

|当代艺术研究书系|

西方现代艺术 后现代艺术

葛鹏仁 著

XI FANG XIAN DAI YI SHU
HOU XIAN DAI YI SHU

 吉林美术出版社

|当代艺术研究书系|

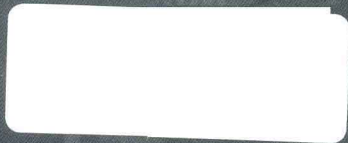
葛鹏仁 著

吉林美术出版社

西方

现代艺术 · 后现代艺术

XI FANG XIAN DAI YI
SHU HOU XIAN DAI YI SHU

图书在版编目(CIP)数据

西方现代艺术·后现代艺术 / 葛鹏仁著.

——长春: 吉林美术出版社, 2000.10

(当代艺术研究书系)

ISBN 7-5386-1043-x

I. 西... II. 葛... III. 艺术史—西方国家—现代 IV. J110.95

中国版本图书馆CIP数据核字(2000)第49337号

当代艺术研究书系

西方现代艺术·后现代艺术

著 者

葛鹏仁

责任编辑

功 一 林 鸣

封面设计

功 一 林 鸣

出版发行

吉林美术出版社

制 版

长春吉美雅昌彩色制版有限公司

印 装

深圳华新彩印制版有限公司

版 次

2005年1月第二版第一次印刷

开 本

850 × 1168mm 1/16

印 张

24.5

印 数

1-3000册

书 号

ISBN 7-5386-1043-X/J·757

定 价

168.00元

再 版 说 明

西方现代艺术、后现代艺术精彩纷呈、高潮迭起。几乎每一刻，在地球另一侧的那个被称之为“西方”的世界都在不停地发生着艺术的震荡。当这些震荡的痕迹已经沉淀、淤积成为历史的土壤并突然呈于面前的时候，我们是否曾经被那些浩如烟海的“痕迹”所湮没？所幸的是：葛鹏仁先生已解众生之渴！葛先生数渡重洋，闻博远达。呕心沥血，伏案数载。集洋洋洒洒十几万字，纳包罗万象数千张图片，终于成此大作，成为我们超越时空局限的一座桥梁、瞭望西方艺术的一扇窗口。

当我们走出无知，勇于面对西方艺术洗礼的时候，我们会突然发现：穷数不尽的“他者”创造了和正在创造着让我们眼花缭乱的历史。无数的人物和事件，无数的批评和赞扬，无数的线索千头万绪、错综复杂。当我们用时间来梳理它，我们会发现时间顺序的推演无以承载历史建构的内在逻辑；当我们用地域来度量它，我们会发现地域差别的探究无以阐释文化迁移的种种机缘。更为重要的是：关于历史价值观的思考再度让我们对于历史的时间、地点甚至历史事件的“真相”发生怀疑。我们不由地感慨：史书难为，史书难为！更为所幸的是：文化的演进结构、艺术事件的顺序更迭共同构筑了此书的血脉与生命！凭着艺术家敏感的直觉和理性的把握让历史的脉络环环相扣，让历史的结构清晰可辨。历史的滚滚波涛变成了涓涓细流，阅读它仿佛有一缕缕儒智的灵思在向你娓娓道来。

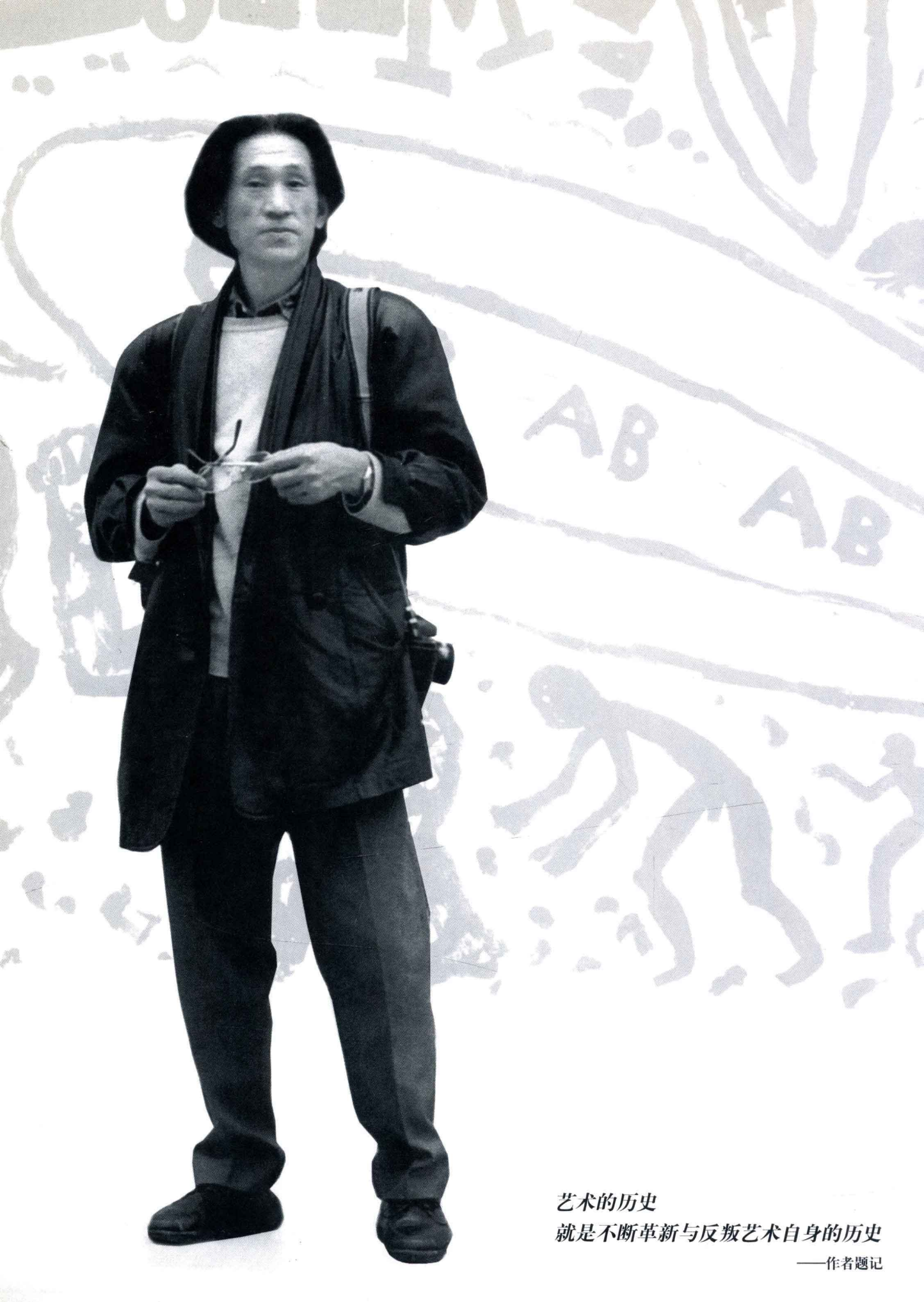
此书具有很好的权威性和可读性。本书于2000年初版即受到社会各界的一致好评，成为了专家、学者研究西方现代艺术、后现代艺术现象不可缺少的参考书籍。此次再版一则为了满足读者的强烈要求；其二我们增加了1997年——2004年西方后现代艺术一章，增加了西方艺术家中外文对照表并本着严谨的治学态度对原书进行了部分增改。

最后我们感谢广大读者的支持与关注，并希望广大读者继续关注本书。因为：艺术历史的生命不会衰竭，本书便会获之以生命。

编 者

2005年1月

艺术的历史

就是不断革新与反叛艺术自身的历史

——作者题记

为何用文字表达思想？

——一位艺术家和他的一本书

张晓凌

用文字表达艺术体验和思想，向来是艺术史的一个优秀传统。文艺复兴的达·芬奇、浪漫主义的德拉克罗瓦、现代雕塑的奠基人罗丹以及中国近现代美术的开创者徐悲鸿、林凤眠、齐白石、黄宾虹均是这方面的典范。分享他们睿智优美文字中思想的快乐，甚至超过了对他们艺术作品的欣赏。艺术家们为何乐此不疲地用文字表达思想？这个问题并不复杂，因为他们发现，文字比任何艺术形式都更接近于思想。发现这个道理等于接受了文字的诱惑。葛鹏仁就是一个被诱惑者。近几年，他深陷于写作的愉悦中，以洋洋洒洒的十几万言，纵横捭阖地评述了西方现代、后现代艺术的发展历程，探讨了其一百余年的起承转合关系，并在清晰流畅的描述中，糅进了慎密严谨的判断及睿智的思考。可谓一部借西方“他者”艺术现象，表述自己思想的著作。

同时，我更愿意从观念艺术的角度把这本书看作一件“作品”。何故？这可以从葛鹏仁自身艺术实践的变化来看。葛鹏仁接受过完整的学院派教育，其艺术也是从符合学院趣味的抒情写实主义开始的。由于这个原因，他比别人更清楚学院派教育及艺术趣味的弊端。而这种弊端正是他所期望的艺术的天敌。在他心中，真正而伟大的艺术是超越现实精神状态的，是感知未来世界和全新精神的一种方式。对于沉于俗世而不能自醒的人类，艺术是一种救赎和解放。这种理想主义的艺术观迫使葛鹏仁在“革命”的道路疲于奔命：在中央美术学院创办第一个现代艺术工作室，举办令社会震动不已的“人体艺术大展”，最早地在画面上进行材料实验。所有这一切，构成了独特的、略带些荒诞感的“学院中前卫艺术”的图景。在这个阶段，葛鹏仁的变革仍拘囿于艺术的惯例系统之内。艺术惯例等的变革能否自由地呈现思想？数次变革之后，葛鹏仁对自己发生了疑问。最后，他的答案是，视觉意义上的艺术形式，无论怎样变革，最终都会使思想遭受遮蔽。而文字表达思想的自由性、确切性则是任何艺术形式都无法相比的。在这个意义上，文字也是艺术家创造作品的一种元素和方式。因此，我有理由借用后现代艺术的命名，将葛鹏仁这部著作命名为“文本式作品”。

那么，这部“文本式作品”有哪些价值呢？

首先是它的思想性价值。这部书的前半部分写的是西方现代艺术，后半部分写的则是西方后现代艺术。这种结构有助于我们比较两种不同的艺术观念、形式和行为。葛鹏仁前些年是很推崇现代艺术观的，近几年却对其产生了怀疑。比如，现代艺术过份地强调人类中心主义就有问题。人类被自身的欲望放大后，就肆无忌惮地破坏自身赖以生存的基础——自然；再比如，现代艺术的直线型发展的历史观也令人啼咕。按照这种历史观，不同于西方文明的其他几十种人类文明就是落后的，就要被抛弃，这显然是荒谬的。因此，葛鹏仁是带着赞赏的目光看待后现代艺术的。后现代艺术对自然的尊重，对多元文化形态的重视，对当下生存现状的关怀，其话语的开放性和自由性，都令葛鹏仁产生了许多新的思考。在书中，我们可以读到这些思考。

其次，这部书具有一定的现实性价值。90年代以来，许多青年艺术家热衷于搞观念艺术，不断地进行各种前卫性的艺术实验。但很多人对观念艺术，对西方的当代艺术现状，对现代、后现代艺术的学理

只是一知半解。以致于作品出来后显得不伦不类，既缺少对现场、媒介和话语结构的把握能力，又缺少文化的针对性。葛鹏仁这部书则可从这些方面起到解惑释疑的作用，对当下的创作具有借鉴作用。

第三，本书的文献性价值也是显而易见的。西方现代、后现代艺术的各种风格、样式、流派、个人及重要的作品几乎都被包括了。葛鹏仁数次去欧美考察，和一些西方的著名艺术家有过接触，参观过一些实验艺术的现场。数年下来，积累深厚。这本书中发表的作品，大都是他本人拍摄、收集的，也是第一次发表。读者完全可以按图索骥，找到自己关注的作品，以及关于这些作品的阐释。

最后，这本书的历史性价值也是值得关注的。葛鹏仁并未打算写一部史书，但他对西方现代、后现代艺术发展脉络的把握还是很准确，编排上也是以历史脉络为轴心。通读下来，犹如完成了一次西方现代、后现代艺术的历史之旅，领略了其观念、形式的云谲波诡的变化，感受到了种种艺术思想的冲击，不仅增长知识，而且愉悦精神。

当下的中国艺术已走入技术化和中产趣味时代，利益已彻底磨损了艺术的思想触角。在这个时代，还有一位艺术家以一本书在思考，这无论如何都是值得庆幸的。

2000.9.12 中国艺术研究院

前 言

1 | 总 论

2 | 西方艺术史中三大艺术类型的更迭与衍进

7 | 关于艺术的几个基本问题

7 | 从文化历史角度审视西方几次文化场变更的背后动因

9 | 现代艺术

10 | 西方现代艺术演变的动因、特征及本质

11 | 现代艺术诸流派

11 | 印象派与后印象派

21 | 野兽派

27 | 立体派

36 | 表现主义绘画

44 | 德国表现主义

51 | 抽象艺术

57 | 达达派

66 | 超现实主义

88 | 未来主义

92 | 欧洲抽象与具象绘画

113 | 欧洲现代雕塑

119 | 抽象表现主义

131 | 波普艺术

142 | 欧普艺术

145 | 极少主义

151 | 概念艺术

153 | 照相写实主义

156 | 贫困艺术

158 | 结 语

159 | 后现代艺术

160 | 导 言

161 | 现代主义与后现代主义的比较

162 | 西方后现代艺术的几个基本表征

176 | 新绘画

176 | 新绘画的基本特征

178 | 德国新表现主义

193 | 意大利超前卫派

199 | 英国绘画新精神

213 | 美国新意象绘画

225 | 多媒体艺术

225 | 集成艺术

252 | 装置艺术

281 | 视像艺术

296 | 照相艺术

308 | 观念艺术

312 | 地景艺术

316 | 习俗艺术

319 | 1997—2004年西方后现代艺术作品

总 论

西方艺术史中三大艺术类型的更迭与衍进
关于艺术的几个基本问题
从文化历史角度审视西方几次文化场变更的背后动因

西方艺术史中三大艺术类型的更迭与衍进

一、摹仿的艺术——中世纪以前(远古时期至15世纪)

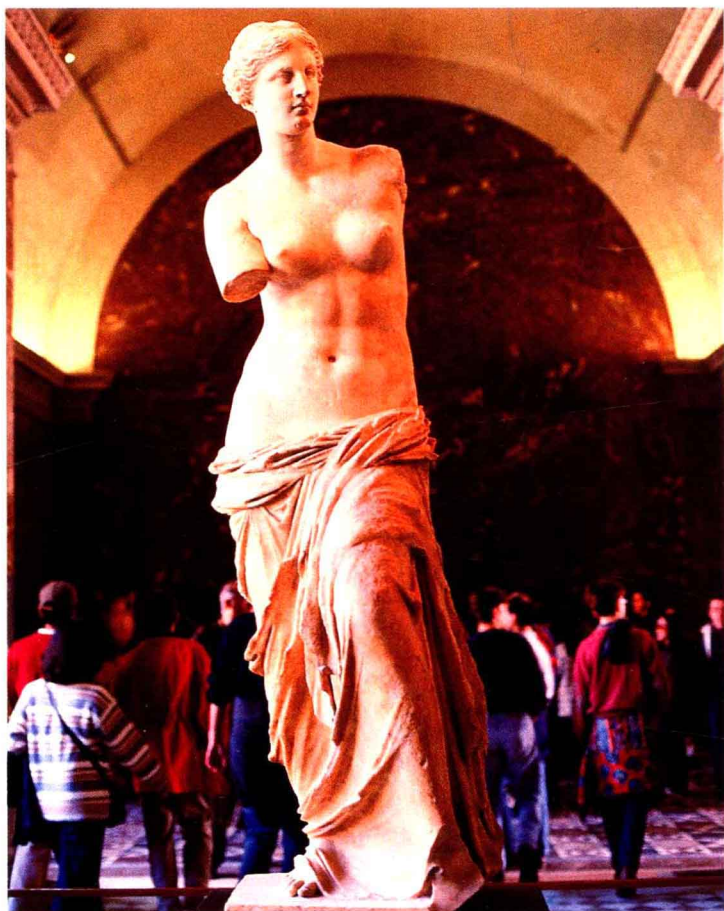
(图1-3)

二、再现的艺术——文艺复兴至印象派(15世纪至19世纪末)

(图4-5)

三、表现的艺术——现代艺术至后现代艺术(20世纪)

笔者把西方艺术的历史概括为摹仿的艺术、再现的艺术、表现的艺术等三大类型板块。试图使如此浩瀚、如此鲜活、如此奇异的艺术历史变得更加明确、清晰和易于理解。事实上，上述三大类型板块的更迭与衍进，也正与西方社会三大文化场的形成和三次重大的文化转型相对应着，并形成一种互动关系。由于整个社会的科技水平的发展与文化观念的变化，随之也带动着艺术的思维方法、创作观念、以至表现形式的变化。大文化场的更迭，带动了一种艺术从另一种艺术中脱颖而出，导致了整个艺术话语的转型和重新定位。从这个意义上讲，艺术的历史就是不断革新与反叛艺术自身的历史。求新求变是历史赋予艺术家的历史性责任。

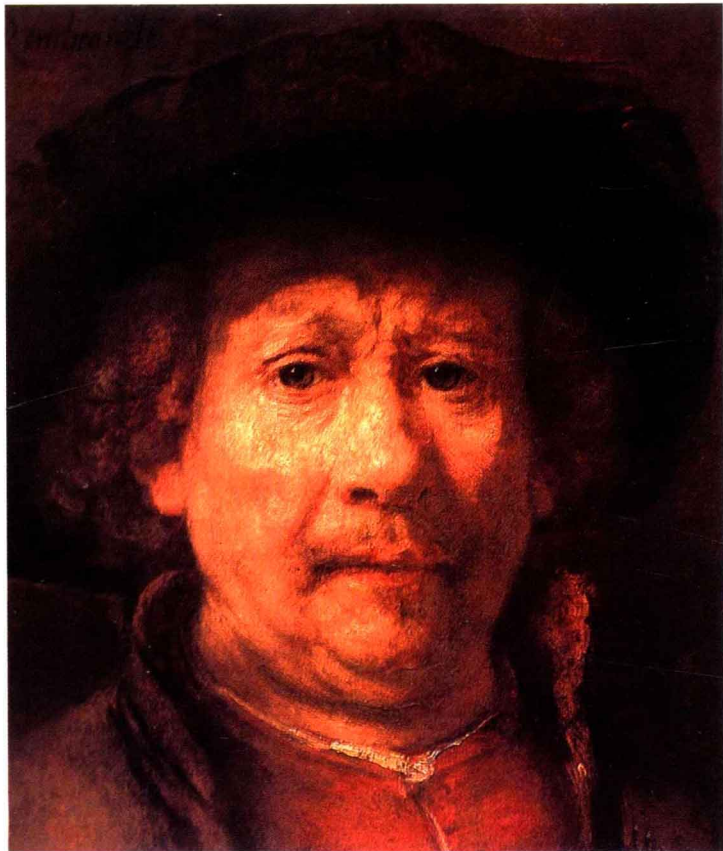
1/ 阿历山德罗斯 公元前1世纪
《维纳斯》

2/ 罗·凡·德尔威顿 14世纪
板上油画

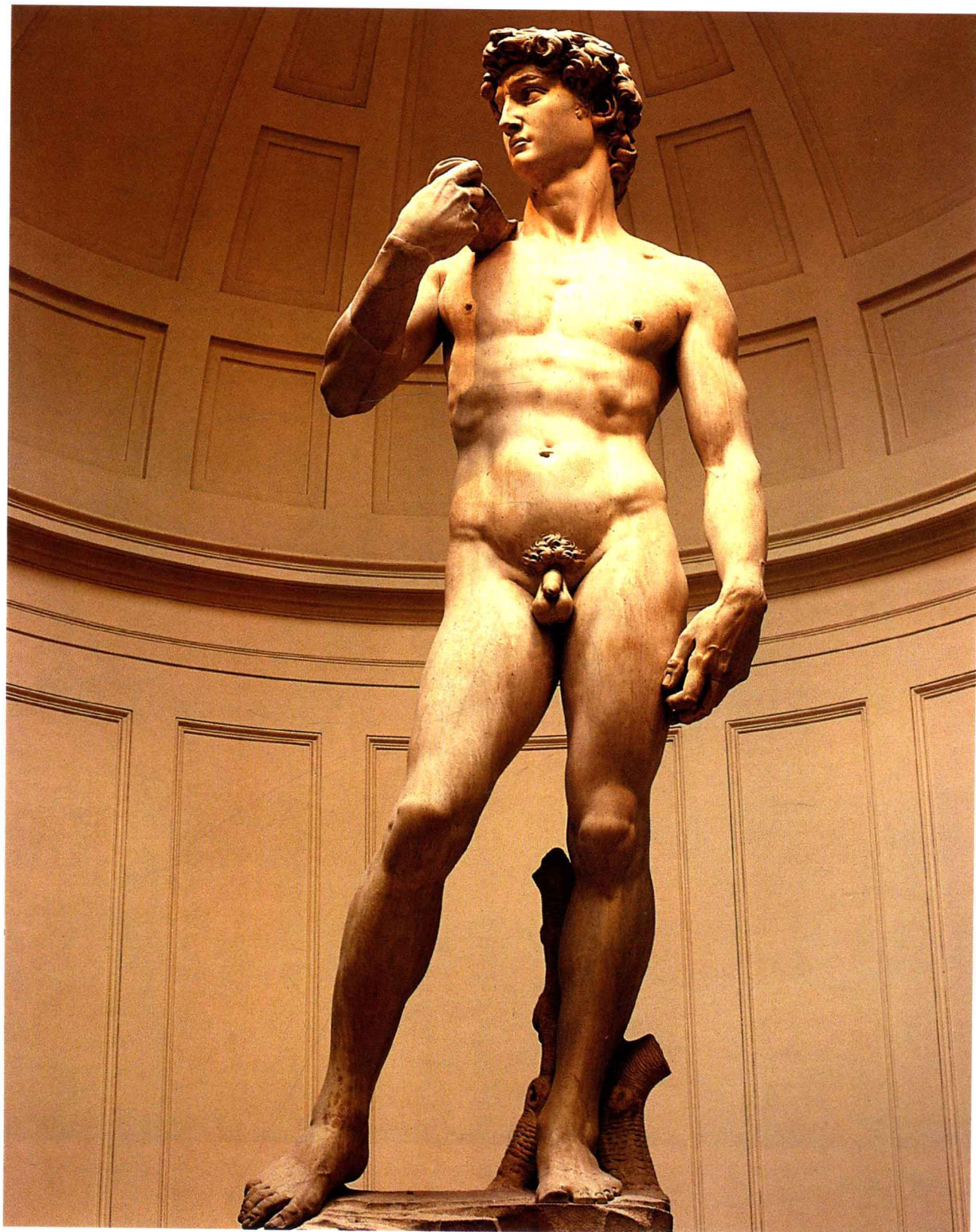
3/ 克里威利
木板油画 152 × 49cm 1480年

米开朗基罗 (1475-1564)

伦布朗 (1606-1669)
《自画像》 1657年

4/ 米开朗基罗 (1475-1564)
《大卫》 (1504年)
大理石 高410cm

5/ 伦布朗 (1606-1669)

《淋》 1654年

油画 142 × 142cm

关于艺术的几个基本问题

艺术的本质:

法国哲学家海德格尔名言:“艺术是把真理性的东西带到世界上来。”“存在者的真理自行置入作品。”另一位哲学家霍克海默认为:有一种共同人性和人类潜在所具有的希望的成分诉诸一切审美行为。

艺术的性格:

赫·普菲茨指出:艺术具有双重性格,一方面源于“艺术自律”,另一方面源于“社会的本质”,美学和社会是艺术的“两种张力因素”。

艺术的使命:

著名哲学家马尔库塞认为艺术有双重使命:一方面,它是对现存社会的批判;另一方面,它又是对解放的期盼。艺术承担着不间断地解放人类文化智性的重任,而人的潜力的全面实现是全部人类历史的真谛。

艺术的功能:

艺术与认识世界有关。因此艺术的功能就是不断地“超越”、不断地“质疑”、不断地“冒险”。正如哲学家阿多尔诺所指明:“最完美的艺术也不可能与现实叠合。艺术具有超越性。不升华和超越就没有光芒照在世间众生和万物上面。”真正而伟大的艺术不是对现实的摹仿,而是对未来的启示性呈现,即是超越现实精神状态的,是感知未来世界和全新精神的一种方式。这种超越性、精神性,对于务实生存而不能自醒的人类是一种启示、引导、解放。

从文化历史角度

审视西方几次文化场变更的背后动因

一、西方艺术的开放式文化策略

丰厚的哲学基础与批判精神共同构成了西方艺术的开放式文化策略。破坏 → 创新 → 破坏 → 创新的不停顿运动成为西方艺术适应社会不断发展变化的必然状态。人的生活是本能的体现,而艺术则是本能的触角。社会发展中的大的文化状态决定着艺术的超前性质。社会总体的价值观与批判精神常常通过艺术的开放性与超前性去引导人们追求本真的生活和完美的境界。