

源

THE
SHORT

现代艺术的

[英] 苏西·霍奇——著

代

木同——译

码

中国美术出版社
CHINA PICTORIAL PRESS

40
个历史
节点

50
件经典
作品

60
秒“干货”
阅读

1套
现代艺术的
“源语言”

在欣赏现当代艺术作品时，
你是否曾困惑：“这也叫做艺术吗？”
“艺术是如何发展到今天的样子的？”
“我该如何欣赏现当代艺术？”

或许在历史的长河中，
所有的艺术都曾经是“现代的”、惊世骇俗的，
而艺术的每一次革新也都离不开历史的积淀。
了解现当代艺术的发展脉络，勾勒属于自己的艺术的地图，
我们将不再迷失于现当代艺术世界中。

40项重要艺术运动、50件经典作品、26个创作主题、24种创作技法，
1本关于现当代艺术的“译码簿”。

专为碎片化阅读时代设计的60秒钟“干货”阅读量，
让你在短时间内吸收丰富的艺术信息。

实用的检索功能、交叉引用不同细分领域的知识，实现融会贯通。

关键日期、关键艺术家、重点提示及其他同类作品信息，
为日后的深入研究提供方向。

上架建议：艺术 / 艺术史

ISBN 978-7-5146-1785-6

9 787514 617856 >

定价：88.00 元

现代艺术的源代码

[英] 苏西·霍奇 著
木同 译

中国画报出版社·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

现代艺术的源代码 / (英) 苏西·霍奇著 ; 木同译
— 北京 : 中国画报出版社, 2020.5
书名原文: The Short Story of Modern Art
ISBN 978-7-5146-1785-6

I. ①现… II. ①苏… ②木… III. ①艺术史—世界—现代 IV. ①J110.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第180817号

北京市版权局著作权合同登记号: 01-2020-0636

© 2019 Mark Fletcher. Susie Hodge has asserted her right under the Copyright, Designs and Patent Act 1988, to be identified as the Author of this Work.
Translation © 2020 China Pictorial Press

The original edition of this book was designed, produced and published in 2019 by Laurence King Publishing Ltd., London under the title The Short Story of Modern Art. 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 export therefrom.

书 名: 现代艺术的源代码
作 者: [英] 苏西·霍奇
译 者: 木同

出 版 人: 于九涛
责任编辑: 赵清清
内文设计: 赵艳超
封面设计: 郑建军
责任印制: 焦 洋

出版发行: 中国画报出版社
地 址: 中国北京市海淀区车公庄西路33号 邮编: 100048
发 行 部: 010-68469781 010-68414683 (传真)
总 编 室: 010-88417359 版权部: 010-88417359

开 本: 32开(880mm×1230mm)
印 张: 7.25
字 数: 225千字
版 次: 2020年5月第1版 2020年5月第1次印刷
印 刷: 北京汇瑞嘉合文化发展有限公司
书 号: ISBN 978-7-5146-1785-6
定 价: 88.00元

第10页《战神广场: 红色的埃菲尔铁塔》(细节), 罗伯特·德洛奈
第52页《自行车轮》, 马塞尔·杜尚
第162页《胡安·格里斯》, 阿米迪奥·莫迪利亚尼
第190页《花花公子(细节)》汉娜·霍克

目录

- 6 引言
- 9 本书使用指南

运动

- 12 现实主义
- 13 印象主义
- 14 后印象主义
- 15 新印象主义
- 16 新艺术运动
- 17 美国现实主义
- 18 现代主义
- 19 野兽派
- 20 表现主义
- 21 稚拙艺术 / 原始主义
- 22 立体主义
- 23 未来主义
- 24 奥费主义
- 25 形而上绘画
- 26 构成主义
- 27 至上主义
- 28 达达主义
- 29 新造型主义
- 30 包豪斯
- 31 魔幻现实主义
- 32 超现实主义
- 33 抽象表现主义
- 34 色域绘画
- 35 空间主义
- 36 新达达主义
- 37 欧普艺术
- 38 波普艺术
- 39 硬边绘画 / 后绘画性抽象主义
- 40 激浪派
- 41 贫穷艺术
- 42 后现代主义
- 43 观念艺术
- 44 行为艺术
- 45 女性主义艺术

- 46 极简主义
- 47 地景艺术
- 48 街头艺术
- 49 新表现主义
- 50 伦敦画派
- 51 新一代英国艺术家 (YBAs)

名作

- 54 《画室——一个概括了我7年艺术生活的真实寓言》
- 56 《圣拉扎尔火车站》
- 58 《思想者》
- 60 《女神游乐厅的吧台》
- 62 《凡·高画像》
- 64 《麦田里的丝柏树》
- 68 《宁静的黄昏，孔卡诺，作品220号（庄严的快板）》
- 70 《热带风暴中的老虎（惊奇！）》
- 72 《快乐的人》
- 74 《玩牌者》
- 76 《圣母马利亚》
- 78 《弯路（埃斯塔克）》
- 80 《阿黛尔·布洛赫-鲍尔肖像一号》
- 84 《阿维尼翁的少女》
- 86 《波加尼小姐》
- 88 《自行车轮》
- 90 《柏林街景》
- 92 《电棱镜》
- 94 《恋曲》
- 96 《战斗中的装甲列车》
- 98 《黑色方形》
- 100 《第三国际纪念碑》
- 102 《耕地》
- 104 《在明亮的椭圆内》
- 106 《自动餐厅》
- 110 《图像的背叛（这不是一个烟斗）》
- 112 《天南星四号》
- 114 《白、红、黄的构成》
- 116 《戴荆棘项链和蜂鸟的自画像》
- 118 《海》
- 120 《炼金术士》

- 122 《生命之树》
 124 《究竟是什么使今天的家庭如此不同，如此迷人？》
 126 《1957, #20》
 128 《三面旗帜》
 130 《空间概念，等待》
 132 《金宝汤罐头》
 136 《穿梭二号》
 138 《无题（12匹马）》
 140 《带血的自画像》
 142 《电视大提琴》
 144 《无题（黑色头骨）》
 146 《三个篮球，50/50 水缸（两只斯波尔丁牌J博士银色系列篮球，一只威尔胜牌超级必杀篮球）》
 148 《镜像（自画像）》
 150 《远离羊群》
 152 《时间的作用》
 154 《妈妈》
 156 《曼谷六号》
 158 《悬浮体》
 160 《我对南瓜的所有永恒之爱》

主题

- 164 人像
 165 动物
 166 自然
 167 风景
 168 肖像
 169 静物
 170 光线
 171 时间
 172 动态
 173 色彩
 174 形状与线条
 175 抽象
 176 记忆
 177 音乐
 178 爱国主义
 179 工业化
 180 城市景观

- 181 社交
 182 大屠杀
 183 宗教
 184 社会评论
 185 消费主义
 186 转变
 187 自我/身份
 188 种族
 189 性别

技法

- 192 绘画
 193 铸铜雕塑
 194 布面油画
 195 厚涂
 196 点画法
 197 色粉画
 198 平版印刷
 199 木刻版画
 200 石雕
 201 木雕
 202 拼贴画
 203 混合媒介
 204 现成物品艺术
 205 集合艺术
 206 水粉
 207 自动主义
 208 瓷漆
 209 蜡彩
 210 丝网印刷
 211 丙烯
 212 工业材料
 213 喷漆艺术
 214 摄影
 215 录像艺术
 216 索引
 226 博物馆
 228 图片所有
 230 译后记

现代艺术的源代码

[英]苏西·霍奇 著

木同 译

中国画报出版社·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

现代艺术的源代码 / (英) 苏西·霍奇著 ; 木同译
— 北京 : 中国画报出版社, 2020.5
书名原文: The Short Story of Modern Art
ISBN 978-7-5146-1785-6

I. ①现… II. ①苏… ②木… III. ①艺术史—世界—现代 IV. ①J110.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第180817号

北京市版权局著作权合同登记号: 01-2020-0636

© 2019 Mark Fletcher. Susie Hodge has asserted her right under the Copyright, Designs and Patent Act 1988, to be identified as the Author of this Work.
Translation © 2020 China Pictorial Press

The original edition of this book was designed, produced and published in 2019 by Laurence King Publishing Ltd., London under the title The Short Story of Modern Art. 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 export therefrom.

书 名: 现代艺术的源代码
作 者: [英] 苏西·霍奇
译 者: 木同

出 版 人: 于九涛
责任编辑: 赵清清
内文设计: 赵艳超
封面设计: 郑建军
责任印制: 焦 洋

出版发行: 中国画报出版社
地 址: 中国北京市海淀区车公庄西路33号 邮编: 100048
发 行 部: 010-68469781 010-68414683 (传真)
总 编 室: 010-88417359 版权部: 010-88417359

开 本: 32开(880mm×1230mm)
印 张: 7.25
字 数: 225千字
版 次: 2020年5月第1版 2020年5月第1次印刷
印 刷: 北京汇瑞嘉合文化发展有限公司
书 号: ISBN 978-7-5146-1785-6
定 价: 88.00元

第10页《战神广场: 红色的埃菲尔铁塔》(细节), 罗伯特·德洛奈
第52页《自行车轮》, 马塞尔·杜尚
第162页《胡安·格里斯》, 阿米迪奥·莫迪利亚尼
第190页《花花公子(细节)》汉娜·霍克

艺术,可以很简单

目录

- 6 引言
- 9 本书使用指南

运动

- 12 现实主义
- 13 印象主义
- 14 后印象主义
- 15 新印象主义
- 16 新艺术运动
- 17 美国现实主义
- 18 现代主义
- 19 野兽派
- 20 表现主义
- 21 稚拙艺术 / 原始主义
- 22 立体主义
- 23 未来主义
- 24 奥费主义
- 25 形而上绘画
- 26 构成主义
- 27 至上主义
- 28 达达主义
- 29 新造型主义
- 30 包豪斯
- 31 魔幻现实主义
- 32 超现实主义
- 33 抽象表现主义
- 34 色域绘画
- 35 空间主义
- 36 新达达主义
- 37 欧普艺术
- 38 波普艺术
- 39 硬边绘画 / 后绘画性抽象主义
- 40 激浪派
- 41 贫穷艺术
- 42 后现代主义
- 43 观念艺术
- 44 行为艺术
- 45 女性主义艺术

- 46 极简主义
- 47 地景艺术
- 48 街头艺术
- 49 新表现主义
- 50 伦敦画派
- 51 新一代英国艺术家 (YBAs)

名作

- 54 《画室——一个概括了我7年艺术生活的真实寓言》
- 56 《圣拉扎尔火车站》
- 58 《思想者》
- 60 《女神游乐厅的吧台》
- 62 《凡·高画像》
- 64 《麦田里的丝柏树》
- 68 《宁静的黄昏，孔卡诺，作品220号（庄严的快板）》
- 70 《热带风暴中的老虎（惊奇！）》
- 72 《快乐的人》
- 74 《玩牌者》
- 76 《圣母马利亚》
- 78 《弯路（埃斯塔克）》
- 80 《阿黛尔·布洛赫-鲍尔肖像一号》
- 84 《阿维尼翁的少女》
- 86 《波加尼小姐》
- 88 《自行车轮》
- 90 《柏林街景》
- 92 《电棱镜》
- 94 《恋曲》
- 96 《战斗中的装甲列车》
- 98 《黑色方形》
- 100 《第三国际纪念碑》
- 102 《耕地》
- 104 《在明亮的椭圆内》
- 106 《自动餐厅》
- 110 《图像的背叛（这不是一个烟斗）》
- 112 《天南星四号》
- 114 《白、红、黄的构成》
- 116 《戴荆棘项链和蜂鸟的自画像》
- 118 《海》
- 120 《炼金术士》

- 122 《生命之树》
 124 《究竟是什么使今天的家庭如此不同，如此迷人？》
 126 《1957, #20》
 128 《三面旗帜》
 130 《空间概念，等待》
 132 《金宝汤罐头》
 136 《穿梭二号》
 138 《无题（12匹马）》
 140 《带血的自画像》
 142 《电视大提琴》
 144 《无题（黑色头骨）》
 146 《三个篮球，50/50 水缸（两只斯波尔丁牌J博士银色系列篮球，一只威尔胜牌超级必杀篮球）》
 148 《镜像（自画像）》
 150 《远离羊群》
 152 《时间的作用》
 154 《妈妈》
 156 《曼谷六号》
 158 《悬浮体》
 160 《我对南瓜的所有永恒之爱》

主题

- 164 人像
 165 动物
 166 自然
 167 风景
 168 肖像
 169 静物
 170 光线
 171 时间
 172 动态
 173 色彩
 174 形状与线条
 175 抽象
 176 记忆
 177 音乐
 178 爱国主义
 179 工业化
 180 城市景观

- 181 社交
 182 大屠杀
 183 宗教
 184 社会评论
 185 消费主义
 186 转变
 187 自我/身份
 188 种族
 189 性别

技法

- 192 绘画
 193 铸铜雕塑
 194 布面油画
 195 厚涂
 196 点画法
 197 色粉画
 198 平版印刷
 199 木刻版画
 200 石雕
 201 木雕
 202 拼贴画
 203 混合媒介
 204 现成物品艺术
 205 集合艺术
 206 水粉
 207 自动主义
 208 瓷漆
 209 蜡彩
 210 丝网印刷
 211 丙烯
 212 工业材料
 213 喷漆艺术
 214 摄影
 215 录像艺术
 216 索引
 226 博物馆
 228 图片所有
 230 译后记

引言

艺术之所以存在，是为了涤荡我们那蒙尘于日常琐碎的心灵。

——巴勃罗·毕加索

所有的艺术都曾经是“现代”的、惊世骇俗的。在时光的流逝中，“现代”的艺术变成了“过去”的、人们熟悉的艺术。然后，新的“现代”艺术又再次出现。

长久以来，艺术家总被要求循规蹈矩。从17至19世纪，欧洲各国的官方艺术学院在艺术界拥有着不可撼动的权威地位。一名艺术家想要获得成功，就需要遵循学院派那精准而逼真的艺术风格。不仅如此，他们还要迎合上流与中上流阶层的品位，根据约定俗成的等级分类，选取恰当的题材（包括历史、宗教、神话与肖像）进行创作。到了19世纪50年代，随着时尚、科技、社会、政治与文化活动等领域的发展，以及印刷、摄影、合成颜料和计算机等新技术的发明，促使越来越多的艺术家开始创作反传统的艺术作品。这些标新立异的艺术风格在诞生之初总是惊世骇俗的，但许多艺术思想还是逐渐被世人所接受了，并归类为不同的艺术运动，如现实主义、立体主义、表现主义和贫穷艺术。

“现代艺术”通常涵盖了创作于19世纪中叶到20世纪70年代之间的艺术作品。自那之后诞生的艺术作品则被统称为“当代艺术”。本书探讨了现代艺术与当代艺术，以及许多艺术运动延续至今所经历过的转变与发展。书中还介绍了许多名作、艺术家的创作风格、技法、主题与材料、艺术运动的发展，以及诸多启发了艺术革新的重要事件。

运动

人们总说时间会改变一切，但真正能够改变一切的只有你自己。

——安迪·沃霍尔

艺术运动是指出现在特定时期，由共同秉持着特定创作理念的艺术师所创造出的艺术风格或技法。

只有在西方艺术领域，艺术才被归类为不同的艺术运动，由此帮助人们了解差异性极大的艺术运动是如何发展的。有些艺术运动包含了许多艺术家，有些只有寥寥数人。有的艺术运动由精心组建的艺术团体组织策划，有的则由几乎毫无共同点的艺术家们所组成。有的艺术运动中所有的艺术家都侧重于某一种技法，有的却融合了多种技法。有

的艺术运动发生于某一特定的地理区域，有的则在不同的地理区域同时发展。有的艺术运动延续了数十年，有的则转瞬即逝。有的艺术运动由艺术家本人命名，有的来自评论家的抨击，还有的则是后世的回顾性分类。

先锋艺术家打破艺术中的传统教条是许多艺术运动形成的原因。也有些艺术运动形成于对另一个近期的艺术运动的反击。例如，在20世纪60年代流行于美国的波普艺术，其实是对抽象表现主义的反击。还有一些艺术运动是对更早期的艺术运动的全新演绎，比如源自达达主义的超现实主义。艺术运动与它所存在的特定历史时期是不可分割的。比如，一位当代艺术家可以用极简主义风格作画，但却不能因此而成为极简主义运动的一员，因为极简主义运动所属的时代已经终结。20世纪所发展出的艺术运动要远远多于历史上任何时期，但也还有许多近期的艺术运动直到今天仍未被明确界定。

名作

艺术家的个性，是艺术最为迷人之处。

——保罗·塞尚

从19世纪末至今，无数艺术作品被创作出来，但只有其中的极少数在根本上改变了艺术发展的道路。在本书的名作一章中，我们探讨了50件打破延续几个世纪的传统艺术桎梏的作品。这些作品包括绘画、雕塑、版画、装置，以及由各种材料制成的结构艺术作品，涵盖了十分宽泛的主题，其中每一件作品都传达着强有力的信息或体现了新技法。它们因独特性、技巧的创新性或出类拔萃的品质而入选此列。为这些作品所配的文本则详细描述了艺术家选择这种创作手法的原因和创作目的，以及该作品所具有的创新性。最终能够改写艺术史的作品，在诞生之初都是惊世骇俗或离经叛道的。但它们所涉及的理念、材料及其哲学思想，不仅为艺术的不断发展提供了养料，也为后世艺术寻找新的方向埋下了伏笔。本章节对每件作品的艺术家、创作时间、创作地点、事件背景、所用材料及技法都进行了详实的介绍和讨论，以帮助读者深入了解这些先锋作品背后的创作故事。

主题

艺术家的工作就是让神秘变得更加神秘。

——弗朗西斯·培根

主题是暗设在题目之下的理念，通常以一种隐喻的方式存在。尽管不同时期的不同艺术家可以选择用不同的手法来表现主题，但这些主题通常都反映了人类普遍思考的问题。

主题（theme）和题材（subject）是不一样的概念。例如，弗里达·卡洛的《戴荆棘项链和蜂鸟的自画像》（1940）的题材是肖像画，但它的主题却是身份认同。克劳德·莫奈的《撑阳伞的女人》（1875）的题材是他的妻子和儿子，但主题却是光。有的主题是艺术家在创作之前就预先想好的，也有的主题是艺术家在创作过程中逐渐明确的。有些主题只流行于特定的时代或地域，还有一些主题则超越了时间与空间，成为永恒。主题通常与人们的生活、社会，及存在的本质息息相关。因此，我们可以通过研究艺术作品的主题，来更好地了解创作者本身。

技法

工艺和技法无处不在，正如艺术性与形式不可或缺。

——卡西米尔·马列维奇

从焊接到木刻，从丝网印刷到喷漆艺术，从拼贴画到计算机艺术，艺术家们希望打破陈规、创造出属于自己的艺术新规则，这些被运用到现当代艺术作品中的技法也越来越多样化。在本书中，名作一章以作品为核心介绍了许多创作技法，而技法一章则着重讲解了这些技法中最为重要的技术细节与应用材料。有些传统技法被人们沿用了几个世纪，而另一些技法则是现当代艺术家开辟出来的新领域。

本书使用指南

本书分为4个章节，分别为：运动、名作、主题与技法。各章节可按顺序阅读，也可单独阅读。其中，名作一章收纳了对艺术发展产生重要影响的50件传世名作。

下方的交叉索引信息便于读者阅览位于不同章节中的相关信息，而边栏则包含重点提示和艺术家的背景信息。

12 运动

现实主义

关键艺术家：古斯塔夫·库尔贝 / 让-弗朗索瓦·米勒 / 奥诺雷·杜米埃 / 让-巴蒂斯特-卡米耶·科罗 / 爱德华·马奈 / 罗莎·博纳尔

现实主义是第一个对官方艺术学院建立的艺术传统进行公开对抗的艺术运动，其抨击对象尤指位于巴黎的法国美术学院。现实主义运动诞生于19世纪下半叶的艺术与文学领域。它挑战了传统艺术中为了取悦富人阶级而存在的题材分级（包括宗教、历史、神话和肖像等），并强调精确的传统绘画技法。诞生于法国的现实主义反对当时流行的浪漫主义运动，也在某种程度上呼应了1848年的法国革命。现实主义画家拒绝使用学院派的技法，他们用松散的笔触和自然的色彩来描绘工作中的农民与劳动者，还时常进行室外作画（en plein air）。巴比松画派是现实主义画派的一个分支，活跃于约1830—1870年的法国。这些画家大多居住在枫丹白露森林附近的巴比松村，并常常在那一带作画。1860—1890年，另一群受到巴比松画派影响的画家聚集在海牙，他们也因此

被称为“海牙画派”。著名的现实主义艺术家包括让-巴蒂斯特-卡米耶·科罗（1796—1875）、古斯塔夫·库尔贝（1819—1877）、让-弗朗索瓦·米勒（1814—1875）、奥诺雷·杜米埃（1808—1879）、罗莎·博纳尔（1822—1899）、朱尔·布雷诺（1827—1906）和伊利亚·列宾（1844—1930）。

重点提示
现实主义艺术家以真实的现代世界为创作主题。其创作的对象包括农民、工人、农村和城市景观。尽管有许多像库尔贝这样的现实主义画家曾受到评论界抨击，但也有像博纳尔这样的现实主义画家名声享誉国际。博纳尔曾凭借这幅描绘生命力的《马市》（The Horse Fair）在巴黎沙龙画展上获得好评，还因此受到艺术界斗士让-德拉克鲁瓦（1798—1863）的赞扬。

《马市》（The Horse Fair），罗莎·博纳尔，1852—1855年，布面油画，244.5厘米×506.7厘米，美国纽约大都会艺术博物馆

人像 第164页 动物 第165页 自然 第166页 风景 第167页 肖像 第168页 城市景观 第180页 宗教 第183页 布面油画 第194页 色彩 第197页 平版印刷 第198页

运动 13

印象主义

关键艺术家：克劳德·莫奈 / 皮埃尔-奥古斯特·雷诺阿 / 卡米耶·毕沙罗 / 贝尔特·摩里索 / 埃德加·德加 / 玛丽·卡萨特

1874年，一群活跃于巴黎的艺术家举办了一场离经叛道、不同于“标准”严苛的巴黎沙龙的画展。印象主义画家着重于表现光，他们的作品常常具有粗放的笔触和斑斓的色彩。印象主义风格起源于19世纪60年代，在受到了英国风景画派和现实主义，尤其是巴比松画派以及海牙画派的影响之后，不断发展壮大。印象派的艺术作品通常是即兴即作、浑然天成的。早期的印象派艺术家包括克劳德·莫奈（1840—1926）、皮埃尔-奥古斯特·雷诺阿（1841—1919）、卡米耶·毕沙罗（1830—1903）和贝尔特·摩里索（1841—1895）。他们善于将色彩理论以及摄影技术，使便携式颜料和新式合成颜料等现代科技成果运用到创作当中。印象主义作品大多描绘自然风光，以及普通人的日常生活场景，但这些画家创作的重点却是捕捉光线与天气为自然万物带来的瞬时色彩。印象主义画家的作品中，那些色彩明亮的细碎笔触强调瞬息万变的户外条件。他们常常在户外直面创作对象作画，而不是在画室中精雕细琢。他们中的许多人采用了“直接画法”（alla prima，即仅用一层颜料完成一幅油画作品的画法）进行创作，由此可以节省下多层覆盖画法需要等待颜料干燥的时间。在1874至1886年间，印象主义画家共在巴黎举办过8场独立画展，而他们也由最初受人嘲讽的对象最终成为备受推崇的艺术家。

《撑阳伞的女人——莫奈夫人与她的儿子》（Woman with a Parasol - Madame Monet and Her Son），克劳德·莫奈，1875年，布面油画，100厘米×81厘米，美国华盛顿特区国家美术馆

重点提示
印象主义画家大多采用粗放的笔触和明亮的色彩，并在室外完成作画。除了风景画派和现实主义，他们的创作还受到了包括德拉克鲁瓦的作品、日本版画、现代化，以及工业发展的影响。莫奈是最为勤奋的印象主义画家。在这幅《撑阳伞的女人》中，他运用仰视的视角和明快而迅疾的笔触完成了妻子与儿子的画像。

人像 第164页 自然 第166页 风景 第167页 光线 第170页 时间 第171页 色彩 第173页 绘画 第192页 转轮雕塑 第193页 布面油画 第194页 色彩 第197页

关键日期

关键艺术家

重点提示

相关主题与技法的交叉索引

艺术家、创作材料、作品尺寸 与创作地点 艺术品创作时间

138 名作

无题 (12匹马)

扬尼斯·库奈利斯，活马 / 多种尺寸 / 私人收藏

1969年，扬尼斯·库奈利斯（1936—）决定制作一件无法出售的艺术作品，他将12匹马拴在了罗马的拉蒂科画廊内。在卢齐欧·封塔纳和杰克逊·波洛克等艺术家的影响下，库奈利斯认为艺术应该是生活中不可或缺的一部分，而不是脱离生活。他声称，他的灵感来源于安德烈·布雷顿于20世纪30年代早期在巴黎发表的《为革命服务的超现实主义》（Le Surréalisme au service de la révolution）文章中的一句话。这篇故意制造出荒谬感的文章讨论了鞋匠人让马匹在凡尔赛宫的喷泉中饮水的不可能性。1963年，库奈利斯开始使用现成物品作为艺术品。1967年，他加入了贫穷艺术运动。他试图拒绝传统的、适应市场的艺术，转而支持更主观的概念。他通过在画廊中展出马匹，总结出以下几点。第一，在私人画廊中展出不可销售的艺术品可能会带来经济和社会层面的影响。第二，当画廊的参观者在这样一个意想不到的地方看到那些高大强壮的马时，他们被吓到了。第三，画廊通常具有的安宁环境被马的气味、噪音和肢体动作彻底摧毁。第四，人们可以将马与许多不同的事物联系在一起，包括它们对人类历史的重要性以及它们与古典雕塑和传统历史绘画的联系。

贫穷艺术 第41页 动物 第165页 社会评论 第164页

名作 139

扬尼斯·库奈利斯
库奈利斯出生于希腊，20岁时移居罗马。他的早期绘画研究个人如何看待自己。在那之后，他的作品开始融合绘画、拼贴画、装置和雕塑艺术。这些装置通常类似于舞台布景，传达出将现实生活融合进奇幻世界的想法。他使用各种材料进行创作，包括棉花、煤炭、咖啡、木材、植物和动物。他的作品探索了社会和语言之间的关联与断裂。

其他重要作品
《无题》（Untitled），1969年，法国巴黎乔治·蓬皮杜艺术中心，国家现代艺术博物馆
《无题》（Untitled），1967年，美国纽约纽约罗门·R·古根海姆博物馆
《无题（咖啡）》（Untitled (Coffee)），1969—1991年，美国伦敦泰特美术馆

艺术家的其他关键作品

艺术家背景信息

相关运动、主题与技法的交叉引用

运动

- 现实主义 / 12
- 印象主义 / 13
- 后印象主义 / 14
- 新印象主义 / 15
- 新艺术运动 / 16
- 美国现实主义 / 17
- 现代主义 / 18
- 野兽派 / 19
- 表现主义 / 20
- 稚拙艺术/原始主义 / 21
- 立体主义 / 22
- 未来主义 / 23
- 奥费主义 / 24
- 形而上绘画 / 25
- 构成主义 / 26
- 至上主义 / 27
- 达达主义 / 28
- 新造型主义 / 29
- 包豪斯 / 30
- 魔幻现实主义 / 31
- 超现实主义 / 32
- 抽象表现主义 / 33
- 色域绘画 / 34
- 空间主义 / 35
- 新达达主义 / 36
- 欧普艺术 / 37
- 波普艺术 / 38
- 硬边绘画/
后绘画性抽象主义 / 39
- 激浪派 / 40
- 贫穷艺术 / 41
- 后现代主义 / 42
- 观念艺术 / 43
- 行为艺术 / 44
- 女性主义艺术 / 45
- 极简主义 / 46
- 地景艺术 / 47
- 街头艺术 / 48
- 新表现主义 / 49
- 伦敦画派 / 50
- 新一代英国艺术家
(YBAs) / 51