

南京艺术学院本科教材建设基金资助出版

当代艺术思潮

DANGDAI YISHU SICHAO

马晓翔 陈云海 主编

南京大学出版社

南京艺术学院本科教材建设基金资助出版

ISBN 9537 0000000000

中国美术学院美术考级教材 素描分册 第1分册

中国美术学院美术考级教材 色彩分册 第1分册

中国美术学院美术考级教材 书法分册 第1分册

当代艺术思潮

DANGDAI YISHU SICHAO

马晓翔 陈云海 主编

 南京大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

当代艺术思潮 / 马晓翔, 陈云海主编. —南京:
南京大学出版社, 2016.9
ISBN 978-7-305-17009-6

I . ①当… II . ①马… ②陈… III . ①艺术理论—西
方国家—现代 IV . ①J0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 116117 号

出版发行 南京大学出版社
社 址 南京市汉口路22号 邮 编 210093
出 版 人 金鑫荣

书 名 当代艺术思潮
主 编 马晓翔 陈云海
责任编辑 芮逸敏 编辑热线 025-83593962

照 排 南京新华丰制版有限公司
印 刷 南京大众新科技印刷有限公司
开 本 787 × 1092 1/16 印张 14.5 字数 245千
版 次 2016年9月第1版 2016年9月第1次印刷
ISBN 978-7-305-17009-6
定 价 32.00元

网址: <http://www.njupco.com>
官方微博: <http://weibo.com/njupco>
官方微信号: njupress
销售咨询热线: (025) 83594756

* 版权所有, 侵权必究

* 凡购买南大版图书, 如有印装质量问题, 请与所购图书销售部门联系调换

序 言

《当代艺术思潮》是南京艺术学院传媒学院的一门基础理论课程，旨在提高大学低年级学生的艺术认知能力与艺术素养。课程从当代艺术发展脉络入手，对当代艺术的流派与思想进行深入的介绍：通过对当代艺术思潮的讲解，揭示当代艺术表象下深刻的社会根源，分析各类艺术思潮的创作背景、表现形式、呈现内容和隐射的喻意，从而了解当代艺术家的创作环境与创作动机，认识当代艺术思潮形成的历史原因和社会背景，在此基础上提高学生对当代艺术思潮和当代艺术作品的感悟能力、判断能力、分析能力。

本教材分为“西方部分”和“中国部分”，以时间为轴线展开了一幅当代艺术思潮的脉络画卷：其中涉及1950-1960年、1960-1970年、1970-1980年、1980年以后四个时期的西方当代艺术思潮；“文革”后十年新艺术运动、“85新潮美术”、1989年后三个时期的中国当代艺术思潮。该教材经过精心的编排，有着以下几个特点：首先，为了区别于宏大叙事的艺术史教材，其内容都以当代艺术思潮的涵义、发端、代表艺术家及作品、社会影响为体例进行阐述，言简意赅，易于理解和阅读；第二，本教材所涉及的当代艺术思潮是当代艺术史上时间跨度较为短暂的艺术事件，有些思潮是被艺术史忽略的，但它们鲜活、生动，充满了创新的意思，对于当今的艺术创作、媒体创意有着重要的不可或缺的参考作用。第三，本教材适用范围广，其学科领域包括：艺术学理论类—艺术史论，戏剧与影视学类—戏剧影视美术设计、动画，美术学类—美术学、绘画，设计学类—艺术设计学、视觉传达设计、公共艺术、数字媒体艺术等。它既是一本资讯及时的教材，又是一本内容丰富的参考书。本教材第一编“西方当代艺术思潮”由南京艺术学院传媒学院马晓翔副教授编撰，第二编“中国当代艺术思潮”由杭州师范大学美术学院陈云海副教授编撰。

希望本教材能够成为众多当代艺术学习者、爱好者、涉猎者的良师益友。

目 录

1

第一编 西方当代艺术思潮

8

第一章 1950-1960 年的艺术思潮

10

第一节 抽象表现主义 (Abstract)

12

第二节 眼镜蛇 (CoBRA)

13

第三节 旧金山湾区具象风格

14

第四节 集合艺术 (Assemblage)

17

第五节 无形式艺术

18

第六节 废物雕塑 (Junk Sculpture)

20

第七节 色域绘画 (Color-Field Painting)

22

第八节 芝加哥意象派 (Chicago Imagism)

23

第九节 达达主义和新达达主义 (Neo-Dada)

26

第十节 陶塑 (Ceramic Sculpture)

27

第十一节 动态雕塑 (kinetic Sculpture)

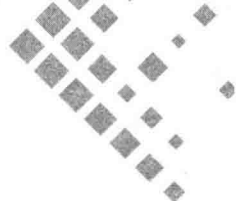
31	第二章 1960-1970 年的艺术思潮
33	第一节 境遇主义 (Situationism)
35	第二节 新写实主义 (New Realism)
38	第三节 波普艺术 (Pop Art)
42	第四节 硬边绘画 (Hard-Edge Painting)
44	第五节 行动主义 (Action/Actionism)
46	第六节 快拍美学 (Snapshot Aesthetic)
47	第七节 版画复兴 (Print Revival)
49	第八节 激浪派 (Fluxus)
52	第九节 成型画布 (Shaped Canvas)
54	第十节 极少主义 (Minimalism)
57	第十一节 偶发艺术 (Happening)
59	第十二节 光效应艺术 (Op Art)
61	第十三节 洛杉矶样貌 (Los Angeles "Look")
63	第十四节 过程艺术 (Process Art)
65	第十五节 艺术与科技 (Art And Technology)
68	第十六节 怪怖艺术 (Funk Art)
70	第十七节 照相写实主义 (Photo-Realism)
73	第十八节 贫穷艺术 (Arte Povera)

76	第十九节 概念艺术 (Conceptual Art)
80	第二十节 大地艺术 (Earth Art)
82	第二十一节 叙事艺术 (Narrative Art)
85	第二十二节 录像艺术 (Video Art)
91	第二十三节 复数品 (Multiple)
95	第三章 1970-1980 年的艺术思潮
97	第一节 艺术家的书 (Artists' Book)
98	第二节 身体艺术 (Body Art)
100	第三节 光与空间艺术 (Light-And-Space Art)
101	第四节 时尚美学 (Fashion Aesthetic)
103	第五节 女性主义艺术 (Feminist Art)
106	第六节 表演艺术 (Performance Art)
109	第七节 公共艺术 (Public Art)
112	第八节 “坏”画 (“Bad” Painting)
113	第九节 声音艺术 (Sound Art)
115	第十节 高科技艺术 (High-Tech Art)
117	第十一节 装置艺术 (Installation)
121	第十二节 媒体艺术 (Media Art)

- 122 第十三节 政治艺术 (Political Art)
- 124 第十四节 工艺即艺术 (Crafts-As-Art)
- 125 第十五节 新意象 (New Image)
- 127 第十六节 图案与装饰 (Pattern And Decoration)
- 128 第十七节 编导式摄影 (Fabricated Photography)
- 129 第十八节 矫饰摄影 (Manipulated Photograph)
- 131 第十九节 涂鸦艺术 (Graffiti Art)
- 134 第二十节 新表现主义 (Neo Expressionism)
- 137 第二十一节 超前卫 (Transavant Garde)
- 138 第二十二节 新浪潮 (New Wave)
- 141 第二十三节 后现代主义 (Postmodernism)

146 第四章 1980 年以后的艺术思潮

- 148 第一节 挪用 (Appropriation)
- 149 第二节 东村艺术 (East Village)
- 150 第三节 新几何 (Neo-Geo)
- 152 第四节 多重文化主义 (Multiculturalism)

155 第二编 中国当代艺术思潮

159 第一章 反思与超越：“文化大革命”后十年新艺术运动

159 第一节 伤痕美术

167 第二节 “星星”美展事件

173 第二章 “85 新潮美术”

173 第一节 “前进中的中国青年美术作品展”

177 第二节 “理性绘画”实验运动

188 第三节 1989 年“中国现代艺术展”

194 第三章 1989 年后中国当代艺术

194 第一节 1989 年后中国新生代

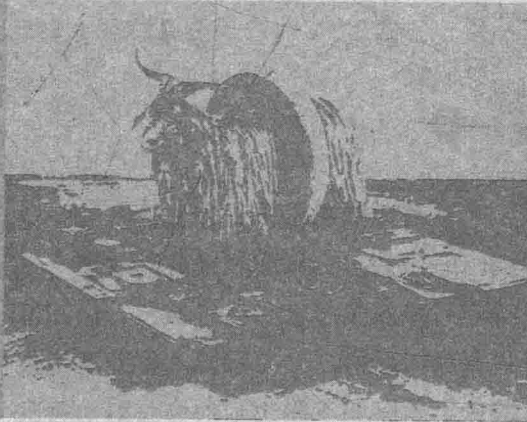
198 第二节 玩世现实主义

204 第三节 装置艺术

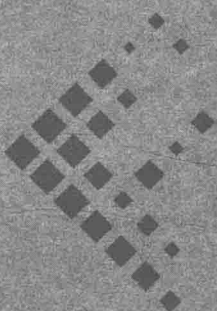
208 第四节 观念艺术

215 参考文献

第一编 西方当代艺术思潮

第一编 西方当代艺术思潮

导 论

一、西方当代艺术思潮的渊源

西方当代艺术始于 20 世纪 50 年代，正值西方社会进入晚期资本主义时代。这是一个标志性的时期，它彻底完成了资本主义主要制度形式。由于商业资本国际化、自由经济高度发展、物质极大的丰富和福利制度的完善，在社会体制上根本地消除了贫困，物质流通和信息传播渗透到了所有领域，大都市化的发展最终弥合了城乡差别，然而这种高速现代化的生活方式也给人带来了空虚和彷徨，于是催生了后现代主义的哲学与艺术思潮。

法国的“红色五月风暴”之后，哲学界和艺术界的思想者们蠢蠢欲动，欧洲产生了与现代主义截然不同的后现代主义（Postmodernism）。可以说，后现代主义既是当代资本主义社会内部诸多矛盾冲突的必然结果，也是当代文化艺术发展的必然产物。

后现代主义思潮表现了一部分思想前卫的西方知识分子对当代资本主义官僚政治秩序的强烈不满，对当代资本主义的生产方式给人的尊严带来摧残的严厉控诉，对现代科学技术进步所带来的实际成就的深重忧虑，对资本主义的文化基础之可靠性的深刻怀疑。它以反科学、反理性、反民主、反知识、反社会、反文化等方式，来展示当代资本主义的社会矛盾和文化矛盾。它通过揭示当代资本主义在精神创造力上的整体衰竭，来宣告当代资本主义文化的必然衰落，以否定传统价值体系和文化体系的方式，来呼

唤新的价值体系和文化体系。与其他社会思潮一样,后现代主义思潮的产生有着深刻的社会根源。^①

后现代主义继现代主义之后,属于批判资本主义的思潮。早期后现代主义并非一个完全独创性的思潮,根本上是一些背景不同、来源各异、经常互相冲突的因素的混合。后现代主义思潮通过挪用和篡改,超越了西方现代哲学中的反形而上学传统、浪漫主义、现象学、结构主义、怀疑论、不可知论、反基础主义、反本质主义、精神分析学、接受美学、虚无主义、通俗主义、存在主义阐释学、西方马克思主义、西方马克思主义社会批判理论和自由主义的某些因素,使得后现代主义具有解构性和碎片化特征。

正如20世纪早期的立体主义、超现实主义、结构主义、达达主义,都受到马克思主义和左派的观念的影响,“前卫艺术”一直都受到前沿意识形态的指引。艺术家们通过“进步”的观念,不断试验新的艺术语言,力求改造世界。像马克思主义一样,所有哲学不在于用不同的方式去解释世界,而在于如何改变世界。

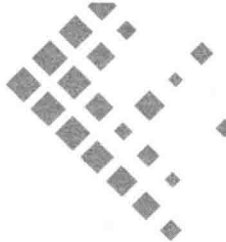
60年代末70年代初,美国出现了概念艺术。概念艺术完全反对艺术的商品化,它将艺术的物质化彻底剔除,这一极端的出现使得艺术的去向举步维艰。于是“新样式主义”出现,“超前卫”的艺术家们,在引用历史上的艺术语言时,绝不是去崇拜古代大师和20世纪初的前卫艺术家,他们用“反讽”的方式和玩世不恭的态度,来表达他们对世界的新感受和新认识。这批艺术家,既不留恋过去,也不期望未来,他们只是生活在一个时代,这就是“后现代”。

二、西方当代艺术思潮的划分

从艺术发展的角度来看,西方当代艺术思潮种类繁多、样式丰富,但由于历史背景的复杂与多变,西方当代艺术思潮往往寿命短暂,有的甚至是昙花一现,在漫长的艺术史上没有留下深刻的印记。基于这个原因,根据时间段划分西方当代艺术思潮是比较切合脉络的。

1950-1960年期间,第二次世界大战结束之后的静寂期:静电复印术的发明;西蒙·波伏娃出版《第二性》;塞缪尔·贝克特出版《等待戈多》;修·海夫纳创办《花花公子》;独立团体在伦敦当代艺术学院成立;彼得·沃克斯在洛杉矶的奥蒂斯艺术学院设立陶艺中心;商业电视开始在英国播放;理查·汉密尔顿的拼贴作品《是什么让今日的家庭显得如此不同,如此诱

^①朱雨泽.后现代主义浅论[EB/OL].艺术国际 <http://www.artintern.net/>,2012--01--04

人?》;“零”(Zero)在杜塞尔多夫成立,以促进艺术家和科学家的对话;光学微波辐射建构完成等,为当代艺术的发展提供了预备的环境。

1960-1970年期间,资本主义经济和消费时代迅速发展期:苏联首次完成载人太空飞行;教皇约翰二十三世在罗马举行第二次梵蒂冈会议,以促进基督徒的团结;约翰·肯尼迪在达拉斯遇刺身亡;贝蒂·菲利丹出版《女性的魅力》;美国国会通过民权法案,禁止在公共场所所有因肤色、种族、宗教或出生国别而产生的歧视,同时展开“消灭贫穷战争”;音乐成为年轻人的国际语言;英国的节奏以“甲壳虫”为代表;马歇尔·麦克卢汉出版《认识媒体:人的延伸》;马丁·路德·金获得诺贝尔和平奖;萨特拒领诺贝尔文学奖;滚石乐队成立;凯特·米勒出版《性政治》等,为此时当代艺术的发展推波助澜。

1970-1980年期间,经济推动了艺术与科技的融合,民权运动空前发展:瑞典妇女获得投票权;太空学家确定“黑洞理论”;香烟广告禁止在美国电视播出;“艺术与科技”在洛杉矶州立美术馆举行的展览中达到巅峰;格洛丽亚·斯泰纳姆创办《女士》杂志;美国最高法院规定妇女在怀孕的前六个月内可以人工流产;美国麻省理工学院建造出世界上第一个功能性的合成基因;电影《周末狂热》造成迪斯科狂潮;世界第一个试管婴儿在英国诞生;克里斯托弗·雷希出版关于“自我这一代”的著作《自恋文化》等,为推动当代艺术的进步思潮不遗余力。

1980年以后,政治格局稳定,但疾病与极端分子成为社会公敌:绿色组织(Green Party)在德国成立,将生态事件政治化;MTV首次出现在美国电视上;威尼斯双年展展出对国际后现代建筑的主要观察“过去的现在”;艾滋病由美国疾病防治中心正式命名,当年有1208人死于艾滋病;沙达特总统在埃及遭穆斯林极端分子暗杀身亡;“表象与性之间的差异”在纽约当代艺术新馆举行;华盛顿特区出现了有史以来最大型的同性恋团体为其民权示威游行;詹姆斯·格雷克出版《混沌:开创新科学》;柏林墙拆除等,影响着当代艺术思潮的走向。

三、西方当代艺术思潮的特征

1. 西方当代艺术思潮具有后现代的文化特征

西方当代艺术思潮的后现代文化特征是现代社会消费主义、娱乐主义和消解主义融合的产物:首先,追求平面感,摒弃了现代主义的精英文化。晦涩难懂、富含哲理、富有高知识水平和文化素养的艺术作品不是西方当

代艺术的诉求,相反,追求一种平面感,刻意削平深度,消解深度,把艺术作品的最高意境和内涵去深度化,主张无深度的平面开掘。其次,主体的消亡,个体被生活撕裂为碎片,以人为中心的观念被打破,人们开始怀疑“我”是否存在。主体与客体、现象与本质、中心与边缘等的严格界限模糊了,世界成为物与物的世界,而不是原来的人与物的世界,“自我”为题材的中心论消亡了。主体消失后,当代艺术作品没有了沉思、没有了遐想,只是通过复制、黏贴、拼接、组合而成的无数碎片,人失去了主体的地位,成了任意切割的物件,成了机器、符号、程序,并被任意玩弄嘲笑。最后是形象化。现代传媒技术的日益普及,使得人们越来越依赖视觉化的信息与图像,形象取代语言,成为表达诉求的主要方式。人们热衷于从视觉图像中获得即时的满足,热衷于虚幻的、超现实的表象对感官的刺激,推崇娱乐化的形象表达方式。

2. 西方当代艺术思潮建立了后现代美学

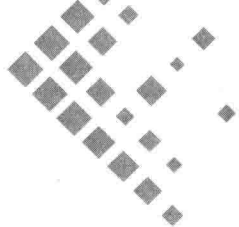
后现代美学是对现代美学的反叛,是基于反现代美学理念之上的一种新的美学风格和理念。它的诸多理念与现代美学背道而驰,强调借鉴历史并加以创新,呈现非中心性、随意性的特点,使用揶揄的、戏谑的甚至是调侃的方法创作、欣赏和评价艺术,在审美上具有多元化的倾向。

首先,后现代反对中心性、真理性的观念,坚持不确定性的主张。其次,后现代批判“元话语”,反对“宏大叙事”。再次,后现代转换知识的功能和消解知识的权力。在后现代艺术中,批量生产复制的图像充斥着当代社会的各个角落,人们已经习惯于这种单一格调的图像形式。深层意义的丧失使得意义呈现多元化。后现代时期文化空前扩张,文化的泛化即大众化,使得艺术没有了边界。

四、西方当代艺术思潮的价值与意义

正如金·莱文^①所说:我们正亲眼目睹这样一个事实,即在过去的十年中,现代艺术已变成一个时期的风格,一种历史的存在。我们惊讶地发现现代主义阶段已经结束,并成为历史。70年代,一些现代艺术批评家和艺术家发出了有关艺术的死亡的可怕预言。现在,真相大白,当时走向

^① 金·莱文(Kim Levin):美国当代最有影响的艺术批评家。长期担任美国当代艺术杂志《村之声》(Village's Voice)专栏批评家,同时也是《艺术杂志》(Art Magazine)的特约撰稿人,此外还一直担任《国际艺术》(Art International)和《闪现艺术》(Flash Art)杂志驻纽约的艺术评论记者。

终结的并非艺术本身，而只是一个时代。

西方当代艺术思潮在西方艺术史上有着不可或缺的地位，它是现代主义结束之后出现的一个历史时期，其价值与意义也影响深远。西方当代艺术并非只是对现代主义的反动，而是对现代主义的超越，即承认被现代主义否定的文化传统，并综合传统与现代的文化精髓从而超越现代主义。西方当代艺术思潮的目的是将最近的当下与西方传统文化重新联系，并按照一种世界文明和多元文化的格局重新恢复西方艺术之理想和人文主义之文化价值。西方当代艺术思潮是西方社会一个更高的历史阶段和艺术发展必然结果，为新艺术的发展提供了各种新的尝试与新的可能性。

第一章 1950-1960 年的艺术思潮

概 述

20 世纪 50 年代前后至 60 年代,是“二战”后的静谧时期,与当时时事相关的艺坛发生了许多推动当代艺术发展的事件。战后各种实验艺术逐渐现出端倪,西方现代艺术中心也开始从巴黎转移至纽约。

1945 年,让·杜布菲创造出“原生艺术”的名词。荷兰画家汉斯·凡·米格伦被控伪造十七世纪荷兰画家让·维米尔的绘画。巴黎举办亨利·马蒂斯回顾展。萨尔瓦多·达利为阿尔弗雷德·希区柯克电影《迷咒》设计“梦”系列场景。1946 年,“抽象表现主义”这个名称首次由罗伯特·科茨采用在当代纽约绘画上。1947 年,当代艺术学院在伦敦成立。1948 年,乔治·勃拉克获得威尼斯双年展首奖。1949 年,首度“眼镜蛇”展览在阿姆斯特丹举行。1950 年,纽约前卫团体“暴躁”抗议大都会美术馆的保守政策。阿什利·戈尔基、威廉·德库宁与杰克逊·波洛克代表美国参加威尼斯双年展。1951 年,最后一次“眼镜蛇”展览在列日举办。由罗伯特·马瑟韦尔主编的深具影响力的刊物《达达画家与诗人》发行。让·杜布菲在芝加哥艺术俱乐部以“反文化立场”发表的演说中,传布着“原生艺术”的信念。英国庆典预示着战后伦敦文化的复兴。1952 年,米歇尔·塔皮埃出版《另一种艺术》,使“无形式艺术”名称大为流行。哈罗德·劳申伯格将“行动绘画”与“抽象表现主义”归为同义词。独立团体在伦敦当代艺术学院成立,它对波普艺术日后的发展极有助益。1953 年,圣保罗双年展举办。1954 年,“具体美术协会”在大阪成立。彼得·沃克斯在洛杉矶的奥蒂斯艺术学院设立陶艺中心。1955 年,首届“文献”大展在德国卡塞尔举行。“人之家族”摄影展在纽约现代美术馆展出,包含来自 68 个国家的 503 件作品,成为这 10 年间的摄影界盛事,它传达的讯