

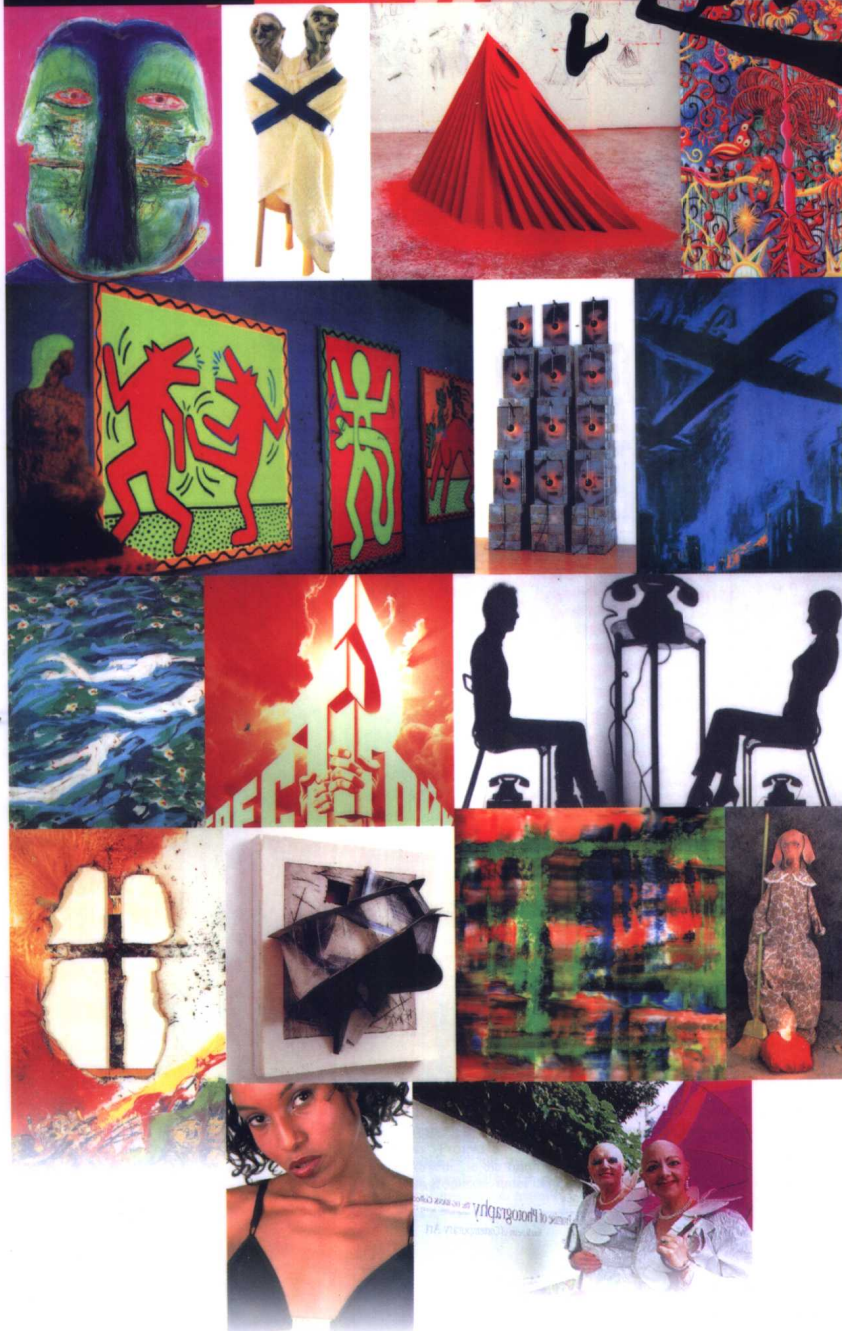
人民美術出版社

WESTERN CONTEMPORARY ART STATE

胡志穎 编著

西方当代艺术状态

WESTERN
CONTEMPORARY
ART STATE

图书在版编目(CIP)数据

西方当代艺术状态/胡志颖编著. —北京: 人民美术出版社, 2002.12

ISBN 7-102-02714-1

I. 西... II. 胡... III. 艺术-概况-西方国家
IV. J11

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第094221号

西方当代艺术状态

出版发行 人民美术出版社

(北京北总布胡同32号)

制 版: 北京市方舟正佳有限公司

印 刷: 北京嘉彩印刷有限公司

经 销: 新华书店总店北京发行所

版 次: 2003年1月第1版

2003年1月第1次印刷

开 本: 889毫米×1194毫米 1/16

印 数: 1-3000 印 张 15

ISBN 7-102-02714-1

定 价: 88.00元

西方当代艺术状态

胡志颖 编著

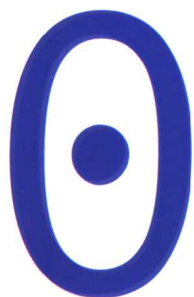
■ WESTERN
CONTEMPORARY
ART STATE

人民美术出版社

目 录

绪 论	反常化的悖谬逻辑	
	—— 西方现代艺术走向当代	004
第 1 章	何以为“新”？	016
第 2 章	当代艺术的价值观	030
第 3 章	两种文化的峙立与渗透	044
第 4 章	不列颠当代新具象绘画	062
第 5 章	当代艺术中的反讽性与谐谑性	
	—— 意大利和法国	076
第 6 章	文化全景敞视 —— 德国当代艺术	092
第 7 章	苏联解体之后	
	—— 俄罗斯和乌克兰的当代艺术	110

第 8 章	趣味万殊的美国当代艺术	120
第 9 章	真实的谎言	138
第 10 章	图像的挪用与错位	154
第 11 章	民族情境与当代元素的交织	168
第 12 章	禁忌的新突破 —— 当代西方的性艺术	180
第 13 章	一切都可能	196
结 语	无穷的探索	216
附 录 1:	艺术家简介	218
附 录 2:	人名对照	228
后 记		234

绪论

反常化 的悖谬 逻辑

西方
现代艺术
走向当代

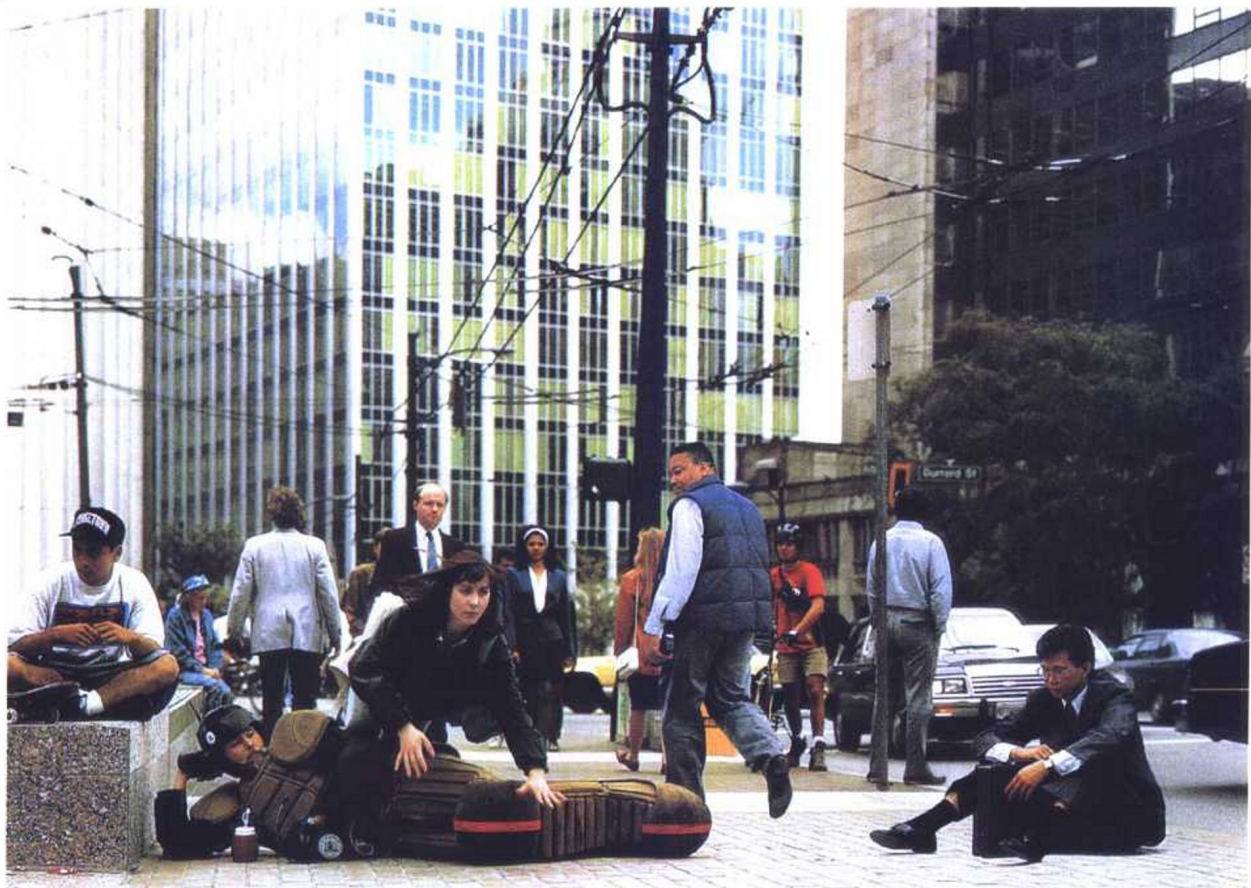

现代艺术旨在挣脱传统的束缚，在艺术的观念和形式上都力求创新，并且有十分鲜明的反叛传统的共同立场和宣言。随着现代艺术这种倾向的不断发展，便形成了艺术运动中的固定原则乃至共同的标准。显然，这与艺术的不确定性和无穷变化的本性相矛盾，也与创新的本性相矛盾。这种反常化的现象造成了现代艺术的单向度偏颇，现代艺术的创造力因此走向衰退。当代艺术的崛起，不仅是对这种单向度的反拨，而且在更高意义上使艺术创作获得了前所未有的广阔空间。其贡献在于：以宽容的态度对待艺术问题和新出现的各种不同的艺术现象；让艺术家从现代主义的运动和喧嚣中走出，更加尊重个性的表达；使多元并存成为广泛的存在。当代艺术不特别地提出激烈的宣言和口号，不强调明确的文化指向，而艺术家则在综合、图像挪用、反讽、传统与创新的交织等多种艺术创作方法中自由选择，充分体现艺术创作主体自然、真实的状态。

现代艺术是对现代人类所遭遇的传统异化过程的揭示。它有一种神秘的力量，永远驱使人类通过艺术的方式去追求未来前景。然而，这场鲜明地把握了20世纪人类境况的艺术变革，却在发展过程中逐步走向了与其创新的本性相矛盾的反常化之途。它的发展动力恰恰是受制于它自身设置的障碍。艺术的全部纷繁迷乱的行动都是这种障碍的结果。导致这种障碍的是被认为绝对合理的“创新原则”，而它实际上却达到了阻碍创造的极点。现代主义明示暗喻的所有标准是：寻求对传统束缚的反叛来对抗传统的权威地位。这种对传统的反叛观念在当时所起到的巨大作用似乎预示着它日后的永久效力，它适应了艺术家寻求变革的迫切需要。但是，实际上这场运动把许多本来具有个性的探索行为和表达方式迅速演变为一种众矢一的一的集体活动，酿成用花样翻新来迎合观念的局势，企图以此锻造经久不变的艺术原则。继而确立了价值原则，确立了一套一套反传统原则的观念体系和视觉符号系统，并以庞大的作品数量和规模确立了传统对立力量与传统之间比数上的落差，让叛逆的观念永远存在于艺术家的心中。这些观念和符号体系建构起新的武库，产生有如旧的传统体系的异化作用的新异化。显然，我们引以为骄傲的艺术观在历经波澜壮阔之后开始走向反常化，而当代艺术正是在这种背景中应运而生。

上述现代艺术的种种原则虽然令人联想到旧传统的束缚因素，但起作用的毕竟是两种互为不同的动因。现代艺术的动因是归结在艺术本体意义上的，即通过视觉符号对其所指的東西——形式的意义——的直接指涉来达到艺术的目的，亦即“艺术乃是有意义的形式。”（克莱夫·贝尔[Clive Bell] ①语）这才是现代艺术宝贵的真正价值所在。现代艺术的正反两个方面均足以当代艺术龟鉴之镜。

当代艺术在传统与创新之间开启了一条前所未有的康庄大道，它所达到的宽容

0-1

图 0-1

[加] 杰夫·沃尔：
《绊脚石》

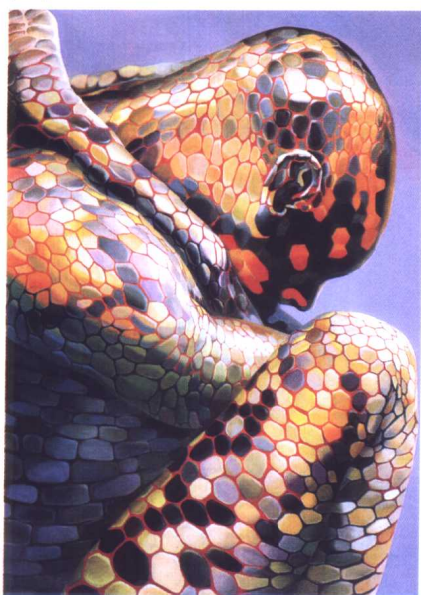
汽巴克隆透明色
荧光灯 陈列箱 图像
229cm × 337cm
1991

气氛和综合局面，已成为当代人类社会中特有的文化奇观。无论从国家、民族的角度去观照德国、意大利、法国、美国、英国的当代艺术（见本书第4、5、6、8章），还是从地域的角度浏览形式上各异旨趣的独联体和拉美当代艺术（见本书第7、11章），还是从整个西方世界艺术观和创作方法上去分析当代艺术（见本书第1、2、3、9、10、12、13章），都充分体现出全景敞视式的多元情形。如果说“现代性”在于文化上的自我确证，在于主体性的体现；“后现代性”则在于否定现代文化论证的必要性和可能性，在于对主体的解构和文化相对主义，那么，当代艺术并不局限于二者，有时是二者的综合，有时则超出二者的范围，几乎是任意性的。当代艺术家对自己的艺术是否属于现代或后现代抱无所谓的态度，因此，现代与后现代已不构成当代艺术的核心问题了。这是因为任何具有束缚作用的因素都不能持续地制约和阻碍当代艺术的发展。当代艺术通过在艺术行动中建立起一种能够被感官直接领悟的、并可以灵活变化而不固定的前提，形成一种恰如其分的自然美学②（图0-1）。建立起以自然为前提的自由的基础和供以任意表达的基础。当创作继自然而来时，艺术作品就将表现为一种事物的自然性。机制运作时可以隐藏在自然的温和力量背后，并随时听命于任何自然形成的艺术现象的变更（图0-2）。这种自然美学机制如果取代权威机制，减少艺术家被所谓“创新”所煽起的诱人欲望，就会增强他们使行动变得有趣、有意义的兴致（图0-3），使他们的欲望和兴趣经常发生变化。艺术家的表象和情感极为丰富，其潜能几乎是无限的，因而比人类的外在呈象更加活跃和富于变化（图0-4）。

图 0-3
[美]大卫·
沃伊纳罗维兹
《水》
梅斯奈纤维
板面拼贴
183cm × 244cm
1987

0-3

0-2

图 0-2
[意]拉芭拉玛:
《穿过母体》
布面油彩
297cm × 200cm
1999

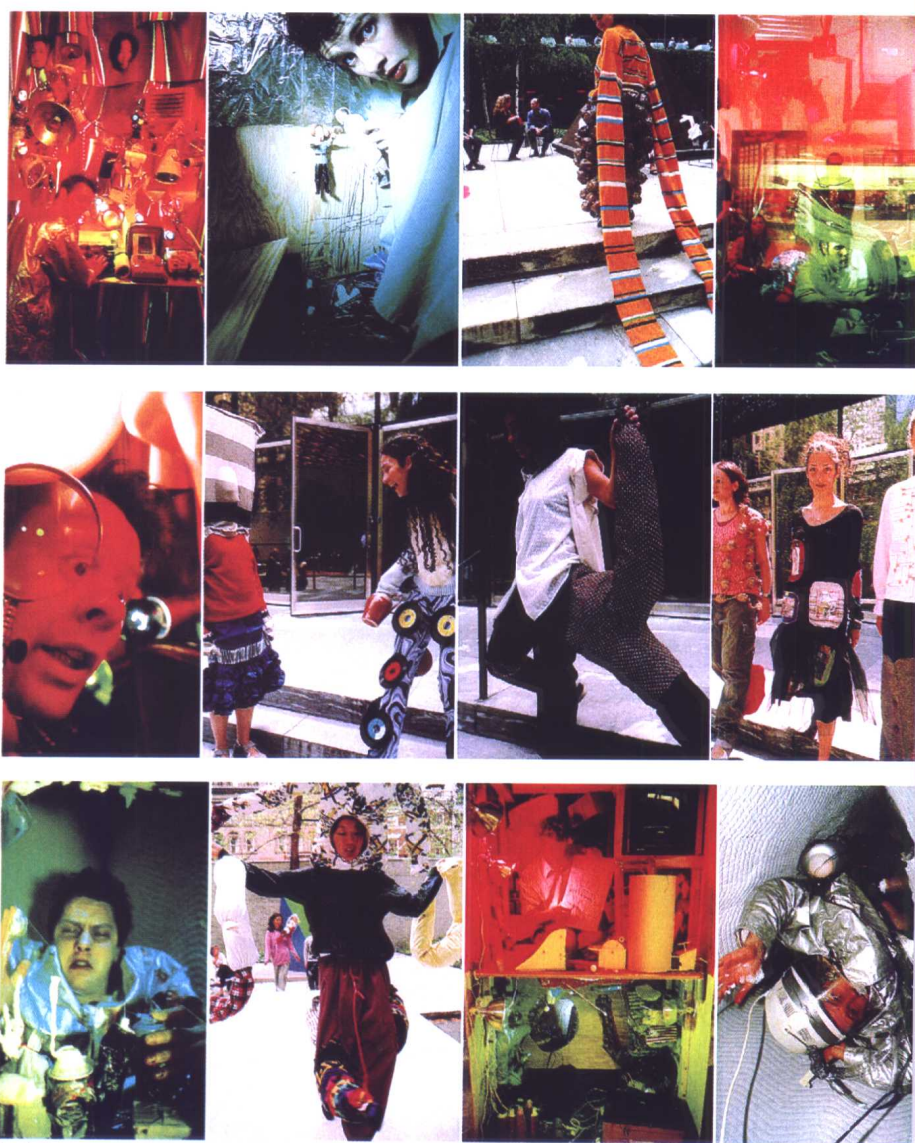

图 0-4
[德]约翰·博克:
演讲、行为、方案等
一系列作品的照片
柏林 纽约
2000

0-4

图 0-6

〔俄〕
伊里亚·卡巴科夫：
《那个男人冲出自己的
公寓飞入太空》
环境装置
244cm × 241cm ×
373cm
1981 — 1988

0-6

图 0-5

〔法〕扬尼克·弗朗索瓦：
《无题》
综合媒介
棱柱面 119cm × 52cm
球径 30cm 通高 170cm
1999

0-5

图 0-7

〔德〕安德烈亚斯·
古尔斯基
《圣弗朗西斯科》
照片
275cm × 205cm
1998

0-7

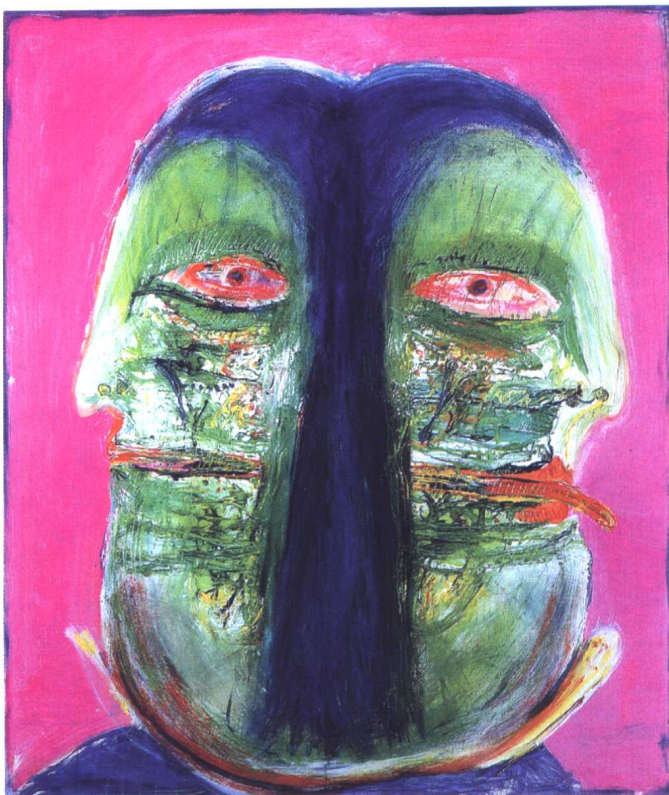
0-8

当代艺术的兴趣及其变化、考虑问题的方式、表象活跃的机能表现在：艺术家知道如何调动有助于加强艺术形式的各种力量（图0-5，0-6）。艺术家应该是一个技巧高超的建筑师——建造尊重自由、使生命和情感得以充分展现、富于想象空间的建筑物的建筑师。可以通过若干方式，实现这一目标。消除现代主义对抗和叛逆观念的支配地位，弱化诱导“创新”的利益和兴趣（图0-7）。在“创新”之名背后潜藏着的往往是懒惰。恶性增殖的功利欲望需要用良好的习惯来克服，而诉诸克服的力量是情感的而非权力或权威的。用驱使克服懒惰的力量去遏制艺术内部机制的退化，使艺术家的兴趣常常发生分化，利用兴趣来使艺术变得既有趣又有意义，产生无穷变化的气氛。人的生命本质是没有边界的，而艺术的独特志业方式——自由表达——所体现的生命形式的无限可能更为出人意表，甚至能够把规则和约束转换为无穷的意志力量和情感力量，从而展现前所未有的人类奇观（图0-8）。

任何艺术原则都不是理所当然的，并符合人类生命形式的变化的。相信每个人在其行为过程中都会表现出自身的局部性和局限性，而警惕某种事物潜伏着反常化的可能性自然就成为一种明智之举了。大张旗鼓地宣传某种原则的权威，以及能够带来一般或特殊效力的公共功利，都将会导致那种原则成为可供租用的财产，使人被这种原则带来的功利所异化，这种异化过程就是现代艺术“创新观念”的反常化过程。当代艺术所超越的正是现代艺术中由原则所派生出来的种种仪式化的视觉符号代码的灌输，

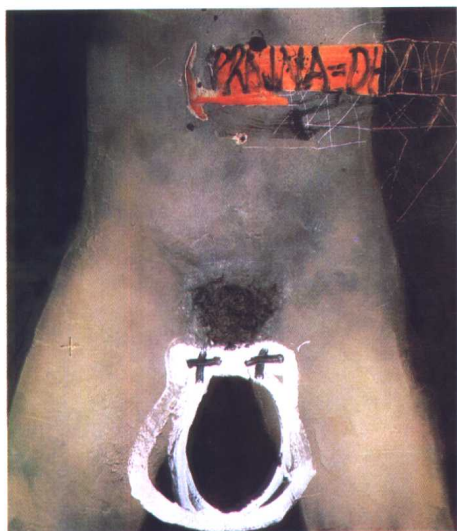
图0-8
[法]波德汉·利特尼
安斯基
《贝壳花园》(部分)
环境工程 综合媒介
法国绍尼附近
1993

图 0-10
[奥]弗兰茨·
灵格尔：
《西班牙女人》
布面油彩
1981

0-10

图 0-9
[西班牙]
安东尼·塔皮埃斯：
《般若（智慧）= 禅
（静虑）》
板面混合技法
200cm × 223cm
1993

0-9

图 0-11
[英]斯图尔特·
布里斯莱：
《从交点沥滤》
装置 木材 布
报纸 骨头
1981

0-11

0-12

并尽可能地避免重蹈覆辙（图0-9）。艺术王国好比一所吐故纳新、代谢不息的学校，而非一个欢庆胜利的固定舞台；是一个永远开放着的自然形态，而非一种格式化的仪式（图0-10）。

怎样才能脱离机制中隐含着的反常化悖谬逻辑？怎样才能抑制传媒对故技重演而捉襟见肘的活动的颂扬？如果重新产生的视觉形式是富于意义的、如果艺术表达方式自然而恰如其分，那么，矫情和匹夫之勇就只会显得是一种不幸。能够取代那些把匹夫之勇颂扬为英雄的赞美歌的，往往是将日常司空见惯的事物不断地用超常手法创造出来的艺术形式（图0-11，0-12）。不惧怕四周投来的鄙视或冷眼，拒任何世态炎凉而岿然不动的艺术家总是受到后世的景仰，而真正身体力行者寥若晨星。的确，这是一个贯穿着惩罚逻辑的世界，荣耀惩罚着孤独，得志惩罚着失落，欢笑惩罚着沮丧，丰收惩罚着绝望……社会如同困兽一般将当代人围困在重重叠叠的网络之中，以至于一切都在暗示孤独为一种失败、死亡前的最后阶段、自杀行为可以理解的正当理由。社会采用一切使孤独分心的震耳欲聋、眼花缭乱的声像和器物来填补人的孤独。这是一个畏惧孤独和寂寞的时代。然而，孤独和寂寞往往提供其人在当代文化情境中中途驻足、独立地重新思考、自我检审和选择自由的空间

图0-12

[美]戴尔·奇瓦莱：
《文氏管橱窗》

装置 棕色玻璃

490cm × 1460cm

× 210cm

1992

0-13

图 0-13

[德]安塞尔姆·基弗:
《20 年寂寞》
画 书 种子 混合媒介
尺寸为实地可视空间
1971 - 1991

图 0-14

[意]布鲁诺·
德阿尔切维亚:
《旗帜》
布面油彩
150cm × 200cm
1992

0-14

0-15

图 0-15

[荷兰]罗布·斯科尔特:
《在我们之后的洪水》
布面丙烯
2000cm × 1100cm
置于日本长崎
荷兰村荷兰皇宫式建筑圆顶
1991 - 1995

(图0-13)。这就需要接受自己有别于他人之处，不按别人的眼光来评判自己，不要担心被世人遗忘。学会在发现自我中使自己无拘无束，在接受自我中一往直前，唯其如此，才能获得不屈不挠的力量。不怕失败，克服失望，决不退缩。即使在黑暗中前行而并不能确定有所进展，内心的目光仍紧盯着那个看不见的目标，怀着这种抱负始终如一地围绕着那个未来的精神形象(图0-14)。像奥德修斯③那样完满地进行人生之旅，像忒修斯④那样置一切恐惧于身外，像珀涅罗珀⑤那样迎战孤独与寂寞，以艺术的方式具体体现不屈不挠的美德——顽强、决心和勇气。

那么，当代艺术是否也已陷入或将会陷入反常化的悖谬逻辑？艺术往往以它的出场亮相而从孤寂走向光耀，从隐秘的个人抒情走向公开喧哗，从难以言表的不可思议走向公众的理解和喝彩，也许这是艺术无法逃脱的注定命运(图0-15)。而艺术史则总是以备忘录的形式向世人展示着那永无休止的反常化悖谬逻辑。情形总是这样：甚嚣尘上的大众传媒以不可阻挡之势把任何表达个体灵魂世界的隐秘语言暴露于光天化日之下以供世眼，从而将艺术本身的个性品格推向覆灭。而社会功利的工具——批评与传媒的联合作战——像点金术那样把艺术家梦想的珍宝匆匆许出，常常将真正的珍宝——艺术家的浓情碧血——抛弃殆尽，最后只剩下一杯无味的淡水。

未来艺术何去何从？整个人类社会和人的内部精神发展过程的不同方面和矛盾方面的问题极其繁杂。这使得目的在于要一个有许多社会和文化共存、其活动的各个方面均相互影响的世界作出可靠的预测是不可想象的(图0-16)。艺术的发展和变化

图0-16

[奥]阿诺夫·雷纳和
约翰·费希尔合作：

《起身正面逃迭》

石版印刷上铅笔

彩色铅笔

49.9cm × 59.3cm

1994

图 0-17
[挪威] 奥德·
尼尔德鲁姆
《一个传说中的歌手》
亚麻布上油彩
150cm × 170cm
1989

0-17

图 0-18
[德] 斯蒂凡·
鲍肯豪
《首领》
着色橡木
头像高 100cm
安装在葡萄牙
里斯本海滨
1995

0-18

与文明的演化一样都表现为人性的变化，因而无法提供各种文化（文明）所应遵循的某种普遍有效的演化蓝图，而各种不同文化的意义也就因此而确立。艺术除了它最基本的视觉意义之外，或许还能为这样一个纷繁无序、社会问题此起彼伏的人类世界提供一种激发想象力的批判平台。充满着自相矛盾的人类永远无法逃脱这种反常化的悖谬逻辑，而艺术正是在反常化悖谬逻辑中结束，并从此进入新的开端（图0-17, 0-18）。

注释：

- ❶ 克莱夫·贝尔（1881 - 1966）：英国现代艺术理论家。“艺术乃是有意义的形式”是他的名著《艺术》（“Art”）中提出的命题，被西方世界奉为现代艺术理论的柱石。
- ❷ 自然美学：这里特指创作主体以其人的自然本性和自然情感为艺术创作前提，甚至无目的、无意识、无为无造的审美观念，而非“研究自然的美学”之意。下文“自然”一词含义均与此同。
- ❸ 奥德修斯（Odysseus）：荷马史诗《奥德赛》中的主人公，是在爱国方面百折不回的典范。
- ❹ 忒修斯（Theseus）：阿蒂卡传说中的伟大英雄，一心欲使雅典摆脱诅咒，是政治上不屈不挠的典范。
- ❺ 珀涅罗珀（Penelope）：希腊史诗中英雄奥德修斯的妻子，是忠诚、坚韧的典范。