

现当代艺术赏析

APPRECIATION OF MODERN & CONTEMPORARY ART

孙刚 著

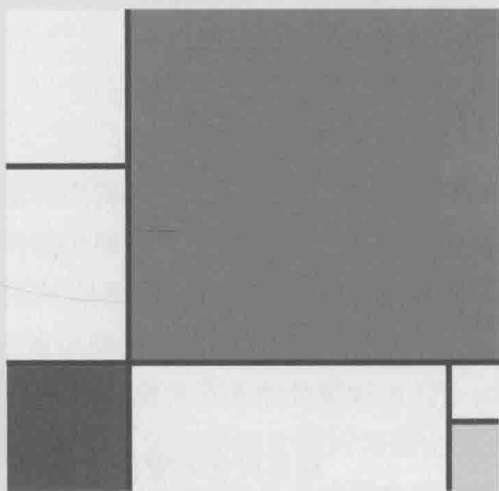
甘肃人民出版社

基金项目：凯里学院2013年度规划课题“现当代艺术赏析”（课题编号：S1301）

现当代艺术赏析

APPRECIATION OF MODERN & CONTEMPORARY ART

孙刚 著

甘肃人民出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

现当代艺术赏析 / 孙刚著. -- 兰州 : 甘肃人民出版社, 2014. 9

ISBN 978-7-226-04629-6

I. ①现… II. ①孙… III. ①艺术—鉴赏 IV.
①J05

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第209739号

出 版 人: 吉西平

责任编辑: 贾 文

装帧设计: 马 啸

现当代艺术赏析

孙 刚 著

甘肃人民出版社出版发行

(730030 兰州市读者大道 568 号)

甘肃海通印务有限责任公司印刷

开本 880 毫米×1230 毫米 1/32 印张 10.5 插页 2 字数 300 千

2014 年 9 月第 1 版 2014 年 9 月第 1 次印刷

印数: 1~800

ISBN 978-7-226-04629-6 定价: 40.00 元

序 | PREFACE

现代艺术发展史告诉我们,现代艺术不是事件的客观记录,现代艺术不是肖像的唯美描画,现代艺术也不是家居的美丽装饰,现代艺术是解放,现代艺术是期盼,现代艺术是反思,这是每一个有良知的艺术家必备的责任意识和价值判断。

现代艺术伊始,从野兽派散发的色彩魅力到立体派折射的理性力量;从讴歌机器的未来主义到揭露人性的表现主义;从反对战争的达达主义到重视梦幻的超现实主义;从点线面合奏的抽象主义到精神自由彰显的抽象表现主义,这一幕幕情景演绎着现代艺术视觉转换的精彩。现代艺术的精英意识、色彩解放与形式探索,无不显现面貌的多元、个性的独特和艺术的自足。

二战以后,世界艺术中心从法国巴黎转向美国纽约,现代艺术不久进入后现代阶段,表达形式普遍从架上绘画走向架下艺术,从回归大众的波普艺术到理念至上的观念艺术;从现成品集合的装置艺术到身体表达的行为艺术;从性别觉醒的女性主义艺术到推崇科技的多媒

体艺术,当然,还有英国新具象主义的内心探索到德国新表现主义的历史反思以及美国新意象绘画的另类情感之显现,架上绘画有个小小的回旋之浪。后现代艺术的平等理念和包容态度,无不突显媒介的多变、观念的多样和文化的多元。

由此不难发现,从现代艺术走向后现代艺术阶段,每一个时代的艺术家针对自己的生存环境与状态确立了属于自己的艺术立场、价值观与视觉表达方式,而这种观念实际上也就是艺术之本性的诉求。

艺术在未来将以何种形式或形态出现是谁也无法预言的,但没有哪个健全的民主社会会希望自己的存在可以不需要艺术。每一个热爱生活的人都不该错过现当代艺术剧情的赏析,这种情形犹如我们热爱生活本身。正如《现当代艺术赏析》题记所言:“赏析中反思,反思中赏析。”(Reflection in Appreciating and Appreciation in Reflecting)在这样双向互动的赏析与反思过程中,艺术为何物成为每一个人的价值判断和自由选择。这是不是现当代艺术剧情提供的最大启迪呢?

总论 INTRODUCTION

多棱镜的现代艺术

正如拉塞尔(Russell)在《现代艺术的意义》所言,艺术如果叙述得当,是一切事物的历史。艺术的发展历史证明,在许多至关重要的事件影响上,艺术发挥的作用大于其他一切。艺术解答了重大疑难,填补了我们常识的空白,提供了永恒或相对真理的依据。尤其重要的是,艺术能够使人消除疑虑,告诉我们经验不是无形的和难以辨认的,人与人之间的交流不受语言的障碍,我们在世界上是安逸自在和相互依存的。

世界历史的车轮滚滚而来进入19世纪上半叶,承载着英国工业革命的光荣成果,改变了人们的出行方式和生活方式,同时也改变了人们观察世界和认识世界的方式,这是一个划时代的变革。速度加快了,世界变小了。然而,自文艺复兴以来所建立的审美趣味和艺术规则却几无变化。神话传说、宗教题材依然是学院艺术和贵族沙龙聚会的

谈资,写实的形象、细腻的色彩依然是学院艺术和贵族沙龙鉴赏的对象。相机的发明和使用使得多数画家改行做了摄影师,这样的技能操作简单迅捷,很容易受到新兴资产阶级的青睐,准确记录肖像的机械功能远甚于传统的手绘功能。此时,忠实于绘画的艺术家在做什么?在思考什么?是相信艺术还是相信艺术家?这是每一个有志于艺术的画家和学子不该回避的时代命题和美学命题。

记得杜尚(Duchamp)曾经说过:“我不相信艺术,我相信艺术家。”这位20世纪现代艺术的守护神向我们表明一个事实,艺术不是一成不变的事物。任何迷信艺术形式或内容的永恒都是短视和浅薄的。

现代艺术发展史还告诉我们,现代艺术不是事件的客观记录,现代艺术不是肖像的唯美描画,现代艺术也不是家居的美丽装饰,现代艺术是解放,现代艺术是期盼,现代艺术是反思,这是每一个有良知的艺术家必备的责任意识和价值判断。由此不难发现,每一个时代的艺术家针对自己的生存环境与状态确立了属于自己的艺术立场、价值观与视觉表达方式,而这种观念实际上也就是艺术之本性的诉求。

事实总是如此,艺术提供赏心悦目的画面的同时也揭示真理。正是艺术告诉我们自身的处境,也正是艺术使我们认识了自己。这种揭示真理的革命姿态在现代主义艺术中显得尤为突出,从后期印象派三杰开始,现代艺术在观念、形式和材料方面开始全新的思考和表达。

一般而言,从19世纪60年代开始到第一次世界大战的爆发,可以被视为现代主义的早期阶段。它是一个逐渐摆脱古典艺术僵化专制的过程,是一小撮敏感的艺术家随心所欲的秉持理念,在这个时期,现代主义艺术的发展从印象派打破欧洲的古典主义规则,将外光的色彩变化作为绘画表现的中心开始。

出身法国内务部家庭的爱德华·马奈(Édouard Manet, 1832—1883)作于1863年的《草地上的午餐》,画面描写了两名绅士与一名裸体女子在郊外树林里的午餐,远处是一个点缀的少女,一个金字塔结

构的图式,它的稳定性像是一份战争的宣言,昭示未来一种新的审美的可能性,裸体女子面向观者毫无羞涩,更像是对于观众的挑逗,似乎在说:“我就在这儿,你们打算怎么办?”无疑这个挑逗不仅是世俗审美的,而且引发了一场美学的革命,那就是拉开了现代艺术的序幕,后面还要提及正式粉墨登场的是毕加索的《亚威农三少女》,标志着现代艺术与古典艺术的彻底决裂。而马奈的《草地上的午餐》以简约单纯的处理方式摆脱了传统绘画中精细的笔触和柔美的棕褐色调,代之以对比强烈、近乎平涂的鲜艳明亮色块,第一个将印象主义的光和色彩带进了人物画,开创了印象主义画风。这种从三维立体走向二维平面的表现形式,从焦点透视走向散点透视的审美诉求,颠覆了文艺复兴以来既定的绘画技法准则与美学观念,体现了新兴中产阶层的审美趣味,却遭到了保守的学院主义和沙龙贵族的嘲弄和抨击。然而,时间证明《草地上的午餐》在西方绘画史中具有举足轻重的先锋位置,不可置疑地影响了野兽派、表现主义和抽象表现主义等现代主义的美术思潮和运动。

20 世纪初期的艺术家更加大胆的探索为现代艺术的全面展开铺垫了坚实的道路。野兽派的色彩解放首发其端,以马蒂斯为代表的温和野兽运用绚烂的色彩、平涂的渲染和夸张的形体塑造,使得色彩走向人类自由表达的阶段。

紧接其后的是立体派的形体革命,以毕加索为代表的立方块解构、分析和重组这个艺术的世界和人类的世界,野兽派和立体派开创了 20 世纪现代艺术之先河,起着典范和旗帜的作用,毫无疑问他们继承了后期印象派三杰的美学成果,并且在此基础上立体派融入了综合材料的运用,这种实验精神的指引在以后的艺术思潮和运动中比比皆是。热衷机器、提倡速度之美的未来主义提出了运动介入绘画的观念,这些艺术家都以反传统为目标,讴歌机器文明,提倡艺术家的中心地位,使得艺术形式从温和平静走向激情四溢,艺术内容从典雅和谐走向狂躁不安。

与此同时的表现主义在各个国家均有所表现，通常以德国的桥社、蓝骑士和新客观派为代表的表现主义，还有奥地利表现主义、巴黎画派等。他们看似有着绚烂的色彩与夸张的造型，但与野兽派有着理念上的本质差异，正如马蒂斯所言，艺术应该“像一个舒适的安乐椅，对心灵起着一种抚慰的作用，使疲惫的身体得到休息”。野兽派追求的是宁静、舒适和温馨。而表现主义有着鲜明的批判色彩，揭露人性的扭曲和鞭笞灵魂的丑陋。

随着第一次世界的爆发，毕加索、勃拉克终止了立体主义的探索和发展。艺术家是一撮敏感且有良心的知识分子，批判性是其与生俱来的特质。面对一次大战的梦魇，达达主义发出歇斯底里的咆哮，艺术家对资产阶级宣扬的社会、文化、道德、艺术等方面的理念和技法进行了无尽的嘲讽与批判，反映科学杀人、理性荒诞的事实真相，以此作为战争带来的物质破坏和心灵创伤的补偿，最为突出的是杜尚的《泉》，这件稀松平常的小便器在他的智慧启迪和妙手摆弄之下，不经意间成为后现代艺术最为重要的起跳点，民众不解，艺术哗然。这里引进了现代艺术的一个重要的观念，以“最低限度的干预”作为艺术创作的理念，现成品在置换了语境之后可以是艺术，颠覆了西方几百年来艺术需要手绘才可以完成的既定思维模式。

同样是与第一次世界大战相关而产生的俄国至上主义和构成主义成为那一时期的先锋艺术，还有欧洲大陆西端的荷兰风格派，因为战争的原因，欧洲大陆东西两端各自发展着艺术的构成和抽象，此时的艺术已经远离唯美的抒情描述，苏联的建立需要一种新颖的艺术去表达新国家的先锋和独立，尽管时间短暂，却影响深远波及欧洲和世界。那时马列维奇的至上主义释放着简洁至上的精神魅力，康定斯基的点线面的交响乐合奏着精神的指向，塔特林的构成主义诉说着艺术为国家服务的理念。而蒙德里安的冷峻抽象表达着加尔文教的清明理性和克制，运用直线和直角平衡着这个动荡的世界。

两次世界大战之间诞生的形而上画派和超现实主义绘画也是战争的缘由,但不再是达达主义的单纯破坏,不再是简单的反对传统。而是面对战争梦魇发出的无奈叹息,一方面以达利为代表的自然超现实主义主张回归到潜意识的真实,强调梦境、幻觉等非理性因素,运用古典的技法营造一个非现实的真实幻境,表达内心隐秘的渴望。另一方面以米罗为代表的有机超现实,追求作画过程的无意识性和偶然性,以至在画面出现纯粹受心理作用支配的意象,最终总是充满幻觉的有机生命形态的抽象画面。超现实主义致力于探索人类经验的先验层面,力求突破合乎逻辑与真实的现实观,尝试将现实与本能、潜意识与梦幻的经验相糅合,以展现一种绝对的或超然的真实情景。

随着第二次世界大战的结束,现代主义艺术的发展进入晚期阶段。世界的艺术中心也从欧洲大陆的巴黎转向大西洋彼岸的纽约。抽象表现主义在美国大行其道,得益于美国的文化战略和欧洲的人才流失。一方面强调绘画对精神性因素的表现,从罗斯科的模糊画面的精神显现到纽曼的大色域抽象表现,另一方面强调运动性、偶然性给予绘画的不可替代的精彩痕迹。从德库宁的大写意泼墨到波洛克的滴、洒、泼、溅的综合手法的运用。最后是贾德的极简主义雕塑和装置替代了架上绘画,使之时风日下。抽象表现主义的种种观念和手法无不充分展现战后美国的艺术雄心足可以在现代美术史上留下浓重的一笔。从此,现代艺术的镜像进入后现代的阶段。

万花筒的后现代艺术

如果说现代主义艺术是一面多棱镜折射着艺术不同的面貌和意义,令人目不暇接,那么后现代主义艺术则是一具由无数多棱镜组合的万花筒,其视野和景象更为宽广和多元,令人心碎和着迷。

后现代艺术和现代艺术一样,可以被视作一个艺术阶段的概念,

是指 20 世纪 60 年代以来在西方艺术界出现的一系列艺术现象,在思维方式、审美趣味、游戏规则和价值判断等方面都与现代主义有着迥异的面貌。同时,又和现代艺术阶段有着千丝万缕的关系,二者之间的关系并不像现代艺术与传统艺术之间明确的批判关系,而是由多元镜像组成的万花筒,犹如一座迷宫,看似秩序井然,实则曲径交叉,既包括对现代主义阶段某些文化的继承,又包括对现代主义阶段的一些美学观念和游戏规则批判、背离和反讽。

首先,运用拼贴的手法模糊了传统艺术与当代艺术的界限,虽然早在立体主义时期毕加索就已经使用,但是作为一种本能的普遍运用还是在现代之后的事情了。运用废弃物品拼贴集合而成的艺术,一方面通过实物、图像、声音、文字、录像等各种方式调动观者全方位的感受和知觉。另一方面,又不是对生活场景的简单模仿和挪用,而是观念外化的形态表现。观者的介入和参与,可以帮助艺术家最终的完成,从而丰富创作的主题和拓展观念的潜在影响。比如,集合艺术、装置艺术、大地艺术、包裹艺术等艺术形态都是现成品的大量使用,拓展了材料的无限可能性。

早在 1956 年理查德·汉密尔顿 (Richard Hamilton, 1922—2011) 就采用拼贴的手法创造一个完全由流行影像构成的视觉世界《究竟是什么使今日的家庭如此不同,如此吸引人?》,这件作品向人们展示了一个繁杂而荒诞的生活场景:现代化的公寓里,有一个四肢健壮的男子和一个搔首弄姿的裸体女郎,楼梯的台阶上有除尘的佣人,房间里摆放着电视、录音机、连环画、福特汽车徽章、电器广告……窗外的一个大屏幕,正在放映着一部关于爵士乐的电影。画面中心位置的那个“健美先生”般的男子手握一支巨型棒棒糖,糖上写有“POP”字样。这些充斥画面之中的时尚形象,不断提醒人们注意他们的身份以及他们的生活现实。

以安迪·沃霍尔为代表的美国波普达到一个高度,“我想成为一台

机器”的言说贯穿在生活的每一个角落。重复是他的一贯主张,创新只是一个美好的想象,我们无时无刻不处在商品复制的时代,艺术就是我们的生活,艺术必须回归大众的理念成为波普艺术最有价值的部分。

20世纪60年代观念艺术的出现,思想作为艺术的表达再一次得到重新审视。不再局限架上平面的表达,可以是任何形式或形态的诉求。博伊斯倡导的“人人都是艺术家”预示了一种观念,每个人都有艺术创作的潜质。他把艺术视为一种“社会雕塑”,塑造一种理想的社会,对于国家、环境、人类问题等等方面的反思和表达。艺术与生活的界限不仅是简单的模糊甚至是消除了。

70年代出现的女性主义艺术思潮是针对男权专制社会的批判和女性意识的觉醒,女性在政治、经济、文化、思想、认知、观念、伦理等各个领域都处于与男性不平等的地位。男尊女卑的性别秩序既不是普遍存在的,也不是永恒不变的,因为它并不是“自然形成”的,而是由社会和文化人为建构起来的。从朱迪·芝加哥的《晚宴》可见一斑,消解了男性艺术与女性艺术,精英艺术与大众艺术之间的界限。

20世纪90年代以来,录像艺术、录像装置、数字艺术、计算机图形处理、虚拟现实和其他综合的互动媒体艺术获得很大的发展。从辛迪·舍曼自演自拍的黑色幽默到马修·巴尼似幻亦真的视觉寓言,无不言说着多媒体时代的镜像表达。在复制、挪用、拟像等美学方面都与传统媒介迥然不同,人类再一次运用高科技手段把自身带向一个未知领域。

艺术家醉心于纯技术的探索 and 实验,但是缺乏高科技体验与个体情感、精神世界关系的体认,导致新媒体艺术的技术性失语。计算机虚拟世界与实际生活的混淆,尤其是当下的互联网的互动参与更加诱发了创作的契机。然而,科技进步论自工业革命完成之后一直备受质疑,科技的成功和理性的胜利并不一定给人类带来幸福,滥用技术的结果只能带来人类的不幸和浩劫。

最近,世界各地的雾霾天气告诉我们,在享受科技带来便利的同时,也承受了相应的科技滥用的弊端。至于各种源于阶级、性别、种族和文化差异的社会问题和衍生的自闭、懒惰、脆弱等网络综合征更不是科技所能解决的。

伴随着现代与后现代科技步伐高歌猛进的同时,一些有识之士指出,时间进步论的普遍幸福许诺只是空头支票,最终导致的是少数人物质富有、精神贫困,多数人的物质与精神的边缘化。现代主义艺术寻求个体精神领域的自我解放,后现代艺术认为,这种现代主义的超越现实生活的精神自由之境,本身就是乌托邦,将不可避免地成为文化帮凶,维护现存的体制。他们从根本上怀疑一切主流话语的建构,那些基本价值观遭到嘲弄和抛弃。那些政治的、法律的体系在后现代艺术家视野里都是遮掩西方主流权力的虚伪幕布,处于劣势的女性、少数民族裔、同性恋以及弱势群体的权利有意被忽略。正如德里达^[1]所言的去中心理论,一切都必须被解构。

以上脉络可以发现,从现代主义艺术初期共有的反传统、反理性、反逻辑、反规则开始,到二战后期被官方化、制度化、市场化的抽象表现主义,造成精英艺术和大众艺术的分野。二战以后尤其是60年代开始,艺术与生活的界限逐渐模糊甚至消失,注重艺术家的态度和观念的艺术实践普遍盛行,在80年代以后出现了多元混杂的局面,后现代艺术的开放幅度达到前所未有的状态。它的典型特征就是媒介的多变、观念的多样、文化的多元。在这种状态中不禁忆起杜尚的老话“我不相信艺术,我相信艺术家”。相信艺术家具有无所限制的表达自由的可能性,艺术为何物成为每一个人的价值判断和自由选

[1]雅克·德里达(Derrida,1930—2004),法国哲学家、符号学家、文艺理论家和美学家,解构主义思潮创始人。主要著作有:《人文科学话语中的结构、符号和游戏》《论文字学》《言语和现象》《文字与差异》《论散播》《署名活动的语境》等。认为文本(作品)是分延的,永远在撒播。

择。

福楼拜^[1]又说过：“呈现艺术，隐退艺术家。”还记得阿瑟·丹托^[2]在《艺术的终结之后》有言：“只有艺术史的终结，永远没有艺术的终结”。大师严谨慎重的思考无非说明艺术的永恒呈现是与我们人类自身的存在密不可分，艺术呈现方式的多元也是与我们人类自身无限的生命密码息息相关，也许这是现当代艺术给予后人的最大启发吧。

后现代主义阶段的艺术发展和走向犹如迷宫，究竟是一场灾难？还是一种进步？现在评判还为时过早。与古典艺术悄然边缘化的命运相似的现代艺术及现代之后的艺术，也没有逃脱历史规律的特权，终归要被另外一种艺术形式或形态所取代，毋庸置疑的是艺术无论以怎样的观念、形式和材料去展示或显现都是当下人类的生活体验和思考，它一次又一次地提醒我们：一切艺术都给人以安慰，而伟大的艺术给人的安慰更是无穷无尽。艺术在未来将以何种形式或形态出现是谁也无法预言的，但没有哪个健全的民主社会会希望自己的存在可以不需要艺术。每一个热爱生活的人都不该错过现当代艺术剧情的赏析，这种情形犹如我们热爱生活本身。

谈及本书的写作结构主要围绕现代艺术到后现代艺术在西方欧美诸国的发展和流变而言，最后一幕展现的是中国当代艺术的现状和代表人物。当然，还应注意几个问题。首先是非现代主义的艺术风格和流派依然存在，并且在艺术多元的当下状态，依然有着相应的作用和

[2] 居斯塔夫·福楼拜(Gustave Flaubert, 1821—1880), 19世纪中期法国伟大的批判现实主义小说家, 代表作品有《包法利夫人》《情感教育》和《布瓦尔和佩库歌》等, 被誉为“自然主义文学的鼻祖”。

[3] 阿瑟·丹托(Arthur C. Danto, 1924—2013), 美国哥伦比亚大学教授、哲学家、艺术批评家。代表作品有《普通物品的转化》(1981)、《艺术的终结之后》(1997)、《美的滥用》(2003)等, 提出了“在艺术多元化的今日, 我们如何知道什么是艺术?”这样一个重要而根本的艺术命题。

影响。比如传统的现实主义艺术,不仅在学院的基础教育发挥着作用,而且在艺术创作中以直接反映现实为特点起着不可替代的作用,同时借鉴了现当代的艺术观念,共同丰富了当今艺术教育和创作的多元面貌。其次,从现代艺术到后现代艺术的发展脉络可以看出,是以西方为主体的整体镜像,而非西方的艺术由于分散世界各地,有着各个地域和民族的自身特点,共同组成了丰富多元的艺术生态,关于这点不可忽视,针对不同国家和地区的具体艺术理应本着艺术生态的理念去关注,理解他们自己特有的呈现方式。最后,本书仅仅作为现当代艺术的现象和状态的一种普及工作的介绍,至于高深的学术命题还是留给有识之士去探讨吧。

目 录 CONTENTS

总 论 INTRODUCTION /001

上半场 现代艺术 MODERN ART

- 第一幕 现代艺术的阐释 INTERPRETATION OF MODERN ART /003
- 第二幕 后印象主义 POST IMPRESSIONISM /012
- 第三幕 野兽派 FAUVISM /022
- 第四幕 立体主义 CUBISM /035
- 第五幕 未来主义 FUTURISM /049
- 第六幕 表现主义 EXPRESSIONISM /059
- 第七幕 达达主义 DADAISM /091
- 第八幕 抽象主义 ABSTRACTIONISM /105
- 第九幕 超现实主义 SURREALISM /119
- 第十幕 抽象表现主义 ABSTRACT EXPRESSIONISM /138

下半场 后现代艺术 POSTMODERN ART

第一幕 后现代艺术的现状 *STATUS OF POST MODERN ART* /157

第二幕 波普艺术 *POP ART* /164

第三幕 观念艺术 *CONCEPTUAL ART* /177

第四幕 新具象主义 *NEO-REPRESENTATIONALISM* /188

第五幕 装置艺术 *INSTALLATION ART* /204

第六幕 新表现主义 *NEO-EXPRESSIONISM* /221

第七幕 行为艺术 *PERFORMANCE ART* /235

第八幕 女性主义艺术 *FEMINISM ART* /249

第九幕 影像与多媒体艺术 *VIDEO & MULTIMEDIA ART* /278

第十幕 中国当代艺术 *CHINESE CONTEMPORARY ART* /296

主要参考书目 *BIBLIOGRAPHY* /318

主要参考网址 *WEB ADDRESS* /321