

THE 20TH
CENTURY
ARTBOOK

国际中文简体字版

20世纪艺术家

20 世纪艺术家

山东友谊出版社

国际中文简体字版

中文翻译 汪 仲
责任编辑 徐世典 夏爱平

书 名 20 世纪艺术家
编 著 者 Phaidon Press Limited
出版发行 山东友谊出版社
(地址: 济南市经九路胜利大街 39 号 邮编: 250001)
印 刷 者 日本凸版印刷株式会社
版 次 1998 年 12 月第 1 版
1998 年 12 月第 1 次印刷
规 格 12 开 (889 × 1194 毫米)
43 印张 500 幅图片 250 千字
印 数 1—3000
I S B N 7—80642—101—7/J · 12

定价: 580.00 元

本书由英国 Phaidon Press Limited 授权在中国出版发行
版权所有 · 翻印必究

Original title: The 20th Century Art Book
©1996 Phaidon Press Limited

This edition published by Shandong Friendship Publishing House
under licence from Phaidon Press Limited
of Regent's Wharf, All Saints Street, London N1
9PA, UK. First published 1998.

Shandong Friendship Publishing House
39 Shengli Street, Jingjiu Road, Jinan
Shandong
China
ISBN 7 - 80642 - 101 - 7/J · 12

All rights reserved. No part of this publication
may be reproduced, stored in a retrieval system
or transmitted, in any form or by any means,
electronic, mechanical, photocopying, recording
or otherwise, without the prior permission of
Phaidon Press Limited.

Printed in Japan

序

朱 铭

当本书在中国出版之时,正是阿尔法磁谱仪在太空开始探索反物质之际,物质——反物质这一对概念的被确认,不禁使人想起大约半个世纪之前在美学领域发生的艺术——反艺术的论争和由此引起的艺术界面貌的巨大变革。正如英国美术评论家贝尔纳·迈耶所说:“20世纪的艺术之所以惹起许多混乱和非议,是由于人们习惯用评论文艺复兴艺术的标准和概念来评论今天的艺术。这种做法正如以网球比赛的规则来裁判一场足球比赛,是得不出结果的。毕加索说:我们确实与过去作了深刻的决裂。事实证明,这是带有根本性的革新。就是说,所有表达艺术概念的词汇(素描、构图、色彩、质感等等)都改变了它原来的含义。”(《麦克米伦艺术学科词典》,中译本,258页,人民美术出版社)

回眸20世纪,这100年必将在人类历史上被作为一个重要里程碑而永放光彩。它在观念形态、科学技术、社会结构、行为方式、信息传达等各个方面所发生的变革,都是根本性的变革。而这些变革又如同蛛网一样,有序地交织在一起。当我们把视点聚焦于艺术这一枢纽的时候,可以看到,它是由方方面面纵横交错的线和力牵扯着、制约着、连结着、延生着的,是人类精神生活和物质生活的最集中的反映。而艺术,作为人类最活跃的思维领域,又是这一切变革的网中的第一起点。艺术的变革是社会变革的启明星,虽然我们不能说是现代艺术流派的那些古怪的艺术家们在从事反艺术的创造时发现了反物质。但无疑,没有他们所开创的那种反传统的革命精神,科学家们也会因为缺乏创新精神的鼓舞,而蹉跎于传统的囿苑之中。

当你翻阅本书的时候,也许会碰到许多你不理解、不认识、不喜欢的作品,这是很正常的事情。我不可能告诉你应当怎样去理解它、认识它、喜欢它;我只能告诉你:请你相信,它们都不是不负责任的信手涂鸦,而是发自某种深层次的思考和经过自身信念的挤压而流淌出来的甘泉。它奉献给本世纪公众的最可贵的成果便是“创新”。这两个字对于我国当代艺术界,乃至整个思想界、科技界、经济界是何等的重要,已经是有目共睹的事实。因此,《20世纪艺术家》一书出版的意义,实在是不可低估的。

有幸先睹为快,斗胆陈词,供读者佐味。

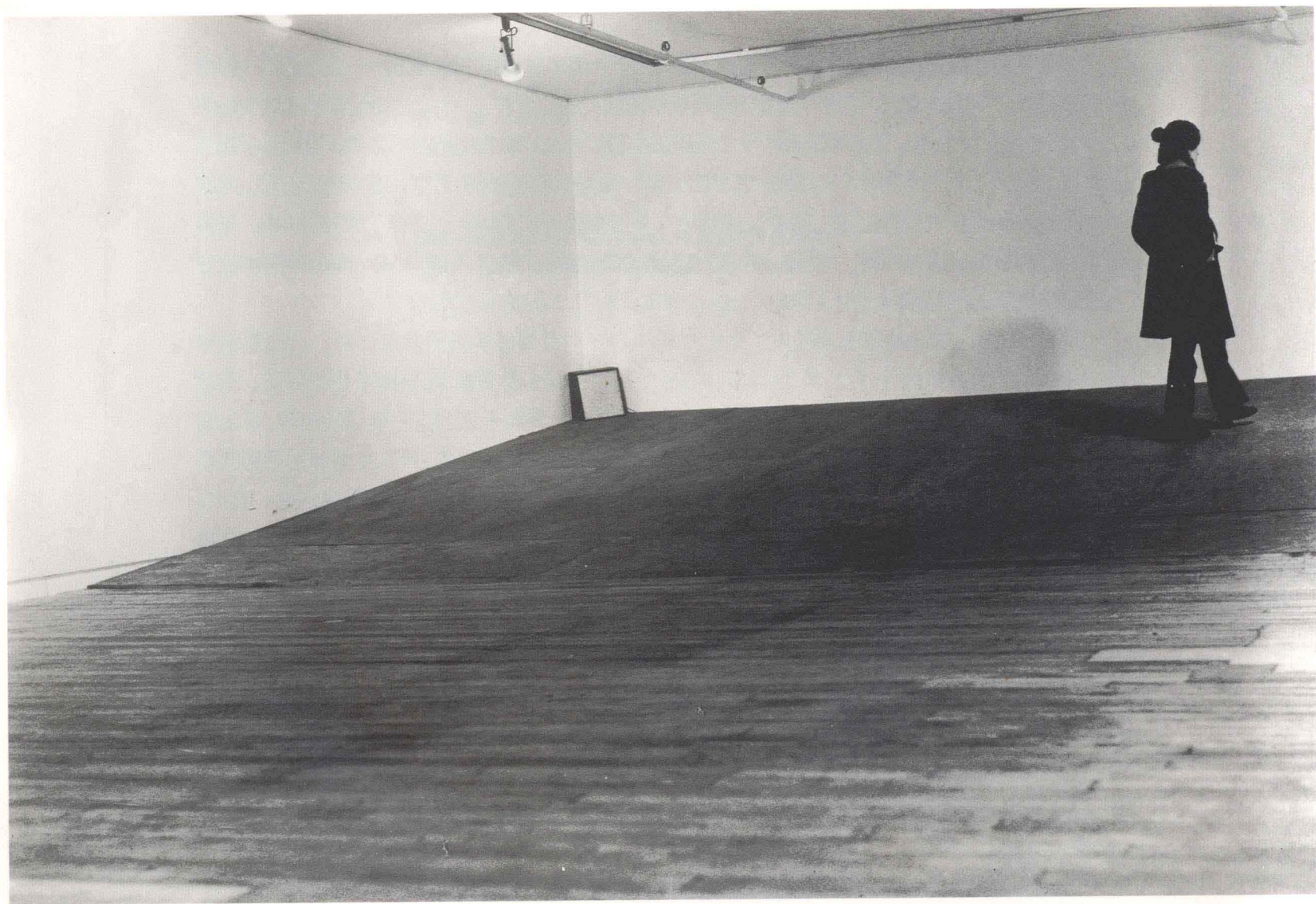
1998年10月12日于济南

在画廊后部的一盏灯后面，是作者阿康齐。他一面进行自慰，一面把心里的想法经过扩音器广播出来，造成这种既公开隐私，又疏远观众的效果。这件作品的主题是乐趣、接触、欲望，还有与之相反的隐藏、失意，这

或许就是对艺术创造的一种隐喻。《种子床》是70年代最有影响的表演艺术之一，是对60年代的极少主义艺术的数学式精准性的反叛。阿康齐的作品总是充满激情和性欲。他认为能直接接触大众且无法买卖的艺术，会导致

画廊系统的崩溃。但是，具有讽刺意味的是，他的这种身体艺术在80年代反被画廊的兴盛超越了。

参阅 P10、67、280、338、357、379、415

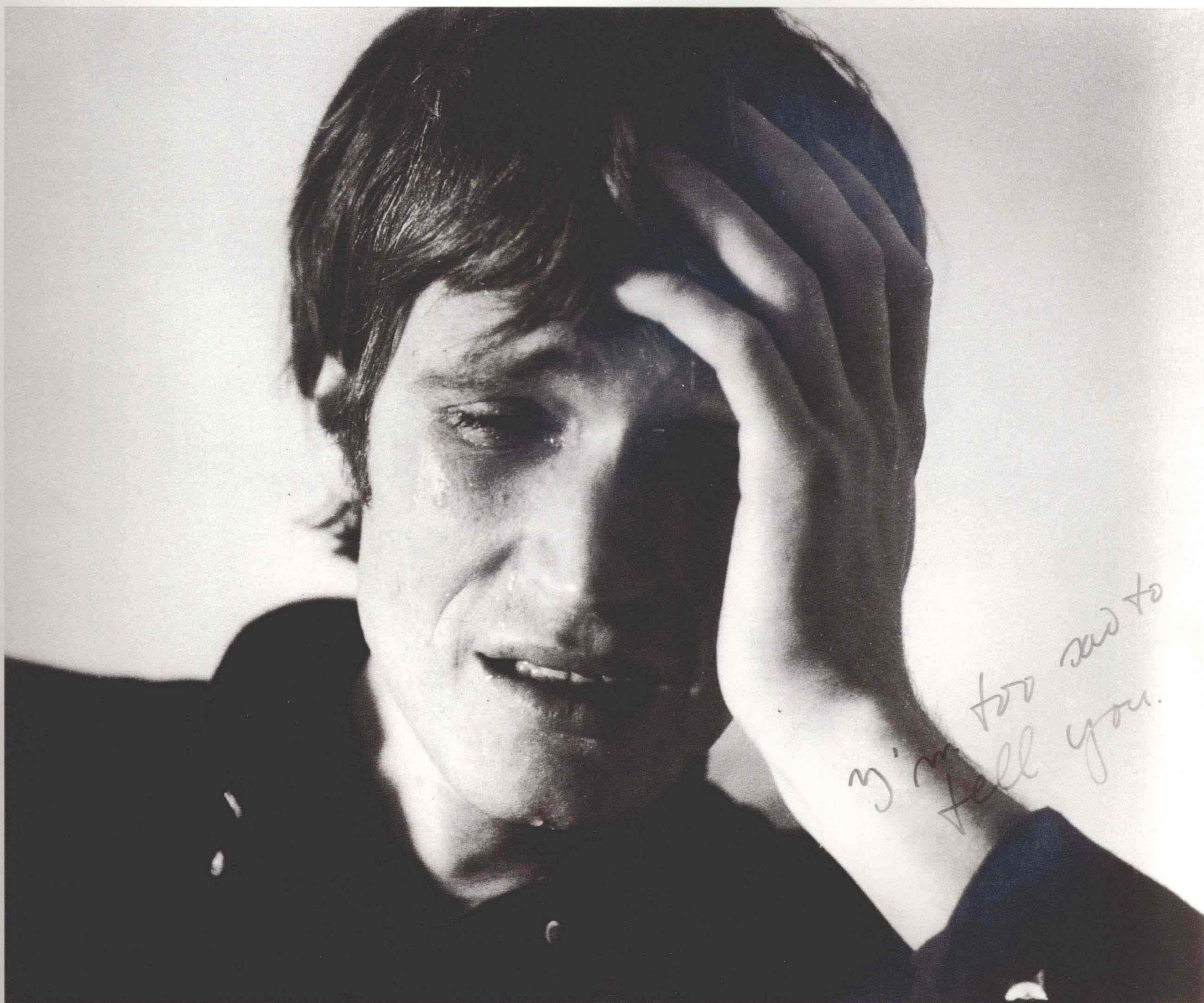
4

这件感人的黑白照片将悲伤的情绪析出了起源的主体，这件作品以三种形式存在：影片、照片和分送给艺术家友人们的明信片。收件人被告知这是真实的情感流露，但悲伤的原因则未予说明，使得悲伤更令人同情。看到

艺术家布满泪痕的脸，加上这痛苦地表达悲伤之孤独的标题，观者会回忆起自己类似的痛苦时刻。阿达尔用小量的低成本装置与表演艺术和摄影作品探索了如抑郁、生离死别这类情绪的主题，让我们记起人与人之间

永远无法跨越的距离感。1975年，作为他的“寻找奇迹”计划的一部分，他从麻省柯德角乘游艇出海，计划在大西洋上航行两个月，但游艇翻覆，人也从此失踪。

参阅 P67、169、275、379、435

这件雕塑的模特儿是阿加尔的丈夫，发型让人联想希腊或罗马雕像，反映了作者对古典艺术和神话传说的兴趣。雕塑既是对真人的模仿，也是抽象的。眼嘴周围橙色的旋线、切入颌颈的螺旋、唇上和颌上的星，让人联

想到魔法和巫术的符号。阿加尔一生大部分时间在伦敦度过，是雕塑家也是画家，是超现实主义运动的一员。她的作品常常利用出人意外的形式与形象的结合。然而，与其他英国超现实主义者一样，她对这一运动的

文学、政治、心理的深层阐释没有什么兴趣。

参阅 P46、99、262、367

Aitchison Craigie

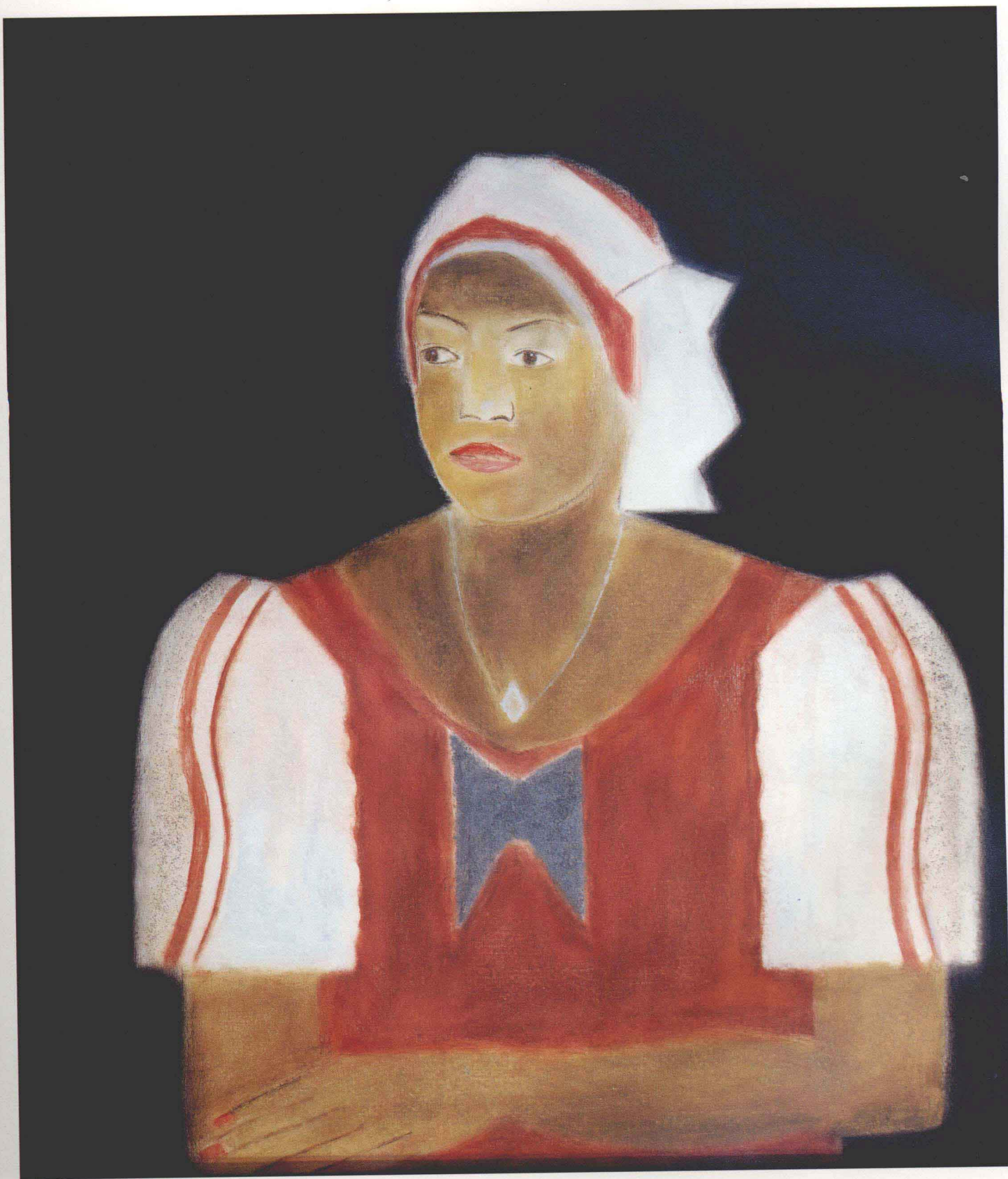
娜托瓦·斯维尼的肖像 (Portrait of Naaotwa Swayne)

娜托瓦·斯维尼叉手坐着，若有所思地看着前方。爱契森将主题简化为一组对比的形式与色彩，细腻而具有装饰性。传统的画像形式几乎不存在，只有清楚勾画出的平板形状，造成构图的形式。模特儿的皮肤和衣服的温

暖色调平衡于黑色的背景与白色的头肩衣着，引发出国情调。爱契森作品的特点是一种柔和的天真，完全不显现当代艺术多有的那种讽刺性。在现在越来越少有艺术家肯作画像时，他不追逐现代艺术中那些流行的风潮，

而致力于发展人物画。爱契森因他的巨幅耶稣受难画而著名。

参阅 P189、219、262、412

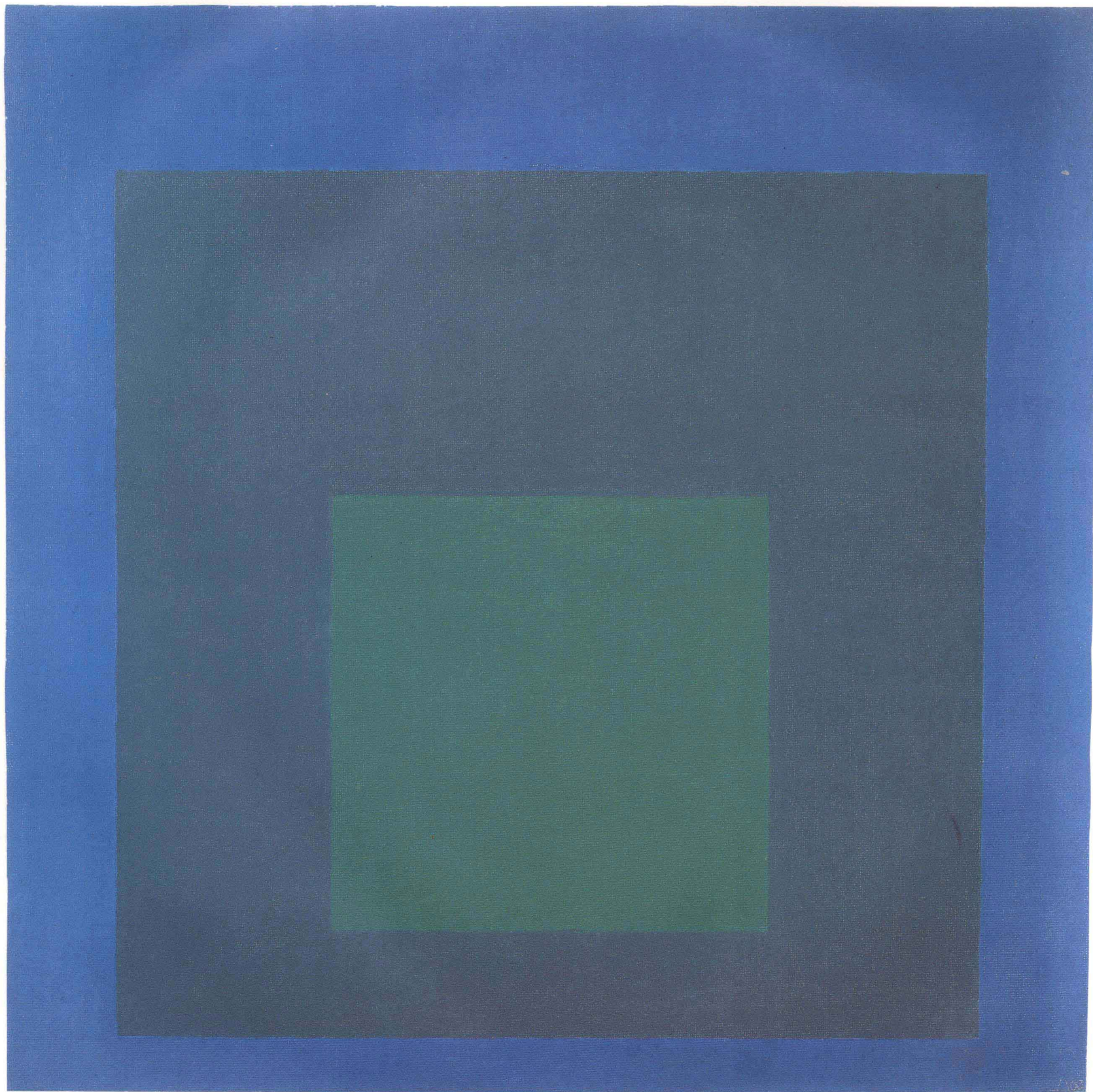

三个渐小的同心方块叠在一起，边缘海蓝，中心绿，三个色调的交互作用使人在长久观看后，有一种迷失方向感，产生方块在画面上时退时出的幻觉。因此，这件作品可以说是实验视觉感官的欧普艺术的先驱。虽然作

者的几何抽象可能是与史提拉和杰德的极少主义美学有关。但“方块”其实是一个巨大系列的一部分，主要是探讨色彩间互动所产生的在无意识中的效应，而与色彩理论无关。作者把色彩用来当做人际关系的比喻，希望

作品能够在直觉的层次上被欣赏，而不是作为刚硬的视觉几何学。他曾经是包浩斯的一员，后来执教于美国黑山学院。他也设计家具和玻璃制品，并拍摄摄影作品。

参阅 P223、240、285、388、398、442、467

画布上布满了蓝色和白色的错综交织的弯曲色块，创造出一个有韵律感的视觉效果。画面暗示作品可能代表人或物，而有些形状也可以被理解为人体。阿列钦斯基常用的不同深浅的蓝色给作品造成生动的深度感，具有

动态的构图使人联想到那些试图脱离理性羁绊，直接由潜意识启发而构成作品的“哥布阿”运动。这一名词的来源是合并了一些艺术家所来自的三个城市名称：哥本哈根、布鲁塞尔、阿姆斯特丹。阿列钦斯基为这个艺术

团体的创始人之一。他曾于50年代中期访问日本，受日本文化的影响并对日本书法和先锋艺术团体“固态艺术”有极大的兴趣。

参阅 P11、122、222、372、502

13列完全相同的经杂酚处理过的木块，构成了长短一列，摆放在地板上，每一单元都可分解再重新组合。安德烈从不使用榫头或粘胶，只依赖他的材料的重力作用来聚结。在生活中，这些材料就是一般建筑材料。安德

烈使用工业材料的癖好或许来源于他曾经参与修筑美国宾州铁路。他的朴实雕塑显示了极少主义的美学观，试图将艺术与非艺术之间的界限模糊化，不承认艺术家是特别的社会角色。此作品的简单和几何排列方式，呼

应于以前俄国的结构主义和布朗库西的作品。对他的作品公众反应并不好，他的《等同第七号》是用普通砖头堆成的一个结构，或许是伦敦泰德美术馆最受谩骂与争议的收藏品。参阅 P61、123、223、269、321、442

粗重笔触加上儿童似的天真感，一群奇异的人物舞过画布，这些戴面具的人和奇幻动物，似乎在焦虑和狂欢之间游移不定。充满生气的色彩、变形的人物，还有喜欢表现无节制的喜怒哀乐，都是“哥布阿”艺术团体的特

征。这一艺术团体成立于1948年，目的是脱离在抽象与具象之间孰优孰劣的争论，而相信本能优于理性。他们不想用作品置换四周的世界，而要探索自己潜意识的自由表达，画出的图像既是抽象的又是具象的，展示能

量和率直天真是比理性和设计更为重要的东西。英国艺术史家赫伯特·里德写道：“阿培尔的画给人的印象是‘心灵的龙卷风扫过之后的残留物’。”

参阅 P32、222、248、450

一个女人体从一块温暖泛红的木块中升起，作品结合了具象与抽象，女人体的脸、胸、大腿是凹的，而不是凸的，显示了作者在雕塑上的革命性手法。阿尔希本柯放弃古典形体塑造方法，用凹陷来暗示曲线，以几何容

积来重新建构人体，并列直线与曲线来暗示运动。女体的臀部和脸部下方朝着同一方向，而肩膀则扭向反方向，这种结合不同视角的方法是借鉴于立体主义。阿尔希本柯生于乌克兰，后移居巴黎。在此接触到毕卡索和立

体主义，他后来去柏林创办了一所美术学院，最后定居于纽约。

参阅 P169、272、317、373

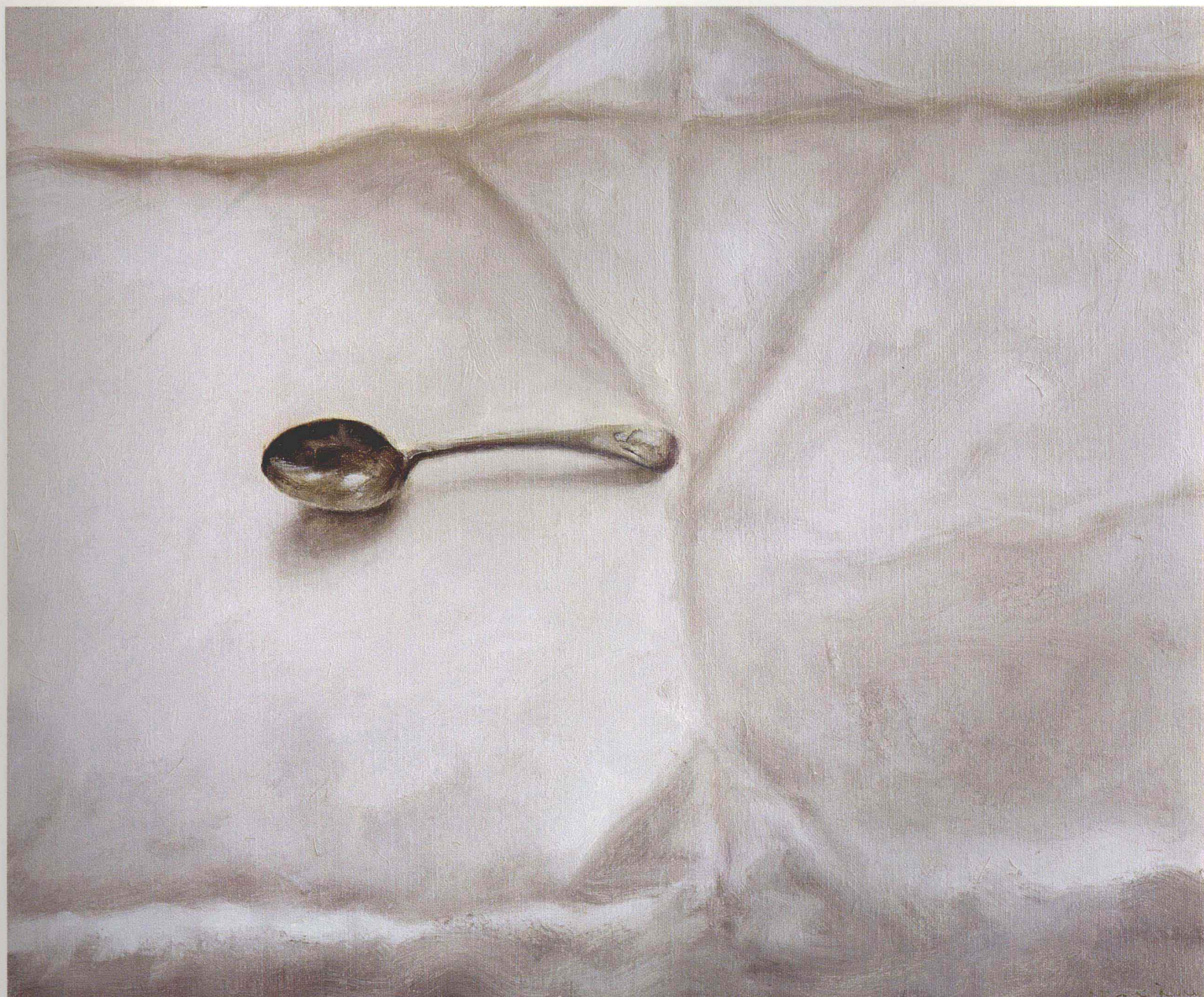

“山姆”这名字刻在小银汤匙的柄上，勉强可以看见，背景是皱褶的餐巾。汤匙是这仔细研究过并精确构图的作品的焦点。《山姆的汤匙》是献给画家的好友，作家山姆·别克特的，作于他死后的第一个周年祭日。汤匙是

别克特送给画家女儿的生日礼物。作者阿里卡生于罗马尼亚，第二次世界大战中还是儿童时，就被关在纳粹集中营中，后来移居到以色列，最后到巴黎。最初他是著名的抽象画家，1965年在看过16世纪意大利画家卡拉

瓦乔的展览后，他放弃了抽象艺术。他现在是以画充满感情的水果蔬菜和日常物品的静物画，以及名人肖像画而著名。

参阅 P82、206、210、318、439、500

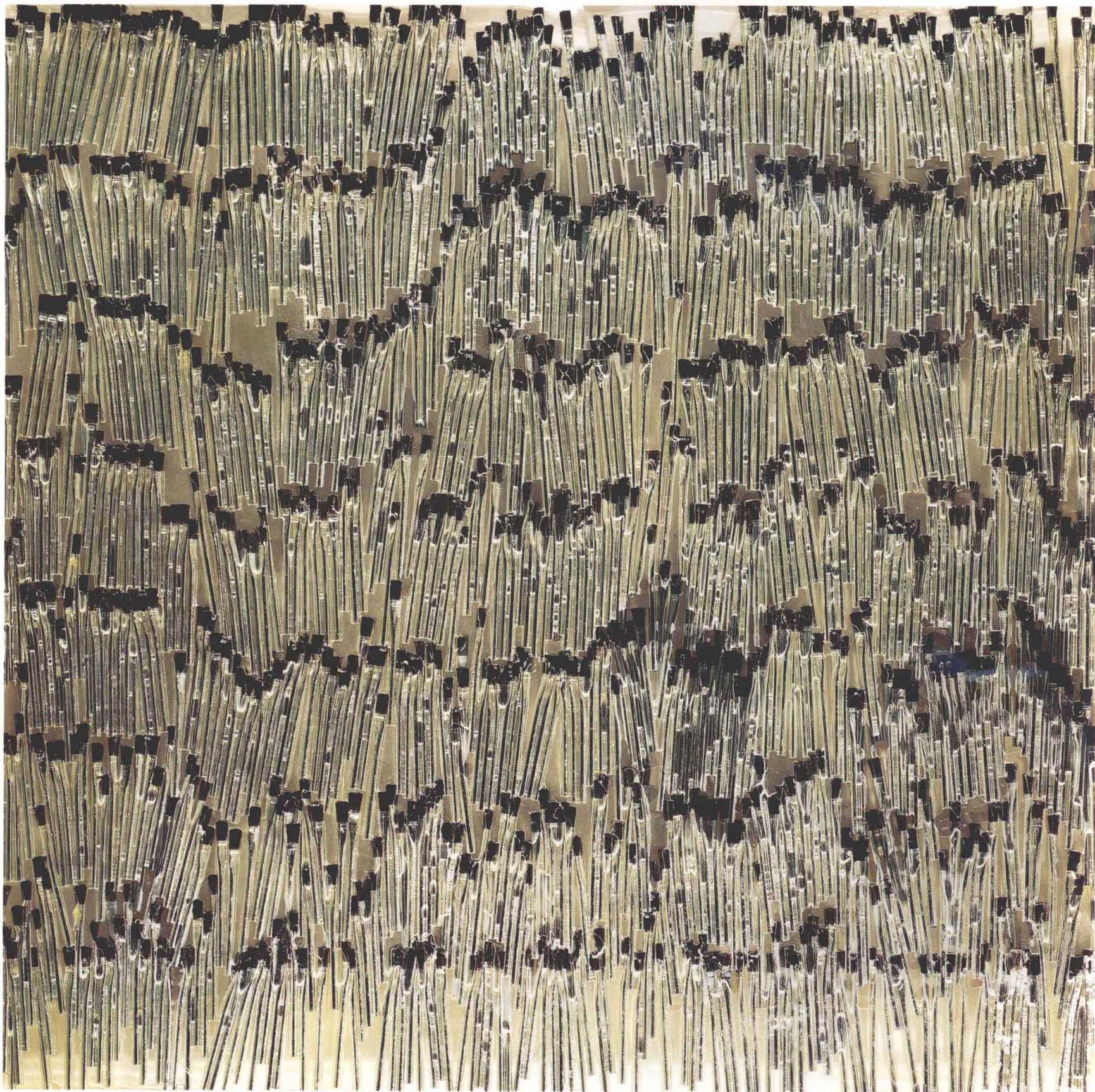

画布上粘着一排排的画笔，像军队似的。银色笔杆和黑色笔头形成了一种抽象设计。画题“十字军”将画笔人格化，暗示了全都指向同一方向，如同负着神圣使命的大胆冒险家。阿尔曼以集结相同物体来探索美，他采

用了达达主义的将庸俗物品提升为艺术品的思想，他的装置作品反映了我们用了就丢的社会特点，为我们生活的方式提出了一个拜物狂的素描和记录。他使用的材料很多，有瓶盖、曲杆、玻璃眼珠、注射针头、子弹、

烟蒂等。他专注于日常生活，而偏离比较抽象的主题，由此而建立了自己与新写实主义的关系。

参阅 P43、98、123、288、380、439

Arp Jean

变形 (贝壳—天鹅—平衡—你) [*Metamorphosis (Shell - Swan - Balance - You)*]

这个铜器的光滑表面和丰满的曲线令人想到有机的东西，暗示作品可能会变形成为一个真的生物。并列圆滑曲线和棱角突起的结果是给了作品性爱的隐喻。他曾经写道：“艺术是生长在人身体内的果实。”而这件作品似乎

正是证实这句话。阿尔普是达达艺术的创始人之一，他曾参加该团体 1916 年在苏黎世伏尔泰酒店的初次聚会，这些激进的艺术家试图以参与各种实验性的活动来颠覆艺术现有的秩序。阿尔普或许是他们之中最抽象、最

早开始实验浮雕与拼贴的艺术家。1930 年后，他开始制作以大自然为基础的雕塑。

参阅 P61、198、315、346

这张乍看之下好像是美国抽象表现主义画家波洛克的作品，透出了一股怀疑主义与反讽的意味。全名是“斯大林谜一样地盯着陈列于莫斯科的列宁遗体——以杰克森·波洛克的风格”。这样的手法对绘画的外表和它们到底

代表什么提出了疑问。画题有意加上了一层意义，以阻止观众可能完全控制其理解。这就是典型的关于艺术与语言的概念艺术。艺术与语言是这两位艺术家的合作作品，这样的双重身份也混淆了他们作为个人的存在。

参阅 P247、325、372、475

