

第 2 辑 · 今 日 艺 术

当代 艺术

L'ART
contemporain

【法】克里斯蒂安·诺比亚尔 安东尼·乌尔曼 / 编
欧 瑜 / 译

全球
艺
术
启
蒙
系
列

N°10

中信出版集团

DADA

全球艺术启蒙系列

第 2 辑 · 今日艺术

当代艺术 L'art Contemporain

【法】克里斯蒂安·诺比亚尔 安东尼·乌尔曼 / 编
欧瑜 / 译

中信出版集团 · 北京

图书在版编目 (CIP) 数据

当代艺术 / (法) 克里斯蒂安·诺比亚尔, (法) 安东尼·乌尔曼编; 欧瑜译. — 北京: 中信出版社, 2017.2

(DADA 全球艺术启蒙系列. 第2辑, 今日艺术)
ISBN 978-7-5086-7113-0

I. ①当… II. ①克… ②安… ③欧… III. ①画家—生平事迹—世界—少儿读物 ②绘画评论—世界—少儿读物
IV. ① K815.72-49 ② J205.1-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 300848 号

DADA L'art Contemporain, edited by Antoine Ullmann and Christian Nobial, illustrations by Gwendal Le Scoul
The original edition of this book was published in France.

Copyright© Editions Arola, 2009

Simplified Chinese edition copyright © 2017, CITIC Press Corporation

This edition published by arrangement with The Picture Book Agency, Paris, France and Dakai Agency Limited. All rights reserved. No Part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from the Publishers.

ALL RIGHTS RESERVED

本书仅限中国大陆地区发行销售

DADA 全球艺术启蒙系列: 当代艺术

编 者: [法] 克里斯蒂安·诺比亚尔 安东尼·乌尔曼

译 者: 欧瑜

出版发行: 中信出版集团股份有限公司

(北京市朝阳区惠新东街甲 4 号富盛大厦 2 座 邮编 100029)

承 印 者: 鹤山雅图仕印刷有限公司

开 本: 540mm×970mm 1/8

印 张: 9 字 数: 50 千字

版 次: 2017 年 2 月第 1 版

印 次: 2017 年 2 月第 1 次印刷

京权图字: 01-2015-7762

广告经营许可证: 京朝工商广字第 8087 号

书 号: ISBN 978-7-5086-7113-0

定 价: 42.00 元

策划出品: 小中信事业总部

策划编辑: 常青

责任编辑: 温慧

美术编辑: 姜婷 佟坤 王莹

营销编辑: 鲍芳 杨春雪

特邀策划: 黄津翠

版权所有·侵权必究

如有印刷、装订问题, 本公司负责调换。

服务热线: 400-600-8099

投稿邮箱: author@citicpub.com

编辑寄语

当代艺术初体验

说起当代艺术, 人们的第一感觉往往是难以理解, 觉得当今的艺术作品古里古怪、很难解读, 跟旧式艺术大不相同。而我们决定就从大家对当代艺术作品这种普遍的第一印象入手。所以, 本书的每一章, 都是基于这些先入为主的观念划分主题: 当代艺术跟旧式艺术不同, 当代艺术让人感到不舒服或费解, 当代艺术不以任何一种技法为基础……

单纯从感觉来说, 人人对艺术都有自己的体验, 一些人甚至会脱口而出: 当代艺术, 那不是真正的艺术。而如果让你来对艺术做出定义, 似乎又不那么容易……所以, 我们在开篇为你提供了回答以下问题的线索: “什么是艺术?” (无论是当代艺术还是传统艺术。) 有所了解之后, 再来做出判断吧。接下来, 再来看看作品, 那些能让我们摆脱对当代艺术固有成见的奇特作品……

DADA

n° 10

目录

- 4** 那么……什么是艺术？
- 14** 当代艺术，和以前的艺术截然不同？
- 22** 当代艺术，是艺术家个人的狂想，跟我们没关系？
- 30** 当代艺术，不依赖任何工艺技术？
- 36** 当代艺术，什么都不像，又包罗万象！
- 42** “各司其职”
- 46** 当代艺术，不够严肃，昙花一现？
- 52** 当代艺术，我看不太懂？
- 58** 当代艺术，太过复杂，让人心烦意乱？
- 66** 艺术 ABC
- 68** 当代艺术工坊

DADA 全球艺术启蒙系列

第 2 辑 · 今日艺术

当代艺术 L'art Contemporain

【法】克里斯蒂安·诺比亚尔 安东尼·乌尔曼 / 编
欧瑜 / 译

中信出版集团·北京

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

图书在版编目(CIP)数据

当代艺术/(法)克里斯蒂安·诺比亚尔,(法)安东尼·乌尔曼编;欧瑜译.——北京:中信出版社,2017.2

(DADA 全球艺术启蒙系列.第2辑,今日艺术)

ISBN 978-7-5086-7113-0

I. ①当… II. ①克… ②安… ③欧… III. ①画家—生平事迹—世界—少儿读物 ②绘画评论—世界—少儿读物
IV. ①K815.72-49 ②J205.1-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第300848号

DADA L'art Contemporain, edited by Antoine Ullmann and Christian Nobial, illustrations by Gwendal Le Scoul
The original edition of this book was published in France.

Copyright© Editions Arola, 2009

Simplified Chinese edition copyright © 2017, CITIC Press Corporation

This edition published by arrangement with The Picture Book Agency, Paris, France and Dakai Agency Limited. All rights reserved. No Part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from the Publishers.

ALL RIGHTS RESERVED

本书仅限中国大陆地区发行销售

DADA 全球艺术启蒙系列:当代艺术

编者:[法]克里斯蒂安·诺比亚尔 安东尼·乌尔曼

译者:欧瑜

出版发行:中信出版集团股份有限公司

(北京市朝阳区惠新东街甲4号富盛大厦2座 邮编 100029)

承印者:鹤山雅图仕印刷有限公司

开本:540mm×970mm 1/8

印张:9 字数:50千字

版次:2017年2月第1版

印次:2017年2月第1次印刷

京权图字:01-2015-7762

广告经营许可证:京朝工商广字第8087号

书号:ISBN 978-7-5086-7113-0

定价:42.00元

策划出品:小中信事业总部

策划编辑:常青

责任编辑:温慧

美术编辑:姜婷 佟坤 王莹

营销编辑:鲍芳 杨春雪

特邀策划:黄津翠

版权所有·侵权必究

如有印刷、装订问题,本公司负责调换。

服务热线:400-600-8099

投稿邮箱:author@citicpub.com

编辑寄语

当代艺术初体验

说起当代艺术,人们的第一感觉往往是难以理解,觉得当今的艺术作品古里古怪、很难解读,跟旧式艺术大不相同。而我们决定就从大家对当代艺术作品这种普遍的第一印象入手。所以,本书的每一章,都是基于这些先入为主的观念划分主题:当代艺术跟旧式艺术不同,当代艺术让人感到不舒服或费解,当代艺术不以任何一种技法为基础……

单纯从感觉来说,人人对艺术都有自己的体验,一些人甚至会脱口而出:当代艺术,那不是真正的艺术。而如果你来对艺术做出定义,似乎又不那么容易……所以,我们在开篇为你提供了回答以下问题的线索:“什么是艺术?”(无论是当代艺术还是传统艺术。)有所了解之后,再来看看作品,那些能让我们摆脱对当代艺术固有成见的奇特作品……

DADA

n° 10

目录

- 4** 那么……什么是艺术？
- 14** 当代艺术，和以前的艺术截然不同？
- 22** 当代艺术，是艺术家个人的狂想，跟我们没关系？
- 30** 当代艺术，不依赖任何工艺技术？
- 36** 当代艺术，什么都不像，又包罗万象！
- 42** “各司其职”
- 46** 当代艺术，不够严肃，昙花一现？
- 52** 当代艺术，我看不太懂？
- 58** 当代艺术，太过复杂，让人心烦意乱？
- 66** 艺术 ABC
- 68** 当代艺术工坊

那么…… 什么是艺术？

当代艺术常常令人不知所措。确切地说出一件作品之所以被称为“艺术”的原因，有时是一件很难的事情。为什么我们会有这种感觉呢？当代艺术很少符合我们对艺术的惯常认知，而我们对艺术的理解，首先来自于那些给我们和我们的先辈留下了深刻印象的作品：希腊雕像和谐匀称的面孔，罗马宫殿雄伟的三角楣，达·芬奇画作中的女性，还有印象派画作中明丽动人的色彩……然而，我们在欣赏如今的艺术作品时，却很难找到与过去艺术作品的相同之处。可为什么我们还是用同一个词——“艺术”，来称呼这两者呢？这是一个值得思考的问题！

《夜巡》(La Ronde de nuit)，伦勃朗，1642年。
布面油画，359 x 438 厘米，阿姆斯特丹，国家博物馆。

艺术，自带神秘基因

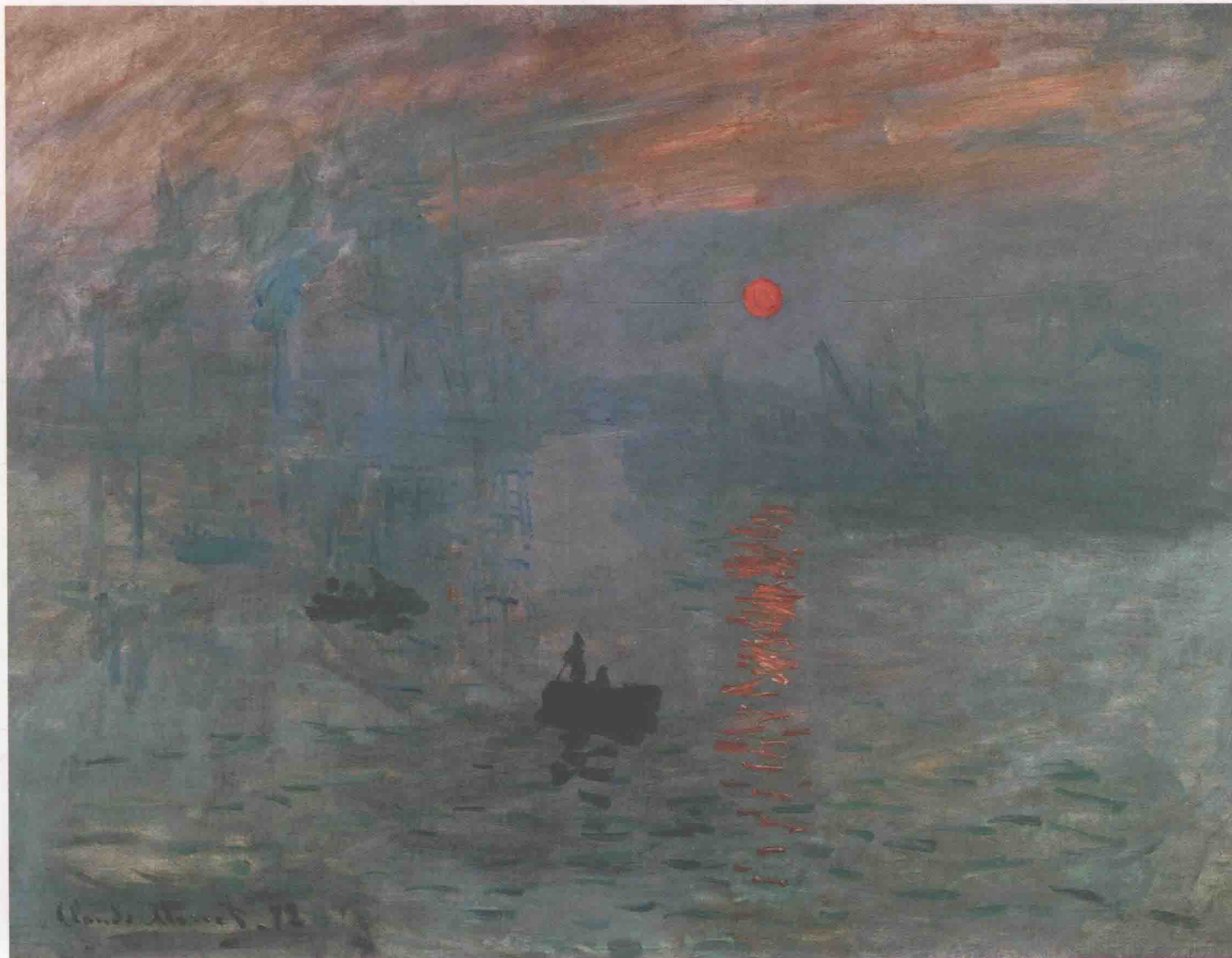
“什么是艺术？”这个问题最近常被提起，是因为艺术忽然之间变得让人无法理解了吗？当然不是。这个问题由来已久。很多绘画和雕塑，在今天都被认为是伟大的艺术作品，但在刚刚问世时却饱受公众的批评。比如，伦勃朗的作品《夜巡》就曾引起过轩然大波。雇

主（阿姆斯特丹射击手工会的军官们）向他定制的本是一幅文静庄重的群体肖像，这是当时的习俗。可伦勃朗最终的画作却充满动感和细节，而且几乎看不到雇主的身影（结果他们只好让人把自己的名字加在了画面中央上方的一枚盾牌上）！

同样的情况还发生在印象派画家，尤其是莫奈身上。今天，所有的人都喜欢莫奈，但在印象派画家刚开始展出自己的作品时，他们可是受尽了众人的奚落。大家都说他们的作品没头没尾，还不如墙纸漂亮和精致呢。艺术家的创作往往会受到他们所生活的社会的限制，如

果他们超前于时代，就会遭到社会摒弃！但是，艺术作品的生命可比艺术家的要长久得多，而且艺术家的价值会随着时间的推移得到证明。现在你明白了，要准确地解释什么是艺术并不容易。艺术这个概念，似乎笼罩着一层奇特的迷雾……

《日出·印象》(Impression, soleil levant), 克劳德·莫奈, 1872年。
布面油画, 48 x 63 厘米。巴黎, 马赫莫丹博物馆。

一个难以定义的词语？

“艺术”，是个奇异的词语。对于绝大多数词语，我们都知道应该在什么时候使用，为什么使用，因为我们对这些词语有着足够清晰的定义。比如，我们把夹有水果的烘制点心称为“水果派”，没有水果的就不能这样叫。但“艺术”，恰恰没有那么简单。莫奈画的水塘和古希腊的雕塑之间有什么共同点？不少思想家都曾经想要弄明白，是什么令一件物品成为艺术品，但他们都遇到了难题。

很美丽！

我们往往会觉得，艺术，就是美丽或表现美的东西，但这个想法还远远不够全面。艺术既可以令人感到惊艳，也可以令人感到困惑或不适。比如大教堂的滴水嘴兽或描绘炼狱的画作都是艺术作品，但打动我们的并非它们的美。

很写实！

有时候，我们会说，艺术的主旨在于忠实地重现我们周围的一切，即所谓的“写实主义”。但是看看拉斯科（Lascaux）的洞窟壁画吧，那或许是人类历史上最早的艺术作品，但你不会觉得这些壁画的迷人之处在于写实。所以，从一开始，就无法单纯以是否写实来定义艺术。

很成功！

最后，我们有时还会觉得，艺术，就是对技艺的精通。一件成功的艺术作品，简单说来，就是一件体现了某种特殊技艺的作品（比如漂亮别致的形式或光彩夺目的色彩）。这个想法也行不通。并不是所有需要复杂技艺的作品都可以被称为“艺术”。论技术上的完成难度，一座人脸雕像肯定比不上一枚电脑芯片，但是，被我们视为艺术品的，肯定是人脸雕像。

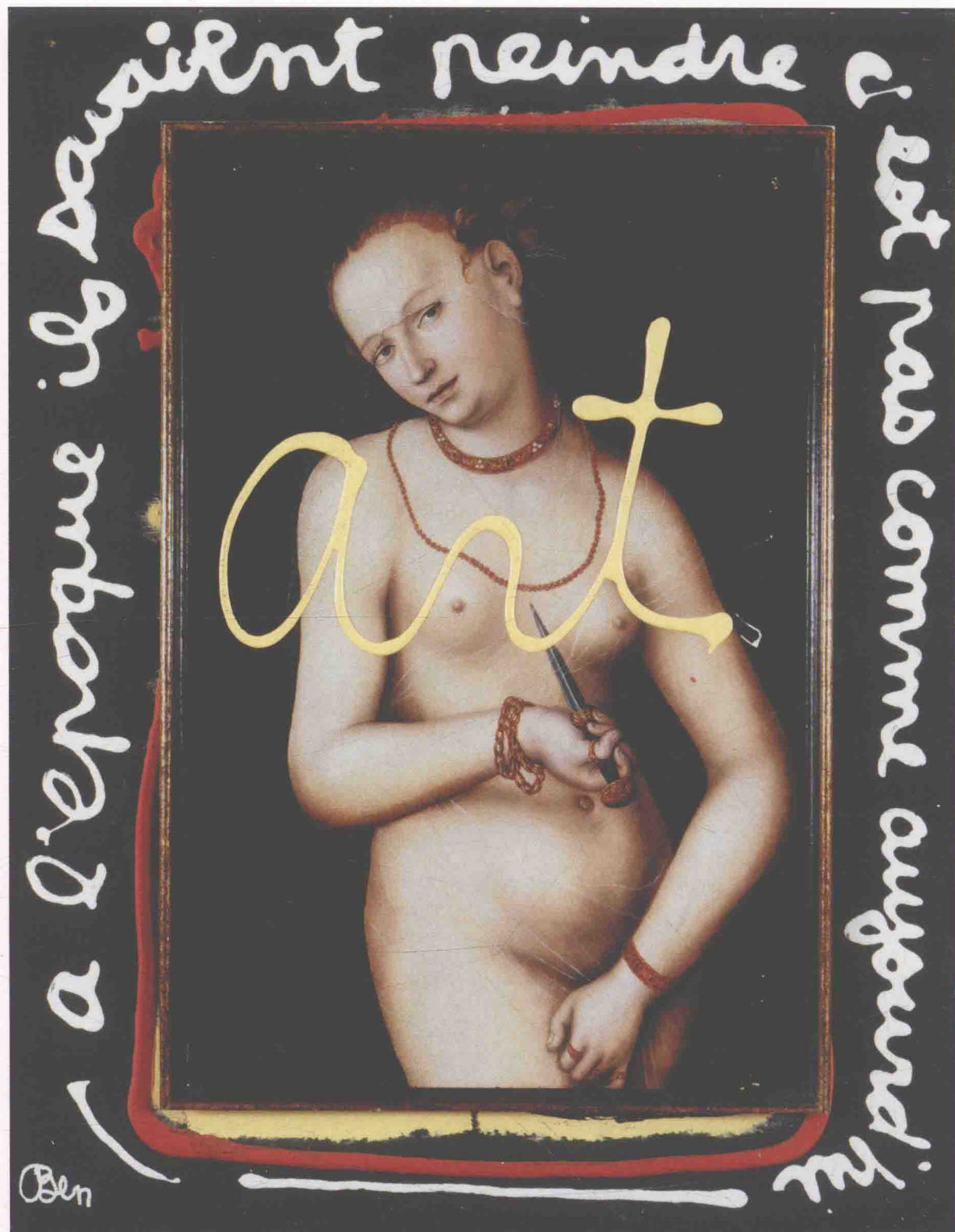
那么结论是？至少我们知道了什么不能用来定义艺术。世界上并不存在什么系统性成分，加进去就能把某个东西变成艺术品。那么，如何定义艺术呢？是不是只要把某样东西放进美术馆，就可以称之为艺术了呢？不是的。说某个东西是艺术品，至少是承认它具有某种价值，也就是觉得它是一件成功的作品。是的，我们可以把艺术定义为一件成功的作品。但是，如果不以作品所展现的美、写实性和精湛技艺来衡量它是否成功，又该用什么标准来衡量呢？

《最后的审判》（*Le Jugement dernier*）（局部），
弗拉·安杰利科（Fra Angelico），1431—1435年。
蛋彩及金粉，木面，105 x 210 厘米。佛罗伦萨，圣马可博物馆。

《那个他们懂得画画的时代》
(À l'époque ils savaient peindre),
本 (Ben), 20 世纪。
布面油画。

粉色人生（或蓝色，或绿色，或黄色……）

首先，一件成功的艺术品，要能够令我们产生深刻的转变，能够丰富我们的世界观。每一件艺术品都能引人思考；我们在接触一件艺术品之后，一定会有所感触。一件东西，如果我们愿意花时间、敞开心怀去接受它，它就能够引导和转化我们，那么它就可以被称为艺术。就好像从那一刻开始，它已经不动声色地改变着我们对于这个世界的看法。

创造性想法？

如果一件东西被公认为有所创新，那么也可以被称为艺术。但注意，并非所有的创新都是艺术！绘画的构思，或关于生活和爱情的想法，还称不上艺术。如果说艺术只是为了表达想法、传递“信息”，那么我们就忽略作品，直接专注于信息好了！成为艺术家，仅仅善于交流是不够的。

创造性形式？

那么，成为艺术家，就是创造新的形式或新的技艺吗？这么说也很狭隘。艺术家创作的目的是，不是为了创新而创新，也不是为了寻找新的材料或新的组合。如果艺术仅此而已，那么它就会变成一种颇为空洞无物的形式游戏，也就没什么好表达的了。

同时创造想法及其形式，创造形式及其想法

那么，创作一件艺术品，应该创造些什么呢？艺术，是形式与意义的相互创造，缺一不可。如果我们在面对某个东西时，感到它的形式是唯一可以释放出其中想法的方式，那么这就是艺术品了。看看艺术家阿尔贝托·贾科梅蒂（Alberto Giacometti）的雕塑你就知道了。他以自己的方法塑造出身形修长的男人和女人，从而创造出一种观察和感知人体的独特方式。信息和作品是不可分割的整体，就如同想法本身就是由艺术家的工作雕琢而成的。反过来，艺

术家的技艺与他对人类及其存在的思考也是不可分割的。这种形式和意义的相互创造至今依然神秘莫测，让人难以领会，没有任何成功的套路可言。相反，某些悬疑小说或火爆大片，倒是可以依赖现成的“秘方”。比如，在《007》系列电影中，我们总是会看到同样的套路：样貌姣好的演员、火爆的动作场面、飞闪的镜头，让观众目不暇接、心跳加快……我们会乐于观赏这样的电影，但不会把它们称为艺术。

反复回味

你是否曾经在一幅作品前久久停留？你是否想要再次看到这幅作品？不仅仅是为了重温它给你带来的快乐感觉，更重要的是，你觉得自己从来都无法领悟这幅作品所能表达的一切。简单说来，一件东西之所以能够成为艺术品，是因为它能激起人们无穷无尽的兴趣。一件艺术品，能够让人反复回味，能够让人对它提出一个又一个

的问题，能够让我们在接触它的过程中不断充实自己。真正的艺术品对人的吸引力不会减弱，这种吸引力甚至会在我们熟悉作品的过程中变得更加强烈。那些仅仅用来消遣的作品则相反，我们立刻就能领悟它们包含的意思。因此，想要知道一件当代创作是不是艺术，首先就要看自己是否会“追它而去”。

《倾倒的男子》(L'homme qui chavire),
阿尔贝托·贾科梅蒂, 1950 年,
青铜雕塑, 60 x 22 x 36 厘米。
普罗旺斯艾克斯, 格拉内博物馆。