

EUROPEAN
CULTURE STUDIES
COLLECTION

欧洲
文化
丛书

高宣扬◎主编

杜尚的艺术

The Art of
Marcel Duchamp

林 泉◎著

 人 民 出 版 社

EUROPEAN
CULTURE STUDIES
COLLECTION

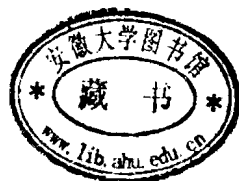
欧洲
文化
丛书

高宣扬◎主编

杜尚的艺术

The Art of
Marcel Duchamp

林 泉◎著

人民出版社

责任编辑:洪 琼

图书在版编目(CIP)数据

杜尚的艺术/林 泉 著. —北京:人民出版社,2012. 12

(欧洲文化丛书)

ISBN 978 - 7 - 01 - 011478 - 1

I. ①杜… II. ①林… III. ①杜尚, M. (1887 ~ 1968) — 美术评论
IV. ①J205. 712

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 280625 号

杜尚的艺术

DUSHANG DE YISHU

林 泉 著

人 民 大 学 出 版 发 行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京龙之冉印务有限公司印刷 新华书店经销

2012 年 12 月第 1 版 2012 年 12 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:11

字数:180 千字 印数:0,001-3,000 册

ISBN 978 - 7 - 01 - 011478 - 1 定价:27.00 元

邮购地址:100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

总 序

全球化、中国的现代化、亚洲的崛起、欧美接连不断的危机以及各民族文化的全面复兴等重大事件,意味着21世纪开辟了人类历史的新时代。东西方传统文化遭遇空前未有的挑战,世界各地之间的移民潮不可阻挡地改变着原有的民族国家及其文化的结构体系,文化交流已成为全球社会重建的关键力量。

文化始终扮演历史转折的重要因素,因为它以思想创造及其传承作为基本动力,又以人类生命及其思想精神力量的自我超越作为无穷演变的源泉。

欧洲过去、现在和未来之所以影响着、并将继续影响世界的命运,就是由于欧洲文化所固有的创造精神及其悖论的不断更新。欧洲文化隐含现代性奇迹及其悖论的一切奥秘。

因此,紧密结合中国文化的优秀传统及中国现代化的丰富经验,重新评价欧洲文化的价值及其内在矛盾,已经成为本世代中国文化复兴的紧迫任务。

《欧洲文化丛书》从当代中国现代化及中国文化复兴的视野出发,以当代人文社会科学的优秀成果为基础,鼓励中国新一代学者的思想和理论创新精神,邀请并组织国内外杰出学者开展对欧洲思想文化的整体性研究,尤其集中开展对欧洲文化的思想基础及精神核心的深度研究,以其哲学、史学、文学、神学、诗学、人类学、语言学、政治学和社会学等人文社会科学基本理论及其社会实践经验为重点,贯彻“基础理论”、“历史研究”和“科学实验”三结合以及“探究创新”、“交流互通”和“积累传承”三结合的基本方针,建构以上海交通大学欧洲文化高等研究院为中心基地、并在欧洲各学术重镇设有交流合作研究分支机构的跨学科、跨国界的开放性高端国际学术研究平台。

为此,《欧洲文化丛书》将竭尽全力与国内外学者及朋友亲密合作,并欢迎各位先进慷慨赐稿支持及批评提携。

高宣扬谨识

2012年8月于上海交通大学

前 言

什么样的作品才能称为“艺术作品”？什么样的人才能被冠以“艺术家”的称号？自然，创作艺术作品的人才能被真正地称为“艺术家”。但是，在形式繁多、不断有新事物涌现的艺术界中，哪些才是真正的艺术品，而非单纯的商品？

杜尚的经历和性情，以及被其赋予固定形式的作品，正向我们无声地诠释着艺术及艺术创作的概念。

笔者对杜尚的兴趣缘起于他的名作《自行车轮》。这件作品创作于1913年，因被看做是杜尚所开创的“现成艺术”的第一件作品而享有盛誉，可谓开启了现成艺术之先河。但是，这一具有开创性意义的作品并非杜尚刻意而作，它仅仅是由于艺术家本人的观赏兴趣，而被无意识、无目的地创作出来。杜尚在工作室里把一个自行车轮安装到一把凳子上，他有时会转动一下车轮，看看车轮的转动。针对《自行车轮》，杜尚后来说：“我只是喜欢看它而已，就像我喜欢看壁炉内跳动的火焰一样。”

事实上，除了创作者本人，在其他观赏者的眼中，这件艺术品呈现的依然只是普普通通的一个自行车轮、普普通通的一把小凳，纵使把车轮转动起来，它的效果也只是令人毫不称奇的转动。可以说，这件在艺术史上有着重大意义的作品却是日常生活中随处可见的普通物品的组合，没有浓墨重彩，亦没有精工细琢。但恰恰是这种日常生活性，让我们窥到了在杜尚作品中所隐含的艺术真谛：艺术正是源于我们的生活，源于我们生活于其中的宇宙空间万物；艺术家所做的是用敏锐的观察、对物象特性的感受和思考以及灵巧的技艺，捕捉并抓获独特的瞬间，并将这种独特呈现给世人和艺术家本人。

这种艺术观念更为深刻、明晰地体现在杜尚——这位天才艺术家——的

整个人生历程中。杜尚没有刻意努力要在艺术风格上自成一派,更没有热衷于自身声名的远播,杜尚是一个“顽童”,他在孩童般的玩弄戏耍中创造了被世人认可的艺术品,开拓了新的艺术领域。杜尚在他艺术事业如日中天之时着迷于国际象棋,并看似放弃了艺术创作,但实际上,这种“反艺术”形式的生活方式恰恰体现了杜尚的艺术观念。生活即艺术,艺术即生活,艺术是生活中随处可见的事物呈现与敏锐的思考意识。

在杜尚的眼中,相对于其他行业,艺术是没有神秘性和优越性可言的,艺术也不过是一类人在做的一些事情。杜尚在接受采访时曾说:“我羞于用‘创造’这个词,这个词的原义,社会性的意义是挺好的,但是,从根本上说,我不相信艺术家具有创造功能,他和其他任何人都一样。做一些事是他的工作,但商人也做一些事,你明白吗?同时,‘艺术’这个词让我非常感兴趣。就我所知,它是从梵文来的,它的意思是‘做’。现在每个人都在做些什么事。而那些在画布和画框之内做东西的人就被称为艺术家。起先他们都是被称为工匠的,我更中意这个称呼。无论在民间的、军事的或艺术的生活里,我们都是工匠。”^①杜尚的这种艺术观念使他终生都在平心静气地做一些东西,而非去追求虚幻的意义或时髦的卓绝。他没有过分地把艺术当回事儿,因此,他才能毫无顾忌地把日常生活的用具拿来把玩,才不受亵渎经典的意念束缚,敢于在达芬奇画笔下的优雅女性“蒙娜丽莎”脸上添几撇胡须。杜尚是如此把玩艺术的第一人,尽管他没有寻求“做东西”之外的名分,但是这依然阻挡不了他的创举所造就的卓绝。

然而,杜尚去除艺术的优越性,并非贬低艺术的价值,更不是把艺术作为可以随意丢弃的东西看待。相反,杜尚一向都非常注重艺术品的保存,无论是他自己的作品,还是其他艺术家的作品,他都谨慎对待;杜尚到后期尤其如此,由于担心自己的作品因不慎而销毁殆尽,他授权作出许多作品的复制品。杜尚既不把艺术抬升到耸入云霄的高度,也不把艺术降格为微不足道的角色,在他眼中,艺术同其他行业一样是一件要做的事。杜尚对待艺术的态度既去除了过分渲染的浮华,也避免了冷眼相待的鄙夷。

---

^① Pierre Cabanne, *Dialogues with Marcel Duchamp*, trans. by Ron Padgett. Cambridge, Massachusetts: Da Capo Press, Inc., reprint, 1987, p. 16.

此外,艺术的非优越性也并不意味着艺术的非知识性和非文化性。艺术绝不是不学无术的人借以逃避思考的方式,也绝不是浅薄的人假以走向名利场的捷径。艺术是人类朝向世界的一种方式,它与人类在其他领域的认识成果密切相关。因此,一位真正的艺术家必定拥有深刻的文化涵养和敏锐的洞见力。且不说旷古绝伦的天才艺术家达芬奇的深邃与渊博,杜尚这位现代艺术大师的身上也体现出学识和认知在艺术创作中的决定性意义。我们从杜尚的艺术作品中既可以发现文学作品中的角色以及现代文学作品超出传统的新构思,也可以看到科学原理与机械机制的运作;从他的身上,我们感受到了他的时代的文化思潮和科技的发展状态。杜尚追求自由创作,在他的创作中,思想和学识自由自在地运行,因此,杜尚无拘无束地创作是一种紧张的松弛,而非空洞的瘫痪。

杜尚的重要性还在于,他的创作思路不仅给予现当代艺术家以创作启示和灵感,而且也给生活着的当代人以人生的启迪。人类历经了从自然原始到文化文明的过渡转变,也出现了对人类文明的反思和反叛,社会的习俗观念、人生的意义也随着时代的更迭而发生变迁。我们应该如何给自己在社会中定位,应该遵循何样的人生法则?在纷杂的观念中,杜尚没有刻意地跟随或反叛,他在社会中圆融地过着纯然的生活,栖居于社会,又不受制于各种社会枷锁。这或许就是我们从杜尚那里得以寻找到的人生解码。杜尚持守着潇洒的人生态度,不是因为他缺乏“智者之忧”,更不是因为他追求“无能者无所求”的状态。毋庸置疑,杜尚是有着深刻的思想和明察秋毫的智慧的人。他如一位得道的禅师,参悟了人生世事的真谛,成功地在俗世中“度己”,并在无意识中完成了“度人”的角色。

由于杜尚长期居住在小公寓房和旅馆,并且经常来回迁居于欧洲和美国,他的作品在当时也没有立刻被艺术机构收藏,这些给他作品的保存和收藏带来诸多不利因素,所以,他的许多作品都遗失或毁坏了。尽管如此,他的那些在公共场所露过面或为人所知的作品依然成为不朽之作,并对现代艺术产生了极大影响。有些遗失的作品后来经杜尚授权被重新复制出来。因此,若要收集杜尚的艺术作品全集是一件非常困难,甚至几乎不可能的事情,然而,我们依然可以从他的诸多流传下来的经典之作中发现杜尚的艺术灵魂及其透露的人生哲理。

笔者力图感受杜尚之生命与艺术创作,并把他的艺术以本书的形式呈现出来,以飨读者,以娱自我。由于作者才疏学浅,纰漏之处,恳请热心的读者批评指正!

本书在完成的过程中,受到多位良师益友的帮助。借此,感谢高宣扬教授给予的提携和帮助!感谢在图书馆工作的好友魏雯婕在文献借阅上给予的热忱帮助以及提出的宝贵建议!感谢好友刘伶俐的关心和鼓励!

目 录

总 序	高宣扬	1
前 言		1
第一章 天才成长的沃土		1
第一节 得天独厚的故土风貌		1
第二节 家庭和时代的熏陶		4
第二章 四兄妹		11
第一节 三兄弟		11
第二节 大哥威龙		12
第三节 二哥杜尚-威龙		16
第四节 妹妹苏珊·杜尚-格洛蒂		18
第三章 模仿中的创作		22
第一节 步入画坛		22
第二节 视网膜艺术之外		24
第四章 开拓的艺术道路		49
第一节 铺路的先锋们		49
第二节 现成艺术		53
第三节 行为艺术		81
第四节 科技艺术		91
第五章 潜隐的艺术		124
第一节 国际象棋蕴藏的艺术之道		124
第二节 艺术活动中的艺术		132

第六章 杜尚艺术的地位与导向	152
第一节 杜尚生前在艺术界的地位	152
第二节 杜尚艺术的新导向	158
附录 杜尚生平年录	162
参考文献	165

第一章 天才成长的沃土

第一节 得天独厚的故土风貌

位于法国北部的上诺曼底地区(Haute-Normandie)统辖厄尔省(Eure)和滨海塞纳省(Seine-Maritime)两省,是一个风景秀丽的地带。它的天姿成为许多艺术家描摹的对象,这块宝地也因而成为培植艺术家的土壤。追景至此的艺术家们也同时为当地注入了浓浓的艺术琼浆,不断增厚着此地的艺术氛围。这些为生活于此的人们营造了一个艺术的空间。

位于厄尔省塞纳河畔的吉维尼(Giverny)就曾为法国印象派画家克劳德·莫奈(Claude Monet,1840-1926)提供了丰富的创作灵感。1883年,莫奈在旅途中从车窗发现了吉维尼,为这里的美景所吸引,而后搬居到此地。1890年,莫奈在那里买下先前租用的房屋,并把周围的建筑和土地购来建成私家园林。在这一时期,莫奈创作了大量的印象派绘画作品。这些作品多取材于吉维尼园林中的水池、睡莲、小桥或塞纳河河畔所见。

上诺曼底地区的滨海塞纳省亦是一个有着非凡自然景观的地方。它所包括的英吉利海峡滨海地区是平原地带,那里有大片的田野和零星可见的灌木篱笆,浓郁的原野风光可以尽收眼底。而它的另一部分康克斯区(Pays de Caux)则有着截然不同的自然风貌,它是白垩高原,从塞纳河河口的北端一直延伸到英吉利海峡海岸旁的悬崖峭壁,地势连绵起伏,朝海的一面因长期受海风吹刮、海浪侵蚀,形成了深直陡峭的崖壁,随处可见尖锐的白色岩石。这两种景观使得滨海塞纳省刚柔并现。

康克斯区虽然不是肥沃的平原,而是建立在白色岩层之上,但它并非不毛之地。康克斯区占据了滨海塞纳省的大部分面积,有着大片的农场,通向法国

莫奈:《睡莲》(Water Lilies), 油画, 1916年

南部的河港发展了与卢昂(Rouen)和巴黎的河上贸易,这里的居民以渔业、种植和编织亚麻为传统行业。得天独厚的自然条件加上康克斯人的勤劳,使这里处处呈现出一派生机勃勃的景象。尤其是康克斯区迷人的滨海白垩高原风貌,它独特的形态与色泽赢得了不少文人墨客的圈点,在福楼拜(Gustave Flaubert, 1821-1880)和莫泊桑(Guy de Maupassant, 1850-1893)等人的文学作品中多有出现。大自然的鬼斧神工造就的地理容貌更是吸引了许多艺术家前来游览创作,如法国现实主义画家古斯塔夫·库尔贝(Gustave Courbet, 1819-1877)和印象派画家莫奈等,在画面上再现康克斯的美丽容颜。

康克斯的地理气候不仅形成了特有的自然风光,而且影响了当地的建筑。为了免受海风的侵袭,建筑材料本身也如当地的岩石一般坚固,并如当地的景观一般独到,一般包括火石、砖、硬化黏土和木材等。农场的建筑物都建造了

莫奈:《吉维尼附近的塞纳河支流》(*Branch of the Seine near Giverny*), 油画, 1897 年

高高的泥墙,四周也种上防护林。站在农场中望着远处排排的山毛榉,让人领略到“绿树村边合”的妙趣。

位于康克斯区的村镇在美不胜收的自然环境中,既享有了自然的氤氲,也建立了丰厚的文化氛围,同时,还享有了一代代艺术家所营造的艺术氛围。坐落在康克斯区格列沃恩河(the river Crevon)河畔的布兰维尔-格列沃恩(Blainville-Crevon)便是其中一个典型的乡村。在法国的行政区域划分中,最基本的行政单位被称为 commune(社区,市镇),这种基本行政区可大可小。^①布兰维尔-格列沃恩便是这样一个行政区,它距上诺曼底区的首府卢昂市只有 10 英里左右之遥。这个乡村有着悠久的历史,它的名字来自于拉丁语“Bleduin-

^① 行政区的第一领导者被称为 Mayor(市长,镇长),依行政区大小不同,市长所管辖的人数从几十、几百到像巴黎这样的大都市人口几百万不等。在法国,但凡竞选总统者必须有在行政区担任 Mayor 一职的经历。

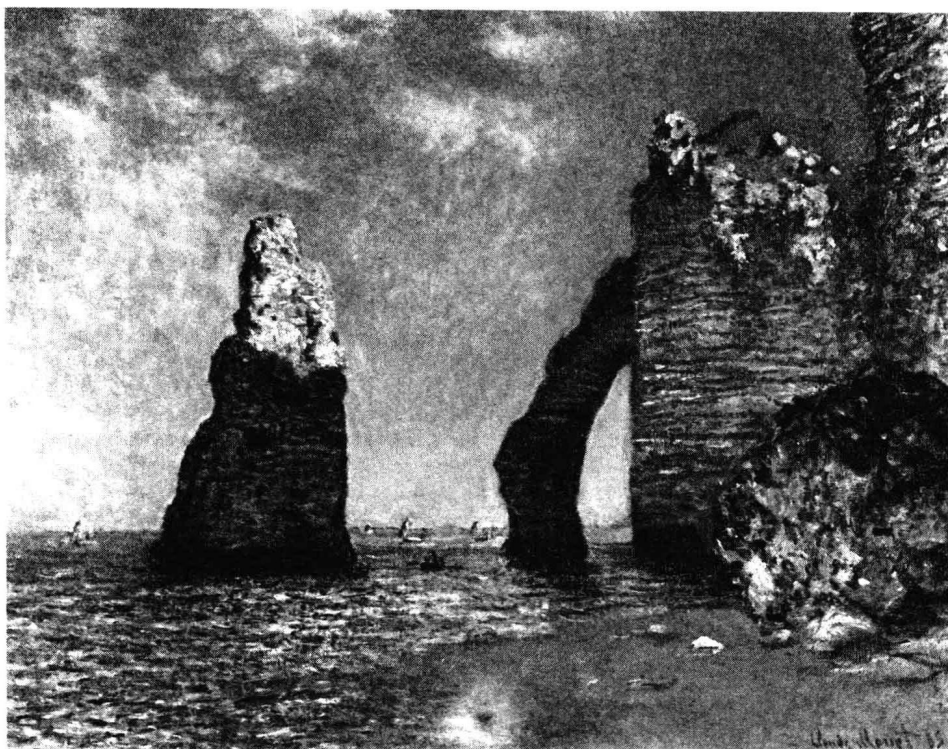

古斯塔夫·库尔贝:《诺曼底海滨》(*Plage de Normandie*), 油画, 1872/1875 年

villa”,意思是“布德瓦之家”(home of Beaudoin),在百年战争时期曾是军事要地。1820年,圣-阿尔努(St-Arnoult)村和格列沃恩村并入到布兰维尔村就形成了现在的布兰维尔-格列沃恩。这是一个有着浓郁的艺术气息和文化氛围的乡村。每年一度的“古爵士”(Archeo-Jazz)音乐节都会于当年六月底在中世纪的城堡遗址中上演。

第二节 家庭和时代的熏陶

1887年7月28日,在布兰维尔-格列沃恩当地的一个公证人家里,一个小男孩儿降生了。这位公证人名叫欧建·杜尚(Eugene Duchamp),他来自法国中部的奥弗涅(Auvergne),后来到了上诺曼底厄尔省的丹维尔(Damville)谋生。1874年,欧建·杜尚在丹维尔娶了爱弥儿·尼科尔(Emile Nicolle)的女儿凯若琳·露西(Caroline Lucie)为妻,并成为一名公证人。在丹维尔生活一段时间之后,他们又举家搬迁到布兰维尔-格列沃恩居住。这个小男孩是

莫奈:《艾特达的悬崖》(*The Cliffs at Étretat*), 油画, 1885 年

他们搬到新家后迎接到的又一个孩子。

搬家后,家中新添了一个男孩儿给他们带来了欢乐。他是杜尚夫妇的第四个孩子,第三个儿子。这个男孩儿就是长大后改变了西方艺术观念,影响了现代艺术潮流的天才,也是本书的主人公——马歇尔·杜尚(Marcel Duchamp)。

但杜尚的出生所带来的快乐并没有持续很久,几个月过后,杜尚就成了家中的第三个孩子,因为他的姐姐患病夭折了。而杜尚的母亲凯若琳·露西在杜尚出生后不久也丧失了听力。整个家庭一直愁云惨淡,直到 1895 年父亲欧建·杜尚出任布兰维尔-格列沃恩的政府领导后,这个家庭才变得兴旺起来。父亲作为公证人的收入丰厚,一家人生活非常富足,居住在一座宫殿式的宅第内。

欧建·杜尚夫妇共有六个孩子,两个人对孩子都非常宽容,宽容到了几乎是纵容的程度。身为公证人的欧建有着优秀的公务员品质,积极进取、理性而又热爱生活。他也是一位通情达理的父亲,他并没有苛求他的孩子也要像他

康克斯区的一座小建筑

一样在仕途中晋升,或限制他们将来从事什么职业。父亲丰厚的薪水给孩子们的成长提供了有利条件。后来,他的六个孩子中有四个从事艺术职业,而且都获得了成功,这都要得益于家庭给予的经济支持和情感上的理解。欧建·杜尚曾经对他的孩子们说:“你们要做艺术家可以,我尊重你们的选择,而且可以继续供给你们生活费,但是我一共有六个孩子,为了把事情做得公平,将来你们分遗产的时候,我把在你们成年之后供给你们的生活费从遗产中扣除。”^①欧建采取这样一种理智、清晰计算的方式,处理每个孩子的培养费用问

^① 孙矫雁:《杜尚》,北京:中国人民大学出版社2004年版,第2页。