

THRILLING ART

震撼的美术

当代潮流

主编/谭平 副主编/诸迪 王其钧 编著/王其钧

新手法的比拼

中央美院学者带你穿越时空
一起走进辉煌的世界艺术殿堂

THRILLING ART

震撼的美术

当代潮流

新手法の比拼

主编/谭平 副主编/诸迪 王其钧
编著/王其钧

图书在版编目 (CIP) 数据

新手法の比拼——当代潮流 / 王其钧编著. — 重庆: 重庆出版社, 2010.5

ISBN 978-7-229-02271-6

I. ①新… II. ①王… III. ①艺术史 - 西方国家 - 现代 IV. ①J110.95

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 099164 号

新手法の比拼——当代潮流

XIN SHOUFA DE BIPIN——DANGDAI CHAOLIU

王其钧 编著

出 版 人: 罗小卫

策 划: 喻 杨 郭 宜 王其钧

责任编辑: 喻 杨 杨 帆

特约编辑: 李 芳

责任校对: 杨 婧

装帧设计: 刘 薇 李秀云 刘 尚

重庆出版集团
重 庆 出 版 社 出 版

重庆长江二路 205 号 邮政编码: 400016 <http://www.cqph.com>

重庆华林天美印务有限公司印制

重庆出版集团图书发行有限公司发行

E-MAIL: fxchu@cqph.com 邮购电话: 023-68809452

全国新华书店经销

开本: 787mm × 1092mm 1/16 印张: 17.25 字数: 300 千

2010 年 6 月第 1 版 2010 年 6 月第 1 次印刷

印数: 1—4000

ISBN 978-7-229-02271-6

定价: 45.00 元

如有印装质量问题, 请向本集团图书发行有限公司调换; 023-68706683

版权所有 侵权必究

郑重声明: 未经作者许可, 不得使用本书文字、绘图及照片, 以免引起版权纠纷

《震撼的美术》丛书编委会

- 主 编 谭 平 教授 中央美术学院副院长
- 副主编 诸 迪 副教授 中央美术学院院长助理、城市设计学院院长
王其钧 中央美术学院聘外籍专家
- 编 委 (以下排名按姓氏笔画为序)
- 王少军 教授 中央美术学院雕塑系
- 刘金贵 副教授 中央美术学院中国画院工笔画教研室主任
- 张 元 教授 中央美术学院油画系材料艺术工作室主任
- 张 鹏 副研究员 中央美术学院美术研究杂志社
- 张宝玮 教授 中央美术学院建筑学院
- 张所家 副教授 中央美术学院设计学院
- 郑 岩 教授 中央美术学院人文学院
- 曹 力 教授 中央美术学院壁画系主任
- 滕 菲 教授 中央美术学院设计学院首饰研究室主任

前

III
FOREWORD

从事与美术有关的职业,在当代社会,尤其在中国,是被许多人看不上眼的。当孩子考大学时,数理化或者文科的功课都不行了,有些家长就想到让孩子去学美术。其实,美术水平的高低在人类社会中始终是一个文明发展水平高低的重要标志。而且,美术也是人类文明中较为难以掌握的一种学科。没有一定的艺术天赋,再加上后天不

具备吃苦好学的精神,是肯定不能成为优秀艺术家的。

从我们身边的物质世界来看,哪一样东西离得开美术?我们开的汽车,需要优美的造型;我们住的房子,要有舒适的空间;我们吃的食物,要有好的包装;我们穿的衣服,更是要有好的形式。不仅是衣食住行,就连我们天天用

的钞票,也需要有人进行图案设计。总之一句话,人类的生活离不开美术。

可能也有人会争辩说,我们的生活离不开每一个行业。不过,当你去博物馆的时候,当你去翻阅人类文明史的时候,你就会豁然发现,如果将贸易、金融、语言等人们认为热门、重要的专业和艺术相比较,它们在重要性的排列顺序上都大大落到了艺术之后。即便是将来,人们从各种更加丰富的媒体资讯中所看到的、印象最为深刻的仍然会是艺术。

将艺术与其他社会专业这样比较,并不是说社会上的其他行业都不重要,我要强调的只是艺术对于人类文明进步的重要促进作用远远大于平常人的想象!尽管在每天的新闻联播或主流的媒体中并没有对艺术予以特殊推崇,但是回头去看历史,即使是看距现在三十年前的改革开放初期的视觉资料,对你最为刺激的就是为什么当时的中国人只穿灰色的衣服?这就是艺术!艺术的表现最直接地反映了整个社会。

中国目前的社会经济在高

速发展，但是我们在自主知识产权的拥有方面还处于一个相当低的水平，这其中就包括美术专业的整体水平。几乎世界上所有的国家在经济处于三十年连续不断增长的背景下，都涌现出过一些本国的著名建筑师以及一些被世界同行所推崇的优秀建筑作品。翻开外国人编写的世界建筑史，除了中国的长城、故宫等古代作品外，当代建筑还是零。不过在今后编写的世界建筑史中，肯定有两个中国建筑作品会被收入。那就是中央电视台新楼（设计者为瑞梅·库哈斯 Rem Koolhaas）和鸟巢（设计者为赫尔佐格和德梅隆 Herzog & De Meuron）。但可惜的是这两栋建筑的设计者也都是西方人，尽管媒体在宣传时都尽量回避提及设计者是谁，但是历史是清晰的。

中国的美术在历史上曾经辉煌过，但是现在，我们还是有些落后。知己知彼，才能百战不殆。这就是我主持编写这套《震撼的美术》的原因。简言之，目的是为了给更多的读者普及一般性的美术知识，增强美术教

育的基础知识。对于世界上其他国家和地区的美术运动的介绍与评论应该是中立的、不带有极强的个人观点的。但是历史是由后人来写的，因此要写一本完全忠实于美术史发展过程、不带有任何个人主观偏见的书是完全不可能的。因此我只能说是尽量让自己做到客观公正。

美术发展史又是和社会历史的发展彼此相依的。到目前为止，国内的美术史书籍基本都是与社会史脱节的所谓纯美术史图书，即使有的美术史图书涉及到一些社会史的内容，也只是只言片语的提及。但是社会史是美术发展的重要背景，有时还是主要的决定因素，因此在编写这套书时，我坚持将美术的发展放到社会政治、经济、商业发展的大环境中来介绍、分析。这种横向的历史关联互述，也会使读者易于产生阅读兴趣。

此套丛书共十三册，分别介绍了古埃及、古希腊、古罗马、美洲、印度、哥特、文艺复

兴、法兰西、俄罗斯、新古典主义、现代主义、后现代主义和当代潮流。这些分册所包含的内容，基本概述了外国美术史的最主要发展历程。

我相信随着中国经济的不断发展、社会的不断进步，中国的美术水准，包括艺术设计、建筑设计，都会相应地有所提高。

而只有美术水平提高了，国民的创新意识才会进一步增强，经济发展才有可能得到更多的附加值。

谭 平

于中央美术学院

目录

CONTENTS

前言	
第一章 流行性的延续	1
第一节 后绘画时代	1
第二节 身体的示威	19
第三节 艺术的世俗性	37
第二章 新绘画浪潮	67
第一节 德国新表现主义	67
第二节 同源多义的新绘画	86
第三节 绘画的彷徨	103
第三章 依赖技术的艺术	115
第一节 白南准的探索	115
第二节 永恒的瞬间	129
第三节 “导演”出的艺术	144
第四节 技术性与艺术性	160
第四章 实体艺术的拓展	183
第一节 类雕塑	183
第二节 装置与综合情景艺术	198
第三节 空间艺术	214
第五章 后起之秀	231
第一节 苏东艺术	231
第二节 其他地区艺术的发展	245
后 记	259
参考书目	262
选图索引	264

第一章 流行性的延续

第一节 后绘画时代

1980 年，世界政治与文化新格局的形成。罗纳德·里根 (Ronald Reagan) 当选为美国的新一届总统。当选为总统的里根，在上台后所面临的社会与经济状态并不乐观。从 1973 年的石油危机起，美国社会就一直处于经济危机之中，国内生产凋敝，失业率增加，社会也因此动荡不安。从 1981 年起，美国社会开始进入全面整改的“里根革命期”。

所谓“里根革命”，是对里

根总统上台后所施行一系列政治经济政策的总称。这个庞大而全面的社会整改计划主要包括政治和经济两方面。政治方面：里根将诸多最终裁判权力下放到州政府，减少联邦政府对地方政治、经济的干预，同时调整经济政策，废除制约工商业发展的政策，制定相应的鼓励政策；经济方面：首先全面缩减联邦政府的开支，其次实行大幅度的减税政策。

一系列政治、经济政策的推

里根像

出身平民、离过婚并且两次当选美国总统的里根，使20世纪80年代的美国经济重新得到振兴，因此成为美国历史上的传奇人物。

行，成功挽救了美国经济的衰退。从1982年年底起，美国的经济进入全面复苏和发展阶段，相关产业部门的投资增加，失业率下降。此后，在连续6年的时间里，美国都保持了较高的经济增长速度，但同时将通货膨胀控制在一定范围之内，实现了自20世纪70年代以来少有的经济大发展。

作为与传统艺术中心欧洲进行竞争的有力手段，美国从官方到商界，自第二次世界大战结束后，就从上而下地开始了一场艺

术界的“自卫反击战”，并成功地打造出了新的世界艺术中心——纽约。从20世纪初期开始到20世纪80年代之前，西方现代艺术的发展中心经历了从欧洲到美国的转移，这个转移过程也是由诸多因素推动而成的。

首先是由于战争的原因，使欧洲一大批著名的艺术家纷纷移居美国。大批而来的欧洲现代艺术家不仅带来了各具特色的现代艺术作品，也带来了丰富的现代艺术思想。这种思想不仅培养出美国本土的当代艺术家，在其影响之下，还形成了独特的美国当代艺术发展体系和特色。其次，美国政府和各大博物馆、私人画廊与艺术中心，都通过收购、宣传和直接给予经济资助等方法，大力扶持包括后现代艺术在内的各种新生艺术形式，从而造成后现代艺术的发展一时间十分繁荣。

除了对本土艺术的扶持之外，由于受益于二战后从欧洲引

艺术酒吧

位于城市旧城区中的画廊和小酒吧，是先锋艺术家的主要聚集地，也是许多当代艺术产生的摇篮。

新流行装束

进入20世纪80年代，以运动服样式为主流的服装风格兴起，这是年轻人追求舒适、个性化着装的开始。

进的大量人才。美国艺术界还积极聘请和吸引欧洲的各种先锋艺术家到美国进行表演、教学和展览活动。美国这种积极的艺术支持活动，从20世纪早期开始就已经形成相对固定的体系，因而美国在20世纪后期取代欧洲成为现代艺术中心，也可算得上是一种必然的结果。因为当代社会不仅提供了浓郁的艺术氛围和宽松的艺术创作环境，还为各种艺术活动提供了更多样的材料与表现媒介等优越的物质条件。此外，艺术家们不仅可以通过其艺术作品表现出个人的社会倾向和思想，还可以艺术化地表现某种社会状态、生存状态及其他更丰富的内容。这也构成了当代艺术的发展特色，即当代艺术家们所采用的艺术表现手法更加多样化和更为先进，其表现的内容和思想却更加隐晦和抽象了。

在美国逐渐成为现代艺术中心的过程中，经过战后几十年的

发展，欧洲各国国内的经济和文化教育储备都已经逐渐恢复和超过了战前的水平，作为传统的文化强势地区，欧洲的文化艺术活动开始蓬勃开展，尤其是巴黎和柏林，又逐渐成为世界上重要的文化艺术中心。

欧洲各国成立的历史悠久且力量强大的联合体，就是以法国和联邦德国为主体的欧共体。至1986年，欧共体已经成为拥有12个成员国的庞大地区性经济组织。此外，受国际局势的影响，欧共体成员国之间除了逐渐消除国家间的贸易壁垒之外，还大力发展政治合作。从1974年欧洲理事会的成立到1983年成立欧洲联盟计划的实施，都使欧共体由地区经济性合作组织逐渐发展为欧盟的政治、经济全方位合作组织。

进入20世纪90年代之后，随着两德统一、苏联解体等一系列事件的发展，欧共体各成员国于

纽约现代艺术博物馆（上、中图）

纽约现代艺术博物馆（简称 MOMA）是最具影响力的现代艺术收藏中心，它在 21 世纪初的改建中加强了室外花园的公共服务功能，体现了当代艺术的大众化理念。

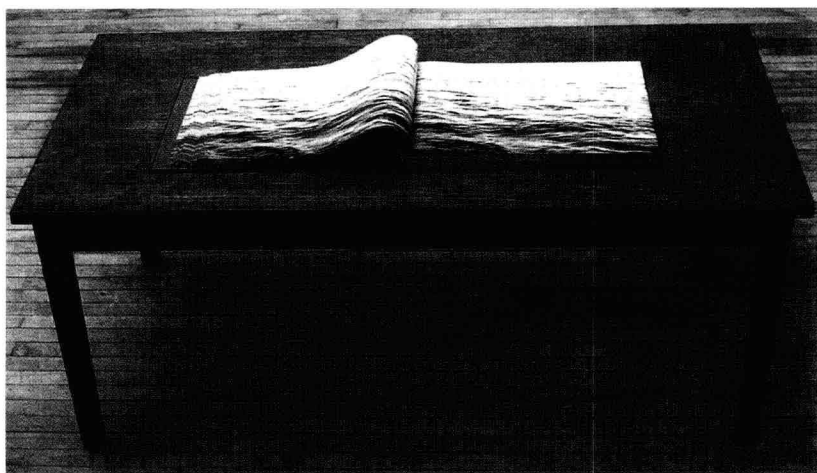

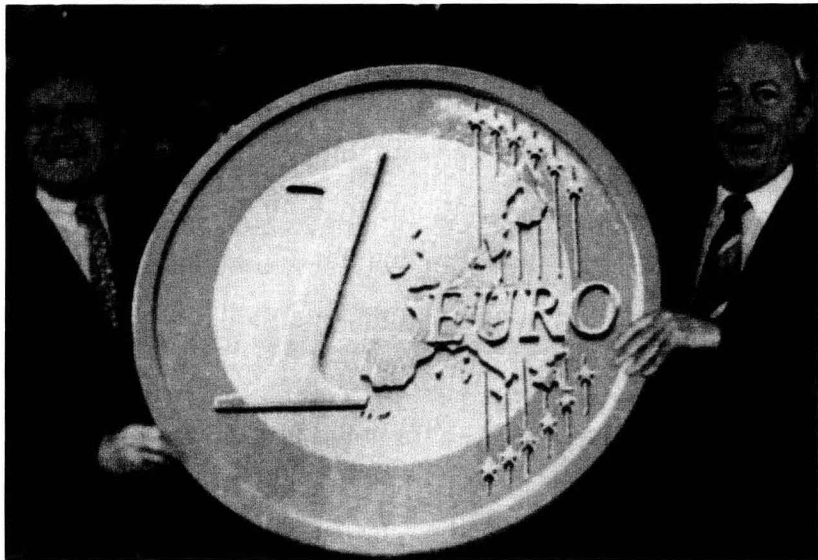
1991 年在荷兰马斯特里赫特，签署了著名的《欧洲经济与货币联盟和政治联盟条约》（通常简称为《欧洲联盟条约》或《马斯特里赫特条约》）。这份条约的重大意义在于，条约的内容正式涉及到经济与政治两方面的内容，同时制定了欧盟成员国内统一货币的政策。而到 2002 年欧盟统一货币欧元正式发行、2004 年中东欧 10 国成为欧盟会员之后，欧盟已经发展成为拥有 25 个成员国在内的一体化政治、经济区域联合组织。

海洋之书

加拿大艺术家拉尼·麦斯托（Lani Maestro）在 1993 年创作的艺术品，这种利用先进的现代媒体技术做成的书样艺术作品，兼具绘画、摄影和雕塑等多种艺术形式特色。

欧元发行

欧元自2002年1月1日起正式发行，成为欧盟各国的统一货币，这是欧盟一体化政策的深入表现。

米兰多国会议

1985年在意大利米兰举行的欧洲多国会议，是欧洲各国建立政治经济联盟的重要会议。

20世纪八九十年代大事记

政治	1980年，罗纳德·里根当选美国总统，并在1980年—1988年连任两届，伊朗和伊拉克之间长达8年的战争开始。1990年两德统一，1991年苏联作为政治联盟解体
经济	1991年，欧共体各成员国签署《马斯特里赫特条约》，组成新的政治和经济联盟
艺术	1980年，美国纽约举行名为“时代广场展览”的活动，使涂鸦艺术进入发展高峰
	1981年，在伦敦举行名为“新精神绘画”的画展，具象画风以此为标志得到复苏
	1982年，纽约惠特尼博物馆为电视艺术举行专场展览会，标志这一新艺术形式的主流化发展倾向
	1985年，克里斯托夫妇策划、实行了包裹巴黎新桥的活动，并获得成功

马斯洛提出的著名的“层次需要”理论，将人的需要从低到高依次分为五级，最基础的一级是生理上的需要；第二级为安全上的需要；第三级为情感和归属上的需要；第四级为地位和受人尊敬的需要；第五级，也是最高级的是自我实现的需要。

人的不同层次的需要，是与身处的物质基础条件息息相关的。二战后，最基础的生理和安全上的需要基本得到了保障，于是社会大部分人开始转向寻求情感和归属感。这种社会人群整体的情感归属感，往往需要借助艺术形式予以表现。而当这种社会整体认同感和归属感受到威胁时，就会产生诸多非正常的现象。如20世纪六七十年代欧美等国普遍出现的嬉皮士、垮掉的一代、

有一定的层次性。就目前对西方社会发展的研究来看，当社会经济处于较低发展状态和集权性较强的状态下时，文化艺术只能囿于少数上层人士之中；而当社会处于快速发展和财富初步积累期时，社会中对文化和艺术的需求人数更多，文化艺术的表现也更强烈；最后，当社会政治较为开明和民主，社会物质财富水平又处于较高水平时，就会形成一种更广泛的社会文化艺术需求。

从现代西方各主要资本主义国家的发展中，这一理论得到了验证。在战后初期，即20世纪50年代开始，到20世纪70年代末的这几十年中，各主要资本主义国家的经济总体上处于快速上升期，社会总体物质财富和文化水平也处于生长期。

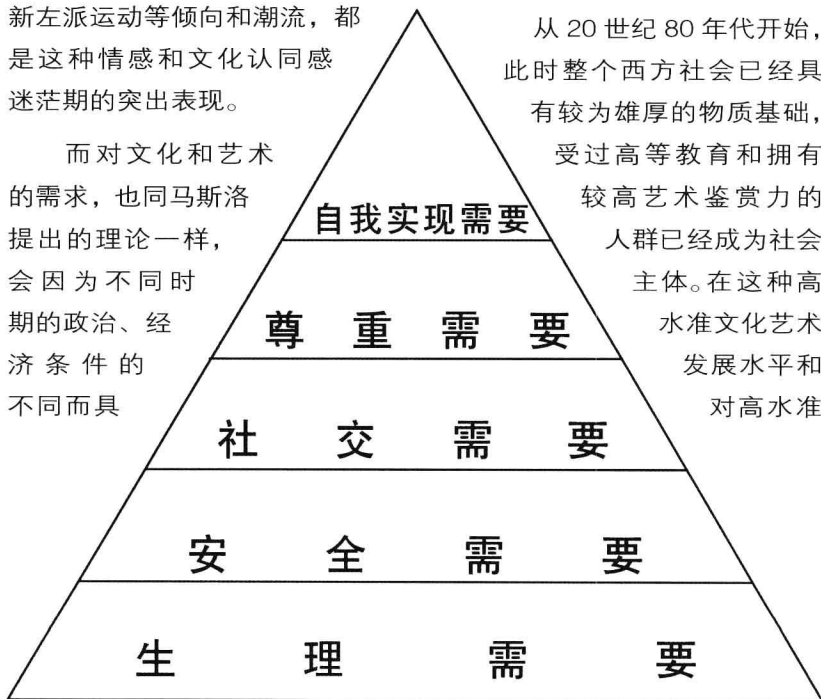
马斯洛层次需要理论

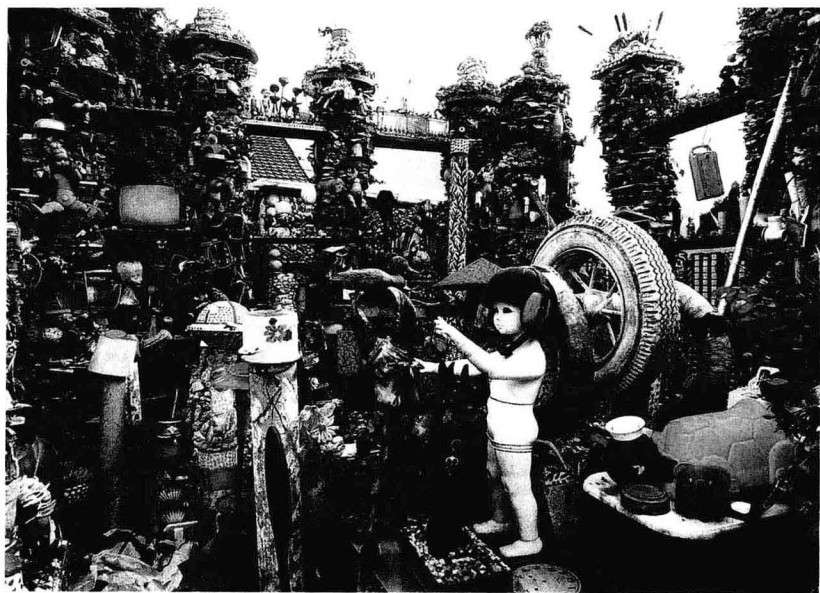
马斯洛提出的层次需要理论，以及西方世界历史发展对其的验证，给世界其他地区经济、社会发展迅速的国家和地区以有益的启示。同时，伴随着世界经济的一体化发展，西方当代艺术的影响，也在不断扩大。

新左派运动等倾向和潮流，都是这种情感和文化认同感迷茫期的突出表现。

而对文化和艺术的需求，也同马斯洛提出的理论一样，会因为不同时期的政治、经济条件的不同而具

从20世纪80年代开始，此时整个西方社会已经具有较为雄厚的物质基础，受过高等教育和拥有较高艺术鉴赏力的人群已经成为社会主体。在这种高水准文化艺术发展水平和对高水准

《贝壳花园》

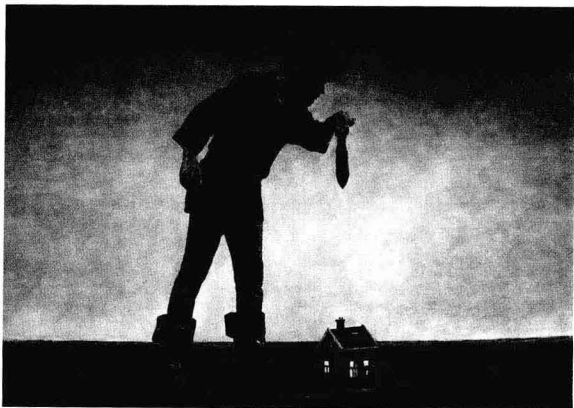
法国艺术家伯德汗·利特尼安斯基 (Bodhan Litnianski) 利用贝壳和捡拾的废弃物制作的环境艺术作品，带有很强的环保宣传性。

文化艺术的大量需求的社会背景下，社会文化艺术的整体发展再上新的台阶，就是水到渠成的事了。而这些表现变化的外在表现，就是从 20 世纪 80 年代起，艺术界的多元共生的发展状态。比如包裹艺术家克里斯托及其夫人策划的用尼龙布包裹巴黎新桥的艺术活动得以实施，而且这项活动还吸引了众多的参观者，从而也达到了让更多社会公众参与艺术活动的目的。

术领域中。高新技术不仅改变了物质世界的面貌，也在很大程度上改变了人们的生活方式、价值观、审美意趣和艺术取向等精神世界的面貌。由此，在 20 世纪 70 年代末期，学界关于人类精神活动逐渐受控于以高科技为基础的人类物欲问题进行了深入探讨。

而且从 20 世纪 80 年代之后，尤其是近几年随着像东欧各国、中国、印度等新经济区的崛起，当代艺术的发展已经不再是仅局限

后现代文化从其产生时起，就与后工业化社会的消费化和大众化倾向有着密切联系。同时，作为后工业化社会的最突出特色，即高度的科学技术化，也在很大程度上反映在艺

《无题》

由迪恩·霍克斯 (Teun Hocksr) 创作的合成照片艺术作品，向人们暗示了人类自己摧毁生活家园的主题。艺术家通过作品表现出的强烈社会责任感，是当代艺术发展中的突出特色。

于少数西方发达国家中的事情，而是成为牵涉到更广泛地区和更多样文化的事情。同时，这一文化来源的多样化也直接导致了复杂而庞大的当代文化体系的形成。

而这种艺术的多元化发展倾向，也并不是仅由地理范围上的扩充形成的。在西方社会里，越来越多边缘化艺术群体和艺术形式，也逐渐走上了真正的艺术舞台，而且正在成为当代艺术发展上越来越重要的组成部分，当代艺术正迎来越来越个人化的艺术发展新阶段。

与多元化的艺术发展特点相呼应，出现了一大批具有先导性或代表性的新一代当代艺术家。这些新艺术家的艺术发展之路更具个性化，既有对现在艺术风格的继承和发展，也有强烈的反叛与抗争。

艾娃与艾德勒

这对德国艺术家以自己的行为进行一种被他们自己称之为“未来进行式”的艺术实践。在当代艺术中，有许多像艾娃与艾德勒这样令评论家无法分类的艺术家和艺术活动。

艺术家对于社会问题感知的敏感性，以及其大胆的表现，有时难免会激怒公众，这是当代艺术最突出的特色之一。与前重复

当代艺术经常导致人们对一些新出现的所谓艺术作品的艺术性，持怀疑、反感甚至反对态度，这正是艺术家们所追求得到的艺术效果。

一些原本游离于人们“正常”生活边缘的艺术群体和艺术形式，也随着社会和艺术界的开放程度的提升而逐渐发展起来。这些边缘状态的艺术家，通过怪异甚至是招致社会非议和批判的行为和作品激怒了社会，也同时成为传统文化理念、道德认知等领域的叛逆儿。

起源于20世纪70年代，并在20世纪80年代之后迅速发展壮大的“他者”艺术，即是这种广受非议的艺术的代表。他者在英文中以“The Other”表示，其艺术的提倡者和反映对象就是这种艺术名字中反映的那样，大都是那些被主流政治、经济、文化的发展所忽略或压制，以及处于社会边缘的力量。

由于他者是相对社会弱势群体的总称，因此他者艺术形式无论是创作者还是艺术表现方式都多种多样。比如一些艺术家特别专注于对社会底层人群生活状态的表现；一些艺术家则专门表现残疾人在生活中的不便。除此之外，有色人种、女性、同性恋等各种在社会生活中处于劣势的群体，也都可以被归入他者的艺术范围之内。这些边缘化的艺术主题和艺术活动的逐渐主流化发展