

[美] Terry Barrett 特里·巴雷特 / 著 徐文涛 邓峻 / 译

Why Is That Art?

AESTHETICS AND CRITICISM OF CONTEMPORARY ART

为什么那是艺术

当代艺术的美学和批评

第三版

江苏凤凰美术出版社

AESTHETICS AND CRITICISM OF CONTEMPORARY ART

Why is That Art?

第三版

当代艺术的美学和批评

为什么那是艺术

[美] Terry Barrett 特里·巴雷特 / 著 徐文涛 邓峻 / 译

江苏凤凰美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

为什么那是艺术:当代艺术的美学和批评/(美)特里·巴雷特著;徐文涛,邓峻译. — 南京:江苏凤凰美术出版社,2018.8(2019.2重印)
书名原文:Why Is That Art? Aesthetics and Criticism of Contemporary Art
ISBN 978-7-5580-2793-2

I. ①为… II. ①特… ②徐… ③邓… III. ①艺术理论—研究 IV. ①J0

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第151461号

Copyright © 2017, 2012, 2008 by Oxford University Press, Inc.

Why Is That Art? Aesthetics and Criticism of Contemporary Art, Third Edition was originally published in English in 2017. This translation is published by arrangement with Oxford University Press. Jiangsu Phoenix Fine Arts Publishing Ltd. is solely responsible for this translation from the original work and Oxford University Press shall have no liability for any errors, omissions or inaccuracies or ambiguities in such translation or for any losses caused by reliance thereon.

Simplified Chinese edition copyright: 2018 Jiangsu Phoenix Fine Arts Publishing Ltd.

All rights reserved.

著作权合同登记号:图字10-2016-422

责任编辑 郑晓
特约编辑 诸葛沂 吴毅强
装帧设计 焦莽莽 郑晓
特约校对 洪波 徐智本 陈燕婷
责任监印 朱晓燕

书 名 为什么那是艺术:当代艺术的美学和批评
著 者 (美)特里·巴雷特
译 者 徐文涛 邓峻
出版发行 江苏凤凰美术出版社(南京市中央路165号 邮编:210009)
出版社网址 <http://www.jsmscbs.com.cn>
制 版 江苏凤凰制版有限公司
印 刷 合肥精艺印刷有限公司
开 本 889毫米×1194毫米 1/32
印 张 18
版 次 2018年8月第1版 2019年2月第2次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5580-2793-2
定 价 118.00元

致

格雷格、提姆、凯文、保罗、昆丁以及尼克

序

在本书中,笔者采用了通俗易懂的理论讲述方式,以引导读者参与有关艺术的批判性讨论。通过本书,读者可以接触到范围广泛的各类视觉艺术作品范例,包括装置、抽象和具象绘画、大型雕塑、行为艺术和摄影作品。本书选择介绍的艺术家的、美学家和艺术批评家来自世界各地(但略偏重西方),且跨越不同性别和不同肤色。

本书的关键之处在于:它为读者讲解的那些艺术理论流派,其艺术史地位毋庸置疑,论述亦清晰,针对不同的视觉艺术现象,它们各自都提供了相应的解释。借助这些理论,读者可触类旁通。本书也将艺术理论与特定的艺术作品对接,并在此过程中借用了艺术批评家、美学家的相关文字,也对本书所录作品的各位创作者自己的言论作了引述。在艺术评判标准上,《为什么那是艺术》遵循传统理论,即写实主义、表现主义和形式主义,但也结合后结构主义的当代源泉,对这些评判标准进行了与时俱进的更新。依据这些标准,读者便可畅览天下任何形式的艺术作品。

本书对每个美学理论流派,均是以 21 世纪的视角作为出发点,结合其起源时的语境进行解说的。在章节安排方面,本书根据美学史确定时序;本书还把所有理论运用在当代艺术之上。对创立年代久远的艺术理论,本书通过引述和复述美学家、艺术批评家、创作出本书所录作品的艺术家的言论,并以当下的学术研究成果对这些理论予以了更

新。对重点讲述的各流派理论，本书一一探讨了它们各自的优点和弱点；换句话说，作为一个理论流派，它针对一件艺术作品的最佳着力点何在？而它又在哪些方面无法作出令人满意的交代？本书对当代的艺术、哲学意义上的美学和批评的态度，基调是予以正面肯定的，但也同时辑录异见者言论，借着这些言论来反映那些针对艺术作品和相关理论存在的重大保留意见。

关于当代艺术和艺术理论的讨论趣味盎然，我们欢迎读者参与到这些讨论之中，而他们在参与相关批判性讨论时，必须具备相关知识。本书正是旨在给读者提供这些知识，这些知识会令他们在参与讨论时，对当代艺术以及如何评判当代艺术，平添更多自信。本书还为读者提供了界定明确各类不同的艺术评判标准，也提供相关合理准则供读者参照来形塑自己的判断。我们希望读者在读完本书之后，会用一个全新的认知态度，来看待当代艺术以及有关当代艺术的学术研究和理性探讨。

本书在讲述复杂概念时所采用的方法，力求既让入门级读者易于理解，又兼具足够深度，让高阶读者也觉得有意思。《为什么那是艺术》可供修读艺术专业、现代艺术史、美学和艺术教育的学生作为课堂教材使用。美学课、历史课教授为配合此教材的使用，可随时自行挑选哲学家、历史学家的整篇文章、著作章节或节选作为补充。本书也适合作为历史美学课程的补充教材，特别是有些历史美学课程只选用哲学家选集作为主要教材，还有些现代艺术史课程，其相关教材缺乏有关当代艺术、艺术理论和批评内容，在这些情况下，本书尤其针对性。

许多学生,无论其教育程度如何,对理解和欣赏当代艺术,对支撑当代艺术的背后理论,常感迷惑。相当一部分学生对艺术评判的认识都有误区,经常认为艺术评判“无论如何概为主观”。《为什么那是艺术》清楚地表明:任何关于艺术作品的评判表述所依附之理据,一定要超越个人喜好,合理评判必须伴随站得住脚的理由,而这些理由,无论言明与否,都以特定标准为基础;至于某些评判比其他评判更让人信服,这是因为前者比后者在阐述和主张方面做得更为出色。

本书并不旨在表达个人的艺术哲学和艺术史观,而只是笔者从多元的观点中挑选相关资料,然后再以这些资料为基础,提供相关解说。读者不会感受到属于笔者自己的批评观点或美学观点,但会接触到众家之言,他们当中有的彼此观点相左。本书的目的并非要说服读者接受笔者或任何人的观点,而是鼓励读者面对众多标准,善加考虑,从中作出理智选择,以批判的眼光检视他人的艺术评判,再作出自己的明智判断。

本版新增内容

为了让本书内容更具时效性,笔者对全书作了增补。除此之外,本版最显著的修改包括了对第一章的修改,以使读者阅读起来更为流畅,同时还包括对本书结论即第六章的重大修改。在近乎重新编写的最后一章中,笔者尝试通过对新增介绍的三位艺术家的作品讨论,更清晰地说明本书讨论的各种理论观点怎样可以让我们随拿即用。

新增入选的作品包括巴勒斯坦裔女艺术家莫娜·哈透姆(Mona Hatoum)创作的一件装置作品,日本艺术家村上隆(Takashi Murakami)创作的一部大众流行电影,以及泰国艺术家里克力·提拉瓦尼(Rirkrit Tiravanijia)创作的关系美学作品(并且本书针对该艺术运动还进行了批判性讨论),这些作品拓宽了本书业已提供的作品组合。

更为重要的是,针对这几位艺术家的作品的讨论,都是一一通过本书介绍的四套理论棱镜来展开的。经修订结论章节之前的其他章节,都是用一套标准——无论是写实主义、认知表现主义、形式主义,还是后现代主义——来看待艺术作品,这样的编排是为了把相关理论说得更透彻。经过修改的第六章则是依次用到了四套标准的每一套来讨论个别艺术作品,这是为了表明:任何理论棱镜都可以在我们讨论作品时,开阔我们对于作品的见识。当然,某些艺术作品还是要用单一理论的视角来看待最为合适,但我们通过本书最后一章可以看到:将四套理论中的每一套都运用在单一艺术作品之上——这种方法亦能为我们评判各类艺术作品带来启发性收获。

中文版序

这本书中译本的推出，让我兴奋，与有荣焉。我在写作过程中尝试做到清晰、平易，但也不想过分简略，特别是在处理那些复杂、微妙或者费神劳心的素材时，更是如此。通过写作，我想在一定程度上用某种方式来减轻那些存世的伤害，同时促成一些有益的改变。

艺术表现思想和情感，如果我们都能倾情于艺术，我相信艺术会照亮我们的生命。如果我们能够开诚布公、情真意切地讨论艺术以及艺术涉及的相关话题，我们就有可能在面对一些特别棘手的难题时，找到心平气和的解决方案。

这本书为我们思考艺术作品及其引发的思想和情感，提供了四套标准。这四套标准在有些情况下重叠且兼容，而在另一些情形下又相互矛盾。任何一套标准都能够启发我们该如何去看待一件艺术作品，以及其所表现的内容、价值和意涵。当我们把四套标准同时运用在同一件艺术作品之上，那么，这件作品会变得更富活力，更能打动人心，对我们生存的世界也更有意义。

通过运用这些标准提供的不同视角，我们看世界会看得更仔细，更清晰，会顾及更多微妙之处，因而对世间万物的复杂性也会有更深刻的认识。我盼望这本书能鼓励人们展开更多的真诚对话，特别是在艺术及其引发的相关问题艰深难明、充满质疑和争议的时候，尤其如此。我们需要在这个世界上开创一个空间，让人们在其中既可以平和

地彼此分歧,也可以和谐地彼此同意。

我要感谢这本书的译者,他们的专业性、耐心和对待翻译工作的锲而不舍让我感佩,也要感谢他们为取得这本译著所含艺术作品的复制权所做出的不厌其烦、耗时不菲的努力。

特里·巴雷特

美国,2016

目录

序 001

中文版序 005

致谢 001

绪言 004

第一章 艺术界和定义

为什么那玩意儿成了艺术? 007

艺术 009

以“艺术”为尊的定义 010

开放性定义 012

分类性定义 014

美学 018

艺术批评 021

描述、解读、评判和理论总结 023

从事艺术批评的艺术批评家 026

对艺术批评的批评 030

批评和美学 032

关于艺术、美学和批评的怀疑 033

美学、艺术批评和视觉文化 034

美学家、艺术家、艺术批评家和读者 037

供进一步思考的问题 039

注释 040

第二章 写实主义

艺术乃写实、真实且有美感 045

写实主义概论 048

希腊艺术写实现 048

柏拉图 049

亚里士多德 053

写实主义涉及的问题 059

媚俗 059

色情 062

淫秽和内容审查 064

摄影、真实和真相 067

所谓一件作品“写实”，其意何在？ 072

杰夫·昆斯的艺术作品 076

批评界对昆斯作品的评价 076

昆斯关于自己作品的思考 094

亚历克西斯·罗克曼的绘画 096

批评界对罗克曼画作的评价 097

罗克曼关于自己作品的思考 104

安德里斯·塞拉诺的摄影 106

批评界对塞拉诺摄影的评价 108

塞拉诺关于自己作品的思考 117

结语 120

写实主义和艺术家 121

写实主义和艺术作品 122

写实主义和观众 122

供进一步思考的问题 124

注释 125

第三章 表现主义和认知主义

艺术能传情达意,提供新知 133

表现主义和认知主义 137

表现主义和认知主义的艺术理论 139

列夫·托尔斯泰 140

贝奈戴托·克罗齐 142

R. G. 科林伍德 143

苏珊·朗格 145

约翰·杜威 146

纳尔逊·古德曼 147

阿瑟·丹托 149

隐喻 151

精神分析理论 152

马克思主义美学 154

画家琼·米切尔 157

批评界对米切尔画作的评价 158

米切尔关于自己作品的思考 167

米切尔和表现主义 172

雕塑家路易丝·布儒瓦 175

批评界对布儒瓦雕塑的评价 175

布儒瓦关于自己作品的思考 184

布儒瓦和表现主义 189

版画家和雕塑家奇奇·史密斯 190

批评界对史密斯作品的评价 191

史密斯关于自己作品的思考 205

史密斯和认知主义 206

关于艺术意图的困惑 208

表现主义和认知主义的局限 211

表现主义和认知主义的长处 213

结语 213

表现主义、认知主义和艺术家 213

表现主义、认知主义和艺术作品 215

表现主义、认知主义和观众 216

供进一步思考的问题 217

注释 218

第四章 形式主义

艺术是有意味的形式 225

形式主义的先驱 229

圣托马斯·阿奎那 229

大卫·休谟	230
休谟关于艺术批评的看法	232
早期形式主义:审美态度和审美体验	233
非功利性	234
去语境化	235
审美泛化	236
崇高	237
伊曼努尔·康德	238
G. W. F. 黑格尔	240
20 世纪的形式主义	243
早期现代抽象主义画家康定斯基、蒙德里安和 马列维奇	244
克莱夫·贝尔	246
克莱门特·格林伯格	247
结构主义	250
费迪南德·德·索绪尔	250
罗兰·巴特	253
结构主义和形式主义	257
阿格尼丝·马丁的绘画和素描	258
批评界对马丁作品的评价	260
马丁关于自己作品的思考	264
乔尔·夏皮罗的雕塑	268
批评界对夏皮罗作品的评价	269

夏皮罗关于自己作品的思考	274
安迪·戈兹沃西的环境雕塑	277
批评界对戈兹沃西作品的评价	280
戈兹沃西关于自己作品的思考	289
马丁·夏皮罗、戈兹沃西和形式主义	296
形式主义的优点和弱点	298
结语	301
形式主义和艺术家	301
形式主义和艺术作品	302
形式主义和观众	302
供进一步思考的问题	304
注释	305
第五章 后现代多元主义	
艺术颠覆真、善、美及艺术本身	313
后结构主义和后现代主义的先驱	317
弗里德里希·尼采	317
批判理论、法兰克福学派和新马克思主义	319
后结构主义	321
雅克·拉康	322
米歇尔·福柯	324
朱莉娅·克里斯蒂娃	326
雅克·德里达	329
吉尔·德勒兹和菲利克斯·瓜塔里	332

- 理查德·罗蒂 333
- 斯拉沃热·齐泽克 335
- 女性主义** 336
- 后现代主义** 344
 - 让-弗朗索瓦·利奥塔 348
 - 让·鲍德里亚 349
 - 弗雷德里克·杰姆逊 351
- 后殖民主义** 352
- 辛迪·舍曼的摄影** 356
 - 批评界对舍曼作品的评价 356
 - 舍曼关于自己作品的思考 366
 - 辛迪·舍曼和后现代多元主义 370
- 洛娜·辛普森的附文字摄影** 370
 - 批评界对辛普森作品的评价 372
 - 辛普森关于自己作品的思考 383
 - 洛娜·辛普森和后现代多元主义 385
- 保罗·麦卡锡的行为、影像和雕塑艺术** 386
 - 批评界对麦卡锡作品的评价 386
 - 麦卡锡关于自己作品的思考 399
 - 麦卡锡和后现代多元主义 405
- 后现代多元主义的优点和弱点** 405
- 后现代艺术创作手法** 407
 - 摆脱博物馆的束缚 407