

Vincent
Picasso

Claude-Monet

R. Mura

Angewandte

Kunst

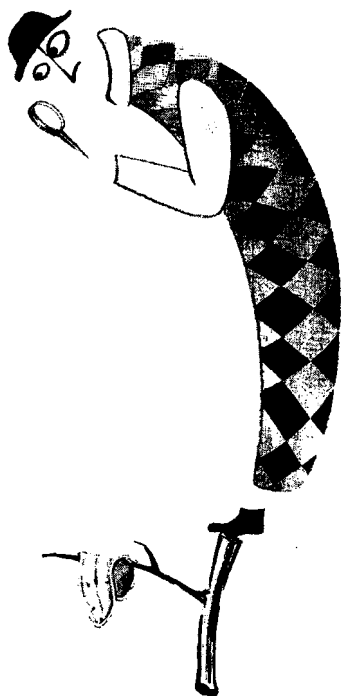
Henri-Matisse

StK

Das kann ich auch!: Gebrauchsanweisung für Moderne Kunst

看懂了 超简单有趣 的现代艺术 指南

[德] 塞兰特 基特尔 合著 庄仲黎 译

中信出版社
CHINA CITIC PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

看懂了! 超简单有趣的现代艺术指南 / (德) 塞兰特, (德) 基特尔著; 庄仲黎译. —北京: 中信出版社, 2010. 12

书名原文: Das Kann Ich Auch! Gebrauchsanweisung für moderne Kunst

ISBN 978-7-5086-2456-3

I. 看… II. ①塞… ②基… ③庄… III. 艺术理论—通俗读物 IV. J0-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 216018 号

“Das Kann Ich Auch! Gebrauchsanweisung für moderne Kunst” by Christian Saehrendt and Steen T. Kittl
First edition was published 2007, this revised edition: Copyright © 2009 DuMont Buchverlag, Köln
Original German title: “Das Kann Ich Auch! Gebrauchsanweisung für moderne Kunst”

Copyright © licensed by DuMont Buchverlag GmbH & Co. KG arranged with Andrew Nurnberg Associates International Limited

Chinese Simplified translation copyright © 2010 by China CITIC Press

All rights reserved

本书仅限于中国大陆地区发行销售

看懂了! 超简单有趣的现代艺术指南

KANDONGLE! CHAO JIANDAN YOUQU DE XIANDAI YISHU ZHINAN

著 者: [德] 塞兰特 基特尔

译 者: 庄仲黎

策划推广: 中信出版社 (China CITIC Press)

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)
(CITIC Publishing Group)

承印者: 北京通州皇家印刷厂

开 本: 787mm × 1092mm 1/32 印 张: 8 字 数: 200 千字

版 次: 2010 年 12 月第 1 版 印 次: 2010 年 12 月第 1 次印刷

京权图字: 01-2009-7033

书 号: ISBN 978-7-5086-2456-3/G · 592

定 价: 32.00 元

版权所有 · 侵权必究

凡购本社图书, 如有缺页、倒页、脱页, 由发行公司负责退换。服务热线: 010-84849283

<http://www.publish.citic.com>

服务传真: 010-84849000

E-mail: sales@citicpub.com

author@citicpub.com

第一章

令人不知所措的现代艺术 002

是艺术品，还是垃圾？ 003

极限的挑战 005

绘画还有吸引力吗？ 007

愤怒，还是进入？ 010

极简主义艺术，我也会做！ 012

所有东西都是雕塑的媒材 015

摄影是有价值的艺术创作 019

不只是纯粹的记录 021

录像艺术：从画面干扰到流行的 MTV 023

当下的艺术：表演艺术与行为艺术 025

身体艺术：用身体激怒观众 027

概念艺术：令人深受折磨 031

没兴趣，大可置之不理！ 033

装置艺术与环境艺术：体验与包裹 034

挑战既有事物 038

人人都是艺术家 040

“个人神话”时代 041

当艺术家，其实跟从事其他行业没两样！ 042

波普艺术的影响 045

第二章

艺术赌场里个个是赢家 052

收藏家比优秀艺术作品还要多！ 053

执迷不悟的重量级收藏家 056

艺术成为有钱人最珍贵的饰品 058

有钱人的游戏，失意者的陷阱 060

创造奇迹的收藏家 063

满怀使命感的艺术传教士 064

艺术家不过就是材料而已！ 066

拥有雄厚的资金，或攀上一门好婚事！ 068

绝对的权力者 071

小心，别上了黑名单！ 073

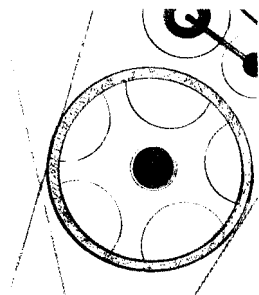
拍卖公司：将触角扩展到现代艺术 075

左手进，右手出 077

价格节节攀升 080

艺术品投资，还是艺术品投机？ 081

艺术基金能获利吗？ 083

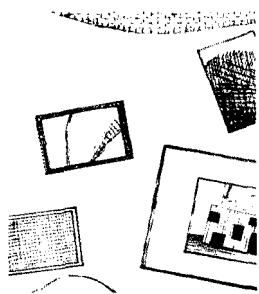
作品进入博物馆	084
艺术殿堂不再	085
艺术机构的管理者：奔走于世界各地	087
策展人：操纵观众对艺术的认知	089
艺术评论，还是艺术宣传？	091
艺术家不完全属于我们这个世界！	093
艺术家是另类的“波西米亚人”	094
多重角色的扮演者	096
醉生梦死般的生活	099
当个艺术家多好！	101
光有天分是不够的	103
艺术家≠廉价	106
如何打造艺术明星？	108
艺术也流行	110

第三章

可怜的艺术爱好者！	117
形形色色的开幕酒会	120
VIP 预展	122

流浪汉的好去处	124
小心，行为艺术！	126
无奇不有的艺术博览会	127
匆忙奔走的画廊老板	130
参观画廊不过是点缀	133
艺术品超市	135
艺术创作的神秘之地	136
人们对艺术家工作室的遐想	138
用生产线“制造”艺术	140
没有工作室的艺术家	141
找回艺术观众	144
匆匆走过一个又一个作品	147
观众没有鉴赏力吗？	148
吓跑“没有教养”的观众	150
找找看，“蒙娜丽莎”就在那里！	151
参观展览，你要准备些什么？	154

第四章

谈论艺术是可以学习的！	158
开幕酒会上的常用语	160

教你对付爱唬人的专家	164
非要谈论艺术吗?	166
轻声细语说艺术	167
善意的表达	169
“这个作品还有点儿内容!”	171
无情的批判	172
照单全收,或公然愤怒?	176
愤怒的宣泄	178
艺术家如何谈论艺术?	180
艺术家的胡言乱语	181
艺术评论家能解释现代艺术吗?	187
无法包容任何一点批评	190
艺术评论家的常用语	192
改善精神活力的艺术治疗	194

第五章

与我们的品位不符!	199
关键的问题是……	201
理性,还是感性的表达	205
艺术家也是人	208

从学术研究的成果汲取灵感	210
自我复制的艺术	213
艺术创作的巅峰期	215
江郎才尽	217
响亮的标题，绝对有吸引力	222
挑战禁忌的艺术创作	224
艺术就是自我的映照	228
人体是创作的媒介	230
不要让高超的技巧蒙蔽了双眼	232
玩艺术把戏，只能成就空洞的东西！	237
失去方向感	240
多余的处境	241
安静地从世间消失，无法留下恒久的轨迹！	243

第一章

我们在学校里会读到 20 世纪初期现代艺术流派的介绍，所以，要概括了解这一时期的现代艺术，并不是件难事。只要能沿着时间的轴线，熟记这些艺术派别出现的顺序：表现主义、立体主义、超现实主义……就能在美术课上出风头，或是让乡下的亲戚留下深刻的印象。然而现代艺术发展至今，其多样性已杂乱到令人不知所措，而且，没有一种流派足以代表某个时代的艺术创作。此外，规范艺术创作的游戏规则也早已消失。以前艺术可以很清楚地划分成 3 个领域：绘画、雕塑与建筑，而今艺术家所能采用的风格、媒材和技术已多到难以胜数，许多从事跨界创作的艺术家自由地混合这些元素，其作品早已经超越了艺术既有的 3 大分类。

目前，全球约有 2 万家专业画廊、1500 家拍卖行、2.2 万家美术馆、数十万名从事绘画、素描、照相、录像及媒材的组装与塑造的艺术家，另外每年还有数十场艺术博览会在世界各地举行。我们几乎可以相信，这个世界已经成了创作者尽情挥洒的游戏场。更棘手的是，这些艺术家的作品往往援引了艺术史上的名作，以及某个时期的艺术理论与风格，或是运用其他专业领域的知识。观赏者若不了解其创作背景，根本无法掌握作品的内涵。许多现代艺术的创作把其中一些艺术元素加以引用、嘲讽，或作出一些变化。只有熟悉艺术史的人，才知道这些现代艺术家究竟在玩什么把戏。特别是许多“概念艺术”涉及哲学问题，这样的艺术表现是否能成功地表达创作者的哲学探讨与意念？其实，没有足够的

相关专业知识，是无法下判断的。对于一般的艺术爱好者而言，现代艺术是个陌生的异境，不过，只要个人有自主的判断力，还是可以自在地出入其中，不致迷失。有些人则直接越过现代艺术，只接触现代艺术之前的那些经过时间淘选过的经典作品。这些人常陷于这样的谬见：年代越久远的作品，越容易被消费。其实，像伦勃朗、鲁本斯与拉斐尔这些大师的大幅画作里，也大有文章。虽然在观赏这些画作时，一看便能知晓这些大师在画布上画了些什么，可是，这些名作让艺术消费者出糗的机会并不亚于现代艺术。例如，目前留存的伦勃朗的油画中，有很多并非出自伦勃朗之手，而是他的门生与一些仿制者努力描摹出的赝品。所以，有时我们站在这些名画前，内心充满感动时，那幅作品说不定只是一幅假画。

现代艺术经常遭受误解，1969年在德国莱沃库森市（Leverkusen）发生的一件偶发事件，正是最好的说明：当时，德国战后最具影响力的概念艺术家波伊斯（Joseph Beuys, 1921 ~ 1986）正在那里展出一件标题为《浴缸》的装置作品，此件作品是一个涂满润滑油油的儿童浴缸，并且贴有一块一块的医疗用的胶布。在波伊斯作品展出期间，该市的德国社会党党部刚好在展览会场的同一栋大楼内举办地方党员大会。前来布置会场的党员看到这个贴着胶布、脏兮兮的儿童浴缸，便叫清洁工把它清洗干净，高高兴兴地把它搬到开会的会场，再放入冰块，当成啤酒的

冰桶使用。后来，波伊斯看到自己的装置作品惨遭破坏（被还原成一个白净的儿童浴缸），便到法院控告该市社会党的地方党部，最后波伊斯胜诉。该地方党部实在得不偿失，按照当时法院的判决，他们必须付给这位现代艺术家8万马克的赔偿金。

另一个例子则发生在加拿大：美国波普艺术的代表人物安迪·沃霍尔（Andy Warhol, 1928 ~ 1987）的知名作品《布里洛纸盒》（*Brillo Box*）完全仿制布里洛公司专门包装丝瓜布的纸盒，外观上根本与日常在超市摆放的纸盒无异。沃霍尔因为获邀参加一场在加拿大举行的艺术展，而将这个《布里洛纸盒》寄往加拿大。不料，当时加拿大海关竟要求主办单位加拿大国家画廊缴交进口货物税，不然，就不让这只“布里洛纸盒”通关入境。当时画廊负责人在看过《布里洛纸盒》的照片之后，竟也认同海关人员的做法，乖乖地付钱了事，这个决定后来让他在艺术界丢尽了颜面。

现代艺术展一再出现这样的问题：究竟是什么让会场展出的日常用品、手工艺品摇身变成“艺术作品”？亲爱的读者，在此可以向您透露一个秘密：这个问题有时连艺术领域的专家也无法回答。艺术领域的专家与一般艺术欣赏者的不同在于，专家能熟练地用言辞修饰并隐藏自己的无助与不解，他们会故弄玄虚，并为他人的不解指点迷津。其实，如何谈论艺术，这件事本身就是一种艺术。有时我们会有这样的感觉：越是贫乏的作品，艺术评论家给予的赞赏就会越巧妙、越响亮！那些行程很满、前来开幕酒会致辞的贵宾，总是有本领把展览会场上一堆看似废旧物件的艺术品神秘化，将那些生活中再平常不过的东西说得很玄奥。

就传统的美学概念而言，艺术品是创作者精湛技艺的结晶与表现。它必须在外观上具有协调感，而且，在表现高度复杂性时，不能失序。不过这些原本区分艺术品与一般对象的审美范畴，早已被现代艺术所推翻。此外，还有传统美术区分创作类别的方法，这套认识艺术的旧式标准，或许社区大学的艺术课程还会提到，但是，亲爱的读者，如果您拿这套标准进入现代艺术的领域，注定将会空手而返。

如果有人对于造型艺术发生的剧烈转变难以接受，那么不妨想想，西方在音乐史上不也出现了类似的变化？音乐优劣的判别标准不也同样地出现了大逆转？400年前，在伊丽莎白一世主政的英国，若歌手的音色像滚石合唱团的主唱米克·贾格尔（Mick Jagger）一般，一定会被赶出宫廷，怎么还可能荣获女王的封爵？当然，这个比喻可能不很恰当：米克·贾格尔获颁爵士头衔时，已出道40年。但这个比喻却能说明，皇室所持有的那套传统美学观总是跟不上时代的脚步，民间艺术爱好者的品位亦是如此！

20世纪60年代的嬉皮运动，对现代艺术的发展产生了决定性的影响：艺术家开始用大胆的美学实验不断地惊扰民众，并同时激发他们的思考。为了引来大众传播媒体的报道并引起社会的回响，这种激怒群众的方式，可能是现代艺术最后的机会。当时，艺术圈曾出现一个口号：“好的艺术必须刺痛人心！”在这股充满挑衅的艺术潮流中，南斯拉夫的

女性行为艺术家阿布拉莫维奇（Marina Abramovic, 1946 ~）于1966年的一场表演，就是个很具代表性的例子：她在表演时拿出了许多器械，其中有一把刀和一支装满子弹的左轮手枪，在场的观众可以拿这些东西接触她。后来，观众对她的暴力侵犯越发激烈，表演现场几乎就要失控，等到观众准备使用左轮手枪时，主办单位才实时喊停。

这股艺术风潮仍方兴未艾，至今还有像英国查普曼兄弟（Jake & Dinosaurs Chapman, 1966 ~ / 1962 ~）这样的艺术家，想要借由创作来激怒观众。这对兄弟曾于1996年展出一群连体孩童的塑像《结合体的加速度》（*Zygotic Acceleration*），其中有的孩子有阴茎状的鼻子与肛门状的嘴巴。这件雕塑作品无异是在挑战西方社会对于恋童癖的禁忌，对许多参访该展览的人而言，是一项严峻的考验。艺术界存在着一个值得注意的现象：才情不足的艺术家的，往往会使用一种便宜而省事的方法来增加自己的知名度，定期地利用渴求丑闻的媒体来哗众取宠，并通过打破宗教与性方面禁忌的方式，吸引众人的目光。他们会在作品中使用一些暴力甚至是侵犯性的元素，或掺入一点纳粹美学，并且精力旺盛地向媒体发送大批新闻通告。只要相关的报道一刊出，艺术家背离社会道德的行径就会马上引起公愤，连那些对艺术丝毫不感兴趣的民众也跟着破口大骂。接下来，这些前卫艺术家便会更加激烈地喊出：“监控打压！”“艺术自由岌岌可危！”

在传统价值衰微的20世纪60年代，艺术界还出现了一个与艺术家既有的职业观点相抵触的口号：“远离美术馆！”当时，没有一位从事造型艺术的创作者不想在有生之年，能有机会在美术馆或博物馆举行自己

的作品展。不过，却有一群艺术家着实改变了他们的想法：要在艺术界闯出名号，不一定要遵循正规的方式！他们认为，要引起群众的回响，最有效的方式便是把艺术带进日常生活世界里，这样的艺术手法能带来出人意料的效果。因此，许多现代艺术家采取这种方式来自我吹嘘，而不是真心希望借此让现代艺术的发展获得更丰硕的成果。他们打从一开始就很清楚，自己的作品并不是针对那些艺术的爱好者的。因为这些人经常出入艺展，早就见识过各式各样的艺术把戏。这好比上演一出戏剧，如果不在剧院内为特定的艺术爱好者演出，而是改在人潮拥挤的地铁站，为来往的民众表演，那么，所达到的戏剧效果当然大不相同。

传统的艺术分类，如绘画与雕塑，可以让我们在琳琅满目的艺术作品，作很清楚的归类。后来表演艺术蓬勃发展，自成一个艺术领域，而照相与录像也在 20 世纪末获得艺术界普遍的认可，成为正式的创作媒介。在新兴的艺术范畴当中，比较令人费解的则是跟空间有关的创作，特别是与公共空间有关的环境艺术。

在现代艺术的创作中，绘画早已被认为是过时、毫无表现力的艺术类型，然而最近却有死灰复燃的迹象。数百年来，绘画在西方美术传统中一直是艺术创作最重要的领域，在艺术史上留名的大师，大部分都是画家，诸如达·芬奇、伦勃朗和维梅尔（Jan Vermeer, 1632 ~ 1675）。现代艺术发端时期的创作，也离不开马蒂斯、凡高与毕加索这些赫赫有名

的画家。现今，若有人问起最著名的艺术家与艺术作品的问题，得到的回答很可能就是画家与画作，而不会是建筑与雕塑这两个艺术次领域的创作者与作品。若以知名度排名，全世界所有的艺术作品当中，非达·芬奇的名画《蒙娜丽莎》莫属。

绘画除了在西方艺术史上拥有傲人的传统之外，它在展览与艺术品市场中，也是最常出现的作品类型。通布利（Cy Twombly，1928 ~，美国当代画家）、格哈德·里希特（Gerhard Richter，1932 ~，德国战后最重要的艺术家之一，以照相写实主义的绘画著称）、波尔克（Sigmar Polke，1941 ~，当代综合媒材的先锋，善于混合摄影、版画与绘画这三种媒材）与劳申贝格（Robert Rauschenberg，1925 ~，美国波普艺术健将）都是知名的现代画家。而且，这个创作领域还不断有新鲜血液加入，比方说，苏格兰画家多伊格（Peter Doig，1959 ~）、比利时当代画家图伊曼斯（Luc Tuymans，1958 ~）以及南非女画家杜马女士（Marlene Dumas，1953 ~）。绘画这玩意儿是最适合展出的，在交易市场上，它也最能卖个好价钱。绘画最主要的特色在于它的真迹的原作性（版画除外），不像有些雕塑品，只要塑模还在，就可以一再复制。就实用性而言，它很适合居家摆设，比方说，可以把它挂在客厅里，美化空白的墙面。最近这几年，绘画再度成了热门的创作领域，一群莱比锡学派的画家在国际艺坛上很受瞩目。出生、成长于东德的魔幻写实主义画家劳赫（Neo Rauch，1960 ~）就是一位代表性画家，他经常在他的画作中加入一些口号与标语，以及一些带有社会主义和地方性色彩的元素。脑筋动得快的画廊经理人与文化决策人士便决定使用“德国青年艺术家”这个名号，