

后现代主义艺术20讲

20 LECTURES ON POSTMODERNISM ART

它是历史与道德信念的犬儒式背离，还是一个大众消费的新乌托邦？

〔插图珍藏本〕 马永建◎著

上海社会科学院出版社

关于现代和后现代的界定，从来都是存有争议的。同样，后现代艺术内部流派各异，风格复杂，使观者眼花缭乱。如果现代艺术是工业文明的产物，那么后现代艺术就是信息社会的产物。世界不再有中心、艺术不再有潮流，“怎么都行”体现了后现代艺术无限的包容性和多元发展的可能。尽管后现代的运动是对二战之前人们所熟知的观念进行重新筛选和重新评价，但也掩盖不住这样一个事实：艺术已经从不顾一切的人性化向冷漠的无动于衷的非人性化转变。

本书从波普艺术到女性主义艺术、观念艺术、超级写实主义、新绘画、大地艺术……流派中抽取最有代表性的艺术家和作品，带你走进其中，领略当代社会最震撼人心的表达。

20

LECTURES ON POSTMODERNISM ART

20 LECTURES ON POSTMODERNISM ART

马永建 山东青岛人，1997年毕业于中央美术学院。

现为广东外语艺术学院美术系理论教研室主任。著有《现代主义艺术20讲》，参与编写《美育训练教程》等美术欣赏教材，有多篇译文、论文发表于《世界美术》等权威艺术刊物。

责任编辑：陈 军

封面设计： 门乃婷 视觉传达设计
70310200-689726610

20 LECTURES ON
POSTMODERNISM ART

[插图珍藏本] 马永建◎著

后现代主义艺术20讲

上海社会科学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

后现代主义艺术 20 讲 / 马永建著. —上海: 上海
社会科学院出版社, 2005

ISBN 7-80681-714-X

I. 后... II. 马... III. 艺术史—后现代

IV. J110.99

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 074584 号

后现代主义艺术 20 讲

著 者: 马永建

特约编辑: 代周阳 吉明周

责任编辑: 陈 军

版式设计: 周 红

出 版: 上海社会科学院出版社

社 址: 上海市淮海中路 622 弄 7 号 (200020)

发 行: 新华书店

印 刷: 北京画中画印刷有限公司

版 次: 2006 年 1 月北京第 1 版

印 次: 2006 年 7 月第 2 次印刷

开 本: 787 × 1092 毫米 1/16

印 张: 20.5

字 数: 250 千字

标准书号: ISBN 7-80681-714-X/J · 014

定 价: 48.00 元

如有质量问题, 请寄回印刷厂调换

20 LECTURES ON
POSTMODERNISM ART

CONTENTS

后现代主义艺术20讲

目录

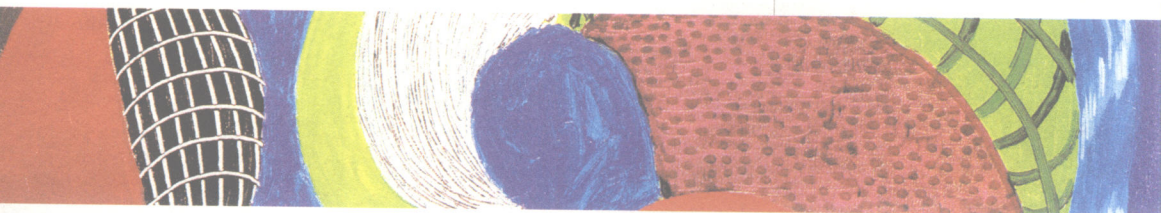
序言 异彩纷呈的万花筒	6
第1讲 拼装起来的集合主义	13
突破抽象的潮流	
美国的视觉俚语	
雕塑假机器	
第2讲 艺术领域中的“技术试验”	29
运动的雕塑	
向纽约人民致敬	
光线的舞蹈	
平面上的幻觉	
第3讲 是什么使今天的生活变得不同	45
反叛高雅的理想武器	
我要成为一台机器	
蹩脚的重绘	
第4讲 欧洲的“新达达”	65
达达的后裔	
到处蔓延的蓝	
“满”与“空”的呼应	
第5讲 形式的革命还是观念的革命?	77
不带一丝个性痕迹	
切掉切割的行为	
第6讲 瞬间即是永恒——偶发艺术	89
挪用行为	
音乐是空的容器	
欧洲的视觉暴力	

C 目录 CONTENTS

第7讲	流动的变化——激浪派	101
	偶然翻出的 FLUXUS	
	砸开社会禁忌的大门	
	迷失在生活碎片的丛林中	
第8讲	观念艺术的反形体革命	115
	剥去形式的外壳	
	思想就是艺术品	
	视觉寓言	
	贫困的呐喊	
第9讲	艺术狂人波伊斯	129
	人人都是艺术家	
	暖	
	飞越美术馆	
	上帝和世界就是艺术	
第10讲	逼真的复制——超级写实主义	145
	机械复制时代的复制品	
	蓄意拥抱冷酷的生活	
	雕塑真人秀	
	混淆真实	
第11讲	唤醒自然的灵性和大地的魔力	159
	与自然的对话	
	螺旋形防波堤	
	包裹自然	
第12讲	绘画的新精神	173
	艺术死亡了	
	德国的标签	
	雅立安的新生代	
	超前卫派	
	含混的新精神	
第13讲	艺术的超级市场	199
	冰箱冷冻式的社会	
	“图案与装饰”运动	
	疯狂的涂鸦	

第14讲 被放大的影像

被重新认识的媒介
主人公只有一个
中产女性的喊叫
“我”和“你”
黑暗恋情
戏剧摄影师

219

第15讲 观念与体验的延伸

三度空间的交响曲
在现场
来自东方的智慧
天使的盒子

237

第16讲 视觉轰炸

媒介即是信息
录像诗学
影像在网络时代的结晶

251

第17讲 政治诗学

尖锐的批评者
刺激敏感
公社生活

261

第18讲 性别意味着什么？

Gender 取代 Sex
寻找我们母亲的花园
女人的身体是女人的

273

第19讲 身体的另类呐喊

内在维纳斯
整容真人秀
身体的复活行动

291

第20讲 当边缘成为中心

他者的挑战
媚俗，之后
从西方到东方
未来的X元素

303

附录 参考书目

326

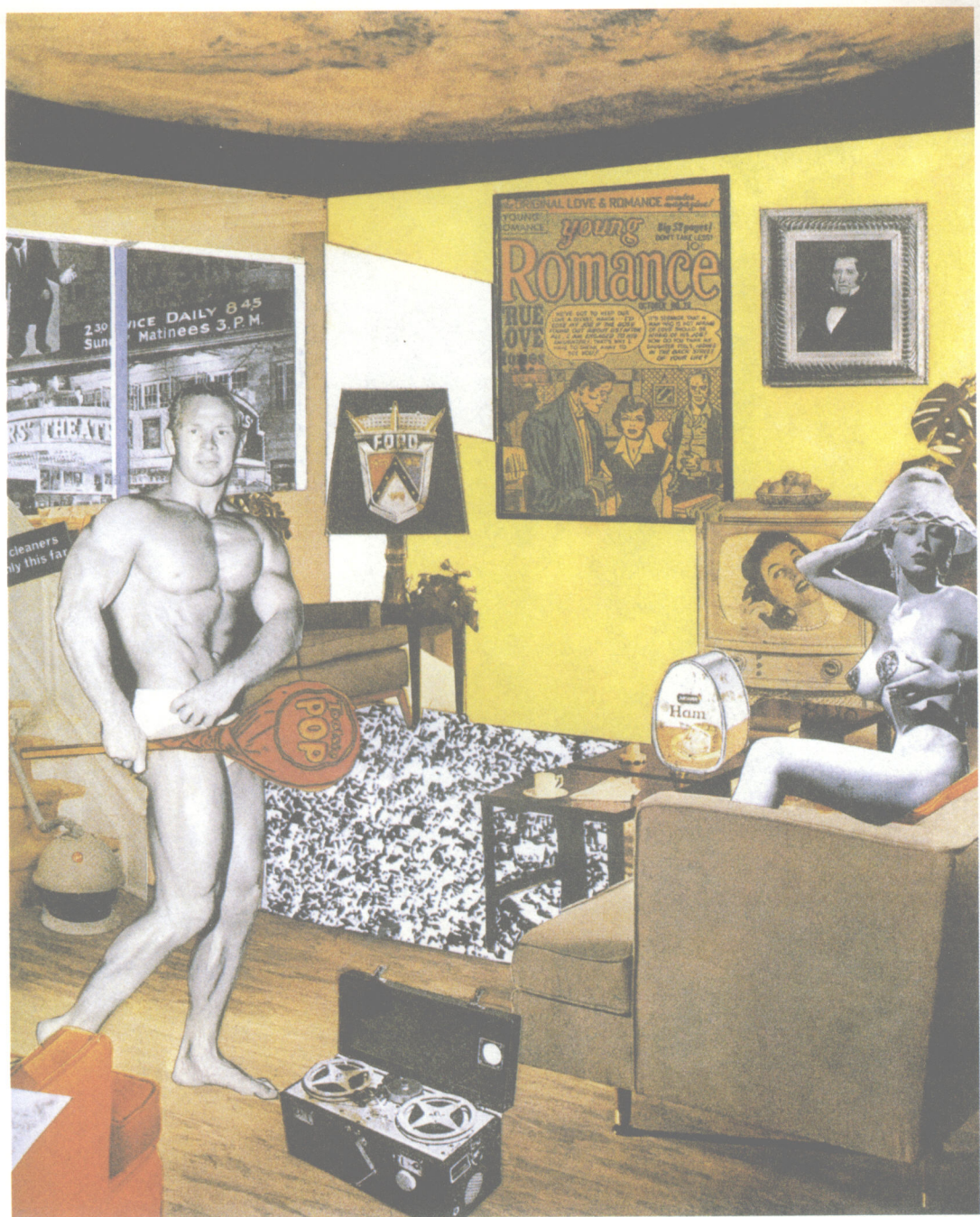
序言

异彩纷呈的万花筒

INTRODUCTION

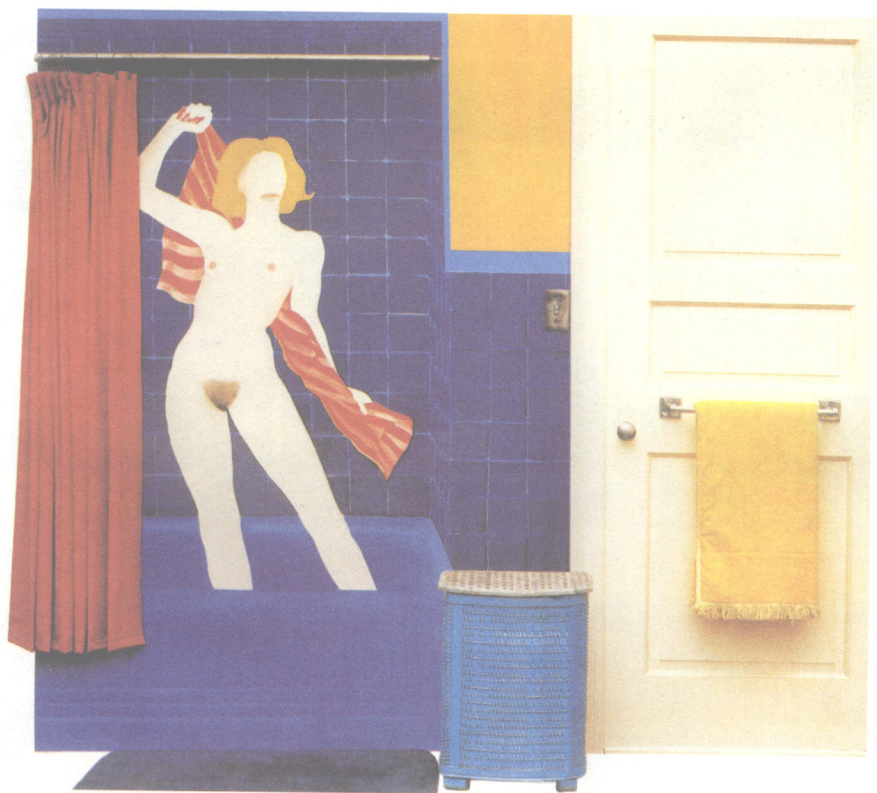
后现代艺术和现代主义艺术一样,可以被视作是一个艺术史分期的概念,它主要是指自20世纪60年代以来在西方艺术界出现的一系列艺术现象。后现代主义的“后”,是相对现代主义的文化观点而言的。因为作为继现代主义之后出现的一个历史阶段,后现代艺术在思维方式、美学取向和游戏规则等方面都与现代主义产生了明显的分歧。不过二者之间的关系并不像现代主义与传统艺术那样是一种明确的批判关系,而是由不同的文化观点共同作用的结果——其中既包括了对现代主义的某些文化遗产的继承,同时又包括对现代主义阶段形成的一些美学标准的批判、背离和反讽。

之所以这样说,主要是由于后现代主义艺术的出现虽然是对第二次世界大战之后的晚期现代主义艺术实践的反驳,但是它的一些理论基础却可以追溯到第二次世界大战之前一些现代主义艺术家所进行的探索。对后现代艺术实践影响最大的无疑是达达主义——这个在20世纪一二十年代仅仅存在了6年的艺术流派,虽然作为一个具体的流派很早就消亡了,但是它带给20世纪艺术界的精神影响却始终强烈地存在着。达达主义艺术家对资本主义社会主流意识形态的反叛、对艺术体制和规则的挑战、抹煞艺术与生活界限的行为变成了后现代艺术领域中最基本的艺术法则。而达达主义的主要人物马歇尔·杜尚的反美学主张以及“现成品”的概念则成为了后现代艺术家最重要的起跳点。特别是现成品的使用,可以被视为是后现代艺术的一个重要标志,它改变了传统的艺术创作方式,同时也使材料的范畴无限扩大。此外它也把艺

【英】理查德·汉密尔顿 《究竟是什么使今日的家庭如此不同，如此吸引人？》 1956 拼贴 26 × 24.8cm

这幅作品在后现代艺术史上非常著名，可以称为波普艺术的开山之作。汉密尔顿是杜尚的学生。他在这幅比普通杂志略大一点的画面上，营造了一个“现代”公寓，里面有一个肌肉丰满的男子和一个侧身而坐的裸女。房间内堆积着大量的现代文化产品：电视、录音机、杂志和各种海报。透过窗户可以看到一个电影屏幕，屏幕上映着电影明星的特写镜头。作者采取拼贴的手法将现代的娱乐产品集中于室内，表现现代人的精神生活和物质生活。作品几乎囊括了当时中产阶级的生活中所能触及到的产品和大众化的形象，也包括了后来波普艺术家所采用的所有形象源。

[美] 汤姆·韦塞尔曼《浴室Ⅲ》1963 布面油画 综合材料

波普艺术起源于英国，流行于美国。它的名称首先由英国艺术评论家阿洛威提出，是对大众宣传媒介所创造出来的大众艺术的简称。在波普艺术产生之前，生活和艺术的界限是分明的，现代主义艺术家无论怎样激烈地反传统，但仍把艺术和生活分开，在艺术的象牙塔中苦心经营。艺术家追求的是纯而又纯的绘画。波普艺术的出现，才打破了这种格局。取消艺术和生活的界限，消解高雅艺术和通俗艺术的区别，让艺术接近大众，是后现代主义的特征之一。

术家的注意力从作品的制作过程引向了艺术家在创作作品时的意图。除了达达主义的观念之外，立体主义的“装配”和“拼贴”的概念，超现实主义对潜意识领域的探索，反逻辑的美学观以及构成主义与包豪斯对艺术与现代技术相结合的可能性的探讨都对后现代艺术产生了不同程度的影响。

一般认为，后现代艺术的形态出现和对二战之后占据主流地位的抽象表现主义艺术的反叛有直接关系。因为抽象表现主义虽然体现出一种自由的精神，但是它在形式上的极端简化使得它显得越来越冷漠。同时，抽象艺术的发展，实际上是受到了在现代主义阶段形成的线性历史观以及精英意识的支

配。而从20世纪50年代中期到60年代以来,欧美艺术界出现的众多流派都是对战后走向极盛的抽象艺术创作观念的反叛,比如集合艺术、活动艺术与欧普艺术、波普艺术、新现实主义、偶发艺术、激浪派等等都是如此,而这些流派基本上都可以划归到后现代视觉艺术的范畴中。这些流派的艺术家对当代社会生活的变化都表现出了比较浓厚的兴趣,而且都借用了在二战之前就已经形成的创作方法论来进行创作并以此作为逃脱抽象艺术潮流束缚的方式。特别值得一提的是,在这些流派中,集合艺术、波普艺术、新现实主义、偶发艺术和激浪派等有时也被称之为“新达达”,这反映出达达主义,特别是杜尚的思想对这些艺术家的影响。当然,产生于二战之后,令人眼花缭乱的、

【意】山德罗·基亚 《Pisellino》 1963 布面油画 综合材料

20世纪六七十年代,波普艺术、观念艺术等流派的艺术家雄心勃勃地要把绘画从画架上挪下来,取消画面的有形图像、色彩、结构等传统绘画因素,并取消绘画本身。但进入80年代,架上绘画不仅没有被取消反而以新的面目——新绘画,迅速发展起来,成为20世纪80年代绘画艺术的主流。

这是新绘画的代表人物山德罗·基亚的作品。他选择极多的色彩组合,曲折的线条具有体积感,容易使人回想起古典雕塑和绘画。基亚的绘画是具象的,并且充满着神话和隐喻的色彩,但并不是具体地描述故事。他的绘画侧重表现画家眼中的浩瀚自然以及他对自然的认识。在基亚的心目中,人来自自然而终究得返回自然,自然控制着人,而人却永远不能去企望驯服和控制自然。

【保】克利斯托《环绕群岛》1983 佛罗里达

大地艺术兴起于20世纪60年代。当时，全球性的生态危机引发了人们对于自然的重新认识，环保主义思潮席卷了整个欧美，与反战、女权等社会思潮一起成为当时主要的意识形态，强有力地塑造着西方社会的思想面貌，也极大地启发了人类对于大地的崭新理解。大地艺术家放弃了城市生活以及画廊、美术馆或工作室的狭小空间，也摆脱了传统的艺术材料与艺术作品的永久性，在广阔的空间中去实现他们的理想。他们关注人在自然中活动的痕迹和痕迹所体现的精神上的意义。大地艺术品的寿命都不是很长久，很容易随着自然的力量消解掉，但是它们带给人类的是震撼人心的自然之美。

活跃于当代生活背景下的新达达与产生于第一次世界大战的血腥中的达达主义在艺术态度上并不完全相同，它们更多的是一种调侃和戏谑而不是下意识的发泄。这些被称为新达达的流派虽然在创作时的侧重点不同，但是他们在消解抽象艺术家所表现出的精英意识、以自我为中心的观念、艺术的等级化以及试图与大众和解等方面的态度却是一致的。其中特别值得重视的是波普艺术。波普艺术在创作方法论上虽然受到了达达主义的影响，但是从某种意义上来说它可以说是一个全新的流派，因为它面对的是一个在二次世界大战之后才成长起来的，一个前所未有的欲望极度膨胀的消费社会和信息爆炸的传媒社会，而波普艺术家敏锐地感受到了在这个社会中迅速增殖的大众文化的影响力并且试图将其提炼出来。应该说，波普艺术和达达主义一样，是一种艺术态度而并不仅仅是一个具体的流派，它体现出后现代艺术与通俗文化之间的暧昧关系。

如果说上述流派带来了艺术与生活、高雅艺术与通俗文化界限的模糊，那么观念艺术的出现，则使后现代艺术的创作重点从物质形式的探讨转向了精神层面，或者说对艺术作品所要表达的观念的重视。它使艺术走出了晚期现代主义狭隘的形式主义框框，而重新成为思想的载体。这也可以说是后现代艺术最鲜明的特征之一。观念艺术形态的出现与杜尚的艺术观点有着密切的联系。尤其是早期的观念艺术主要是对杜尚思想的一种延续，它探讨的主要是对原有艺术概念的突破，以及对博物馆和艺术市场体制的一种反叛。像极少主义、大地艺术、贫困艺术等都可以被看作是早期的观念艺术，甚至我们谈到的上述一些流派也可以视为观念艺术出现的基础或者雏形。而在经历了20世纪60年代晚期到70年代初席卷世界的政治运动，比如欧洲的学潮、工潮，美国的反越战运动、黑人争取民权的斗争、女性主义运动以及殖民地国家争取民族独立的斗争之后，观念艺术的内涵和表现手法也变得越来越丰富——一方面，为了表达自己的观念，艺术家可以根据自己的需要，将图像、录像、文字、地图、身体、行为等等作为艺术媒介；而另一方面，观念艺术家所关注的也不再局限于艺术概念和艺术体制的问题，而是从社会学和人类学的意义上展开自己的思考。这使得后现代艺术家开始就历史、政治、阶

级、性别、种族、文化差异、大众文化、环境保护、个体经验等诸多方面发表自己的看法。而在这一过程中最引人注目的艺术家无疑是德国的波伊斯，他将艺术视为是一种改造社会、提升精神的力量，并且为艺术干预社会开辟了道路。到了20世纪80年代之后，后现代艺术的发展进一步打破了前卫艺术的规则，这个时期的艺术实践，就像一个由各种文化碎片折射而成的万花筒一样，打破了传统与现代、严肃文化与通俗文化、前卫与低劣、中心与边缘、禁忌与放纵、温情与血腥等等在传统文化语境中互相对立的概念体系，变得混杂和折衷。而在20世纪90年代之后，随着全球化浪潮和互联网的兴起，信息的混杂和流动以及文化之间的交流和碰撞更为明显，艺术更加趋向于多元化。

从上述发展脉络我们也可以看到，后现代艺术实际上也是经历了一个积累的过程发展起来的——从达达主义的反逻辑、反规则、反传统和颠覆的精神状态起始，到二战后六七十年代反对已经被官方化、制度化、市场化的抽象主义而出现的抹煞艺术与生活界限、消解高雅艺术与通俗艺术的分野，强调艺术家的思想和态度的艺术实践，80年代到世纪交替之际则出现了多元混杂的局面，后现代艺术已经变得越来越开放。它的典型特征是媒介的多变、文化的多元以及观念的多样性。在这种状态中，不仅文化的中心被逐步消解掉了，而且艺术领域中的偶像和英雄也被消解掉了。这在很大程度上符合利奥塔在他的《后现代状态：关于知识的报告》中所指出的：“……语言游戏层出不穷——具有多种成分的异质生成性质。它们只能导致机制的分解——即局部决定论。”

拼装起来的集合主义

ASSEMBLAGE

突破抽象的潮流

第二次世界大战结束后的20世纪40年代中期到60年代，是抽象艺术在欧美艺术界走向极盛的时期。在战后抽象艺术的潮流中，除了少数在二战之前就已经成名的老一辈大师延续了自己战前的风格之外，在四五十年代登场的一批年轻一代的艺术家大都是抽象艺术家。这一时期比较有代表性的抽象流派包括在美国出现的抽象表现主义（Abstract Expressionism）、色域绘画（Color-Field Painting），欧洲的不定型艺术（Informal Art）等等。特别是在美国，抽象表现主义被作为宣扬美国自由文化政策的“文化品牌”而成为美国的官方艺术，并且被推销到全世界。甚至到了五六十年代，抽象艺术潮流的辐射范围已不只限于欧美艺术界，南美洲和亚洲的日本也在其影响范围之列。

在这一时期，基于反叛目的而出现的抽象艺术，已经逐步成为了美术馆、学院教育以及艺术市场的主流——原来的反叛者成为了新的权威，而那种写实性、描述性的风格则被边缘化了。甚至在二战之前的一些前卫艺术家所进行的探索，也被战后的艺术家们所忽视。众所周知，在二战之前的西方艺术界，虽然不断有新的、强有力的潮流出现，但是它仍然是多元化的，比如存在立体主义、构成主义、超现实主义等等不同的流派。然而在战后的抽象艺术潮流中，艺术家的工作变得越来越极端，为了追求形式上的自律性，他们