

今日美术馆书库 / 世界名画家全集 / 现代艺术守护神

杜尚

何政广 / 主编 曾长生等 / 撰文
河北教育出版社

J233
65

世 界 名 画 家 全 集

现代艺术守护神

杜 尚

DUCHAMP

何政广 ● 主编
曾长生等 ● 撰文

河北教育出版社

冀图登字：03-2002-020 号

图书在版编目(CIP)数据

杜尚 / 何政广主编. —石家庄: 河北教育出版社,
2005.1
(世界名画家全集)
ISBN 7-5434-5641-9
I. 杜... II. 何... III. ①杜尚, M.(1887~1968)
—生平事迹②油画—作品集—美国—现代
IV. K837.125.72 ② J233
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 122474 号

世界名画家全集

杜 尚

主 编 / 何政广

责任编辑 / 王亚民 张子康 孔维珉

文字总监 / 郑一奇

设 计 / 郑子杰 孙海亮 肖辉 徐畅 邱丽丽

出版发行 / 河北教育出版社

(石家庄市友谊北大街 330 号)

出 品 / 北京颂雅风文化艺术中心

制 版 / 北京图文天地彩印制版有限公司

印 刷 / 北京画中画印刷有限公司

开 本 / 720 × 960 毫米 1/16 12 印张

版 次 / 2005 年 1 月第 1 版 第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7-5434-5641-9/J · 528

定 价 / 全套 580 元 (共 10 册)

本书中文简体字版由艺术家出版社(台北市)授权

马塞尔·杜尚(Marcel Duchamp, 1887~1968)是一位被誉为现代艺术守护神的艺术家。事实上,他一生都反对偶像崇拜,他是旁观者,又是创造者,他所注重的并不是艺术,而是生活本身。他的嘲讽、机智和知识,预告艺术将是什么情况。他说过一句名言:“艺术是一种习惯成形的药剂。”因此,他一生都在自由自在地嬉玩。也就在这种深具智慧的举动中,他成为同辈艺术家中最具左右趋势的影响力。

杜尚原是一位法国画家,出生在诺曼底附近的布兰威尔,是著名雕刻家的外孙。他的两位哥哥都是知名艺术家,一是雕刻家西蒙·杜尚·维庸,另一位是画家杰克·维庸。1904至1905年就读巴黎朱利安艺术学院,画过讽刺画,1909年参展巴黎独立沙龙。最初所画《父亲画像》受塞尚影响。1911年参加立体主义的集团(Section d'Or)。1912年同时性主义的作品《下楼梯的裸女》发表,参加1913年纽约军械库大展(Armory Show),获得很大反响。1915年赴美,成为史蒂格里兹集团(与苏黎世达达派同时开始的反抗运动集团)的中心人物。1916年组成纽约独立美术家协会。1926年他提倡的现代艺术大展在纽约举行。1941年与布鲁东一起在纽约举行超现实主义展,并参与布鲁东、恩斯特主持的《VVV》杂志编辑。1947年参加巴黎超现实主义国际展。1954年成为美国公民,晚年居于纽约、巴黎和西班牙等地。

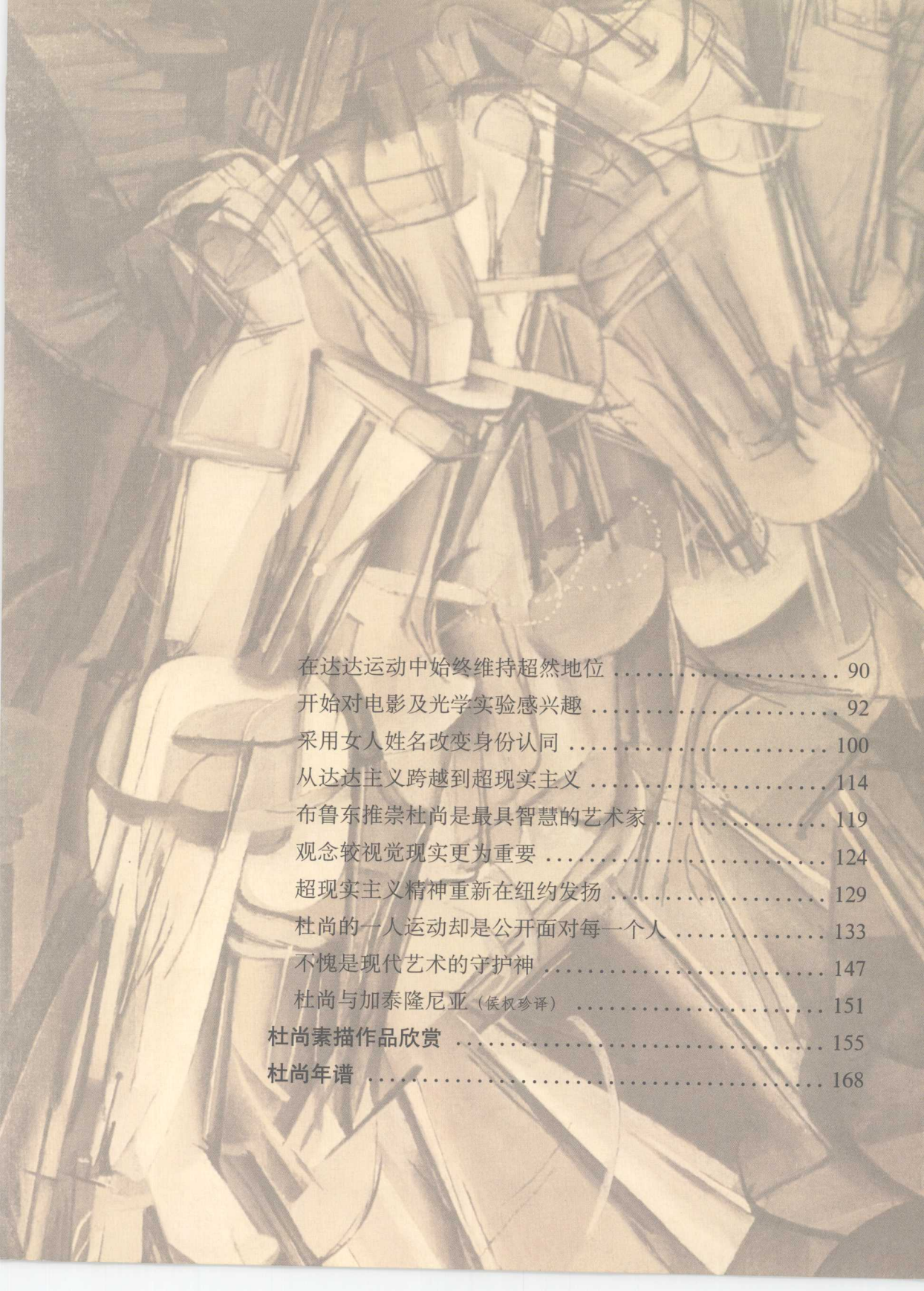
杜尚的作品和艺术观,带给20世纪后半叶的美术家,尤其是美国艺术界极大影响力。美国费城美术馆特别辟出一间专室,长期陈列杜尚一生代表作。1977年我应美国国务院邀请赴美访问时,曾在费城美术馆参观这间杜尚专室。包括《大玻璃》、《甚至,新娘被她的男人剥得精光》、《既有的:溺水、照明瓦斯、瀑布》等名作均在其中。杜尚利用现成物品标以奇特题目充作艺术作品,打破艺术的分类,使艺术成为一个整体。他说:“当‘裸体’的景象闪入我的眼帘时,我知道它要永远打破自然主义的奴役的锁链。”杜尚以虚无主义的态度,对待过去的遗产,用全新之物取代传统艺术。他的艺术观念成为许多后来新生代艺术家创造新艺术的护身符。

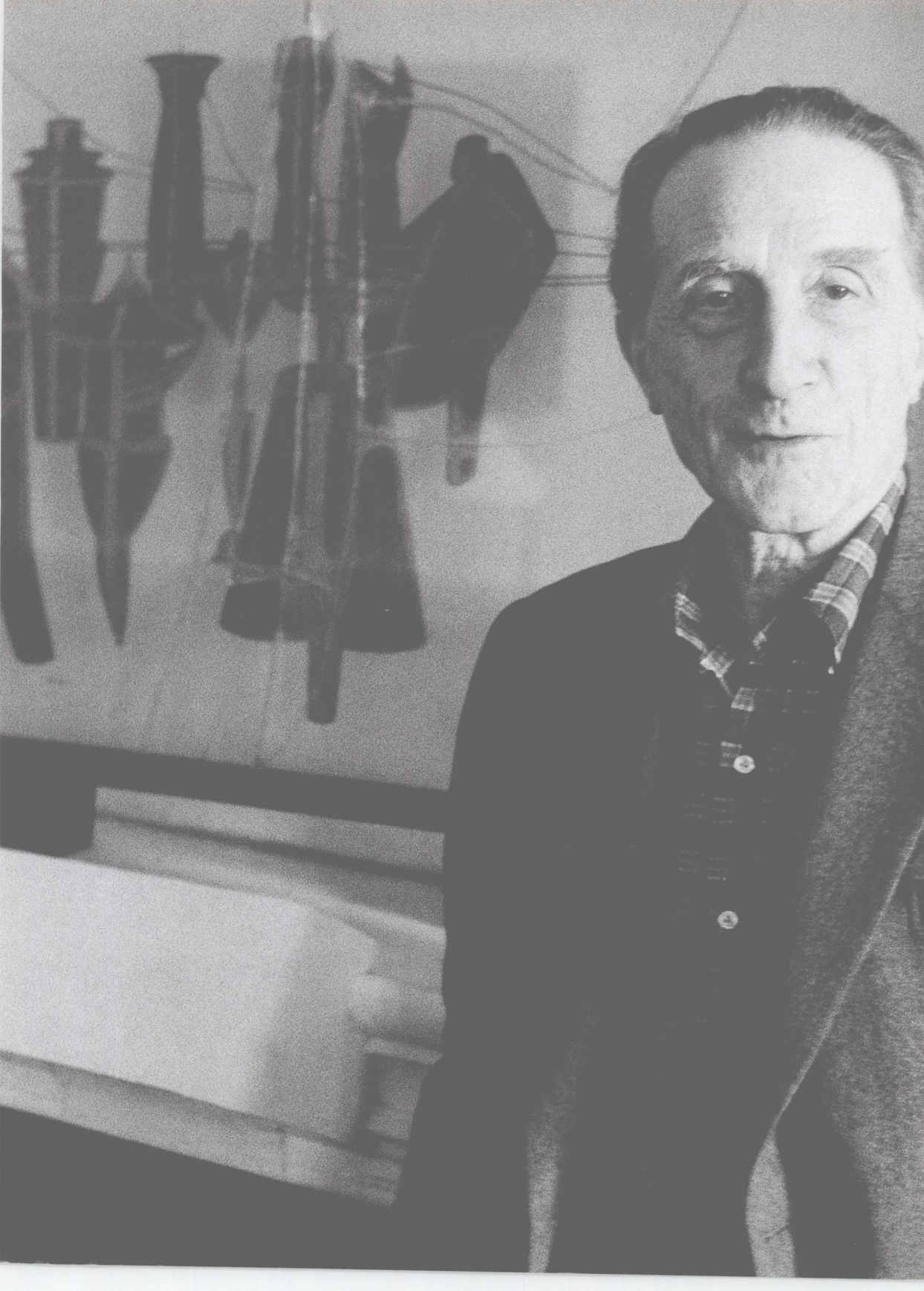
目 录

现代艺术守护神——

杜尚的生涯与艺术	2
自由嬉玩艺术的一生	2
成长于艺术世家，获双亲全力支持	4
在巴黎：从野兽派、立体派到未来派	12
自食其力开始新计划探索	42
为艺术理论打开一条幽默的走廊	49
从机缘性到现成物	52
从《大玻璃》到《泉》	66
纽约作品让人忆起达达反艺术本质	77
杜尚的现成物是达达的最佳范例	79
《蒙娜丽莎》与《给你们两颗睾丸》	85

在达达运动中始终维持超然地位	90
开始对电影及光学实验感兴趣	92
采用女人姓名改变身份认同	100
从达达主义跨越到超现实主义	114
布鲁东推崇杜尚是最具智慧的艺术家人	119
观念较视觉现实更为重要	124
超现实主义精神重新在纽约发扬	129
杜尚的一人运动却是公开面对每一个人	133
不愧是现代艺术的守护神	147
杜尚与加泰隆尼亚 (侯权珍译)	151
杜尚素描作品欣赏	155
杜尚年谱	168

现代艺术守护神—— 杜尚的生涯与艺术

自由嬉玩艺术的一生

马塞尔·杜尚 (Marcel Duchamp, 1887~1968), 是 20 世纪最具影响力的艺术家之一。不过在 1950 年之前, 持有此看法的艺术家并不多, 甚至还有一些美学捍卫者, 对他所获得的殊荣不以为然, 而认为此种名声的根源相当的矛盾。

如果说杜尚是画家, 他于 1902 年开始绘画生涯, 却在 1923 年放弃了。有人说他更中意于下西洋棋, 一名对他敌视的批评家甚至提出, 杜尚是一名聪明的棋手, 因无法成为一个好画家, 才悄然地从事“反艺术”的运动。不过许多他的仰慕者却坚称, 杜尚从未沽名钓誉, 他对名声相当漠然。

如果杜尚真的是在反艺术, 他又是如何启发了如此多的艺术家呢? 从 20 世纪 20 年代的达达主义到 20 世纪 30 年代的超现实主义, 乃至年轻一代的美国艺术家, 杜尚对他们均有一定程度的影响

杜尚摄于纽约, 背景为其作品《9 个雄性的铸形》(前页图)

拉法兰索画像 (局部)

1904年 油彩、画布

65cm × 60cm

美国费城美术馆藏

力。可以说他已变成了现代艺术的守护神，一位和蔼可亲的传奇人物。杜尚之谜是无法以一种单一的解释找到答案的。问题主要出在，他漫长而不平凡的生涯直接探入现代艺术，经半个世纪的时间，他以独特又复杂的智慧来主导他的艺术发展，其过程可说是相当讽刺的。

杜尚认为，20世纪初西方艺术虽然经历了急速的革命，但仍然是属于纯视网膜的。此种视网膜的偏好，为印象主义及随后的各类画派所接纳，到了毕加索及马蒂斯而达至最高点。杜尚相当质疑绘画的视觉本质，何以艺术一定要限定在纯粹的视觉建构中？他要摆脱绘画的生理局限，他所感到兴趣的不仅是视觉的产物，还有观念的问题，他要让心智来主导绘画。

也有人将他与举世公认的天才人物达·芬奇相提并论，他俩均将自己献身于无限的艺术理念追求，将艺术视为心智的活动，他们都认为绘画仅是人类众多心智活动中的可能之一。他们之间所不同的是，杜尚从未真正脱离过艺术的范围，他的所有创作及实验，乃至最引人争议的“反艺术”，后来都变成了跟随者的基石阶梯。就以他的“现成物”为例，他仅以签名的动作便将之提升到“艺术品”的地位。

杜尚认为幽默感比艺术的神圣性更为重要：“艺术被当成是上了瘾的药物，那只是针对艺术家、收藏家及与之相关的人而言，艺术本身没有绝对正确与否这回事。艺术没有那么伟大，也不值得如此敬畏，我不觉得艺术有什么神秘的地方。对许多人来说，它可能是非常有用的药物，但如果作为宗教而言，它又不如上帝那般好用了。”

杜尚终其一生反对偶像崇拜，他曾明确地表示，他所看重的并不是艺术，而是生活本身；所重视的也并不是杰作的创造，而是自由自在地嬉玩的智慧。

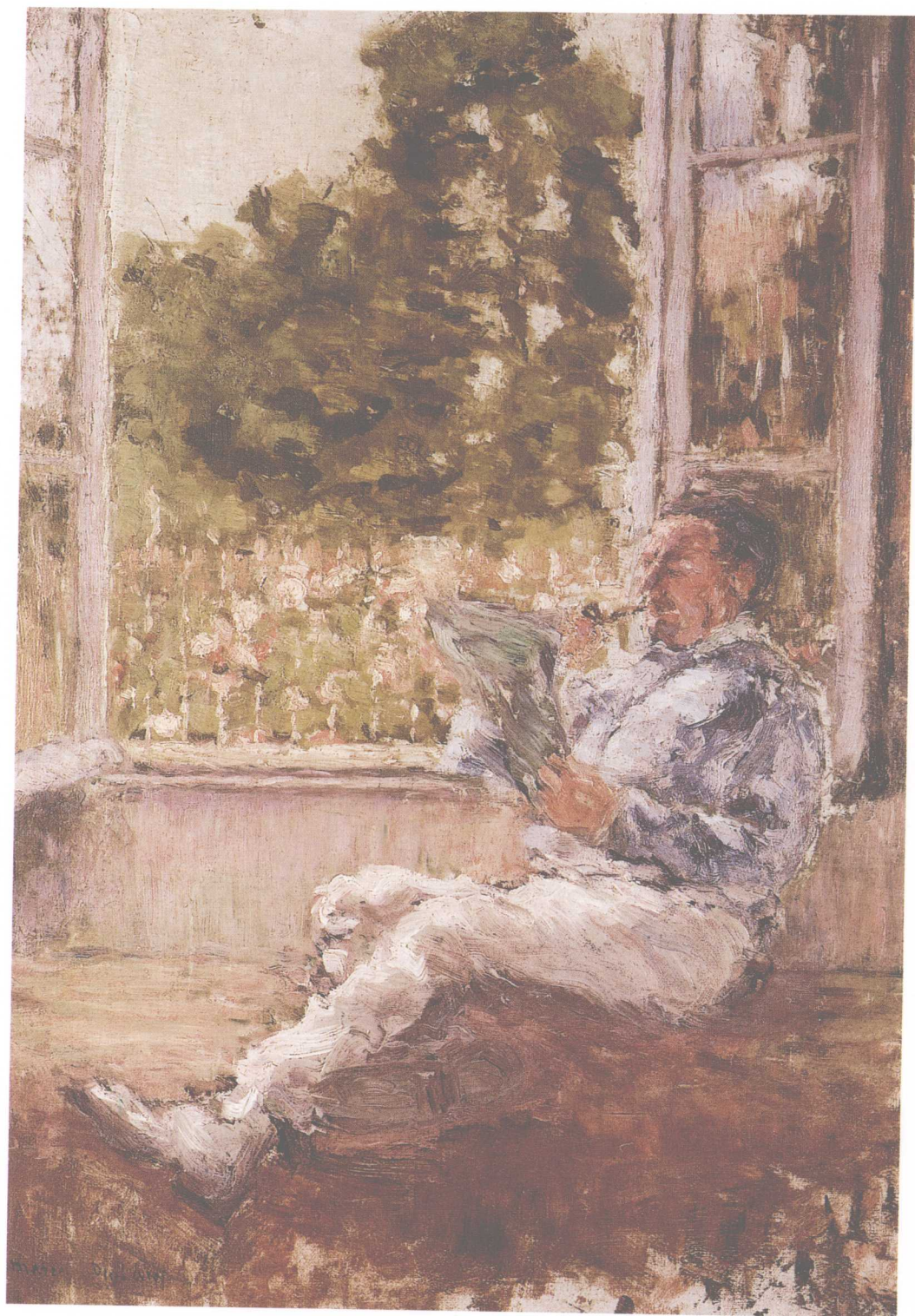
成长于艺术世家，获双亲全力支持

马塞尔·杜尚于1887年7月28日出生。他的父亲尤金·杜尚（Eugene Duchamp）是诺曼底罗恩地区富有的公证人。杜尚在兄妹中排行第三，童年生活幸福，他立志成为艺术家并没有经过太多的思考，他的兄长加斯顿（画家），后来改名为杰克·维庸与西蒙·杜尚·维庸（雕刻家），以及妹妹苏珊·杜尚，均和他一样相继离开家乡，前往巴黎追求艺术，这不得不归功于家庭的包容力。尤金·杜尚不仅尊重孩子们的决定，还同意在子女的艺术生涯发展初期，提供生活的基本开支。

这样的决定当然也获得他母亲的全力支持。他的母亲自幼即成长在一个艺术气氛浓厚的家庭中，不但音乐素养极高又具才情。杜

坐在窗边的男子

1907年 油彩、画布
55.6cm × 38.7cm 纽约西莱藏（右页图）

尚的外祖父埃米尔·弗雷德里克·尼科尔 (Emile Frederic Nicolle) 是一名成功的罗恩地区船务公司的代理商,却钟情于雕刻艺术。不用说,杜尚家中的墙壁上挂满了外祖父的绘画及版画作品。杜尚的兄弟杰克后来也成为国际知名的艺术家,而他自己在早期即精通于绘画的制作过程,这均与家学渊源有着密切的关系。

杜尚很早即在素描及速写上显露出才华,但大部分的习作均丢失了,现在从他所留下的少数此类作品中,可以发现杜尚很快即能融入他同时代艺术潮流。1902年,也就是他15岁时,所画标题为《布兰威尔的风景》及《布兰威尔的教堂》的油画,即是典型的印象派画风。1904年当他跟随他的兄弟进入巴黎的朱利安艺术学院就读时,他的肖像画及风景作品,已显露出他开始受到塞尚的影响。

图见8页

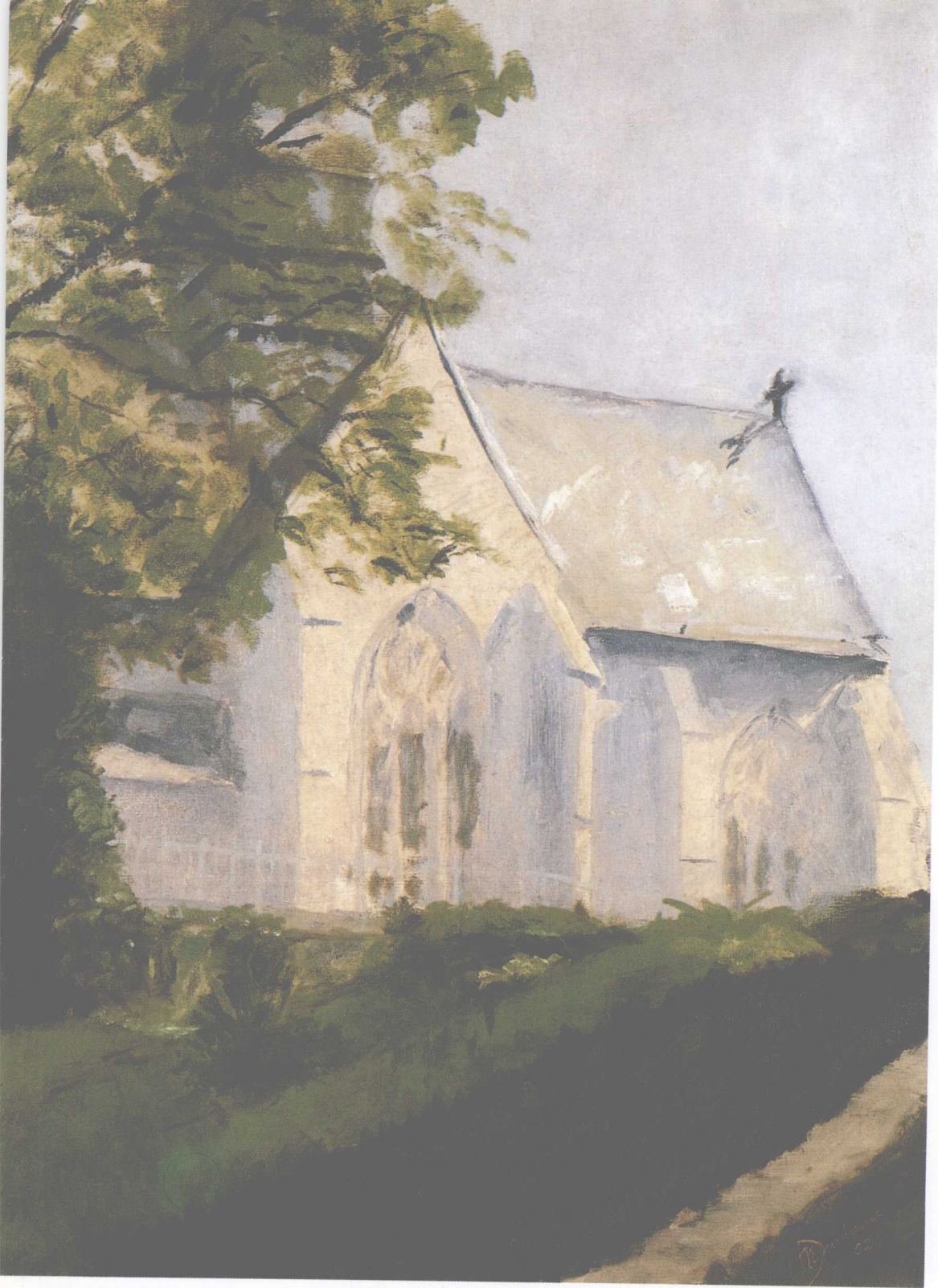
1906年底,杜尚自军中服役一年返回巴黎后,即开始以野兽派的大胆色彩来作画,那时野兽派在马蒂斯的主导下,正独领风骚,杜尚持续野兽派的风格直到1910年。他的此类作品主要以肖像画为主,也有一些女性裸体习作。

此时杜尚正像他的兄弟以及其他许多艺术家一样,主要依靠为一些报章杂志绘制插图为生,他曾为《法兰西邮报》、《娱乐新闻》画过插图,他精于此道,多少会引来一些艺术家的批评,称他此时期的作品不能领悟人生灾难痛苦,认为他必须要谨慎行事才不致于落入安适轻松的陷阱中。然而在1910年时,杜尚毕竟还未开始关注最新的艺术发展。

1907年毕加索的《亚维依的姑娘》震动了欧洲艺坛,开启了立体派的革命。立体主义 (Cubism) 反对所有传统的美学观念,而主张以全新的方式来观察艺术与人类世界,立体派的画家放弃了正统美学、模仿自然以及虚幻的透视空间,他们任意地打破了物体的造型,以便能够自由地描绘他们自己心中的真实见解。正如毕加索所言:“那并不是要表现你所看见的,而是要表达你所知道的。”

布兰威尔的风景 1902年 油彩、画布 61cm × 50cm 米兰亚特罗·修瓦兹藏

布兰威尔的教堂 1902年 油彩、画布 61cm × 42.5cm 美国费城美术馆藏

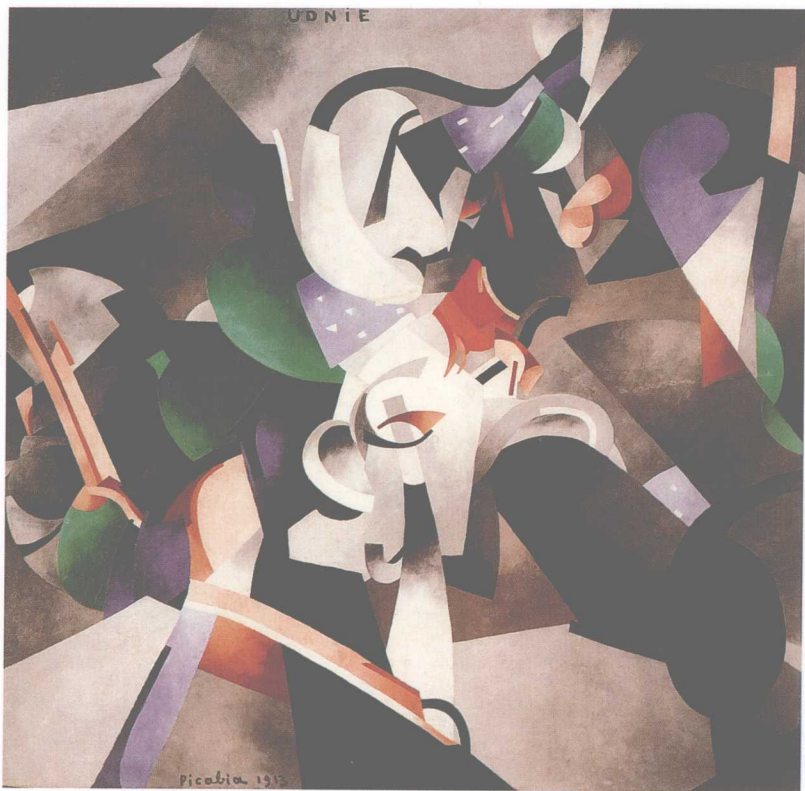

洗濯船 1910年 油彩、卡纸 66cm × 74cm 纽约私人藏

与此同时，意大利也在1909年发起了另一种不同的未来主义（Futurism）艺术运动，其主要发起人为意大利诗人兼剧作家菲利波·马里奈蒂（Filippo T. Marinetti），1909年他在巴黎《费加罗报》的第一次未来主义宣言中称，世界的荣耀因新的美学而益增光辉，那是一种速度之美。他在1910年更与意大利画家波菊尼（Boccioni）、巴拉（Balla）、卡拉（Carra）、鲁索洛（Russolo）及塞维里尼（Severini）签署了第二次未来主义宣言，将未来主义延伸到视觉艺术，而未来主义艺术的基本原则即是动力主义（Dynamism）。未来主义画家不再描绘固定的瞬间时刻，而是在画布上再现生命本身的动态感觉，

依芳·杜尚 1909年 油彩、画布 86.5cm × 67.3cm 纽约西斯莱藏

毕卡比亚 UDNIE 1913年 油彩、画布 290cm × 300cm 纽约现代美术馆藏

他们均认为，现代人的生活是速度的、钢铁的、炽热的，此即机器时代的来临。

未来主义有时也被史家描述为第一次的“反艺术”运动，它反对传统美学的崇高和谐与美好品味，波菊尼甚至主张，雕塑的传统材料大理石与青铜，应该改由更宽广的素材，如：玻璃、木材、水泥、纸板、铁、皮革、布料、镜子等材料来替代。立体派虽然在制作拼贴作品时，也采用了部分此类材料，不过仍然保持着其美学上的造型基本概念。然而未来主义却以活动代替造型，以激情代替沉思，他们对高级艺术的传统目标不屑一顾，此一态度对以后的艺术发展影响至深，它为后来更具破坏性的“达达主义”（Dadaism）反