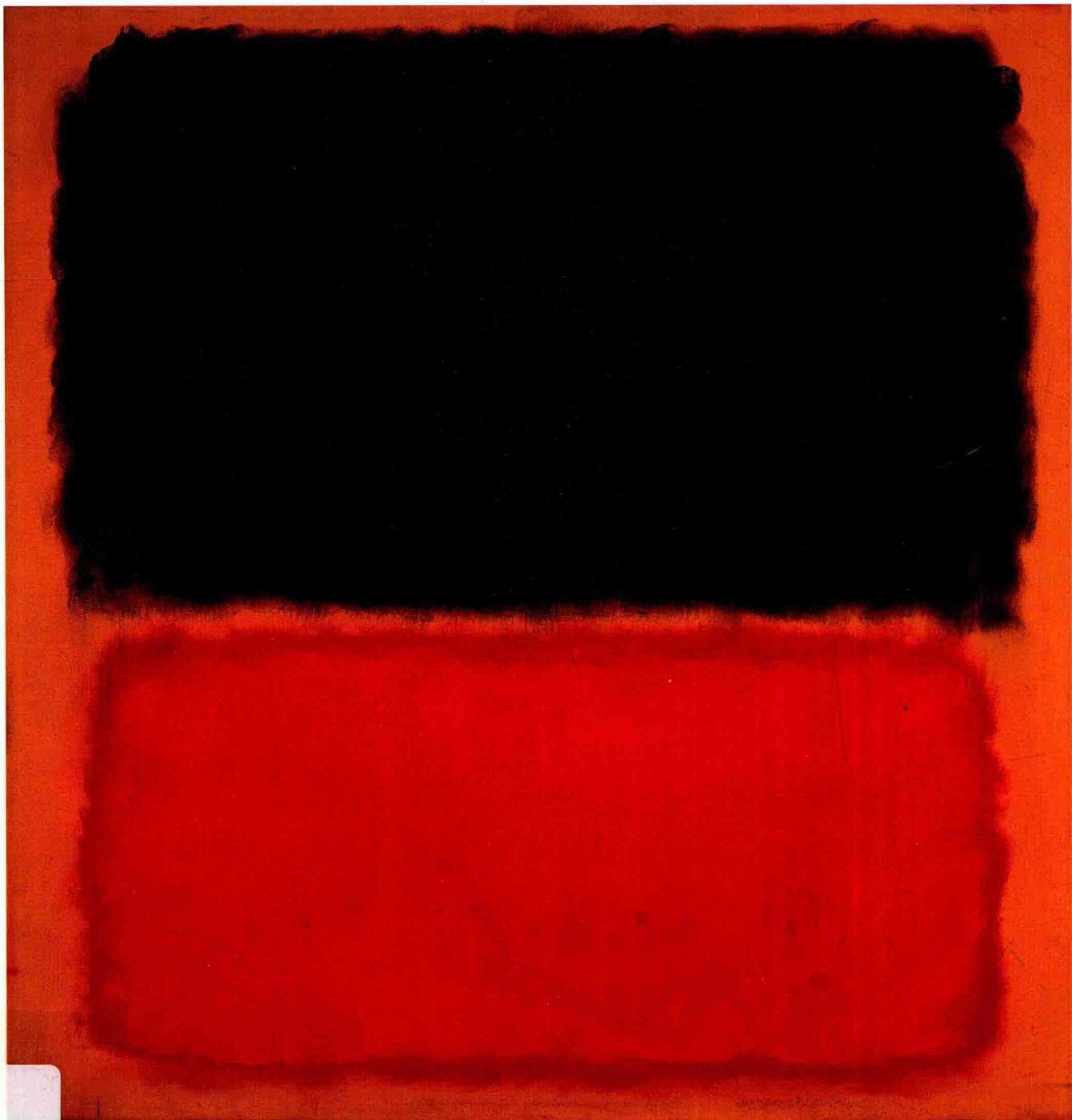

罗斯科

[以]雅各布·巴力·天舒维 著
光野译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

TASCHEN

罗斯科

[以]雅各布·巴力·天舒维 著
光野译

© for the works of Mark Rothko:
Kate Rothko-Prizel & Christopher Rothko / VG
Bild-Kunst, Bonn 2017
© for the works of Milton Avery: VG Bild-
Kunst, Bonn 2017
© for the works of Arshile Gorky: Estate of
Arshile Gorky / VG Bild-Kunst, Bonn 2017
© for the work of Henri Matisse:
Succession H. Matisse / VG Bild-Kunst, Bonn
2017
© for the work of Robert Motherwell:
Dedalus Foundation, Inc. / VG Bild-Kunst,
Bonn 2017
© for the work of Barnett Newman:
Barnett Newman Foundation / VG Bild-Kunst,
Bonn 2017
© for the work of Clyfford Still:
City & County of Denver, Courtesy Clyfford
Still Museum / VG Bild-Kunst, Bonn 2017

© 2017 TASCHEN GmbH
Hohenzollernring 53, D-50672 Köln
www.taschen.com

Design: Birgit Eichwede, Cologne
Layout: Tanja da Silva, Cologne
Production: Ute Wachendorf, Cologne

图书在版编目 (CIP) 数据

罗斯科 / (以)雅各布·巴力·天舒维著；光野译。—
北京：北京美术摄影出版社，2017.9
书名原文：Rothko
ISBN 978-7-80501-986-4

I. ①罗… II. ①雅… ②光… III. ①马克·罗斯科
(Mark Rothko, 1903-1970)—绘画评论 IV. ①J205.712

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第029340号

北京市版权局著作权合同登记号：01-2016-7420

责任编辑：钱颖
助理编辑：于浩洋
责任印制：彭军芳

罗斯科 LUOSIKE

[以]雅各布·巴力·天舒维 著
光野译

出版 北京出版集团公司
北京美术摄影出版社
地址 北京北三环中路6号
邮编 100120
网址 www.bph.com.cn
总发行 北京出版集团公司
发行 京版北美(北京)文化艺术传媒有限公司
经销 新华书店
印刷 广东省博罗县园洲勤达印务有限公司
版次 2017年9月第1版第1次印刷
开本 889毫米×1194毫米 1/16
印张 6
字数 133千字
书号 ISBN 978-7-80501-986-4
定价 128.00元

如有印装质量问题，由本社负责调换
质量监督电话 010-58572393

第2页
自画像 (*Self-Portrait*)

1936年，布面油画，81.9 cm × 65.4 cm
克里斯托弗·罗斯科收藏

第4页
红、黄、红 (*Red, Yellow, Red*)
1969年，布面油画，123.2 cm × 102.9 cm
私人收藏

目录

7

作为戏剧的画作

19

从俄罗斯帝国到纽约，途经俄勒冈州波特兰

31

蜕变：从马库斯·罗斯科维奇到马克·罗斯科，
神话学与超现实主义

45

形形色色：通往典范绘画之路

61

罗斯科的壁画与波普艺术的兴起

73

罗斯科的教堂与泰特美术馆专室

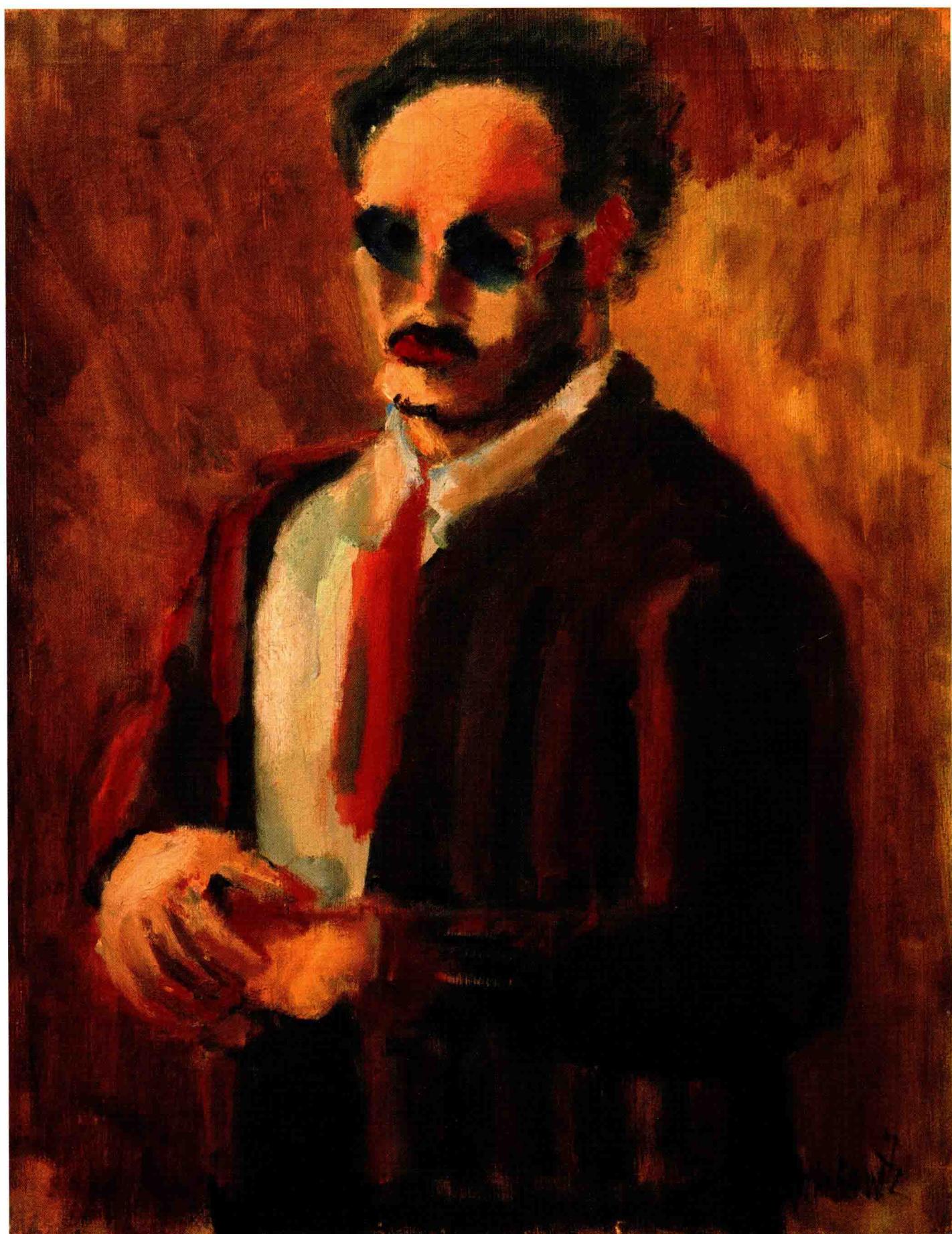
83

罗斯科之死及其遗产

93

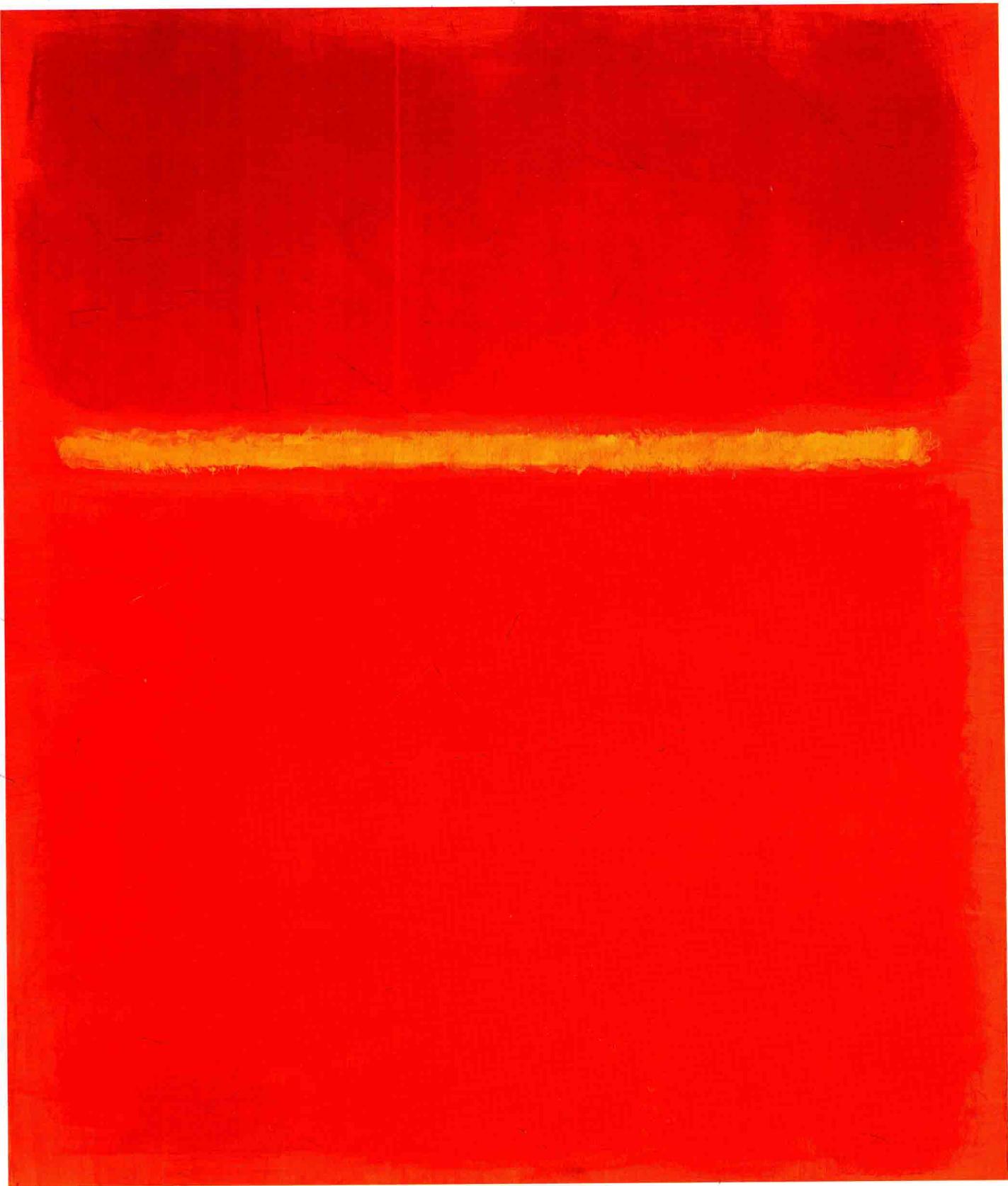
生平及作品

MARK ROTHKO

罗斯科

[以]雅各布·巴力·天舒维 著
光野译

目录

7

作为戏剧的画作

19

从俄罗斯帝国到纽约，途经俄勒冈州波特兰

31

蜕变：从马库斯·罗斯科维奇到马克·罗斯科，
神话学与超现实主义

45

形形色色：通往典范绘画之路

61

罗斯科的壁画与波普艺术的兴起

73

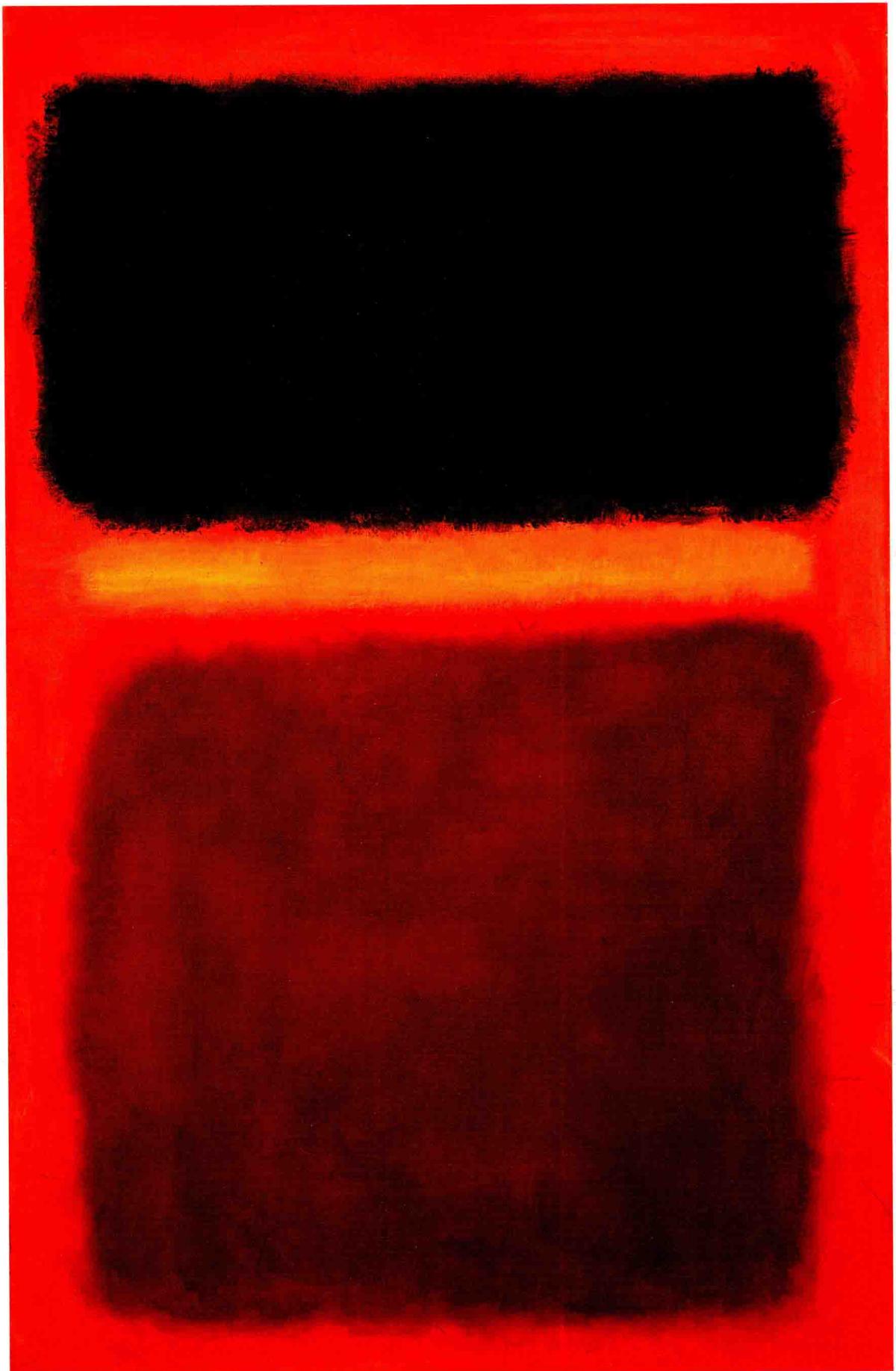
罗斯科的教堂与泰特美术馆专室

83

罗斯科之死及其遗产

93

生平及作品

作为戏剧的画作

马克·罗斯科（1903—1970）（曾用名：马库斯·罗斯科维奇）属于彻底革新了抽象绘画本质与格局的那一代美国艺术家。从一种具象的视觉技法到基于观察者与绘画之间能动关系的一种抽象风格，他的这种画风演进所呈现出的激进视觉，几乎如同绘画里的一场文艺复兴。罗斯科将这种关系描绘为“画作与观者之间的一场和合体验。不应有任何东西夹在观者与我的画作之间”。他的色彩构成事实上将观者带入了一个充盈着某种内在之光的空间里。试图对其画作做阐释是罗斯科一直抗拒的。他主要关注的是观者的体验，作品与接受者在言辞理解之外的融合。罗斯科曾言：“不可能有一套说法来解释我们的画作。它们的解释一定是出自画作与观者之间的一种和合体验。艺术的欣赏是一种真正的心灵联姻。正如在婚姻里，不圆满就是婚姻无效的原因，在艺术里，亦然。”

罗斯科属于知识分子，是个思想家，一个渊博的人。他热爱音乐、文学，耽于哲学，尤其是尼采以及古希腊的哲学与神话作品。他的朋友们觉得他不随和，焦躁、易怒。尽管急性子，他却又以热情与富于爱心见称。在这批美国画家的运动中，他是个关键人物。他们被称为“抽象表现主义者”。这场运动首先在纽约形成，也被称为“纽约画派”。在整个艺术史上，他们成为以一个重要的运动而获得国际性承认的第一批美国艺术家。包括罗斯科在内，他们中的许多人都已经被载入史册，成为传奇。

自19世纪晚期起，现代艺术就一直由欧洲潮流所主导，其发展也主要集中在巴黎这座活力之城。然而，在战中以及战后的几十年间，美国绘画逐渐夺取了主导角色。1952年，MoMA现代艺术博物馆一场被称为“15个美国人”的艺术展让“纽约画派”获得了全国乃至国际性的突破。20世纪50年代后期，“抽象表现主义者”画展继续在主要的欧洲博物馆里巡回展出，受到极大的关注，最终获得了全世界批评家与收藏家的接受。对于一场新的艺术运动，这是一段凯旋的时光。人们觉得抽象表现主义新鲜、新奇，前所未有。

“抽象表现主义”这个术语的意思更多的是指向一种过程而非一种风格。

13号（黄上的白与红）[No. 13 (White, Red on Yellow)]

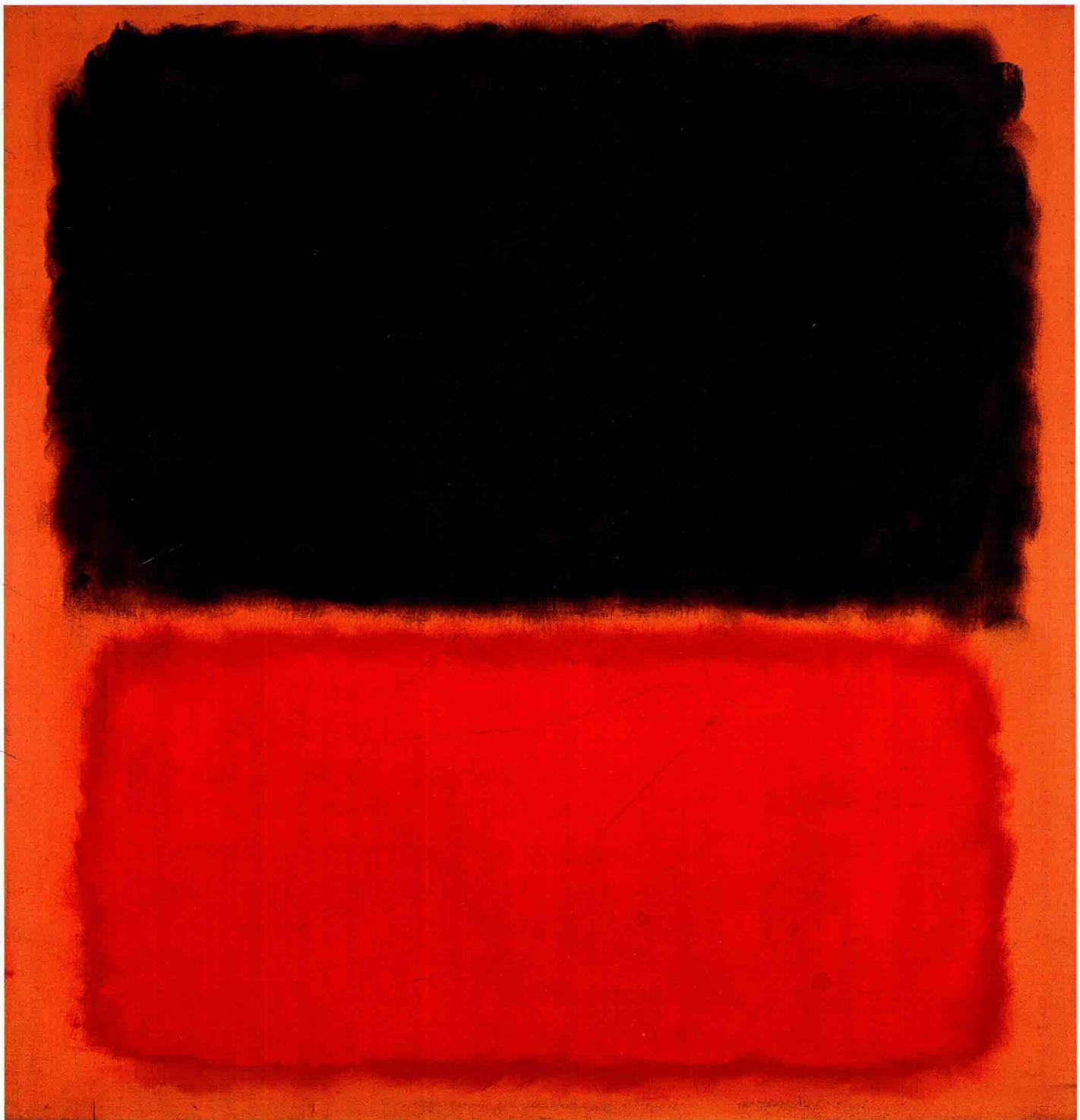
1958年，布面油画，242.2 cm × 206.7 cm
纽约，大都会艺术博物馆，马克·罗斯科基金会捐赠，1985年

第6页

无题（Untitled）

1956年，布面油画，124.5 cm × 78.7 cm
私人收藏，诺德勒（Knoedler）画廊提供，
纽约

第8页

深红上的黑 (Black in Deep Red)

1957年，布面油画，176.2 cm × 136.5 cm
圣·安东尼奥市，得克萨斯州，SBC通信公司提供

无题 (红上的黑与橙) [Untitled (Black and Orange on Red)]

1962年，布面油画，175.5 cm × 168 cm
首尔，“李博”(Leeum)三星美术馆

我们此刻宣称的是一种人类的自然欲望，寻求一种尊贵，寻求一种关注，对我们与纯粹情感之间关系的关注。我们不需要拿某种老朽过时的传说来当陈腐的支柱。我们要创造的图像，其真实不言自明，全没有那些让我们想到过时图像的支柱、支架，庄严而美。我们正在解放我们自己，从记忆、联想、乡愁、传说、神话，抑或与任何西方欧洲绘画有关的重负里解放出来。不是从救世主出发，不是从人类或者“生命”出发来建造教堂，我们是从我们自身出发，从我们自身的感受出发，来创造。我们所作的画是不言自明的启示之画，真实，具体，任何人都可以理解，都可以观望。

——巴奈特·纽曼，1948年，

要点在于通过绘画行动本身这个过程来表达所感，而非专注于绘画行动最后的实际结果，艺术作品反在其次。这个艺术潮流的首要倡导者有杰克逊·波洛克（Jackson Pollock）、威廉姆·德·库宁（Willem de Kooning）、阿道夫·戈特利布（Adolph Gottlieb）、罗伯特·马瑟韦尔（Robert Motherwell）、弗朗茨·克莱恩（Franz Kline）、克里夫特·斯蒂尔（Clyfford Still）、巴奈特·纽曼（Barnett Newman）以及马克·罗斯科。毫无疑问，这些艺术家以各种各样的形式展示了某种同样的视觉。他们全都受到了欧洲艺术的影响，尤其是“超现实主义”与“表现主义”流派，以及诸如马克思·恩斯特（Max Ernst）、安德烈·马松（André Masson）、蒙德里安（Mondrian）、唐居伊（Tanguy）、夏加尔（Chagall）等艺术家的影响。所有这些人都是在纳粹时期出现在美国的。另外一个灵感源泉来自纽约MoMA现代艺术博物馆的一些馆藏，尤其是莫奈（Monet）的晚期画作，马蒂斯（Matisse）与康定斯基（Kandinsky）的一些画作，以及奥罗斯科（Orozco）与其他墨西哥壁画家的作品。

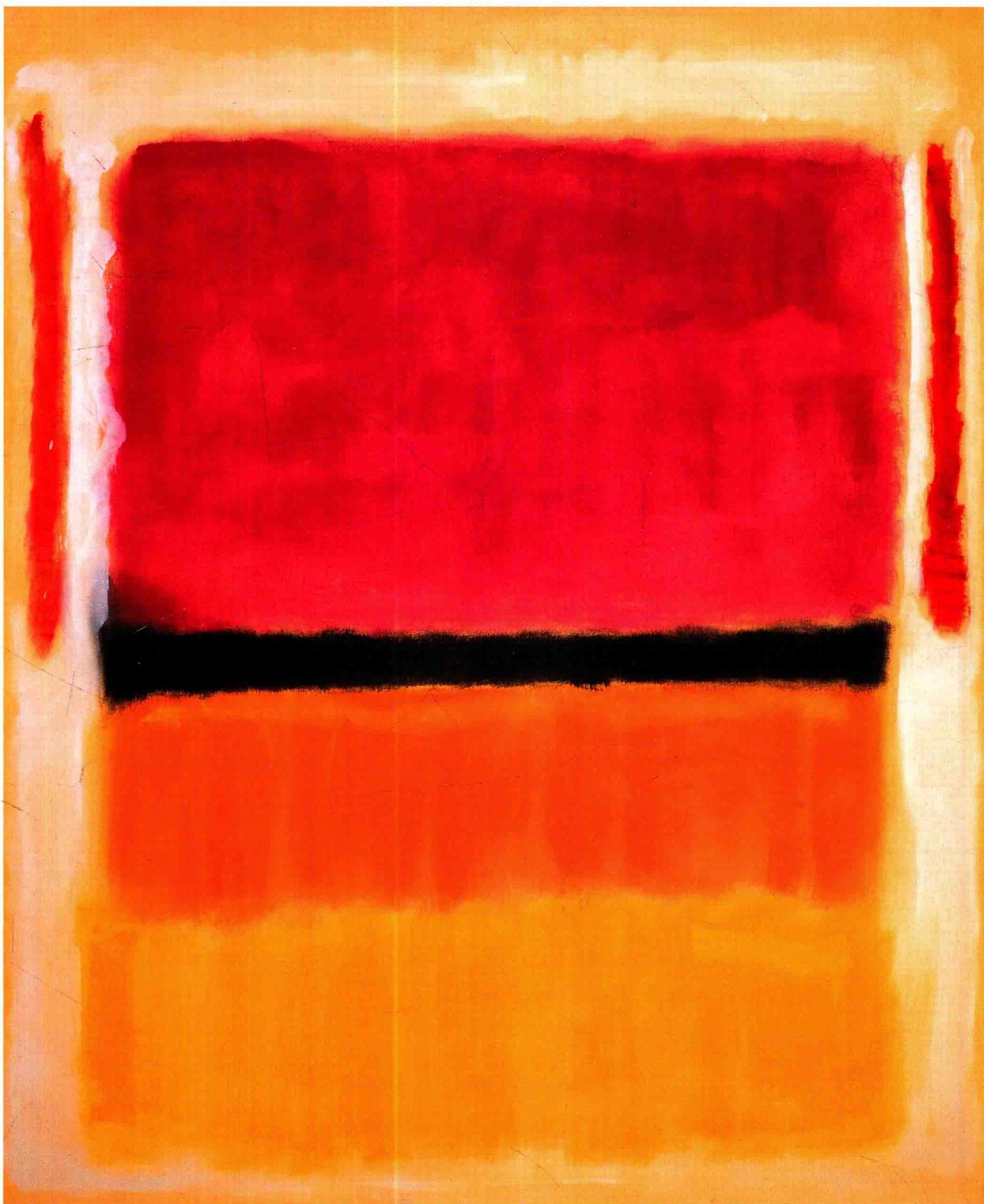
年轻的画家威廉姆·赛茨（William Seitz）将“抽象表现主义”运动定义如下：“他们重表达甚于完美，活力甚于完成，不一定甚于不变，未知甚于已知，朦胧甚于清晰，个体甚于全体，内在甚于外在。”“抽象表现主义”从来都不是一个有着固定程序的统一运动，而是不同艺术观点的一个松散的联合体。美国艺术批评家哈罗德·罗森伯格（Harold Rosenberg）用“行动绘画”这个术语来描述杰克逊·波洛克、威廉姆·德·库宁以及弗朗茨·克莱恩的作品。绘画的实际过程或其一举一动即为他们的作品主题。罗斯科肯定不是行动派画家。他与巴奈特·纽曼以及克里夫特·斯蒂尔是“抽象表现主义”第二波运动的主要倡导者，即所谓“色块绘画”，主导元素并非姿态行动，而是纯色的情感力量。

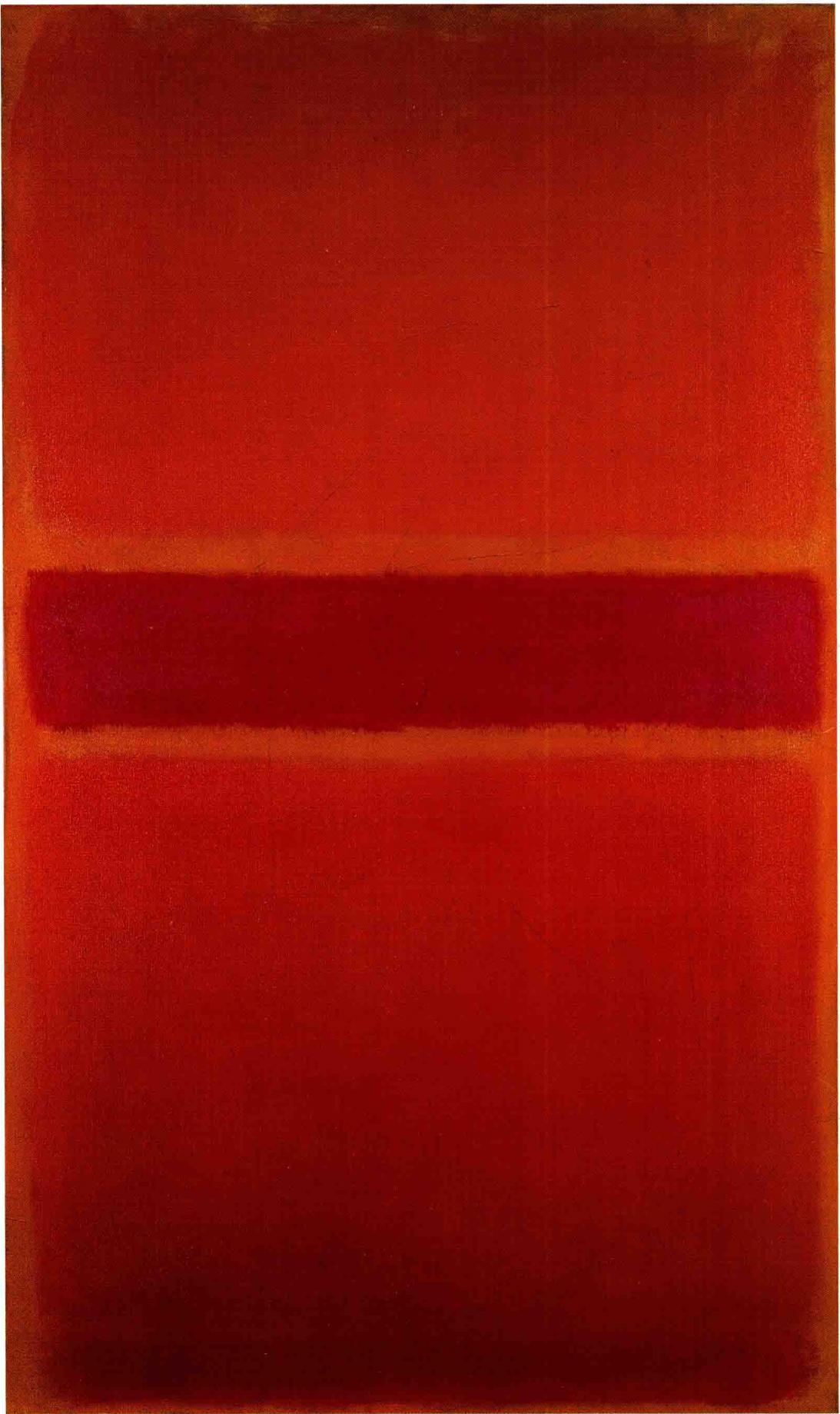
“抽象表现主义”兴起之前，第一次世界大战之后的美国艺术图景基本是被两股潮流所绘就。一种是许多你可以称之为“乡土主义者”。他们每个人都用自己独特鲜明的风格描绘美国乡下人艰苦奋斗的美德；另外一种就是现实主义画家。他们的作品反映的是“大萧条”期间的美国城市生活。这两个流派没有一个是对抽象艺术感兴趣的。他们都对具象绘画的再现持一种保守的态度。尽管是这两个艺术流派占据着统治地位，但“纽约画派”早期的许多艺术家仍然经常聚集在传奇的“雪松酒吧”（Cedar Bar），在那里讨论这些激进的东西。他们不断讨论艺术的问题，讨论如何与过去的艺术做一个彻底的了断，讨论创建一种新抽象艺术的使命，与传统的技法和主题不再有什么关联。他们热情谈论，常常通宵达旦。这些年轻的抽象主义先锋大多没什么钱，在格林尼治村彼此混居，但他们全都痴心不改，热情万丈。朋友圈里包括一位女性，雷·克拉斯纳（Lee Krasner），她后来与杰克逊·波洛克结了婚。他们先受这些因为纳粹而流亡的法国以及其他艺术家的影响，而在此之后，则全部都受到MoMA现代艺术博物馆1936年伟大的“达达主义”与“超现实主义”展览影响。另外一个关键因素是佩吉·古根海姆（Peggy Guggenheim）著名的本世纪艺术博物馆（Art of

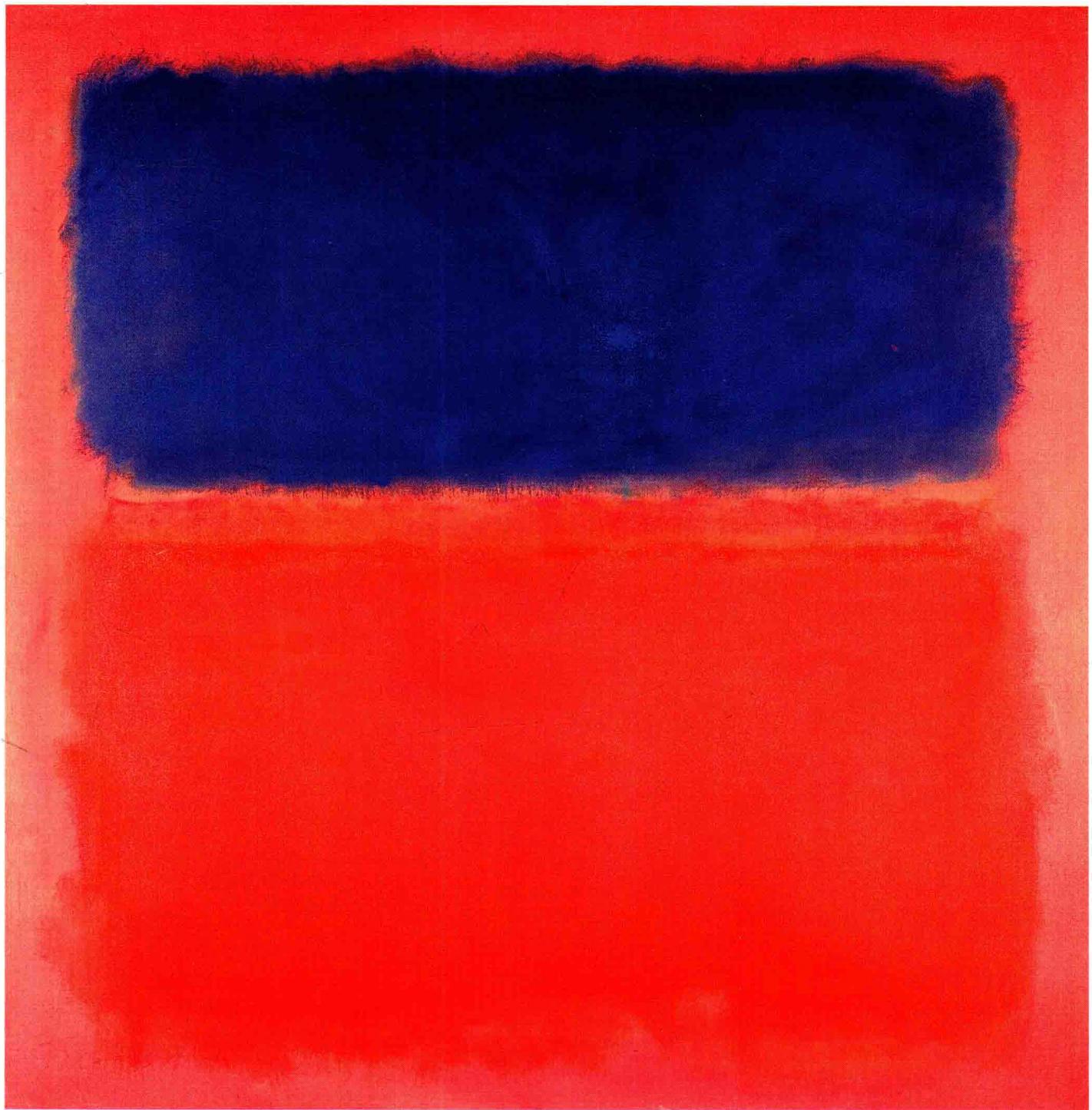
第11页

无题（红与白上的紫、黑、橘、黄）〔Untitled (Violet, Black, Orange, Yellow on White and Red)〕

1949年，布面油画，207 cm × 167.6 cm
纽约，所罗门·R. 古根海姆博物馆

第12页

紫色条带 (*Violet Stripe*)

1956年，布面油画，152.3 cm × 90.8 cm

被毁

蓝色的云 (*Blue Cloud*)

1956年，布面油画，137.7 cm × 134.7 cm

首尔，湖岩 (Ho-Am) 美术馆