灵感的刺激源。从那以后，包括位于城市或乡村地貌中的，异彩纷呈、林林总总的一系列场所都被孜孜以求于拓展其创作的地域或空间边界的艺术家们发掘出来。而经济（不景气）因素的冲击，则意味着越来越多的艺术家着手采用即兴创作的权宜策略，去探寻世界上那些此前都被忽略了的区域。在那些地方，艺术也有可能繁荣生发。带着一种破坏性的傲慢无知，将人类的创作强加于柔弱敏感的自然天地，不免会给环境带来危害，而艺术家们也意识到了这一点。全球范围内灾难频发的忧惧感时常困扰着艺术家们，在创作中，他们对人类所栖身的这颗脆弱的星球也表现出更为深广的尊重与爱意，唯恐地球遭到过度破坏后，一切都悔之晚矣。

玛丽娜·阿布拉莫维奇

MARINA ABRAMOVIC

1946 年生于南斯拉夫贝尔格莱德。

玛丽娜·阿布拉莫维奇曾求学于贝尔格莱德的美术学院（1965—1970）与克罗地亚萨格勒布市的美术学院（1970—1972）。她曾执教于南斯拉夫诺维萨德的美术学院（1973—1975），最终移居阿姆斯特丹，在那里与德国艺术家乌雷（Ulay）浪漫相识，结成艺术伴侣。1988 年，两人在中国长城上，各自从东西两端进发，走向彼此，连续走了将近三个月，以此来标志二人关系的终结。2005 年，阿布拉莫维奇在纽约的所罗门·R. 古根海姆博物馆出品了一个重要的行为艺术系列，总标题为“简易七章”（Seven Easy Pieces）。2010 年，纽约现代艺术博物馆举办了她的作品回顾展。

> 参见：麦卡锡、行为艺术。

20 世纪 70 年代是行为艺术的创世记，而玛丽娜·阿布拉莫维奇则是其中不可或缺的角色。尤其令人瞩目的是，她的作品中对于身心的苦难与肉体对痛苦的耐受力进行了深刻的探讨。她不仅是行为艺术的先驱，而且重新定义了行为艺术，通过真实的疼痛与肉体伤害，以真切的现实彻底摧毁了这门艺术的旧壁垒。在《托马斯之唇》（1975）中，她完成了一系列呈现生理痛苦耐受力的行为，包括吃下一公斤蜂蜜、在腹部刻下一个星状图案、抽打自己身体，并在一张冰床上躺倒。这里的鞭打暗示的是基督徒自我鞭笞、以求净化的宗教实践，而五星则是象征社会主义时期的南斯拉夫。基督教与共产主义都对阿布拉莫维奇的成长至关重要，《托马斯之唇》通过肉体层面的方式具体呈现了这两种思想给她带来的心理煎熬与磨难。阿布拉莫维奇声称，她不断鞭打自己，直至疼痛感因麻木而终止。这就像是某种情感驱魔术。

这一行为表演所显示出的野蛮现实感，迫使观众处于一种负有责任的清晰境地，因为他们在场观看，就相当于是在怂恿和赞同阿布拉莫维奇的自残举动。事实上，最初的那次表演是如此结束的：有些观众主动走到台上，将阿布拉莫维奇从冰床上抬下来。在《0 节奏》（1974）中，阿布拉莫维奇向观众提供武器，并邀请他们使用这些器械对她施虐。《托马斯之唇》也利用相似的逻辑，让观众看到，他们有能力来参与和干涉表演进程，从而意识到自己无法再保持消极被动。对阿布拉莫维奇的行为，观众可能会提出很多疑问，而她的表演则将这些疑问又转回了观众那里，逼迫他们去反躬自问。

10—11 页 《托马斯之唇》静态图片

2005 年 11 月 14 日于纽约古根海姆博物馆重演，“简易七章”系列之一。

托马·阿布茨

TOMMA ABTS

1967 年生于德国基尔。

阿布茨在柏林艺术大学视觉传播专业学习。1995 年，移居伦敦，在“栖息地”（Habitat）画廊举办首次个展。凭借在伦敦“绿草地”（greengrassi）与瑞士巴塞尔美术馆的展览，获得 2006 年的“透纳奖”，并于 2007 年参加“透纳奖”获奖作品回顾展。2008 年，在纽约的当代艺术新馆举办重要展览。现继续在英国生活与创作。

> 参见：抽象与具象再现艺术。

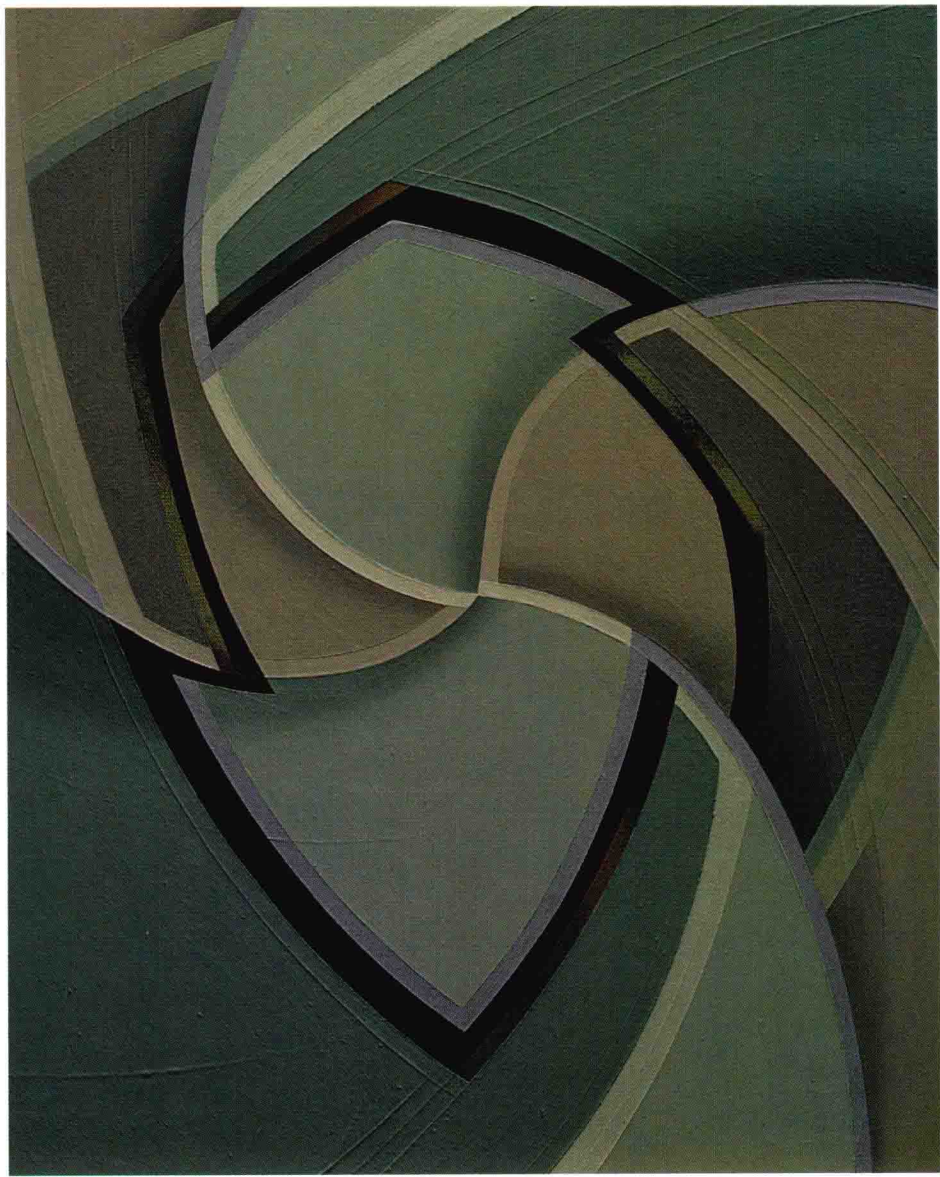
在当代艺术的场景中，托马·阿布茨的抽象画或许看起来显得不合时宜，甚至与当代主流格格不入、背道而驰。她的油画总是同样的小尺寸，只有 48 厘米 × 38 厘米，在大尺幅作品当道的现时潮流中显得特立独行。她的画作的标题总是一些不常见的德国基督徒的名字，比如《伊尔特》（2003）和《埃贝》（2005）。看起来，这些命名也指示了她的艺术旨趣，就是以人类和人性为尺度来创作。

让阿布茨独具一格的另一个特点，是她的作品在视觉上的要求，观众必须靠近画面，详细审视。通常，人们可能将抽象艺术与平面化关联起来，但阿布茨的画作却极具立体维度，看上去处于持续的波动起伏中，永无止息。《伊尔特》中，轮廓线条相互重叠并彼此破坏，让观众对画中基础元素的关联性感到游移不定、莫衷一是。《埃贝》中，隐约表现出光和影之间的互动，但这些信号或迹象却又相互矛盾，让观众无法将它们组合成为连贯一致的空间排列关系。阿布茨的创作之慢众所周知，她还迫使观众在欣赏她的作品时进入慢状态。面对波普艺术的后继者们，人们已经习惯了那种一次性的即弃型美学，但阿布茨的作品则是另一种类型，要求观众长时间地凝神贯注。实际上，这种对于慢慢审视的要求，或许就是阿布茨的创作中最极端、最鲜明的基础因子，是对当代艺术及其市场的快节奏的一种反叛。进一步讲，她的创作立场就是不事声张，反对洋洋大观式的惊炫之作，而这不仅让她区别于她的当代同仁，更在终极意义上，让她的作品构成一种卓有成效的批判，直指当今艺术所面临的难题与困境。

上左 《埃贝》2005
布上丙烯油画。
48 厘米 × 38 厘米

上右 《伊尔特》2003
布上丙烯油画。
48 厘米 × 38 厘米