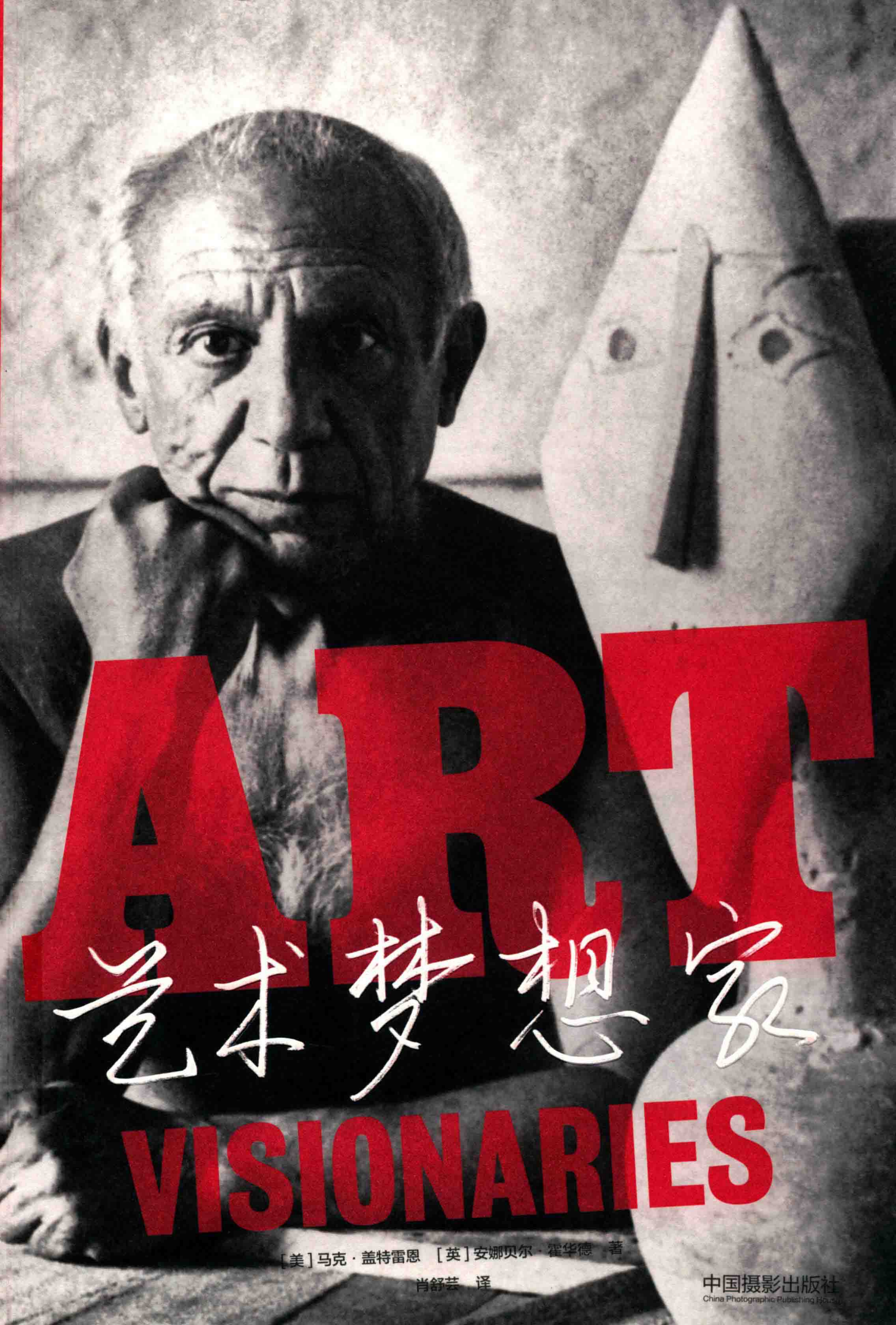

ART

艺术梦想家

VISIONARIES

[美] 马克·盖特雷恩 [英] 安娜贝尔·霍华德 著

肖舒芸 译

中国摄影出版社
China Photographic Publishing House

艺术梦想家

[美] 马克·盖特雷恩 [英] 安娜贝尔·霍华德 著
肖舒芸 译

图书在版编目(CIP)数据

艺术梦想家 / (美) 马克·盖特雷恩
(Mark Getlein), (英) 安娜贝尔·霍华德
(Annabel Howard) 著; 肖舒芸译. -- 北京: 中国摄影
出版社, 2018.1

书名原文: ART VISIONARIES

ISBN 978-7-5179-0709-1

I. ①艺… II. ①马… ②安… ③肖… III. ①艺术—
作品综合集—世界 IV. ①J111

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第004620号

北京市版权局著作权合同登记章图字: 01-2016-2816 号

Text © 2015 Mark Getlein and Annabel Howard. Mark Getlein and Annabel Howard have as-
serted their rights under the Copyright, Designs and Patent Act 1988, to be identified
as the Authors of this work.

Translation © 2018 China Photographic Publishing House

This book was produced and published in 2015 by Laurence King Publishing Ltd., London.
This Translation is published by arrangement with Laurence King Publishing Ltd. for
sale/distribution in The Mainland (part) of the People's Republic of China (excluding
the territories of Hong Kong SAR, Macau SAR and Taiwan Province) only and not for ex-
port therefrom.

艺术梦想家

作 者: [美] 马克·盖特雷恩 [英] 安娜贝尔·霍华德

译 者: 肖舒芸

出 品 人: 赵迎新

策划编辑: 黎旭欢

责任编辑: 宋蕊

封面设计: 冯卓

版式设计: 胡佳南

出 版: 中国摄影出版社

地址: 北京市东城区东四十二条48号 邮编: 100007

发行部: 010-65136125 65280977

网址: www.cp-ph.com

邮箱: distribution@cp-ph.com

印 刷: 北京地大彩印有限公司

开 本: 16

印 张: 19.75

版 次: 2018年2月第1版

印 次: 2018年2月第1次印刷

ISBN 978-7-5179-0709-1

定 价: 168.00元

版权所有 侵权必究

目 录

前 言	6
瓦西里·康定斯基 (1866—1944)	8
亨利·马蒂斯 (1869—1954)	12
彼埃·蒙德里安 (1872—1944)	16
康斯坦丁·布兰库希 (1876—1957)	20
卡济米尔·马列维奇 (1878—1935)	24
保罗·克莱 (1879—1940)	28
弗朗兹·马克 (1880—1916)	32
费尔南多·莱热 (1881—1955)	36
巴勃罗·毕加索 (1881—1973)	40
乔治·布拉克 (1882—1963)	44
翁贝托·博乔尼 (1882—1916)	48
爱德华·霍珀 (1882—1967)	52
马克斯·贝克曼 (1884—1950)	56
马塞尔·杜尚 (1887—1968)	60
马克·夏加尔 (1887—1985)	64
乔治·德·基里科 (1888—1978)	68
乔治·莫兰迪 (1890—1964)	72
奥托·迪克斯 (1891—1969)	76
霍安·米罗 (1893—1983)	80
乔治·格罗斯 (1893—1959)	84
亚历山大·考尔德 (1898—1976)	88
勒内·马格里特 (1898—1967)	92
亨利·摩尔 (1898—1986)	96
卢西欧·丰塔纳 (1899—1968)	100
路易丝·奈维尔逊 (1899—1988)	104

阿尔贝托·贾科梅蒂 (1901—1966)	108	阿利吉埃罗·博埃蒂 (1940—1994)	224
让·杜布菲 (1901—1985)	112	西格玛尔·波尔克 (1941—2010)	228
马克·罗斯科 (1903—1970)	116	布鲁斯·瑙曼 (1941—)	232
萨尔瓦多·达利 (1904—1989)	120	克里斯蒂安·波尔坦斯基 (1944—)	236
威廉·德·库宁 (1904—1997)	124	约瑟夫·科舒斯 (1955—)	240
大卫·史密斯 (1906—1965)	128	安塞尔姆·基弗 (1945—)	244
弗里达·卡洛 (1907—1954)	132	杰夫·沃尔 (1946—)	248
弗朗西斯·培根 (1909—1992)	136	玛丽娜·阿布拉莫维奇 (1946—)	252
路易丝·布儒瓦 (1911—2010)	140	莫娜·哈透姆 (1952—)	256
杰克逊·波洛克 (1912—1956)	144	索菲·卡尔 (1953—)	260
尼古拉·德·斯塔埃尔 (1914—1955)	148	辛迪·舍曼 (1954—)	264
约瑟夫·博伊于斯 (1921—1986)	152	阿尼什·卡普尔 (1954—)	268
罗伊·利希滕斯坦 (1923—1997)	156	杰夫·孔斯 (1955—)	272
安东尼·塔皮埃斯 (1923—2012)	160	安德烈斯·古斯基 (1955—)	276
罗伯特·劳申贝格 (1925—2008)	164	安迪·高兹沃斯 (1956—)	280
伊夫·克莱因 (1928—1962)	168	菲利克斯·冈萨雷斯·托雷斯 (1957—1996)	284
安迪·沃霍尔 (1928—1987)	172	让－米歇尔·巴斯奇亚 (1960—1988)	288
索尔·勒维特 (1928—2007)	176	加布里埃尔·奥罗斯科 (1962—)	292
唐纳德·贾德 (1928—1994)	180	雷切尔·怀特瑞德 (1963—)	296
草间弥生 (1929—)	184	达米恩·赫斯特 (1965—)	300
克拉斯·奥尔登堡 (1929—)和库斯耶·范·布吕根 (1942—2009)	188	奥拉维尔·埃利亚松 (1967—)	304
贾斯珀·约翰斯 (1930—)	192		
格哈德·里希特 (1932—)	196		
白南准 (1932—2006)	200	延伸阅读	308
伊利亚·卡巴科夫 (1933—)和艾米莉亚·卡巴科夫 (1945—)	204	索引	309
克里斯托 (1935—)和珍妮·克劳德 (1935—2009)	208	图片来源	313
伊娃·海丝 (1936—1970)	212	作者简介及致谢	314
罗伯特·史密森 (1938—1973)	216		
理查德·塞拉 (1939—)	220		

艺术梦想家

[美] 马克·盖特雷恩 [英] 安娜贝尔·霍华德 著
肖舒芸 译

图书在版编目(CIP)数据

艺术梦想家 / (美) 马克·盖特雷恩
(Mark Getlein), (英) 安娜贝尔·霍华德
(Annabel Howard) 著; 肖舒芸译. -- 北京: 中国摄影
出版社, 2018.1

书名原文: ART VISIONARIES

ISBN 978-7-5179-0709-1

I. ①艺… II. ①马… ②安… ③肖… III. ①艺术—
作品综合集—世界 IV. ①J111

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第004620号

北京市版权局著作权合同登记章图字: 01-2016-2816 号

Text © 2015 Mark Getlein and Annabel Howard. Mark Getlein and Annabel Howard have as-
serted their rights under the Copyright, Designs and Patent Act 1988, to be identified
as the Authors of this work.

Translation © 2018 China Photographic Publishing House

This book was produced and published in 2015 by Laurence King Publishing Ltd., London.
This Translation is published by arrangement with Laurence King Publishing Ltd. for
sale/distribution in The Mainland (part) of the People's Republic of China (excluding
the territories of Hong Kong SAR, Macau SAR and Taiwan Province) only and not for ex-
port therefrom.

艺术梦想家

作 者: [美] 马克·盖特雷恩 [英] 安娜贝尔·霍华德

译 者: 肖舒芸

出 品 人: 赵迎新

策划编辑: 黎旭欢

责任编辑: 宋 蕊

封面设计: 冯 卓

版式设计: 胡佳南

出 版: 中国摄影出版社

地址: 北京市东城区东四十二条 48 号 邮编: 100007

发行部: 010-65136125 65280977

网址: www.cp-ph.com

邮箱: distribution@cp-ph.com

印 刷: 北京地大彩印有限公司

开 本: 16

印 张: 19.75

版 次: 2018 年 2 月第 1 版

印 次: 2018 年 2 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5179-0709-1

定 价: 168.00 元

版权所有 侵权必究

艺术梦想家

[美] 马克·盖特雷恩 [英] 安娜贝尔·霍华德 著
肖舒芸 译

目 录

前 言	6
瓦西里·康定斯基 (1866—1944)	8
亨利·马蒂斯 (1869—1954)	12
彼埃·蒙德里安 (1872—1944)	16
康斯坦丁·布兰库希 (1876—1957)	20
卡济米尔·马列维奇 (1878—1935)	24
保罗·克莱 (1879—1940)	28
弗朗兹·马克 (1880—1916)	32
费尔南多·莱热 (1881—1955)	36
巴勃罗·毕加索 (1881—1973)	40
乔治·布拉克 (1882—1963)	44
翁贝托·博乔尼 (1882—1916)	48
爱德华·霍珀 (1882—1967)	52
马克斯·贝克曼 (1884—1950)	56
马塞尔·杜尚 (1887—1968)	60
马克·夏加尔 (1887—1985)	64
乔治·德·基里科 (1888—1978)	68
乔治·莫兰迪 (1890—1964)	72
奥托·迪克斯 (1891—1969)	76
霍安·米罗 (1893—1983)	80
乔治·格罗斯 (1893—1959)	84
亚历山大·考尔德 (1898—1976)	88
勒内·马格里特 (1898—1967)	92
亨利·摩尔 (1898—1986)	96
卢西欧·丰塔纳 (1899—1968)	100
路易丝·奈维尔逊 (1899—1988)	104

阿尔贝托·贾科梅蒂 (1901—1966)	108	阿利吉埃罗·博埃蒂 (1940—1994)	224
让·杜布菲 (1901—1985)	112	西格玛尔·波尔克 (1941—2010)	228
马克·罗斯科 (1903—1970)	116	布鲁斯·瑙曼 (1941—)	232
萨尔瓦多·达利 (1904—1989)	120	克里斯蒂安·波坦斯基 (1944—)	236
威廉·德·库宁 (1904—1997)	124	约瑟夫·科舒斯 (1955—)	240
大卫·史密斯 (1906—1965)	128	安塞尔姆·基弗 (1945—)	244
弗里达·卡洛 (1907—1954)	132	杰夫·沃尔 (1946—)	248
弗朗西斯·培根 (1909—1992)	136	玛丽娜·阿布拉莫维奇 (1946—)	252
路易丝·布儒瓦 (1911—2010)	140	莫娜·哈透姆 (1952—)	256
杰克逊·波洛克 (1912—1956)	144	索菲·卡尔 (1953—)	260
尼古拉·德·斯塔埃尔 (1914—1955)	148	辛迪·舍曼 (1954—)	264
约瑟夫·博伊于斯 (1921—1986)	152	阿尼什·卡普尔 (1954—)	268
罗伊·利希滕斯坦 (1923—1997)	156	杰夫·孔斯 (1955—)	272
安东尼·塔皮埃斯 (1923—2012)	160	安德烈斯·古斯基 (1955—)	276
罗伯特·劳申贝格 (1925—2008)	164	安迪·高兹沃斯 (1956—)	280
伊夫·克莱因 (1928—1962)	168	菲利克斯·冈萨雷斯·托雷斯 (1957—1996)	284
安迪·沃霍尔 (1928—1987)	172	让－米歇尔·巴斯奇亚 (1960—1988)	288
索尔·勒维特 (1928—2007)	176	加布里埃尔·奥罗斯科 (1962—)	292
唐纳德·贾德 (1928—1994)	180	雷切尔·怀特瑞德 (1963—)	296
草间弥生 (1929—)	184	达米恩·赫斯特 (1965—)	300
克拉斯·奥尔登堡 (1929—)和库斯耶·范·布吕根 (1942—2009)	188	奥拉维尔·埃利亚松 (1967—)	304
贾斯珀·约翰斯 (1930—)	192		
格哈德·里希特 (1932—)	196		
白南准 (1932—2006)	200	延伸阅读	308
伊利亚·卡巴科夫 (1933—)和艾米莉亚·卡巴科夫 (1945—)	204	索引	309
克里斯托 (1935—)和珍妮－克劳德 (1935—2009)	208	图片来源	313
伊娃·海丝 (1936—1970)	212	作者简介及致谢	314
罗伯特·史密森 (1938—1973)	216		
理查德·塞拉 (1939—)	220		

前言

20 世纪晨光乍现之际，我们所认知的艺术刚刚度过百岁诞辰——现代艺术发端于 19 世纪。在那以前，油画、雕塑、诗歌、音乐和建筑共同被定义为“美术”（‘fine’ arts）。但 19 世纪以后，“美”（fine）这个形容词就不再使用了，只剩下“艺术”（art）一词，在英文中，为了区分其不同的释义，将“艺术”（Art）一词的首字母改为大写，使这个单词享有了之前从未有过的“殊荣”。在当代观察家眼里，这种转变并不代表一种迷失。“我们所熟知的艺术代替了美术，成为本世纪新生的王者。”一位法国记者在 1835 年写道，“艺术实质上是一个宗派，一种新宗教。”另一位观察家写道：“即使是金钱这种代表着当前时代力量的事物，都不得不承认它遇到了竞争对手。”

“艺术家”一词的地位同样得到了提升。现在，它与“工匠”一词已被明确地区分开来，它指的是那些受到灵感启发的创造者，他们专心致志地臣服于这个“新宗教”，甘愿付出任何代价。“艺术家是我最亲爱的朋友，”法国诗人阿尔方斯·德·拉马丁（Alphonse de Lamartine）于 1810 年在信中写道，“我爱艺术家们，他们不确定明天是否有食物果腹，但绝不会拿自己那间满载艺术理想的简陋小屋作为交换，他们的画刷或画笔就是成堆的黄金。”

作为艺术的表现形式，油画和雕塑逐渐开始反映历史的快速发展进程。“20 多年来，艺术始终在革新，”一位巴黎记者在 1851 年感慨道，“艺术学派如雨后春笋，在新鲜感和怪异性上，各派彼此相争，其生存的短暂性令人惊讶。”浪漫主义、现实主义、印象派、象征主义等各类主义纷纷兴起。

20 世纪，我们目睹了各类艺术流派的爆发：野兽派、立体画派、表现主义、未来主义、形而上画派、至上主义、结构主义、新造型主义、达达主义、超现实主义、空间主义、非定形艺术、抽象表现主义、波普艺术、贫穷艺术、极简主义、概念主义、地景艺术等，不一而足。一些较出众的艺术形式

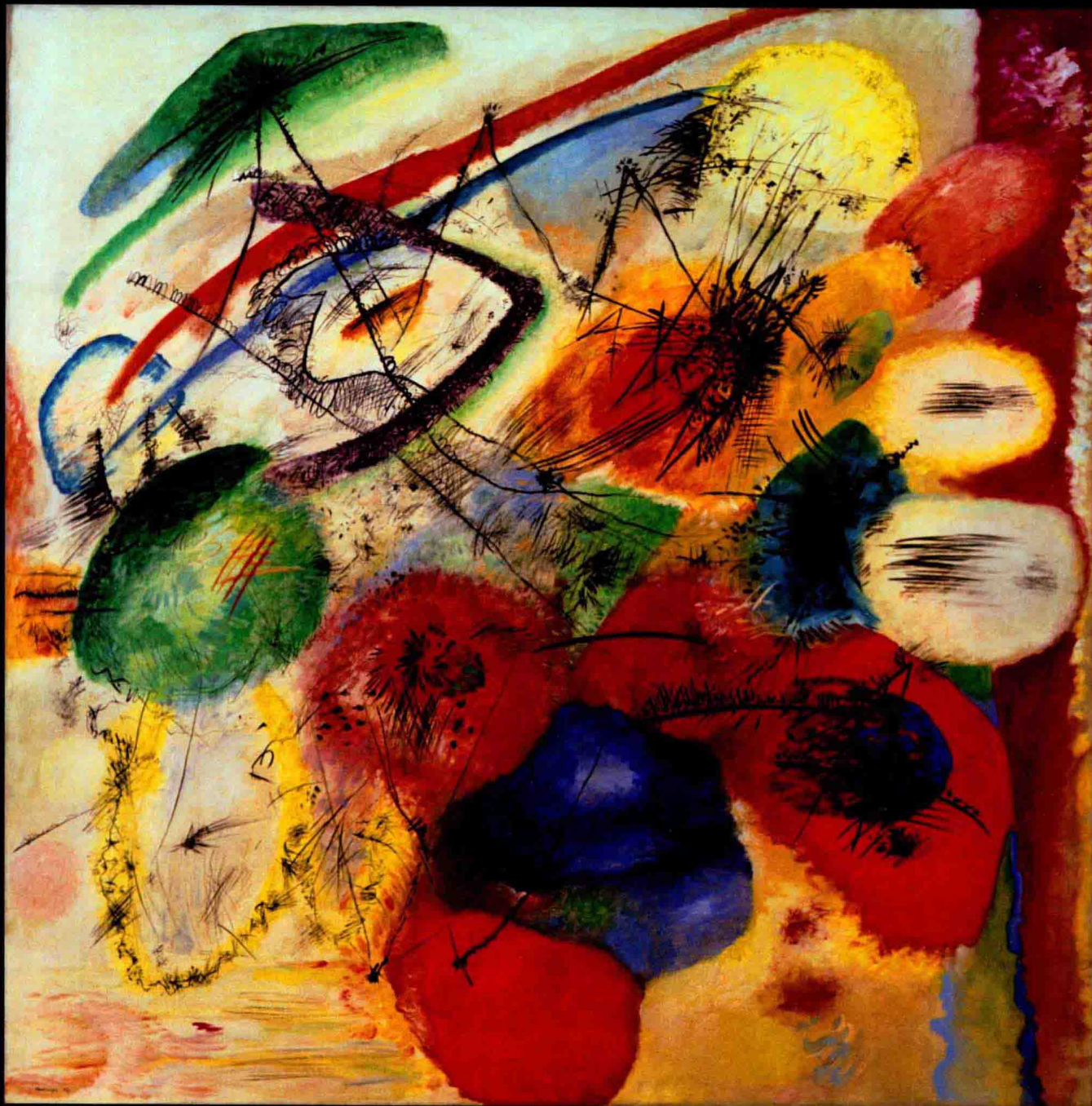
由批评家命名，在艺术史上虽匆匆掠过却留下一笔；另一些艺术形式则被艺术家或诗人发现，他们以声明和宣言的方式表达自己的初衷。

艺术家们想要表达出新的情感和理念，这份压力使 20 世纪的艺术向开放式的理念敞开怀抱，先前关于艺术本质的定论被接连推翻。艺术的任务是代表可见世界的看法因抽象表现的诞生而退居次位。认为艺术是手工制品幸存者的观念因工业制成艺术品的展出而遭遇挑战。美与艺术密不可分，美术对艺术的重要性已经开始显现。长期以来，绘画和雕塑是艺术的代名词，后来拼贴画、偶发艺术、表演、摄影、视频、环境和装置等随后也加入了艺术的大家庭。作为雕塑御用材料的青铜和大理石让位于钢铁、木材、陶土、氖气灯管、玻璃纤维、纺织品和硬纸板。

艺术的地理格局改变了，巴黎这一自 19 世纪以来被公认的艺术之都在 20 世纪中叶被纽约所取代，由此奠定了纽约在世界大都市中的艺术地位。艺术的性别特征也发生了变革，女性在艺术史上争取到了日益上升的地位，越来越多的著名女性当代艺术家相继涌现。

本书集合了 75 位为 20 世纪艺术史奠定基调和方向的艺术家的，他们中有世纪开局之年涌现的革命性热血艺术家，也有世纪末年获众人推崇的创作者。本书依照他们的出生日期依次排序，通过这些艺术家的生活、作品和语录探寻他们亲手打造的这个世纪。我和我的合作者各负责了等量的篇幅。我负责本书前 2/3 的部分，即从瓦西里·康定斯基到伊利亚·卡巴科夫和艾米莉亚·卡巴科夫的章节；安娜贝尔·霍华德负责从克里斯托和珍妮·克劳德到最后的章节。虽然她还负责了罗伯特·劳申贝格的章节，但是我也在此说明，伊娃·海丝这个部分是由我来撰写的。

《黑色线条》(*Black Lines*), 1913 年, 布面油画, 129.4×131.1 厘米。索罗门·R. 古根海姆博物馆 (Solomon R. Guggenheim Museum), 纽约。索罗门·R. 古根海姆博物馆创馆藏品。捐赠获得, 37.241。

“绘画的全部内容就是绘画，没有什么好解读的。”

瓦西里·康定斯基

1866—1944

俄罗斯

抽象艺术是 20 世纪最为激进的艺术创新形式，而在创新方面，无人能出瓦西里·康定斯基（Wassily Kandinsky）之右。康定斯基或许不是第一个创作抽象画的人，也可能仅是诸多艺术家中的一员，但是他以极大的多样性开发了抽象艺术的潜力，以振振有词的方式为抽象艺术正名。此外，他还探究了许多抽象艺术方面最具影响力的理论命题。

在《论艺术的精神》（*On the Spiritual in Art*）一书中，康定斯基将抽象艺术视为精神觉醒的宣言，这打破了 19 世纪的魔咒——“物质享乐主义的噩梦”。他是如此解释抽象艺术的：“它将宇宙的生命历程变为一场心怀不轨且毫无目标的游戏。”目前在全欧洲，艺术的新方向与抽象这一普遍潮流相关，艺术家们开始内省：“艺术家逐渐开始有意识或无意识地强调物质，从精神上审视它们，权衡这些元素的内在价值的高低，以选择最适合艺术创作的元素。”

色彩是令康定斯基最为着迷的元素。“色彩是影响灵魂的直接方式，”他写道，“色彩是键盘，眼睛是琴槌，灵魂是钢琴，此外还有许多琴弦。艺术家是利用某个键盘，有意识地振动灵魂的那只手。”色彩、形式、线条，甚至物体都具有独一无二的灵魂之声，艺术家则是乐曲的编配者，以触动观众敏感的灵魂，使其产生“无法言喻的情绪”。这就是他称为“纯洁”或“绝对”的绘画的终极目标。

康定斯基以色彩为基石，铺筑通往抽象艺术的通路，随着他愈发自由的抽象创作，他为世人带来了一系列精彩的作品，

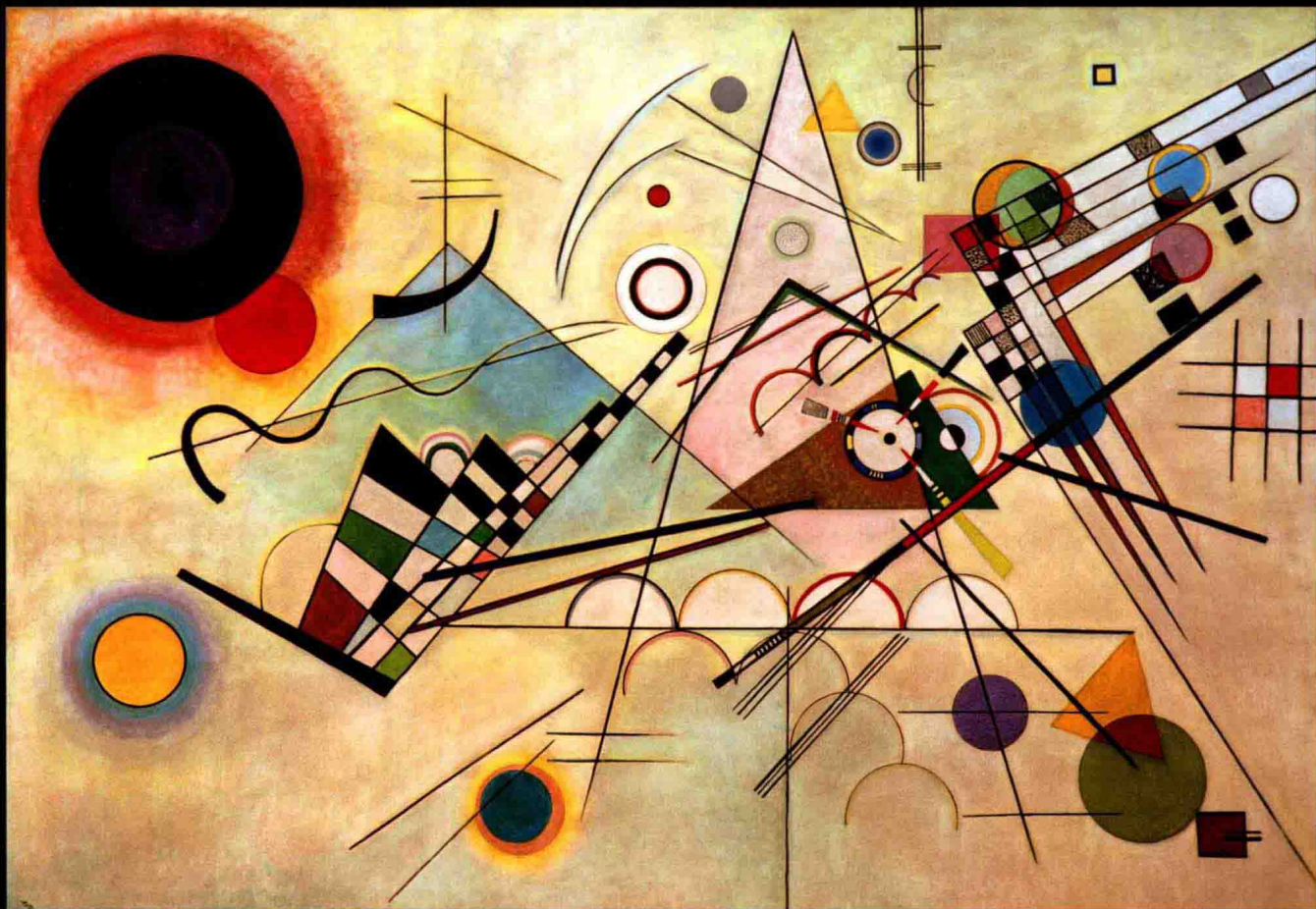

品，如《带弓箭手的画》（*Picture with an Archer*）等作品。同年，他又心血来潮地创作了作品《即兴创作》（*Improvisations*），同时策划出更为壮丽且细致的作品《构图》（*Compositions*）。虽然他的每幅画作在起初都设有特定的主题，但待作品完成时，这些主题就只剩下依稀可辨的残存痕迹了。最终，在《黑色线条》等作品中，康定斯基彻底抛弃了主题。

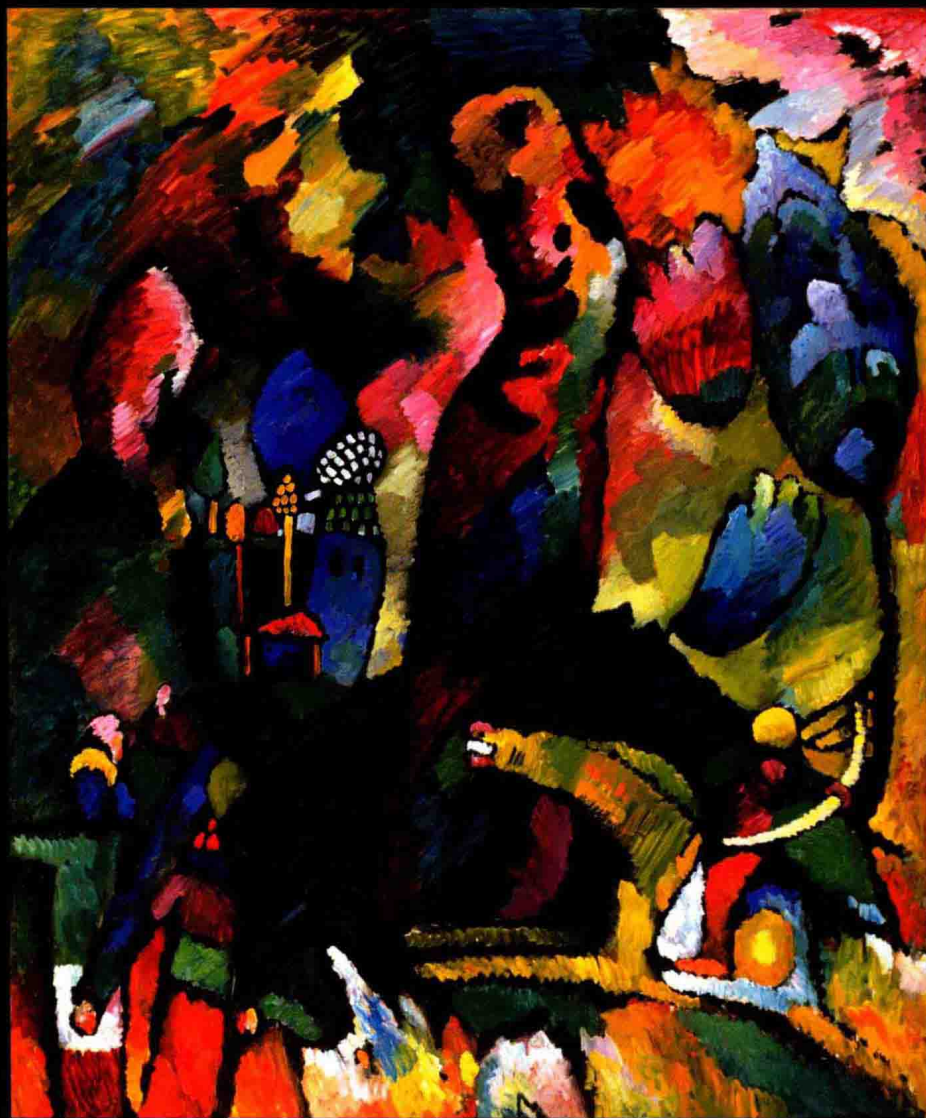
“它不受外力的作用，自然而然地产生。”不久以后，他如此回忆道，“在随后的几年中，自发产生的形态日渐成为主导，我越来越沉迷于抽象元素的多样化价值之中。”

康定斯基初期创作的抽象画被无情批驳——外界对抽象画的抗议始终延续，从某种程度上来说，这种抗议伴随了这位艺术家的一生。然而，他的信念从未动摇。“在我看来，”他写道，“这种持续的反对……是抽象艺术的必要性及其力量波及范围的最好证明。任何发展顺利且迅速的事物都将无一例外地终结于平庸。”

上图：瓦西里·康定斯基肖像，1936 年。

上图:《构图8》(*Composition VII*), 1923年。布面油画, 140×201厘米。索罗门·R. 古根海姆博物馆, 纽约。索罗门·R. 古根海姆博物馆创馆藏藏品。捐赠获得, 37.262。

左图:《带弓箭手的画》, 1909年。布面油画, 175×144.6厘米。现代艺术博物馆 (Museum of Modern Art), 纽约。伯特伦·史密斯夫人 (Bertram Smith) 遗赠。账户编号: 619.1959。

对页图:《天蓝色》(*Sky Blue*), 1940年。布面油画, 100×73厘米。现代艺术美术馆 (Musée Moderne)、乔治·蓬皮杜国家艺术文化中心 (Centre Georges Pompidou), 巴黎。

瓦西里·康定斯基

1860

1866

12月16日出生于莫斯科

1870

1880

1890

1896

放弃法律和经济学方面的职位，搬至慕尼黑学习绘画

1900

1910

与弗朗兹·马克 (Franz Marc) 创立青骑士社 (Der Blaue Reiter) 出版《论艺术的本质》

1911

1913

1914

首次创作完全意义上的抽象作品
“一战”爆发，返回俄罗斯

1920

1922

回到德国，在包豪斯大学 (Bauhaus) 教书

1930

1933

“纳粹”关闭包豪斯大学后，逃往法国

1940

1944

12月13日在塞纳河畔纳伊市逝世

